2026年11月17日 星期二
本版责编 谭繁鑫
电话：010-64294501 E-mail：zgwhbwypl@163.com
中国文化报

让更多传统艺术成为新大众文艺的生动实践场

张啸涛

传统艺术成为新大众文艺的生动实践场，其核心动能在于传播媒介的迭代与融合。这不只是简单地将传统艺术创作内容搬运至新的媒介平台，而是围绕传统艺术的文化内核，在不同媒介之间进行内容转译、形态重构与价值再生。

三弦一拨，甩板一打，陕北说书让众多网友“上头”；一些新编戏曲作品在短视频平台被反复刷屏，吸引大量年轻人为看戏抢票；一些民间舞蹈从乡间广场一路舞进热门游戏、舞上热搜，相关话题网络播放量巨大；自媒体创作者用制作精良的视频节目，使海内外观众重新发现蜀绣、大漆、绒花等古老技艺的匠心之美……

传统艺术是中华优秀传统文化的重要载体，本应拥有广泛的群众基础。然而在现代化进程中，随着社会分工日益细化，一些传统艺术的创作传播逐渐呈现出专业化和职业化的行业生态，造成一些传统艺术与大众日常生活之间的隔膜。新大众文艺的提出与实践，为破解这一困境提供了历史性契机。当前，生成式人工智能等新技术不仅重塑了信息生产与流通的方式，还在相当程度上将部分“创作权”分配给机器，从而深刻改变了文艺创作的主体构成。技术变革为人民群众参与文艺创造提供了前所未有的广阔空间，如今，传统艺术创作不仅集中于专业化、职业化团体，更成为全民性、日常化、场景化的文化实践。

传统艺术成为新大众文艺的生动实践场，其核心动能在于传播媒介的迭代与融合。这不只是简单地将传统艺术创作内容搬运至新的媒介平台，而是围绕传统艺术的文化内核，在不同媒介之间进行内容转译、形态重构与价值再生。

首先，传统艺术要在数智时代“破圈”，亟须完成从原生态表达到全屏幕表达的转换。一段折子戏、一项冷门绝活、一件器物的制作过程，都可能成为撬动大众兴趣的支点。表现形式的转换需要掌握传统艺术的“审美内核”，包括戏曲的意象之美、工艺的材质之美、民乐的韵律之美等，再以适合新媒介的表达方式呈现。比如，在短视频平台，要实现从整体叙事到精华叙事的提炼；在直播平台，要满足观众对“后台”的好奇心，要适当地“暴露”，以拉近观演距离。许多表现“匠心之美”的视频之所以动人，正在于创作者把“过程细节”变成了审美对象。

其次，传统艺术的跨媒介表达，早已超越从舞台到影视屏幕的转换，而是走向游戏、动漫、虚拟展览的深度融合。比如，一些游戏平台凭借领先的技术，将民族传统建筑、戏曲脸谱、人文风景融入游戏场景，成为向全世界讲好中国故事的生动样本；一些媒体平台通过数字扩展现实技术让古代壁画中的舞蹈“活”了起来；很多民间戏曲团体利用短视频展示演员在舞台表演中的绝活，引发青少年群体的兴趣和热情。

最后，数智传播媒介的发展让传统艺术走向“形态重构”。人民群众的“二次创作”，成为传统艺术“再抵达”的重要组成部分。将体验与感受在短视频平台或直播平台传播与交流，都是人们对传统艺术的“再编码”，而这种注入主体思考的“再创作”恰恰是文化基因真正扎根人心的标志，是新大众文艺实践的重要意义所在。

互联网条件下新大众文艺的一个深刻变化，是创作主体的历史性转变。生成式人工智能的普及降低了创作门槛，传播渠道的去中心化，让每一个热爱传统艺术的人都有机会成为创作者、传播者和参与者。以往，普通民众对传统艺术的接触多为被动的观看与聆听，认知往往停留于表层。而在新大众文艺的生态中，人们通过亲身创作、主动表达，在实践过程中完成对传统文化的进一步认知，模仿一段戏曲身段、学习一项剪纸技法、参与一次国风音乐的二度创作，再将自我体验和创作过程传播交流，这些都不再是单纯的文化消费，而是一种身体力行的文化习得，传统艺术由此获得了更多的内生动力。

