

江苏小剧场遍地开花,以独特的艺术魅力和灵活多样的表现形式,提供丰富多彩的文化体验

小剧场有大魅力

阅读提示

小剧场以独特的艺术魅力和灵活多样的表现形式,为市民和游客提供了丰富多彩的文化体验。江苏省通过出台指导意见,推出编剧人才培养、艺术基金资助措施等,提升全省小剧场建设水平。

本报记者 黄洪涛

2月4日下午,江苏省徐州市回龙窝历史文化街区国潮汉风馆十分热闹,江苏省柳琴剧院在此举行“彭城有戏”文化惠民演出。一场传统柳琴戏《喝面叶》,呈现了一段啼笑皆非的故事,柳琴折子戏、器乐演奏、汉代舞蹈等精彩演绎,让观众近距离感受到非遗戏曲的独特魅力。

“我带亲戚朋友来看了几场了,很有地方特色。”市民张鸿说。在徐州,大年初二至初七,系列演出每天上演、精彩不断。

近年来,小剧场在全国各地如雨后春笋般涌现,成为城市文化建设中不可或缺的一部分。它们以独特的艺术魅力和灵活多样的表现形式,为市民和游客提供了丰富多彩的文化体验。

记者了解到,江苏在全国率先出台了《关于推进小剧场建设的指导意见》,制定省级示范小剧场建设指南和精品剧目创作指南,推出编剧人才培养、艺术基金资助等引导支持小剧场发展的政策措施。目前,全省已建成小剧场1156个。这些小剧场不仅是演出的重要场所,也成为城市新的文化地标。

小剧场不只是演出空间

在镇江西津渡小剧场群、“卡农世界经典名曲——镇江迎新音乐会”等22场高品质演出精彩上演;淮安河下古镇的北入口,“一只小剧场”开在博物馆里,推出各种淮安原创小剧作……今年春节假期,江苏各地小剧场演出不断上演,涵盖了音乐会、儿童剧、脱口秀、戏曲等多种形式,吸引大量市民和游客参与。

在南京,小剧场建设尤为火爆。截至目前,南京已拥有111个小剧场,它们像一枚枚精致的书签,点缀在商业区、生活区、产业园区及旅游景区之间。

南京国民小剧场自2018年起便推出了原创话剧“南京城市印象三部曲”《丹凤街》、《长江路·代号1800》(又名《中央饭店》)、《珠江路·万万没想到》。这三部剧作以玄武区的三条知名街道为背景,深入挖掘南京文化底蕴,通过小剧场的独特形式,将南京的历史、文化和人文精神娓娓道来,赢得观众的广泛赞誉。

国民小剧场负责人丁翔表示:“小剧场不仅是演出空间,更是戏剧作品孵化、试验和定型的重要场所。我们的目标是生产优质内容,引进适合小剧场的剧目,并将其置于消费环境中,使之成为流行时尚的生活方式的一部分。”

除了南京,江苏其他城市的小剧场建设也火热进行。常州、苏州、无锡等地纷纷推出具有地方特色的小剧场剧目和活动,如常州首个国家级工业遗产运河五号里上演的《织梦运河》等,这些剧目和活动不仅丰富了市民文化生活,也促进了文旅融合发展。

为促进小剧场蓬勃发展,江苏省还推出了50个小剧场建设优秀案例和40部小剧场精品剧目,通过示范引领和精品打造,推动全省小剧场整体建设水平提升。

观众成为演出的一部分

小剧场之所以受到观众喜爱,除了其独特的空间魅力外,更在于多样的艺术形式和互动体验。南京曲艺家协会主席、相声演员陈峰宁对此深有感触地表示:“在小剧场里演出,能够更直接地感受到观众的反应和情绪,这种互动让演出变得更加有趣和有意义。”

不久前,陈峰宁与南京艺术学院师生合作小剧场话剧《大桥风景》。该剧巧妙融合了歌曲和纪录影像等多元艺术形式,以小剧场调性展现了南京长江大桥的精神特质。演出中,陈峰宁与师生们的精彩表演赢得了观众阵阵掌声,而观众们的热情反馈也让演员们更加投入地演出。

