棋盘上的交锋，哈姆雷特的诘问

当海外经典在艺术节舞台上密集亮相时，本土原创作品也在寻找属于中国当代剧场的语汇：该如何面对悠久的历史，又该如何用现代的身体去讲述当下的故事？

一批新舞剧展现出扎实的探索，令人眼前一亮——舞剧《楚河汉界》《栋梁》《牡丹亭》《蜀道》《颜真卿》等作品，构成了颇具厚度的人文画卷。

江苏大剧院原创舞剧《楚河汉界》以《史记》为创作根基，把中国象棋的结构带入楚汉故事。“天地为盘，万物为棋”，将楚汉鸿沟与中国象棋文化符号融合，把生死荣辱、进退取舍、兴亡家国、悲欢离合尽数收入局中，铺展出一幅交织着权力巅峰与生命旷野的历史画卷。以棋观史、以史明志，将传统棋道智慧与民族风骨相融，尽显东方传统文化与中式美学的魅力。

北京人民艺术剧院带来了由冯远征、杨佳音执导的全新大剧场版《哈姆雷特》，郑云龙、陆璐、杜子俊、曾泳醍、赵正添等青年演员挑起大梁。这是北京人艺继1994年、2003年和2023年之后，再次重排这一经典文本，以青春活力叩击古典悲剧内核，用当代审美重构命运迷宫，为剧院“哈姆雷特序列”再添力作。

在排练厅里，冯远征反复和青年演员抠细节，重点落在那句著名的独白：“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。”这一次，主创团队跳出了传统复仇王子的古装框架，把核心落在一个更贴近当代人处境的词上——“选择”。舞台上的哈姆雷特不再只是一个背负家族血仇的丹麦王子，他面对的是一个充满不确定性、步步需要抉择的世界。台上的演员带着年轻人的困惑与锐气，让古老的台词直接击中了台下的当代观众。

传统戏曲也在调整讲述方式。今年恰逢越剧诞生120周年，上海越剧院推出新编神话剧《华山奇缘》。剧中保留“宿庙题诗”“二堂放子”等经典折子戏片段，同时让月老贯穿全剧，增写三圣母在人性与神性之间的挣扎；在“劈山救母”等场景中，AI与多媒体参与舞台呈现。技术在这里并不替代唱念做打，而是为神话世界另开一扇门。

值得欣慰的是，舞台上的创造力不仅来自成熟的主力院团，也来自源源不断涌现的年轻面孔。艺术节“扶持青年艺术家计划”自2012年创立以来，已委约来自不同领域的126名（组）青年艺术家，推出108部风格各异的舞台和视觉艺术作品，曾32次赴美国、英国等国家和地区交流。今年特邀前琉森音乐节艺术总监迈克尔·海弗里格、北京人民艺术剧院院长冯远征等来自6个国家和地区的20位名家坐镇，吸引了14个国家和地区的410部作品申报，数量较上届翻倍——

值得欣慰的是，**舞台上的创造力不仅来自成熟的主力院团，也来自源源不断涌现的年轻面孔。**

青年音乐人王贺勇（Ricky）在舞台上呈现融合Funk律动与现场肢体的《舞池之王》；青年编导柏桦、龚兴兴携手刘迦、张振国等优秀舞者推出舞剧《花园》，探讨技术时代人与人之间真实的共情；新武侠京昆印象剧场《聂隐娘》则与粤港澳大湾区联动，让青年戏曲演员在武戏与现代声光互动中探寻自我的选择。

从棋盘前的现代舞者，到剧场里直面选择的青年哈姆雷特，再到“扶青计划”里初出茅庐的创作者，年轻一代正从容接棒，让中国舞台上的原创故事走得更稳、更远。

没有围墙的剧场

大剧场的幕布升起又落下，而在剧院的大门之外，艺术正以另一种方式走进普通人的日常生活。

作为人民大众的节日，本届艺术节继续践行人民城市理念，将优质文艺资源送达街头巷尾、校园社区，让艺术渗透城市肌理，