

剧院，解锁更多可能

文化观察

□ 本报记者 朱子钰

剧院是城市文化脉搏的跳动，不仅提供艺术的享受，更塑造着城市的气韵。对于繁华的城市而言，大大小小的剧院已经成为重要的文化景观与窗口。当下，沸腾的演艺市场带动文旅消费升级，市场环境发生改变，消费群体日益年轻化，从传统的看戏功能到参与城市建设，剧院发挥的能量越来越明显，也获取了更大的发展空间。

不久前，山东省会大剧院牵手保利

感受一座城市的文明程度，去看看剧院便了然于胸。城市中少不了剧院的点缀，这些独特的景观成为辨别、认知城市的重要文化因素。

某种意义上，我国现代剧场

除了基本的看戏功能，大剧院还承载着重要的文化符号功能，这里不仅是文化演出的场所，还扮演着城市文化地标的角色，大众由此建立起对城市文化的认同感与归属感。如今，每一个城市

与城市文化共生长

都离不开剧院，每一个城市都在剧场上下下功夫，江苏大剧院、广州大剧院、上海保利大剧院等作为典型代表，外观犹如一件艺术品，傲然挺立在一方水土之上，深度融入城市的血脉之中。在北京，各类剧院如雨后春笋般涌现，在功能定位上日益精细，不管是话剧、歌剧还是戏曲、音乐剧等都有专业的剧场服务，可为观众提供多样且清晰的选择。

同样，山东省会大剧院作为济南的城市文化地标，由著名建筑大师保罗·安德鲁操刀设计，以“岱青海蓝”为建筑理念，体现了齐鲁人民自强不息、厚德载物、勤勉睿智的优秀品质。汇聚齐

鲁文化特质，营造地方文化氛围，独特的文化景观是文化传播的阵地与对外交流的窗口，折射出城市的精神气质，大剧院被誉为展示城市形象的一张“名片”。

剧院与城市文化共同生长。《2023中国“演出+旅游”消费趋势报告》显示，越来越多的消费者愿意为一场演出奔赴一座城，一些拥有丰富人文资源及当地演出的目的地深受年轻游客喜爱。观众为演出而来，在剧院所在城市感悟悠久历史，体验城市人文氛围，在各个角落与艺术不期而遇。

抓住剧目这一命脉所在

凡，成为当地旅游打卡胜地。

所以，演出剧目是剧院的命脉所在。高质量的演出能打开市场、带来观众，满足文化需求、提升审美情趣，让高雅艺术飞入寻常百姓家，肩负着文化使命与担当。从这个角度看，剧院与演艺产品唇齿相依，在以演出为核心的产业链中，一座剧院能为观众带来什么样的精神文化盛宴，对剧院的长期发展至关重要。剧院演什么和能够演什么，体现出剧院的价值追求与艺术宗旨。

山东省会大剧院与保利牵手，公布的超百场优秀演出引发了各界关注。传统戏曲的经典之作，有北京京剧院梅派

传人胡文阁、梅派青衣张慧芳领衔主演的《霸王别姬》《穆桂英挂帅》，程派艺术传人迟小秋领衔主演的京剧《锁麟囊》等。更有爆款戏剧舞剧：著名演员刘佩琦、句号、杨树林、杨九郎等主演的明星版话剧《西去东来》、斩获“文华大奖”“荷花奖”的原创新舞剧《骑兵》、“舞坛双子里”韩真、周莉亚共同执导的舞剧《咏春》等将会登上泉城济南的舞台。与国潮的联动颇有看点，歌者龚琳娜、国乐演奏家方锦龙、琵琶演奏家章红艳、二胡演奏家于红梅等将陆续登台为观众带来惊喜。

向剧场之外要空间

《以演出为中心——新时代高层次剧院管理模式探索》课题研究显示，年轻人已成为演艺消费的主力军，其中18-24岁观众群体比重最大，占到29%。演艺消费趋向多元化，受众需求呈现个性化，演艺空间探索创新化。传统的引进来、演出去稍显单调，面对新形势与新变化，从生产端看，剧院的发展必须在夯实演艺产业链的基础上，挖掘剧院的更多功能。而在建设端，要创新管理模式与机制，创造新的消费点，呈现与文化联结的新意义。眼光扩宽，向剧场之外要空间亦十分重要。

一个是新场景的打造。《新龙门客

京人民剧场焕新后，演变为一个多业态、多场景的演艺新空间。传统舞台演出与小剧场沉浸式演出相辅相成，阅读空间和京剧艺术陈列馆聚集了年轻人与戏迷，京剧讲座、戏剧角等活动将在此落地。同样，深谙爆款密码的《新龙门客栈》，在四楼剧场设置了联动餐饮与文创周边，这些举措都精准地踩在了年轻人的兴趣之上。除此之外，数字科技、艺术创意、国际传播等要素，都会为剧院模式带来深刻变革。