“如今的小剧场已经摒弃了传统舞台的概念,形式非常多样化。不仅广场、戏院都能变成一个小剧场,就连观众坐的椅子都可能是从当地人家征集来的,带着生活的温度,给观众带来全新的戏剧体验。”播客主播、戏剧媒体人蔡庆中说。

除了相声和话剧,小剧场还涵盖了舞蹈、音乐、戏剧等多种艺术形式。这些艺术形式在小剧场独特空间中的碰撞和融合,为观众带来前所未有的观演体验。近年来,江苏多地涌现出众多沉浸式小剧场,如南京光阳大舞台艺术空间、扬州芍药园子书场、连云港腔调小剧场等。沉浸式的观演体验让观众仿佛置身于剧情之中,与演员们共同经历每一个精彩瞬间。

小剧场推动文旅融合

随着文旅融合的深入推进,小剧场逐渐成为城市文化旅游的重要组成部分。许多小

剧场纷纷与周边旅游景区、商业街区合作,推出一系列丰富多彩的文旅活动,吸引大量游客前来观看演出和体验文化。

在南京,这种文旅融合的探索已经取得显著成效。南京开心麻花老门东沉浸剧场推出的全景社交解谜互动城《方橙市大侦探》便是典型例子。该剧以“解谜+互动+演出”的新颖模式吸引大量游客前来体验。游客们不仅可以观看精彩的演出,还可以参与到解谜游戏中来。这种创新的文旅融合模式不仅丰富了游客的文化体验,也带动了周边的消费和旅游业的发展。

江苏其他城市也在积极探索小剧场与文旅融合的新模式。在常州青果巷半园里,沉浸式园林实景喜剧《半园·珍珠塔》以其独特的演出形式和优美的园林环境吸引了大量游客前来观看。该剧以常州青果巷的园林为背景,通过沉浸式的演出方式让观众仿佛置身于剧情之中,感受传统戏曲的魅力与现代喜剧的幽默。

南京师范大学教授、江苏高校戏剧与影视学科联盟副主席刘永昶认为:“小剧场不仅是艺术表演的场所,更是一个文化共同体,将观众、演员和创作团队紧密联系在一起。”他相信,小剧场不小众,而是会走向大众。

南京大学教授、南京大学媒介与文化研究所所长朱丽丽表示,每个城市都需要丰富的文化生活,小剧场为人们提供了一个从日常喧嚣中抽离出来的场所,让人们能够重新感受面对面交流的力量和重要性。

“随着文旅融合的深入推进和小剧场艺术的不断发展壮大,我们有理由相信小剧场将会成为城市建设中更加重要的一部分。”丁翔说,未来小剧场将继续以其独特的魅力和蓬勃的发展态势为城市的文化繁荣和发展贡献出更多的力量。

非遗走进博物馆

图为表演者展示山西左权小花戏。

2月12日,中国共产党历史展览馆与中国非物质文化遗产馆联合举办“民俗展演闹红火 博物馆过大年”元宵节专场活动。来自北京、山西、浙江、陕西、四川、甘肃等地的非遗项目齐聚一堂,为观众献上了一场精彩纷呈的文化盛宴。

全亚军 摄/视觉中国

G视线

长春:2025元宵节秧歌展演喜舞全城

本报讯 (记者柳姗姗 彭冰)2月12日,“幸福的日子扭起来”长春市2025元宵节秧歌展演喜舞全城,主会场活动在长春市文庙博物馆杏坛广场精彩上演。

上午10时,杏坛广场上唢呐高亢,锣鼓齐鸣,18支秧歌队、1000余名秧歌表演者们头戴五彩花饰,身着亮丽服装,精神抖擞地走上广场。他们或腰系红绸,或手执彩扇,在欢快的锣鼓节奏中不断变换舞姿和队形,以饱满的热情、精湛的表演,为现场观众送上一场丰富多彩的秧歌盛宴。

