

小剧场、大生态， “先锋艺穗”的探索与实践

——专访中国民营文化产业商会常务副秘书长闫玉雪

横跨中秋与国庆黄金档期的2025上海国际城市先锋艺穗（以下简称“先锋艺穗”），为期30天的展演中，给观众带来了涵盖话剧、独角戏、轻喜剧、音乐剧、多媒体交互式戏剧、肢体剧、魔术秀、先锋实验戏剧等100余场演出。

今年，“先锋艺穗”已经是第三届。历时三年，“先锋艺穗”已成为国内具有代表性的独立艺术节之一。

“‘先锋艺穗’能够持续成长并取得成功，我认为关键在于其形式的创新与包容的生态，”中国民营文化产业商会常务副秘书长闫玉雪在接受新闻晨报专访时表示。

从创办之初起，“先锋艺穗”就以“先锋、实验、孵化”为核心理念，不设艺术门槛，鼓励多元创作。本届“先锋艺穗”以“创”为主题核心，从国内外120多家团队中选拔出优秀剧目，集中呈现当代新锐创作的首秀、经典剧目的创新改编，以及跨界融合的实验性探索。本届“先锋艺穗”的展演作品形式多元，有打破叙事边界的实验剧，有以身体探索极限的肢体剧场，有聚焦现实议题的现实主义话剧，更有展现女性力量的女性主义作品。

为了展示中韩青年戏剧人的实验性作品，探索戏剧语言的边界，本届艺穗节特别推出“轻装舞台”短剧项目、青年竞演赛事“Drama不要停”和国际窗口“艺术家孵化计划”，鼓励创作者以更灵活、更即兴的方式与观众相遇。同时，首次设立“青年竞演擂台”，优胜团队将获得国际戏剧节的推荐机会，让年轻创意真正走向更广阔的舞台。

本届“先锋艺穗”在拓展戏剧空间方面所做的尝试，令闫玉雪印象深刻，“通过强化社区互动，吸引学者、市民与从业者共同参与，‘先锋艺穗’逐步构建起戏剧与城市的深度联结”。

闫玉雪表示，三届“先锋艺穗”的成功，印证了“小剧场、大生态”的潜力，也印证了小剧场戏剧在中国拥有广阔的发展空间。

以下为新闻晨报专访闫玉雪的内容：

新闻晨报：您如何评价“先锋艺穗”为创作者所搭建的平台？

闫玉雪：“先锋艺穗”能够持续成长并取得成功，我认为关键在于其形式的创新与包容的生态。从创办之初起，“先锋艺穗”就以“先锋、实验、孵化”为核心理念，不设艺术门槛，鼓励多元创作。这种开放姿态吸引了来自全国乃至韩国、日本等众多顶尖戏剧团体与独立戏剧人参与。

今年的“先锋艺穗”汇集了超过100场演出，包含了当代新锐创作的首次亮相、经典剧目的改编，以及跨界融合的实验性探索。

这种前沿创新的形式，为创作者提供了更多展演平台，也推动了国际交流机会及产业资源对接，更为行业孵化了一大批优秀的青年戏剧人。

新闻晨报：“先锋艺穗”对国内小剧场戏剧产业有哪些启示？当前小剧场戏剧产业的机遇与挑战是什么？

闫玉雪：三届“先锋艺穗”的成功，印证了小剧场戏剧在中国拥有广阔的发展空间。它表明，通过高频次、低票价的演出策略，能够有效地培养观众的观剧习惯。同时，实验性、先锋性的内容，能持续吸引年轻群体，实现艺术与商业的双赢。

当前，国家大力鼓励文旅消费升级，小剧场可作为城市文化名片，为消费注入新活力。但同时也要看到，这一领域的可持续商业模式仍在探索阶段，许多剧团和剧场仍面临运营压力，需要进一步拓宽营收渠道、加强产业协同。

新闻晨报：如何评价“先锋艺穗”在联动剧场内外、赋能文旅融合方面的尝试？您有何建议？

闫玉雪：“先锋艺穗”在拓展戏剧空间方面做了很多有益尝试。例如第二届在颛桥万达、上海万象城等商业综合体设立分会场，将戏剧带入公共空间，有效触达了非传统戏剧观众。本届“先锋艺穗”继续拓展艺术的表达维度，除了在梨安国际戏剧村设置主会场，还将活动延伸至更广阔的城市公共空间，广场、咖啡馆、书店、街区角落都成为艺术发生的现场。通过强化社区互动，吸引学者、市民与从业者共同参与，“先锋艺穗”逐步构建起戏剧与城市的深度联结。

未来，我们建议进一步深化“戏剧漫游”模式，借鉴天津“戏剧漫游地图”等经验，将历史街区、城市地标等纳入演出动线，打造具有识别度的城市文化IP。同时，也可加强科技与艺术的融合，例如引入AR/VR技术提升观演

沉浸感，并联合本地商家开发戏剧主题文创、餐饮等衍生业态，延伸消费链条。

新闻晨报：可否分享一些国内外戏剧节赋能文旅发展的成功案例与经验？

闫玉雪：近年来，国内外都有不少戏剧节成功推动文旅融合的案例。

今年比较有代表性的是2025天津戏剧节活动，其中“戏聚天津·无处不沉浸”活动以戏剧为媒介，将整座城市变为一座没有边界的剧场，成功绘就了一幅“演艺+文旅”深度融合的生动图景。活动通过289场沉浸式演出吸引50万人次，带动消费超215亿元。2025天津戏剧节将中国大戏院、古文化街等9大文旅地标变为剧场，实现文学、地理与戏剧的共鸣，让戏剧走出剧场，融入街区、广场与商业体，形成“在城体验”。

“先锋艺穗”的成功印证了“小剧场、大生态”的潜力。未来，中国民营文化产业商会将继续推动戏剧与城市、产业、科技的融合，让先锋艺术成为文旅消费的新引擎，也为中国小剧场产业的标准化、国际化提供范式。

晨报记者 徐斌忠