可以明确看到，未来，剧院将会解锁更多可能。

文化视点

网络微短剧跑进长赛道

据人民日报，经历了前两年的粗放式发展，在行业主管部门的积极引导和市场的自身调节下，微短剧行业正沿着精品化的轨道前行。中国人民大学新闻学院视听传播系副教授何天平认为，在广电网络视听行业提质增效的大背景下，微短剧对投资者、从业者具有巨大的吸引力，很大程度上在于微短剧具有以更集约的力量产出更精品化内容的可能性。

微短剧产业兴起之初，一些作品品质欠佳。随着行业的不断壮大，主管部门陆续出台了一系列规范政策和措施，对行业发展起到了积极的引导作用。今年6月1日，《国家广播电视总局办公厅关于进一步统筹发展和安全促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》正式实施，明确微短剧施行分类分层审核，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。

何天平说：“网络微短剧作为当前网络视听业态的重要组成部分，在内容合规方面本身就应当遵循一般性的审核流程和价值规范，《通知》的推行，是引导微短剧业态走向成熟化、规范化的重要一步。”此外，这也是压实平台责任的重要举措。他认为，未来会有更多可能的“微短剧+”形态，比如“微短剧+技术”“微短剧+实体经济”“微短剧+品牌”等，这也为微短剧的发展前景带来更多想象空间。

“修音”无法带来真实的演唱之美

据光明日报，前段时间，一档音乐节目以“全程直播无修音”方式开播。这个节目不仅呈现了歌手们的真实演唱水平，也引起人们对音乐综艺领域长期存在的修音现象的关注。

艺术工作是项技艺性很强的工作，专业歌手都应靠唱功“吃饭”，而扎实的“唱功”来自勤学苦练。所谓“拳不离手，曲不离口”，就是要把磨炼技艺当成一种日常习惯。所以，老一辈歌唱家，无不把吊嗓子当成每天的必修课，如今有了修音技术，每天练功吊嗓子的专业歌手越来越少，不少歌手都在“吃老本”，到了舞台上，技艺不够，只能修音来凑。有些歌手现场演唱能力很差，完全依赖后期修音，被歌迷称为“录音棚歌手”。

从近两年的音乐实践来看，观众的审美水准在提升，审美需求也在改变。在歌唱活动中，相较于歌声的“好听”，观众更看重歌手的真实或者真诚——希望通过歌声，看到歌手真实的唱功，真诚的情感以及歌声所反映的大众的真实生活。观众对各种假唱行为越来越反感，使用修音手段的音乐综艺节目越来越不受欢迎，原因就在那里。近来，不使用任何修音手段，唱成什么样就是什么样的音乐节目受到广泛关注，同样彰显了观众对“真”的认可。

作为一种技术手段，修音本无对错，歌唱艺术的发展也需要修音技术提供支撑。但歌手不能将修音技术当成自己唱功不行的“遮羞布”，更不能将其当作包打天下的“万能胶”。

解开“中国旅行”流量密码

据经济日报，“China Travel”（中国旅行）的流量热潮创造了一句英式中文“city not city”，演绎成为城市化、洋气、新颖、刺激的形容词。同时带来一个问题：我们准备好了吗？与国内网红城市旅游热类似，应对的关键依然是维护市场秩序和创新消费场景。

考虑到消费习惯、语言文化等差异，各地有必要通过多种渠道宣传中国的消费文化，让外国友人更好地了解中国的消费习惯和消费规则，从而减少消费纠纷的发生，还能增进彼此之间的理解和友谊。此外，创新消费场景也很重要，例如可以适应外国游客需求，推出一些有特色的外语定制团，一起包饺子、烙馅饼、做漆扇，体验地道的本地生活，也许有意想不到的效果。

入境游能够带来经济收益，但其意义绝不止于经济层面。在流量热潮下，我们更要坚决守护好每一个消费者，持续打造公平、透明、安全的消费环境。也期待来到中国的外国友人都能留下美好回忆，成为中国故事的见证者和传播者。

打着历史名人旗号，岂能哗众取宠

据中国青年报，最近，一些打着名人旗号的“纪念活动”和“学术会议”引起不少关注和争议。相关部门并非没有意识到这类活动的潜在危害性。2023年8月，文化和旅游部、中宣部等多部门联合发布《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，特别提到“随意冠以高规格名号，主题交叉重复，内容空泛等问题”，并要求“各行业管理部门要加强对本行业、本领域论坛活动的业务指导和行业监管”。