长春文旅推荐官“雪饼猴”携师傅及各路“神仙”惊艳亮相活动现场,他们以诙谐幽默、夸张风趣的表演风格,迅速吸引了众多市民的目光,引来大家捧腹大笑,沉浸式体验了充满乐趣与想象的“西游文化”。

据介绍,长春市始终坚持公共文化服务高质量发展理念,不断推进并实施一系列惠民文化项目,“幸福的日子扭起来”已经成为该市群众文化活动的重要品牌之一,于冰雪季、新年期间,在旅游景区、广场公园、机场车站等重要地点,将欢乐与温暖送到市民和游客中间。

元宵佳节,为让传统文化持续焕发新的生机,长春文旅不仅设置了主会场,还特别组织调度40余支秧歌队分别在全市辖区的30多个核心街区、景区、公园进行巡演,将秧歌表演串点成线、连线成片,实现群众文化全域联动,全城联欢共享节日的喜庆氛围。

同时,全市各级图书馆、文化馆还将组织开展21场闹元宵群众文化活动,涵盖猜灯谜、品元宵、扎花灯、赏非遗、做游戏等丰富内容,让更多市民游客能够享受到公共文化服务所带来的便利与乐趣。

G三工艺苑

打造“筑梦鸟铁”文化品牌,让每位职工绽放属于自己的光芒——

为职工“搭台”点亮“艺术梦”

本报记者 吴锋思 本报通讯员 汪兴昌

才下春晚舞台,又上元宵晚会。开着中欧班列的火车司机田青武,站在央视舞台上,与各行各业劳动者代表一起唱响《伟业》《与共》,圆了自己的“艺术梦”。

这已经不是乌鲁木齐铁路局职工第一次登上“大舞台”,今年1月份,在乌鲁木齐铁路局精心组织下,110名一线职工走上了“筑梦鸟铁”舞台,激情高歌、深情演绎、魅力舞动……8.1万人通过新媒体平台观看直播,17.3万人次为他们的精彩表现点赞。

随着工作节奏的加快,职工对精神文化需求日益增长。2023年以来,乌鲁木齐铁路局以丰富职工业余文化生活为核心,进一步增强单位的凝聚力和向心力,打造了“筑梦鸟铁”品牌。连续两年开展“筑梦鸟铁”职工才艺展示系列活动。

“上了一天的班太辛苦了,下了班有专门的场地让我们唱歌、跳舞,扫去了一身的疲惫,同时找到了一个释放压力、展示自我的绝佳途径,也增加了同事之间的交流与了解,让大家感受到单位这个大家庭的温暖与活力。”来自乌鲁木齐客运段的马丽媛兴奋地说。

“筑梦鸟铁”品牌有“舞动鸟铁”“艺韵鸟铁”“翰墨鸟铁”等七大类文化活动,两年来共挖掘了1200多名文艺特长职工,带动39个基层单位举办职工“春晚”,让每一名职工都有机会登上舞台,绽放属于自己的光芒,不仅丰富了职工业余文化生活,还能挖掘职工的潜在才华,为单位发展注入新的活力。

近年来,该局职工累计创作原创文艺作品521个,其中原创歌曲《同心圆》首批入选全国职工优秀文艺作品数据库;小品《团圆饭》登上央视舞台,反映乡村振兴题材《幸福的金火车》获得国家艺术基金支持,在北京和疆内巡演30余场次。

该局工会相关负责人告诉记者,下一步,将以“幸福鸟铁”建设为载体,深化“文化搭台、关爱铺路”实践探索,持续丰富职工精神文化生活,为推动企业高质量发展、服务铁路现代化建设作出新的更大贡献。

总台2025年元宵晚会观看数据大幅提升

本报讯 (记者孙震)2月12日,中央广播电视台总台《2025年元宵晚会》圆满播出,在“欢乐吉祥、喜气洋洋”的主基调中,尽显千灯璀璨、喜庆欢腾的节日景象。多个话题登上全网热搜榜。晚会电视端和新媒体端各项观看数据较去年均有大幅提升。

据统计,元宵晚会跨媒体直播总触达人次为4.59亿次,比去年提升了30%。电视端观众收看人次1.89亿次,比去年提升12%;新媒体端直播播放量2.7亿次,比去年提升47%。全国超100座城市的1500块大屏通过“百城千屏”传播矩阵对晚会进行8K超高清直播。其中一些节目令人印象深刻,春晚舞台上,农民歌手刘广局等各行各业的一线工作者代表演唱的《伟业》令人动容。元宵晚会上,他们再登舞台献上歌曲《共向共》,唱出新时代建设者同祖国命运与共的壮志与梦想。

G艺评

跨界何以出顶流?