人民群众成为激发民族传统艺术创新创造的主体，还表现在对传统艺术创演机制的重塑。短视频与直播平台的弹幕、评论、打赏、合拍等功能，将观演互动以数字化的方式重新激活并大幅扩展，戏迷可以在直播间即时留言点戏，票友可以上传自己的唱段与名家“云对戏”，手工艺人可以根据网友的反馈调整创作题材。观演之间的壁垒被进一步打破，创作由此从单向度的传播转向多向度的共创。

技术会发展，但艺术的立场不会改变。将技术赋能与本体坚守融合，把传承保护与创新发展统一，让人民群众成为传统艺术繁荣发展的推动力，有助于新大众文艺实践的势能转化为振兴传统艺术的动能，让传统艺术在数智时代根深叶茂、生生不息。

艺海观潮
文化和旅游部艺术司 中国文化报社 合办

新时代北京艺评
北京文艺评论家协会 中国文化报社 合办

文艺与生活

有机互嵌的『在场』实践

杜衣杭

10月27日晚，新大众文艺的“在场”力量·北京篇在北京民族剧院上演，节目以场景讲述为主体形式，将北京的城市记忆、公共生活与国家仪式串联为完整的叙事线索。“双奥之城·岁月启新”“公园里的文化角落”“国旗升起·同心所向”等节目以具体可感的现场性，通过文艺与生活有机互嵌的关系，使作品与社会空间、人群活动形成实质关联，进而塑造人的精神状态与集体情感认同。

工业空间与城市记忆的再叙事

北京京剧院一级演员、梅派青衣窦晓璇在“双奥之城·岁月启新”中讲述了她主演的京剧《百年首钢》，把首钢的这段变迁带入了观众的视野。这部作品是北京京剧院创排的新编现代京剧，以首钢改革40余年发展为主线，讲述了首钢从承包制到曹妃甸搬迁再到首钢园新时代建设的历程。

首钢是北京工业史中具有标志性意义的实体，作为支柱产业曾在特定历史时期承载了大量产业工人的生产实践与集体记忆。搬迁之后，首钢留下了成规模的工业遗迹，高炉、厂房与管道构成城市空间中一段凝固的历史。《百年首钢》将这段历史纳入戏曲叙事结构，把工业生产的场景转化为舞台上的身段与唱腔，使观众在熟悉的戏曲形式中辨认出一段城市工业史。首钢的改革历程由此进入戏曲的叙事传统，产业工人的生活经验获得可听可看的表达，工业记忆在舞台呈现中与当代观众建立情感联系。

工业遗迹的文化空间功能与《百年首钢》的舞台呈现构成了同一段历史的两种在场方式，空间层面的在场让历史可以被走进，作品层面的在场让历史可以被传唱。散落在城市空间中的记忆碎片经过艺术形式的组织成为有结构、有情感温度的叙事作品，反过来赋予城市空间可辨识的文化身份，生活现场所提供的素材由此以更稳定的形态进入公共记忆的延续过程。

从象牙塔走进生活现场

北京的公共空间长期存在市民自发组织的文艺活动，参与者多为附近的居民，形式包括民乐演奏、合唱、舞蹈等，构成了城市公共生活中容易被忽视却持续运转的文化圈层。情景演绎“公园里的文化角落”把紫竹院公园及三山五园范围内市民自发组织的文艺活动搬上了舞台，北京民族乐团的笛箫演奏家孙楚泊参与其中，天坛琴之声民乐团与中央民族大学舞蹈学院的学生同台献艺。

