

20240816 艺科观点 | 叶风：现代科技促进戏剧艺术创新发展

<https://mp.weixin.qq.com/s/-VK2fUqx D8DNOPvnACpzUw>

艺科资讯

2024年08月16日 16:25 北京

北京人民艺术剧院话剧《杜甫》演出现场，扮演杜甫的演员正慢慢步入山水画卷

近年来，现代科技手段在戏剧舞台上广泛应用，促使戏剧的审美观念、创作手法和艺术表现形式等都发生了显著变化，创造性地提升了戏剧的叙事感染力和艺术表现力，使得戏剧以更多元的形式走向社会大众，获得新的生命力。

我认为，现代科技对戏剧艺术发展的促进作用主要表现在以下几个方面。

首先，现代科技为戏剧一以贯之的敏锐创新能力提供了更大的发挥空间。

作为一种历史悠久的艺术形式，戏剧之所以能够经久不衰，就在于其具有自我革新的内在动力，能随着社会发展需求、地域变迁等进行创新发展。从戏剧本身的艺术特质来说，戏剧能够发展为融合多门类的艺术元素和技术技艺、具有高度综合性特质的艺术，也正得益于其对新事物的捕捉和敏锐的反应能力。

传统戏曲的“一桌二椅”模式形成于农耕时代，戏曲剧团多娴熟于几部经典戏本，在各地戏台间流动演出。基于传统的舞台设施、表演规模、团队组织形式以及交通运输等客观条件，造就了以演员为核心的传统创作模式，演员表演成为传统戏曲最主要的叙事表现手段。而时至今日，现代科技为舞台的创作和生产、运营等一整套体系提供了物质和人力资源条件，促成了演出运营模式、创作团队人员构成以及审美效果的变化。

德国戏剧理论家汉斯·蒂斯·雷曼曾指出，现代戏剧正在经历“后戏剧剧场”的转变，其中新技术和多媒体元素的融入是这一转变的重要特征之一。现代观众在数字化的日常生活和工作中形成的审美经验，使他们更乐于接受先进科技带来的沉浸式的戏剧艺术美学体验。从这个角度来说，融入现代科技的戏剧艺术创新，不仅是一种创作上的选择，更是顺应时代发展、观众审美变化的选择。现代科技为戏剧艺术提供了全新的创作手段和表达方式，在视觉效果、角色表演、体验方式上都极大地发挥了戏剧艺术的创造力和实验性。投影、人工智能、声音和灯光技术、自动化机械系统等多种先进科技的运用，为戏剧艺术注入了新活力。

其次，现代科技手段有助于强化戏剧艺术的美学效果。

空灵、诗意是中国传统戏剧舞台审美传统，在不同时代呈现出不同的表现方式。过去，这种美学体验主要依赖于“一桌二椅”的简易设置，依赖于演员的程式化表达。而今，诸多现代科技手段擅长营造虚拟现实，这让现代戏剧超越了传统的物理限制，使空灵、诗意的舞台艺术审美效果得到更强烈、更灵活、更丰富的表达。中国科学家钱学森在 20 世纪 90 年代曾提出“灵境”概念，意指用高科技手段创造以人为核心的具有中国文化“灵性”和“意境”的虚拟时空，让科技产品具有人文审美价值。其实，理解和接受这一理念，对于先进科技融入舞台艺术的创作也具有指导意义。戏剧艺术追求假定性的美学效果，无论是空间假定、时间假定还是角色表演情境的假定，都是创作者通过舞台艺术语言进行“虚与实”的塑造，是观众对角色表演和舞台情景空间“有与无”的想象和品味。科技手段丰富了戏剧艺术假定性的内涵。在话剧《张居正》中，阴阳两界不同的叙事段落需要进行风格转换，该剧通过数字多媒体手段，在阳界段落表现出沉重压抑，在阴界段落则表现出超然写意的审美效果。比如表现奈何桥时，舞台和演员表演沉浸在银色的流动“河水”中，以似河非河形成写意手法，塑造了诗化的舞台意境。

可以说，现代科技手段强化了戏剧艺术特有的“真人面对面”体验艺术的魅力。戏剧创作强调以“人”为中心，现代科技的长处不只在制造强烈视觉效果，更为表现“人”提供了新的方式。虚拟的空间情景与鲜活真实的表演相融，既能提升视觉效果，也强化了戏剧的现场性和直观性的特质。北京人民艺术剧院的话剧《杜甫》，用虚拟视觉效果塑造出空灵舞台意境。剧终时，采用投影技术呈现的巨幅流动山水画卷是塑造整场戏意境的主要元素，杜甫从船头慢慢步入山水画卷，此时舞台的叙事主角渐渐从杜甫转化为山水造型，寓意杜甫的生命最终升华在天地山河间。通过投影技术实现的巨幅山水画面不但没有干扰演员表演，还提升了现代戏剧魅力。

最后，现代科技拓展了舞台艺术的多元形态，在实践中，取得了艺术创新和社会效益的双丰收。现代科技促进戏剧在叙事性、视觉效果、仪式感等方面探索“人—空间—表演”的整体性创新，极大地拓展了戏剧表达的边界，建构了多元形态的舞台艺术空间，打破传统剧场镜框式舞台空间以及线性排演的制作流程的局限，重塑观演关系，为戏剧的直观性和现场性特质赋予新内涵。适度、巧妙地运用现代科技，促使跨媒介戏剧、互动戏剧等逐渐兴起，与现代社会的文化、生活、娱乐的发展结合更加紧密，将助力文旅、文博、科普教育等场景展现蓬勃生机。

从近年的实践来看，采用现代科技手段创作的高水平数字文旅演出项目，在艺术创新和社会效益上都获得了较大成功。基于先进科技手段，文旅场域与戏剧演艺的融合，既彰显地方的传统人文地理特色优势，又凸显先进科技带来的艺术奇观体验，可以视之为现代科技推动下的戏剧创新业态，极大满足了现代社会观众的观演需求。明代戏曲家汤显祖故里抚州的大型沉浸式实景戏剧《寻梦牡丹亭》，将戏曲元素与实景环境相结合，利用全息数字影像技术，让观众有“人在戏中游、戏在境中演”的独特体验。

当然，以吸引观众好奇心为目的而过分依赖技术制造夺目奇观，以及数字技术特有的复制特性带来同质化艺术效果泛滥等情况，也造成行业上出现一批低水平的戏剧作品。但这恰恰说明，运用现代科技手段进行戏剧创新，避免生硬、庸俗审美，正是当代戏剧艺术家需要掌握的创作能力。未来，戏剧艺术家应以更加开放的态度，打破传统创作的边界，善于利用先进科技优势，赋予舞台更丰富的艺术效果。伴随着新一轮科技革命与产业发展，戏剧将焕发新的生命力。

来源：光明日报

作者：叶风（北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院教授）