兰德华

春节期间,学医出身的导演饺子(杨宇)很忙。他导演的续作《哪吒之魔童闹海》,一路奔向全球票房榜单的顶峰。

近年来,中国影视与游戏行业接连涌现出现象级作品。除了《哪吒》外,《流浪地球》系列以硬核科幻重写中国电影工业坐标系,《黑神话:悟空》以极致的东方美学,引爆全球游戏业。

背后有一个现象,引人深思。这些作品的创作核心——饺子、郭帆、游戏科学团队创始人冯骥等——皆非科班出身。医学背景的动画导演,法律专业转行的导演、互联网从业者转型的游戏制作人……他们横空出世,成了行业的“搅局者”。

“搅局者”辈出的时代,“外行”正成为行

业发展新变量。以传统影视与游戏行业为例,这些领域长期被科班精英把持,专业院校、师徒传承,以及行业资历、人脉等构筑了一套森严的壁垒,但数字时代的到来,让技术平权与信息开放成为可能。

郭帆在拍摄《流浪地球》前仅有爱情片执导经验,却通过自学航天工程、3D打印技术,将中国科幻电影从“五毛特效”的泥潭中拉出;游戏科学团队创始人冯骥作为“门外汉”,挑战国产3A游戏禁区,用8年时间打磨出《黑神话:悟空》的视觉奇观。这些跨界者以“技术极客”的钻研精神,将跨界知识转化为创新工具。

这种外行“降维打击”内行的本质,不仅在于新变对旧体系的冲击,更在于文化产品创作路径正在被重构。医学专业的饺子在创作《哪吒》时,将解剖学思维融入角色设计,让哪吒的骨骼肌肉运动更符合生物力

学;法律背景的郭帆则以契约精神重构剧组管理,用标准化流程解决中国电影工业化顽疾。当行业陷入同质化内卷时,跨界者携带的异质化思维,恰如鲇鱼激活死水,重新定义创作的可能性边界。

层出不穷的外行“搅局者”,是行业的福音,他们倒逼产业升级。郭帆将航天工程中的系统论思维注入电影,构建出包含地下城生态、重工业体系的科幻世界观。《哪吒》团队将社会学视角融入神話解构,让封神宇宙成为映照现实的寓言。

当然,我们绝不能仅仅停留在将他们视为行业的个人英雄主义的胜利。《流浪地球》背后是中科院物理所、徐工集团的产学研联动;《黑神话》集结了顶级美术、影视级动画精英;《哪吒》的成功离不开60余家特效公司的技术众包。这些项目本质上是以跨界共创为枢纽,搭建起的超行业

资源网络。

当电影不再只是导演的艺术,而是工程师、科学家、程序员共同书写的代码;当游戏不止是策划案的堆砌,而是文学、建筑、戏剧的数字化转译,传统行业的专业壁垒自然土崩瓦解。而这,正是跨界基因自带的破圈密码。

跨界顶流,更映射出中国文化产业的结构性变迁。行业核心竞争力已从“专业经验”、“人脉圈层”等传统能力,转向“跨界整合能力”。比如,Netflix(网飞)用算法工程师颠覆影视制作。所有的迹象,暗示着同一趋势:不仅是文化产业领域能力,未来的创新策源地,必将出现在学科交叉的混沌地带。

跨界出顶流,须当冷眼看。刘慈欣说:“未来像盛夏的大雨,在我们还来不及撑开伞时就扑面而来。”而撑伞的人,未必穿着“内行”的外衣。