

深观察

遍布城市各处的多元演出空间，汇聚全国优秀的艺术院团、院校和艺术家，精心打磨的一出出原创大戏，来自世界各地的优秀剧目……作为全国文化中心、国际交往中心，北京坐拥得天独厚的演艺资源。2023年，“着力打造‘演艺之都’”首次写入北京市人民政府工作报告，引发各方关注与热议。

打造“演艺之都” 北京文化发展添新翼

本报记者 郑娜

坚实基础 ▶▶ 成熟且有活力的剧场生态群

在北京，功能定位精细、类型多元的演出空间星罗棋布。

长安街2号，这里是国家大剧院的所在。从2007年底诞生那一刻起，这座建筑风格独特的国家级剧院，成为很多艺术爱好者心中的圣殿，也成为首都北京重要的演艺地标。

“打造‘演艺之都’取决于剧院、艺术团体、艺术家和艺术活动等诸多因素。而其中，最基础的条件便是有剧院、剧场的存在。”国家大剧院副院长李志祥说。

以国家大剧院为代表的国家级艺术殿堂，以首都剧场为代表的话剧演出重镇，以长安大戏院、梅兰芳大剧院为代表的顶尖戏曲舞台，以天桥艺术中心、保利剧院、北展等为代表的演出场所“知名品牌”，以鼓楼西剧场、繁星戏剧村等为代表的小剧场圣地，共同构成了北京成熟且有活力的剧场演艺生态群。

近年来，结合城市空间特点，北京着力打造“会馆有戏”文化品牌，开展特色演艺群落建设，推进演艺新空间探索，剧场建设按下加速键；拥有百年历史的吉祥大戏院、正乙祠重张启幕，与世界一流歌剧院比肩的中央歌剧院剧场开门迎客，承载了几代北京记忆的大华电影院转型为大华城市表演艺术中心，北京国际戏剧中心精彩启幕等，为各类演艺活动的生产表演提供“大展拳脚”的空间。

会馆承载多样地域文化，是历史留给北京独特的文化遗产。2021年下半年，北京提出打造会馆演艺新空间。湖广会馆、颜料会馆、福州会馆等一批会馆先行先试，将京剧梆子等折子戏，变脸、猴戏、魔术等沉浸式民间艺术表演引入会馆，“会馆有戏”红火起来。

“将会馆打造成为新型演艺空间，不仅可以让传统戏曲‘活’起来，让观众离戏曲更近，沉浸式感受都市生活中的传统艺术，还可以激发戏曲创作、表演的创新。”北方昆曲剧院国家一级演员魏春荣表示。

艺术星火处处点燃。除了市中心之外，位于城市副中心的国家大剧院台湖舞美艺术中心、填补顺

义区综合性高端文艺演出场馆空白的顺义大剧院，将艺术送到老百姓的家门口。正在紧张建设中的城市副中心剧院、北京国际儿童艺术中心……一艘艘“艺术之舟”在城市的不同角落里扬帆起航。

艺术从不设限。近年来，沉浸式、互动式、体验式等演艺新业态不断出现，演艺新空间、特色文化空间等成为深受年轻人喜爱的网红打卡地。在高标准、专业剧场不断落成的同时，越来越多的演出走出剧院大门的围墙。烛光音乐会、室内乐、脱口秀、魔术剧等深受年轻人喜爱的表演形式，走进商圈、走进景点，拓展着剧场艺术的边界，不断融入城市的血脉。

“纽约有百老汇，伦敦有西区，北京也可以发展自己呈规模特色的演艺区域。北京剧场资源很丰富，未来围绕‘演艺之都’的建设，在更明

确、有序的规划和统筹下，这些资源将会释放出巨大的能量。”北京舞蹈学院院长郭磊表示。

有力支撑 ▶▶ 舞台艺术创作百花齐放

北京有着灿烂悠久的历史，向来是艺术成长的沃土。

“北京汇集全国优秀的艺术院团、院校及艺术家，有着深厚的文化资源和剧目积累，建设国内乃至国际上更影响力的演艺之都，是北京作为文化中心定位的应有之义。”北京人民艺术剧院党组书记王文光说。

