本期话题

AI生成戏曲作品,是传播还是消解?

三人行工作室

A面

AI适合做普及、做「引子」

嘉纳

梨园行向来重口传心授,讲究一招一式、一腔一韵里,藏着师父与徒弟之间眼神、气息、分寸的意会,那是经年累月打磨出来的活的神韵。不少人对当下日渐增多的AI(人工智能)生成戏曲视频心存警惕,担忧它止于水袖、盔头、脸谱、板式的符号拼接,用流水线式的合成消解戏曲珍贵的人文温度。这份警醒自有道理。但换一个传播视角来看,AI轻量化的戏曲视频创作,未必是来抢舞台、替传承的,它更像一扇轻启的小门,把隔着高墙的年轻观众领到梨园门口。

长久以来,戏曲的门槛本是双向的。对青年受众而言,完整大戏篇幅绵长、叙事舒缓,方言声腔、表演程式、典故意蕴层层交织,想要沉下心走进剧场、读懂戏里乾坤,需要充足的时间投入与审美积累。院团和戏曲创作者长期遵循的是面向现场舞台的剧目创排逻辑,大戏、小戏皆为剧场观演而打磨,这和短视频碎片化传播的生产范式,天然存在差异。转向适配短视频生态、贴合青年收视习惯的AI戏曲短视频创作,对他们而言属于跨领域探索,受制于资金、人力、创作周期等现实条件,很难持续稳定产出这类轻量化内容。

很多年轻人并非排斥戏曲,只是缺少一次低压力、轻负担的相遇机会。而AI生成戏曲视频恰好补上了这一环:数十秒的绝活剪辑、新编的古风小故事、跨剧种的趣味混搭,不用买票、不用预留整块时间,指尖滑动之间,一段合成的昆腔、皮黄或是地方戏片段便可扑面而来。它并不奢望一次性讲全“手眼身法步”的整套要义,只愿给原本陌生于戏曲的年轻人,送去一声婉转唱腔、一瞥翩跹水袖,种下一句“原来戏曲是这样”的好奇。

这种浅接触不等于浅审美,更不等于以符号替代本体。青年受众的接受路径,本就常常从碎片走向完整,由好奇走向深耕。很多戏迷的起点,本就是一段精彩的绝活绝技、一张好看的戏曲剧照、一首改编的戏腔歌曲。AI戏曲视频让这个起点变得更容易抵达。它可以化繁为简,把经典故事拆解成短片段,把冷门剧种的唱腔做成可流转的视听素材;爱好者也可以借助工具尝试填词、配曲、生成画面,从单纯的看客变成参与式的传播者。这种创作“平权”,打破了只有专业院团、成熟演员才能生产戏曲内容的壁垒,在网络空间织起一张细密的传播网。不少网友正是被AI戏曲短视频吸引,顺着线索去找原版舞台录像、查剧种源流,进而走进剧场、走进线下的传习课堂。从这个意义上说,轻量化的AI视频作品是“引子”,不是“正本”;是摆渡的小舟,不是最后的戏台。

当然,“引进门”之后,考验才刚刚开始。我们要清醒:AI可以复刻程式外观、拼合锣鼓旋律,却捕捉不到演员台上瞬间的气息起伏、情绪微变,承载不了师徒口传时关于人物、韵味、戏理的谈心,更替代不了演员在台上与乐队、与台下观众之间鲜活的现场共振。如果只满足于批量堆砌戏曲符号,一味追求猎奇吸睛,失真的身段、错位的唱腔、违背戏理的虚构绝活泛滥开来,便会形成一种简化甚至扭曲的戏曲印象,把年轻人对戏曲的初次好感消耗殆尽。技术的边界,正在于此。AI适合做普及、做“引子”、做素材库、做数字存档的帮手,而戏曲那股活的神韵,终究要靠人来传、在台上长。

技术从来不是戏曲传承的对立面,关键在于主次之别。AI生成戏曲视频的价值,不在于造出可以取代真人演出的完美作品,而在于用年轻人熟悉的语言和载体,降低相遇的门槛。它不必强求一步传递戏曲深层的神韵,先让更多青年愿意停下来听一句戏、多看一眼梨园风貌,这份传播就已经有意义。门由AI轻轻推开,门内那醇厚悠长、需要口传心授的好戏,还得留给台上的人慢慢唱,留给一代代师徒接续相传。