专业演奏家出现在公园的文化角落之中，与市民文艺活动之间形成直接的、面对面的连接，原本自发的活动获得了更高的关注度与参与度，音乐的力量在现场进一步激活了市民的文化生活。

中央民族大学舞蹈学院院长姜铁红在“艺润京城·全民共舞”中分享了他走进紫竹院公园的经历，市民在熟悉的日常场景中跟随节奏舒展身体，舞蹈从舞台上的表演形式转换为公园里的公共实践，参与者在身体动作的配合中形成临时的集体节奏。公园里的日常场景成为舞蹈与市民生活相遇的现场，姜铁红以舞蹈为媒介带动普通市民参与身体表达，原本零散的文艺活动获得了专业力量的介入，呈现了专业舞蹈资源进入公共空间的具体路径。

艺术从封闭的剧场空间进入公园、广场与社区，面对真实的、有具体生活经验的观众，文艺进一步获得了“以人民为中心”的精神质地。孙楚泊的笛箫声与公园里的民乐团合奏，姜铁红的舞蹈教学与市民共舞，二者在同一个现场并置，让生活现场中原本分散的、自发的文化需求获得更充分的表达条件。

集体仪式中的全民在场

资深电影监制、中影集团一级导演江平在“国旗升起·同心所向”的场景讲述中分享了一个发生在天安门广场的真实事件。来自江西上饶的男孩小龙因患脑瘫自幼与轮椅为伴，他一直有个心愿，就是到天安门广场看一场升旗仪式。去年8月，小龙在朋友陪伴下来到广场，人群挡住了他的视线，他无法看到升旗的过程。旁边一名穿红衣的年轻人招呼了另外3个小伙，4个人在国歌响起时合力将小龙连同轮椅稳稳举起，小龙的视野一下子开阔了，他唱着国歌看到了国旗升起的时刻。

这一场景被短视频记录并传播，生活现场以作品形态进入了更广范围。传播过程让爱国情怀的在场突破了物理空间的限制，不在天安门广场的人同样能感受到这一时刻的情感分量。短视频把生活现场中自发生成的感人瞬间提炼为可分享的作品，作品又强化了观看者的集体认同。

生活现场提供了真实的、无法预设的情感素材，在此基础上形成的作品在传播中参与塑造了更广泛人群的情感经验，作品与生活共同构成完整链条。国旗升起的时刻，“在场”的不仅是天安门广场上的人群，还包括通过作品进入这一时刻的所有观看者。

爱国情怀的全民在场，以具体的人与人之间的互助行为为基础，短视频将其记录并进入更广范围的传播，带来的情感共鸣延伸了互助行为的社会意义，集体仪式的价值也得到进一步强化，个体的善意行为通过作品传播获得了公共性的表达。

结语

新大众文艺的“在场”力量·北京篇的现场叙事，呈现了文艺与生活有机互嵌的关系。生活为文艺提供素材与现场，文艺将生活提炼为作品，作品回到生活之中参与塑造人的精神面貌与集体认同。主题曲《在场》作为整台节目的收束点明了这一关系的核心，文艺的在场归根到底是人的在场，生活改变文艺的素材与方向，文艺改变生活的表达与凝聚方式，二者共同构成了一个时代具体而可感的精神现场。

（作者系北京市文联青年签约评论家，中国戏曲学院科研处副处长、舞台美术系讲师）

新闻图评

把握好曲艺传承的“源”和“流”

苏 锐 文/图

活动现场。

“鼓韵薪传·曲耀胶东”纪念梁前光先生诞辰110周年胶东大鼓系列活动近日在山东青岛举办，为胶东大鼓这门古老曲艺理清来路、拓宽去路，生动诠释非遗曲艺传承守源浚流的辩证之道。

胶东大鼓依照流布地域分为北、南、东三路，梁前光是北路胶东大鼓的代表人物、“梁派”创始人。

源，是根脉底色，不可偏移。系列活动梳理前辈成果、展出史料实物，旨在守住技艺本源、赓续红色曲艺基因，把唱腔章法、精神内核原汁原味传下去。同时，在这一重要的场合进行收徒传艺，展示少儿传承成果，也能够夯实师承梯队，让文脉薪火代代接续。