很多地方都有独特的历史文化资源，不一定非要蹭历史名人和“超级大IP”才有市场。比如，新疆喀什、云南西双版纳等地，集中展现少数民族的历史文化风貌，具有很强的旅游市场竞争力。一些地区虽然缺少秀美山川，却有独特而丰富的非物质文化遗产，同样具备差异化的旅游价值。关键在于相关部门认真梳理本地的历史文化资源，寻找个性化的亮点，创建属于自己的独特卖点。如果只是一味蹭历史文化名人的流量，绝非发展本地文旅事业的上策。

随着国人历史文化素养的提升，越来越多的人可以轻易辨认一场关于历史文化名人的学术活动到底靠不靠谱。这在很大程度上也能倒逼那些“专家学者”少些哗众取宠，踏实做学问，才能真正赢得尊重和支持。

（□记者 朱子钰 整理）

近距离感受 AI 的冲击

□ 逢春阶

店 AI 学习主理人童童给了两道思考题：哪些岗位会被 AI 取代？会引起大规模失业吗？我感觉好多职业都岌岌可危。比如我们记者写稿子，小说家写小说，都有可能被取代。你挖空心思想一年的小说，AI 可能几分钟就搞定，有的地方甚至比你还写得精彩。又比如，懂语境的翻译工具，让翻译这个岗位找不着北。AI 强大的学习能力、总结归纳能力，你无法想象。

过去的不可能，现在变得可能。比如一张陈年老照片，人物是模糊的，静止的，AI 能让他动起来，活起来。比如过世的著名作家，按照人给定的主题、人物和故事线索，AI 能让他活起来，写出新的作品。这些新“作品”让你难辨真假。未来的变化真的不可预料，科幻电影场景或成为现实。据法新社报道，美国开放人工智能研究中心(OpenAI)5月13日发布了性能更佳、更像人类的人工智能(AI)模型，该技术是其流行的聊天生成预训练转换器

(ChatGPT)的基础，并向所有注册用户免费开放。OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼在一篇文章中说：“新的语音(和视频)模式是我用过的最好的电脑界面，感觉就像电影里的人工智能。”奥特曼之前曾表示，美国科幻电影《她》中由斯嘉丽·约翰逊配音的人工智能角色是他的灵感来源，他希望与人工智能的互动能变得像电影中那样。

AI 真的在改变世界。新技术的巨大潜力带来一系列新问题，冒出一些新难题，必须一面对和一一解决。我注意到，刚刚发布的《人工智能全球治理上海宣言》呼吁各国秉持以人为本、智能向善原则，并指出，“加强公众对人工智能的认知与理解，提高公众对人工智能安全性的认识。开展科普活动，普及人工智能知识，提升公众的数字素养与安全意识。”我的数字素养很差，真的需要恶补一下。就目前来看，人工智能还只是一个工具，一个助手，不能完全代替人，但未来我真的看

不透。

参加完沙龙，觉得很兴奋，深深感到了自己的局限和无奈。我说了自己的困惑，文友笑着说：“有啥可困惑的？人工智能，能什么能？你把电源拔了。什么都不能了。再能也是人控制。停了电，接着就瘫痪，机器就是一堆废铁。”想想也是，这世界还真离不开人。比如小说写作，那充满人间气息、带有人血脉跳动的战栗发烫的文字，人工智能无法完成；比如记者像蜜蜂采蜜一样东跑西颠，走进现场采集到的独一无二的细节，人工智能也是无法完成的。所以，我们还能不恐慌。

人工智能，智能向善。保持敏锐度，接纳拥抱变化，通过输出倒逼自己输入，缩短信息差，提高工作和生活效率，增加生命长度。这应该是我们的态度。

沙龙结束时，年轻的童老师鼓励我说，年纪大不是问题，人工智能最快的学习方式是啥？用。

小逢观察

7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议发表《人工智能全球治理上海宣言》。7月6日下午，我参加了济南籍书店主办的童童聊AI沙龙，我这个60后，与90后、00后坐在一起，显得很另类。“智能体”“文字工具”“绘图工具”“会议神器”“导航网站”“账号定位”“投喂”……还有一大堆英文单词，听得我一头雾水。

AI 已经来到身边，我们别无选择，只能接受它带来的革命性冲击。有专家说，AI 时代，如果不了解这个新生事物，就是新一代文盲。有点危言耸听，但有一定道理。AI 给人类带来的挑战，我们不能视而不见。籍书图书