A戏曲青年爱好者:AI生成的戏曲片段门槛低,先勾起我的兴趣,我才愿意走进剧场看整部大戏。

B地方院团青年演员:AI适合做创作辅助,但戏曲里活的气韵与声腔,永远没法靠数据拼接出来。

C戏曲理论研究人员:AI是传播工具而非艺术本体,我们要守住戏曲依靠人来传承的根本。

D资深戏迷:“在场感”是戏曲在数字化时代最不可替代的魅力。演出现场那份共情与温度,AI始终替代不了。

(祝 静 整理)

B面

警惕AI「创作」稀释戏曲神韵

夕君

当下,AI(人工智能)对文艺创作生产的介入日益走深,甚至直接尝试开展“创作”。当AI生成的戏曲唱段在短视频平台收获大量点赞,当虚拟数字人穿上戏服,学习、表演昆曲、越剧,AI显然让戏曲变得更好玩、更时尚,从而收获更多年轻观众和传播声量。这令人兴奋的同时,也让人不安。AI是否会稀释戏曲的神韵,从而对戏曲造成冲击?这一问题值得警惕。

回顾过去,戏曲与新技术、新媒介携手,从来不是新鲜事。从舞台到电视、从电影到短视频,戏曲一直在与不同的媒介形式、技术手段磨合、共生,并取得了很好的效果。20世纪五六十年代,戏曲电影蔚然成风,越剧电影《梁山伯与祝英台》、黄梅戏电影《天仙配》推动剧种通过银幕走向全国。近年来,戏曲在短视频平台上异军突起,不少年轻用户因为一段几十秒的唱腔、身段剪辑而走进剧场,爱上戏曲。

相关的例子还有很多,它们充分证明,戏曲、戏曲人开放包容,不仅不排斥新技术,而且善于、乐于利用技术升级、媒介迭代,为戏曲创新、传播打开窗口。不过,电视也好、短视频也罢,改变的是戏曲的呈现载体和传播渠道,而舞台上那个活生生的角儿,那些经年累月练就的功夫以及功夫所承载、体现出的光彩和神韵,始终不曾缺席。因此可以说,上述这些合作方式都是“换形”,技术、媒介是工具,人始终是主体。

但AI生成戏曲的性质则全然不同。当AI学习海量戏曲数据后自动生成唱段、合成表演,表面上看是效率的提升和趣味的增加,实质上却是在偷偷“换神”,为戏曲的传承、传播带来风险。

所谓“生书熟戏”,戏曲的魅力并不完全在于讲了多么复杂的故事。《贵妃醉酒》《空城计》等骨子老戏,观众早已熟知,但仍然会一遍遍地欣赏,津津有味。此刻,观众看的早已不是故事,而是功夫、是火候、是味道,是演员的表达方式、个人魅力,甚至是人生境界、生命体验,是在真实时空中彼此同声相和时的会心了然、物我两忘。这些凝结在人身上的、难以用语言完全论证清楚的东西,恰恰是艺术审美尤其是古典艺术审美过程中极为珍贵的要素。AI可以通过算法复制唱腔,数字虚拟人可以按照既定的程序编码做出高难度身段动作,一切都严丝合缝、毫厘不爽,但真人身上那种难以言喻的神韵,却是无法复制的。

人类不仅需要艺术提供娱乐效果、审美价值,更借由艺术拓展人生的深度、广度、厚度,观照生命的状态、探寻存在的意义,实现对自身有限性的超越。具体到戏曲,人人都知道学戏苦、学戏难,但仍有那么多戏曲人前赴后继,挑战自身极限,追求功夫之超绝、美学之至境,这正是人类凸显主体意识、张扬生命意志的实践,何其壮美。与之相比,AI“创作”的戏曲剥离了艺术之于人类的超越性价值,显出其轻飘与浅薄。至于一些AI生成作品违背戏曲艺术乃至人类身体运动的一般规律,则更显可笑。

面对新技术、新媒介,戏曲当然要拥抱,但拥抱不等于盲从,更不等于削足适履、自毁前程。传承千百年的戏曲,应该有一份“风物长宜放眼量”的自信和定力,不是什么样的风都要去跟、都要去凑凑热闹。不放过任何一个所谓“风口”,可能恰恰暴露了内心的焦虑。与其为此患得患失,不如踏踏实实做好该做的事——培养好演员,打磨好作品,守护好戏曲核心的功夫与神韵,守护好“人”的价值,时间自会有答案。站在AI开发、利用的角度,也要注意维持一定的边界感、分寸感,什么都掺和、什么都解构,最终恐怕会解构掉自己。