流，是时代活水，贵在出新。传承不是固守旧样，而是顺势而变。如今，胶东大鼓艺人的抢救记录、对外交流、精品创作，胶东大鼓保护单位的专场演出、校园传习和大众消费场景，让古老鼓曲跳出旧舞台，在当代生活中找到新的生长空间。

源深方能流远，守正才可创新。曲艺传承既要守住艺术根脉、精神内核，又要敞开面向时代的出口，在守源与开流之间找到平衡，才能让传统曲艺持续焕发蓬勃生机。

微言大义

“生成”，不可替代生活

高 昌

资料显示，2026年一季度上线的微短剧中，AI（人工智能）漫剧占比超过95%。修仙奇幻、霸道总裁及穿越重生之类题材比比皆是，多部作品剧情如出一辙。于是问题被摆到了眼前：AI漫剧霸屏的此刻，还需要提沉潜生活、扎根现实吗？

结论并不产生于口舌之争，而显现于那些AI无法“生成”的影像里。11月10日，第39届金鸡奖把评委会特别奖和最佳编剧奖授予了《给阿嬷的情书》——一部没有当红艺人、成本1400万的潮汕方言电影。导演蓝鸿春在开幕式上说：“电影最珍贵、最动人的内核，扎根在我们自己的生命体验里，扎根在我们脚下的大地上。正是这份扎根泥土的真实与炽热，让我始终知道自己的创作从何而来、为谁而拍。”这不是一句矫情的场面话，而是一条创作准则：先有土壤，才有植物；先有根，才有花朵。

《给阿嬷的情书》昭示的并非AI不好，而是AI即使再讲究“活人感”的细节，也取代不了那颗真正在生活里浸泡过的心灵，取代不了大地深处的泥土气息，取代不了撼人魂魄的情绪感染力。“明体达用”的取舍，需要认真审视和思考。“体”是扎根，扎根那些算法无法复刻的生命经验。“用”是这“根”上长出的枝蔓、开出的花朵、结出的果实。正如《给阿嬷的情书》的市场回响与荣誉认可，是在银幕与观影者的真切交汇之后方抵达的，并非在文本炮制前便筹算妥当。先后摆正了，本末就不会错位。否则，产出速率膨胀了，沉潜魅力却反而萎缩了。

我们强调深入生活，并不是在排斥科技助力，而是在警惕那种把“根”拔出来插进程序的荒唐做法。愿意到生活深处打磨作品的人，并非不晓得捷径的轻省，而是清楚有些东西一旦舍弃，作品再光鲜，也立不住、留不下、走不远。

艺术不能被装进玻璃瓶中制成陈列标本，也不能让刻意雕饰的虚浮之风遮蔽坚实深耕的心志。唯有坚守那条更缓、更拙却更踏实宽广的正途，涵养清朗纯正、活力充盈的艺术格局，文艺创造方可蓄积绵长而深厚的底气。扎根生活，深植沃土，艺术之树方能根深叶茂。

广告可以有，但别搞“偷袭”

郭元鹏

据报道，有网友在某APP追剧到大结局时，情绪正跟着剧情起落，一块突兀的滚动广告忽然横在画面上，挡住关键情节，把酝酿许久的观剧感受一下子弄得烟消云散，心情瞬间“不美丽了”。

说好的会员免广告，到了大结局却又多出一道广告关卡。悄悄在大结局这个流量最高的节点加码投放，理由或许五花八门，核心无非一个：大结局关注度高，商业价值大，想抓住最后机会再多分一杯羹。这样的操作，很难不让人质疑平台的诚意。

有人可能会说，不就是一小块广告，忍一忍也就过去了。可问题不在于广告大小，而在于规则的公信力。如果平台可以随意在剧情高潮处投放广告，今天是大结局弹窗，明天会不会在关键转折处加横幅？长此以往，会员承诺就会慢慢变成一张空头支票。