作品永远是演艺繁荣的内在支撑。高水平的创作演出团体、完整的戏剧产业链条，为北京文艺生产产出大戏、出精品带来源源不断的动力。

近年来，北京市以精品创作为核心任务，聚焦选题、排练、演出等创作关键环节，逐步推出北京文化艺术基金、北京剧目排练中心、北京市剧院运营服务平台（北京市演艺服务平台）、原创剧本创作及选题孵化机制等政策“组合拳”，全链条扶持精品艺术生产。

北京文化艺术基金自2016年设立起，扶持力度逐年加大，覆盖范围不断拓宽，推动创作活力持续释放。6年来，累计资助650个项目，资助金额达6.56亿元，累计支持推出250余部大型舞台艺术

原创作品。

“对优秀原创戏剧作品的扶持力度和艺术人才的培养、对艺术创作全链条的扶持，有利于吸引全国乃至海外的优秀戏剧创作人才在京开展剧目创作，营造良好的戏剧孵化氛围。”保利文化集团董事长王波表示。

2021年，北京启动“大戏看北京”文化品牌建设，以此带动提升全市文化艺术创作生产质量。

以2022年为例，民族歌剧《山海情》、舞蹈诗剧《杨家岭的春天》、音乐剧《亦梦亦真》、京剧《石评梅》、评剧《蒲柳人家》、昆曲《曹雪芹》、儿童剧《花猫三丫上房了》、木偶剧《大象来了》等新佳作迭出，为观众奉上一季四季不落落的戏剧盛宴。

首届“大戏看北京”展演季邀请了40部精品剧目，其中既有中央文艺院团和市属文艺院团作品，又有来自上海、天津、河北、河南、浙江等多个省份的文艺院团和部分民营演出机构的作品，生动诠释了“大戏看北京”的丰富内涵。

国际青年戏剧节、中国儿童戏剧节、国家大剧院国际戏剧季、老舍戏剧节、“柏林戏剧节在中国”、南锣鼓巷戏剧展演季、“北京故事”优秀小剧场剧目展演、海峡两岸暨港澳地区校园戏剧展演等多种类型的戏剧节庆，持续为海内外优秀剧目搭建展示平台。

“打造‘演艺之都’，要鼓励内容创新，用现象级作品打响‘北京文化’品牌，通过一流水平的艺术节展和演艺品牌活动，吸引国内外优秀演艺作品。”北京演艺集团董事长赵琛琛说。她表示，发挥北京全国文化中心、国际交往中心的战略优势，吸引全球经典剧目、世界著名院团等来京巡演，进一步拓宽对外文化交流范围，彰显北京文化发展的国际范儿——“演艺之都”北京，值得期待。

图①：第十三届中国艺术节在北京国家大剧院开幕。
新华社记者 陈钟昊摄
图②：北京人民艺术剧院首都剧场。
（资料图片）
图③：艺术家在“北京古建音乐季”上演奏。
主办方供图
图④：中央歌剧院新剧场内部。
中央歌剧院供图

传统文化“破壁”二次元

本报记者 郑娜

“没想到我竟然通过二次元游戏了解到中国民间文化！”“这手艺真是了不起，做工精美，令人钦佩”……近日，海外平台YouTube（优兔）上，来自英国、日本、韩国等国的网友，在一部以木版年画为主题的非遗纪录片评论区留言表示赞叹。

这部发布仅3天全网播放量就已超过400万的纪录片，是由风靡全球的游戏《原神》推出的《流光拾遗之旅》。纪录片由上海市文化和旅游局非遗处指导，获得了徐汇区文化发展专项资金支持，通过持续寻访非遗传承人，向全球玩家展现中国非遗的魅力。目前已在超过200个国家和地区发行，制作了15种语言字幕的版本。