黄河舞步跃天山

——河南原创舞剧《农历》赴新疆巡演侧记

本报记者 **张莹莹** 通讯员 **阮丽铮**

近日,河南艺术职业学院原创民间舞剧《农历》作为2026年“高雅艺术进校园”剧目赴新疆高校巡演,收获超高人气。首场演出门票上线即告售罄,应广大师生要求,演出紧急加演一场。其先后在新疆农业大学、新疆大学上演的3场演出场场爆满,线下近3000名师生沉浸式感受作品魅力,线上直播累计观看突破1.3万人次,点赞超3.5万次。

《农历》是河南艺术职业学院深耕中原民间艺术、多年打磨的原创舞剧,作品以农历岁时节令为叙事主线,铺展开主人公铁柱与麦穗从两小无猜到相守一生的故事,把二十四节气、中原非遗元素与民间舞蹈融为一体。

全剧由序、尾声和《正月·祭》《三月·甦》《六月·荣》《八月·实》《腊月·囍》5个篇章构成。跑帷子如旌旗翻卷,霸王鞭脆响回荡,花挑舞、高抬火轿、九莲灯等中原非遗轮番登台。河南坠子、三弦书的乡音旋律与质朴的民间歌谣交织在一起。千百年的农耕记忆,从典籍走上舞台,看得见、听得真。

这部扎根于黄河文化沃土的作品,在河南省第十六届戏剧展演中斩获河南文华大奖,同时包揽剧作、导演、音乐、舞美等全部核心奖项,实现省级戏剧展演奖项“大满贯”。

今年5月,该剧从全国众多舞台艺术作品中脱颖而出,入选2026年“高雅艺术进校园”演出名单,成为全国45个入选剧目之一。

当厚重的中原农耕文脉,遇上边疆的耕耘精神,剧场里产生了共鸣。

从河南考入新疆农业大学计算机学院的学生张博浩,第一时间抢到了首场演出票。“剧中的中原农事与乡土风情,勾起了我浓浓的乡愁。中原农耕文脉和新疆的耕耘精神息息相通,激励我更要勤学奋进。”他说。

新疆大学学生苏比努尔·肉孜买提是第一次观看舞剧:“很震撼。剧中春耕的情景,与我家乡的农事非常相似。两地虽然相隔千里,但是文化同根同源。”

演出之外,校际交流让这场巡演多了温暖的底色。在新疆农业大学,总编导宋晓东登台做艺术导赏,把剧目背后的中原民俗故事娓娓道来。联排之余,新疆农业大学艺术团的学生登台献演特色民族舞蹈。两校青年学子同台互动,以艺会友。

新疆农业大学团委干部张文乐感慨:“这场演出没有生硬的说教。它以质朴动人的舞蹈表达,把乡土文化、传统节气搬上舞台,用舞蹈搭建心灵沟通的桥梁。”

对于河南艺术职业学院的参演学生来说,这也是一堂行走的美育实践课。在剧中出演幼儿麦穗的2024级学生赫炎熹说:“能把中原的乡土诗意带到新疆校园,我颇感自豪,舞蹈就是不分地域的语言。”出演媒婆一角的2024级学生孟祥冰说:“中原文化和新疆各民族文化各具风采,却始终根脉相连。以舞对话让我真切读懂了文化自信。”

舞剧《农历》剧照。 河南艺术职业学院供图

今年恰逢“高雅艺术进校园”活动开展20周年。作为河南省唯一一所省属公办艺术类高等院校,河南艺术职业学院今年迎来建校70周年。近年来,学校深耕传统文化题材创作,依托“教学—创作—实践”项目化教学模式,让师生共同站在舞台中央,走出了一条以艺术创作反哺人才培养、以美育服务社会的路径。

此次《农历》跨越三千公里赴新疆巡演,不是简单地完成演出任务。“学校把这段旅途变成了一堂移动的美育思政大课。”河南艺术职业学院相关负责人表示,巡演让参演学生在实践中读懂文化传播的意义,也让边疆学子在舞姿里触摸到中华文化的深厚根脉。

伴随着乌鲁木齐的初雪,3场演出的大幕圆满落下。剧场里的掌声还在回响,社交媒体上的热评仍在升温。那些关于土地、耕耘与丰收的故事,顺着舞蹈的剪影,刻进了两地青年的心里。