观众不是反对所有广告。广告可以有，但别搞偷袭；可以投，但边界要讲清楚。会员免广告，未必等于免掉一切形式的商业信息，但平台有义务提前说明什么位置有广告，会以什么形式出现，能不能关闭，关闭方不方便，把选择权还给用户。大结局尤其如此，越是情绪高点，越要尊重内容、尊重付费用户。

平台不妨把眼光放长远，用更温和、更透明的方式呈现商业信息，广告范围提前讲清楚，毕竟，把大结局留给故事本身，才是对作品、对付费用户最基本的尊重。

贾湖骨笛中的有声记忆

尹衡炎

当前，一键成曲、人机共创、虚拟歌手、AI（人工智能）编曲等声音产品的供给空前丰富，音乐传播打破了专业门槛。我们在感慨AI带来的技术变革之余，也应注意到这些现象的另一面。比如一些年轻人能熟练使用AI生成旋律，却不知道“旋律”这个概念的传承流变；他们听编钟版网络音乐，却不知道编钟为什么一钟能敲出两个音；他们学钢琴考级，却没见过“琴”这个字在古文字里的形象。解决这一问题的关键在于，把中华优秀传统文化中这些“有声的文明记忆”打捞出来，转化为鲜活的教材，回答好“中国人的音乐从何处来”“中华乐教传统凭什么立得住”等问题，这也正是音乐考古的时代价值所在。

河南舞阳贾湖遗址出土的30多支骨笛，吹奏端有长期含咬磨损，有的在第七孔旁有微小校音孔。同墓出土的带刻度骨器，有学者认为刻度间距与笛孔间距存在比例关系。收藏于湖北省博物馆的曾侯乙编钟，其铭文是先秦官方音乐理论文献，其中曾、楚、周术语互证，一钟双音的三度音程呈现了十二律体系。这些案例证明，音乐文物不只是博物馆里的“老物件”，更是中华民族很早就懂得“以声音立法、以音乐成人”的文明物证。

在推动文化数字化的过程中，音乐文物既有形制又有声学，既有图像又有律名，既需要3D扫描也需要测音建档、演奏复原、学术释义。这就需要打造一个以贾湖骨笛、曾侯乙编钟、箜篌、古琴、笙管、敦煌乐谱等音乐文物相关信息为基础的“可听、可证、可教”的中华音乐文化数据库。此外，也要警惕一种倾向，即把“古乐数字化”做成滤镜式国潮，只求流量，不讲源流。

对于年轻人而言，音乐考古能补三块短板。一是补“历史观”，引导年轻人树立正确历史观、文化观。听贾湖笛，能够理解中华文明早慧的听觉理性；听编钟，可以理解战国诸国如何用乐律互认、用钟磬明礼。二是补“实践观”。音乐考古告诉我们：骨笛要练口风，编钟要协同，箜篌受琴码间距限制，古琴随丝弦张力变化，从中可以体会“身与器应、人与礼通”。与用AI编曲相比，让年轻人亲手钻孔、调弦、敲钟、读铭，更能让他们懂得“做”的分量。三是补“试错观”。贾湖骨笛的校音孔、编钟表面的锉磨痕，都是古人“改出来”的结果。这有助于培养年轻人的想象力与创新意识，更让他们明白，美不是自动生成的，而是反复校正的结果。

音乐考古是一门“古今结合”的学问，用现代声学、材料学、数字技术研究传统，用乐教传统反哺今天年轻人的精神成长。AI可以写歌，但写不出数千年前那根鹤骨上的校音孔；模型可以生成编钟轰鸣，却生成不出“乐以安德”的文明逻辑。声音会变，算法会换，但中华文明里“以乐育人”的那根弦不能断。音乐考古要做的，就是把这根弦重新绷紧，交到下一代人手里。