非遗走进年轻群体

《流光拾遗之旅》首期聚焦木版年画。张贴木版年画，是中国过年期间的传统习俗。在纪录片中，国家级非遗代表性项目杨家埠木版年画传承人杨乃东，一共雕刻了22块木板，将《原神》璃月地区的画面刻印成了一幅色彩丰富、飘逸动感的木版年画作品。

一般来说，年画作品只有3到6种颜色，而杨乃东此次刻印的这幅年画一共使用了22种颜色，每种颜色都需要单独雕刻色版，总共需印刷22次才能完成。“做木版年画，是一辈子的事情。我要把手里的活做好，代代相传下去。”杨乃东说。

“方寸之内显日月，股掌之上惹人怜。”《流光拾遗之旅》第二期寻访的非遗传承人是“衡水内画”代表性人物王自勇。《原神》中既有藏在奇峰峭壁之间的仙人洞府，也有繁华街市与闲逸乡野构成的烟火尘世。这些充满东方韵味的幻想场景通过艺术家的巧手，在鼻烟壶里一一再现。

“内画技法大多源自国画，以中国山水为灵感源泉的原神场景与内画结合，相得益彰。”王自勇说。他认为，想要将内画艺术发扬光大，必须与当代生活相结合，不断创新。

在艺术理论家、非遗保护专家陈岸瑛看来，非遗保护要见人见物见生活，探索多样化的传承、传播方式，使非遗融入现代生活，特别是走进年轻人的生活。

传统文化创新表达

张贴木版年画，是中国春节期间的传统习俗。而在《原神》构筑的幻想世界内，也有一场盛大的节庆热闹正酣。

以元宵节为参考的“海灯节”便是每年的第一个月圆之夜。去年“海灯节”期间，用户可以“熔炼烟花”，解谜“灯中妙影”，并探寻背后的渊源。当时推出的戏曲元素新角色云堇，以及由云堇带来的戏歌《神女劈观》人气居高不下。

《神女劈观》由上海京剧院演员杨扬演绎，在中外互联网上不仅引发广泛传播和热议，更有粤剧、昆曲、黄梅戏等数十种戏曲表演艺术家自发翻唱。

今年的“海灯节”，以中国传统皮影戏为灵感设计的解谜玩法“纸映戏”再度受到欢迎。这个益智类玩法乐趣十足，又蕴含对中国传统文化的创新表达。

从“海灯节”、《神女劈观》、“纸映戏”到纪录片《流光拾遗之旅》，依托《原神》，出品方米哈游在输出中国文化上不断实践，持续发力。2022年10月，文化和旅游部公布“文化和旅游数字化创新实践十佳案例”，米哈游凭借“以游戏为载体的文化传播和旅游宣传推广模式探索”位列其中。

如今，相约“海灯节”，在这里体会传统文化魅力，已逐渐成为《原神》用户群体每年的期盼和习惯。米哈游创始人、总裁刘伟表示：“今后，我们将继续探索更多的形式巧妙展现中国文化，让游戏成为文化传承、文化自信的重要载体，同时也让更多能够了解中国文化、喜爱中国文化。”

年画作品。《原神》形象创作的木版年画作品。米哈游供图

诉说五千年文明的韵味与传承

冯晓婧

语言有其独特的时间性与空间性，源远流长的文化历史和地域特征，造就了中国人繁复的语言生态。中国是当今世界语言资源最丰富的国家之一，中国话是我们世代传承的文化根脉，也承载着每一个人的情感记忆。

中国话从何而来？经历过哪些发展？缘何成为如今的模样？近年来，文艺作品系统性地挖掘、梳理和探究中国话的起源发展和独特魅力，呈现源远流长的中华优秀传统文化，带来根植于血脉的“语言”新风潮。近日，以语言为主题的文化纪录片《中国话》通过对中国语言文化的梳理，以广阔的视角和具象化的表达，勾勒出跨越时空的语言图景，展示中国话的波澜壮阔与意义深远，弘扬语言之美。

从语言的韵味、语言和方言的形成、普通话的演进、语言的传承、语言背后的情感、各异的沟通方式及对语言的保护等主题入手，纪录片宏观又不失细节地梳理出中国话传承的脉络，让每一句中国话都有迹可循，也让不同主题得到深入浅出的拆解和阐释。人们可以通过《诗经》寻找古代汉语的发音方式，辗转不同地域寻找方言声调的秘密，探寻中国人的文化基因；通过人口的迁徙、丰富的地形地貌，观察语言、方言的形成，一窥“你中

有我，我中有你”的独特语言现象；通过普通话的前世今生，看到普通话在新时代的变化以及中国人普通话更为紧密的联结。

语言离不开人的讲述，中国话的探寻视角不仅聚焦语言的历史演变进程，更采用普通人的视角，以质朴的讲述展示中国话的多样魅力。《中国话》选择以人为叙事主体，采访了一大批语言学者及几百位普通中国人，他们的讲述让“中国话”有了画面、有了感情、有了性格，观众在观看节目时，能自然而然寻觅到一种亲切的归属感和熟悉感。语言的细微差异中，往往蕴藏着丰富的思想与感情。母亲的歌谣、民谣中的“心”、神奇的语气助词……一字一句之间是中国人思维的载体、情感的纽带，唤起了人们对日常思考，唤起记忆深处的温暖与感动。

中国话是中国人宝贵的精神财富。数字化时代碎片化的阅读习惯，让语言的完整性留存和记录变得愈发迫在眉睫。《中国话》以影像的形式为语言赋予更多“可视化”与“可看性”，让语言的文化属性可以被听到、被看到，让生动隽永地留存在中国文化的历史长河之中。千言万语的讲述、天南地北的呈现、五花八门的记录，在丰富观众思维维度的同时，也生动呈现了中国话的海纳百川、生生不息。

文艺创作谈

抬起头，看到美好未来

胡国瀚

当代都市题材网络电影《抬头见喜》于1月22日（大年初一）上线播出后，受到许多网友关注，我作为主创人员之一感到非常欣慰。这部影片由4个故事组成，是一部合家欢类型的影片，不同年龄段和不同群体的人都能在其中找到自己的影子。

我执导的故事名叫《姥爷勇闯元宇宙》。通过全家人齐心协力帮助姥爷走出困境、渡过难关的故事，表现了家庭成员互敬互爱、团结和睦的重要性和“家是最小国，国是千万家”的情怀。影片中外公与外婆相遇相爱，一世情深，我们借此表达了执子之手与子偕老的美好愿景，希望能给年轻观众处理婚恋情感问题提

供榜样。我在构思这个故事的时候，很快就搭起了大体骨架，核心是一个耄耋之年的老人，因为一项新技术，在虚拟时空见到了自己去世的爱人。我面临的选择是把它拍成一个科幻片还是现实题材作品，由于我的一些个人经历，还是选择了后者。

这部影片融合了新技术和泥塑这项中国民间传统艺术。在这个故事里，一直以泥塑人为职业的姥爷，原本一直以为新技术和自己的老手艺是对立的。但是后来他在外孙的帮助下，自学虚拟形象创造，在虚拟世界中与去世的姥姥跨越次元重逢，并且意识到虚拟

世界的“建模”其实和捏泥人有相似之处，就是把自己最爱的人重新“塑造”和“再现”出来，新与旧并不是毫不相关的，也不是对立的。

《姥爷勇闯元宇宙》的拍摄过程是在单一空间内完成的，这样我可以最大化地把故事呈现出更好的效果。而如何在单一空间里让故事更丰富，是编剧也是导演的基本能力，我尽力去做了，也得到了观众的认可。

这部影片是国家广播电视总局网络视听节目重点项目、北京广播电视台网络视听发展基金扶持作品、北京市广播电视台“青春中国梦”网络视听精品创作项目入选作品。关于影片的名称“抬头见喜”，我的理解是：过去有人说中国人总是低着头走路，经过几代人、几十年的奋斗，现在我们迎来了新时代，当然可以抬起头来，看到我们取得的丰硕成果，也看到我们的美好未来。

（作者为《抬头见喜》之《姥爷勇闯元宇宙》导演）