

人工智能时代背景下戏剧艺术的创新发展与演变路径

朱启源

韩国西江大学, 韩国 首尔 04510

DOI:10.61369/HASS.2025040034

摘要： 人工智能技术的突出突破为戏剧艺术赋予全新活力，本文针对 AI 时代下戏剧创作模式的转型进行分析，通过审视虚实交融的舞台维度重建、全流程智能化革新，涵盖剧本产出、导演构想与表演形态以及戏剧本质的再度解读三重维度，凸显技术迭代对艺术本体论的深层冲击，目标是为人工智能赋能戏剧创作的边界延伸提供理论借鉴。

关键词： 人工智能；戏剧艺术；创新发展；演变路径

The Innovative Development and Evolution Path of Dramatic Art in the Context of Artificial Intelligence

Zhu Qiyuan

Sogang University, Seoul, Korea 04510

Abstract： The significant advancements in artificial intelligence (AI) technology have breathed new life into the dramatic arts. This article explores the transformation of dramatic creation in the AI era, examining the reconstruction of the stage through the integration of virtual and real elements, the intelligent innovation of the entire production process, and the re-interpretation of the essence of drama. It highlights how technological advancements profoundly impact the core principles of art, aiming to provide theoretical insights for extending the boundaries of AI-empowered dramatic creation.

Keywords： artificial intelligence; dramatic art; innovation and development; evolution path

前言

就当前而言人工智能技术已深度介入戏剧生产范畴：智能剧本生成工具带动创作迭代加速，算法引发的舞台调度重塑导演理念，动作捕捉技术助力表演维度的延展，处在 AI 对传统戏剧链条系统性重塑的情境下，急需弄清楚技术创新与艺术本体的辩证关联，这不仅与创作方法论的提升挂钩，更牵扯到数字时代戏剧艺术价值内核的重构，对创建人机协作的新型创作生态具备关键指导意义。

一、人工智能时代背景与戏剧艺术相关概述

（一）人工智能

人工智能是计算机科学重点研究的一块，指借助人工技术表现出智能反应的机器，其起源可追溯到上世纪50年代，发展至今已有五十多年，先是有符号主义和专家系统这两个关键发展期，接着进入深度学习和数据驱动的技术体系时代，如今涵盖了日常生活各个范畴^[1]。

（二）戏剧艺术

历经长久时光，戏剧艺术沉淀了丰富文化内涵，有着独特审美取向，其涵盖表演者的艺术展示、舞台环境打造以及声光氛围营造，具备直观鲜活的叙事结构、显著的人物形象与情感梯度，可带动观演双方情感共鸣，使观众更真切体会艺术的感染力和表现力^[2]。

二、人工智能时代背景下戏剧艺术的创新发展与演变路径

（一）AI 重构舞台维度

AI 在全球创新对话里处于关键地位，促使各产业出现显著改变，金融与信息技术领域的人工智能应用已进入成熟状态，不过在艺术范畴，尤其是舞台艺术界，智能技术的实际运用还有待进一步确认，相关从业者的接受与认知还有待强化，《奇点临近》中，雷·库兹韦尔正式界定技术奇点理论，其意为人工智能性能超越人类智能的转折点，该论述着眼生物智能与数字智能未来深度融合的过渡阶段；“奇点艺术”是当生物体和机器智能深度结合时，基于复合智能达成艺术表现的要求。按照“奇点艺术”理论解释，人机共同创作是艺术发展的必然结果，在基础创作阶段，这种必然性最先显露，AI 借助大规模艺术作品的训练，能够系统地识别戏剧艺术的关键组成部分，例如情节设计、形象刻

画、空间构建等领域，这些要素集合被抽象成计算数据，使算法在创作流程中有目的地操纵这些数值，实现具有既定戏剧感染力的产出，人工智能既能再现又能重新整合现有的艺术形式，还能凭借深度神经网络开辟艺术表现的新途径^[3]。

从实操角度来说，智能技术与戏剧融合正构建起多维度的发展模式，在剧本设计时，采用自然语言处理技术，AI可以生成剧本的对话和情节；舞台布景方面，利用AI生成的图像和三维模型能够营造虚实互融的舞台空间；人工智能催生的虚拟演员已登上戏剧舞台，和真实演员进行情境交流，多维度的整合使得戏剧艺术形式有了明显拓展，促进戏剧艺术向数字化、智能化迈进。

《人工智能与亚伯》进行了有新意的艺术探索实践，这是来自维也纳莱因哈特戏剧学院的专项戏剧展演项目，年轻导演比安卡·托马斯在创作环节打造了独特的AI对话系统，她并非进行基础性的AI文本获取操作，而是利用多轮递进对话去分析AI创作思维的规律。她围绕爱情、亲密关系、战争、仇恨等话题与AI沟通交流，对话突破了单向命令模式，是双向的思维碰撞现象，比安卡·托马斯利用这一途径，仔细审视AI推理模式的特点，分析它在情感主题方面的能力边界与瑕疵，还别具一格地运用了AI的“缺陷之处”^[4]。通常创作实践大多要求逻辑链条闭合，现阶段AI模型难以保证剧本情节的逻辑统一，托马斯有意纵容AI生成内容里的错处和对立状况，这种“错处”并非寻常差错，而是演变为创造戏剧冲突的核心要素，AI的思维断层清晰表明了人机创作的不同，保留“不完美元素”实际上是“以创作映照技术更新的矛盾张力”，算法创作行为本身构成戏剧元素^[5]。

（二）AI赋能舞台艺术全流程革新

1. 剧本创作的技术支持

AI作为新兴创作辅助工具，可赋能创作者达成思维提升与创意涌现，优质戏剧的问世离不开作者对人性的精准拿捏，从古希腊悲剧演变到契诃夫时期，从莎士比亚过渡至布莱希特阶段，经典之作闪耀着人类艺术创作的不朽荣光，美国企业StoryFit的技术在剧本分析工作中体现出AI的实用价值。西方学界提出的“智能抽象框架”揭示出人类和AI核心智能的相似情况，其智能模型借助对马丁·麦克多纳三部电影的交叉比对分析，能够识别创作者的风格特色，深度探寻情绪特征，依托综合影视数据库准确判定作品在情绪表达和个性彰显上的独特性。该智能体系达成了剧本角色评分功效，还提升了市场预估的精确性，实现对影视策划和学术探究的多视角分析支撑。

从剧本创作层面讲，2021年“THEaiTRE”推出的《AI:When a Robot Writes a Play》，作为纪念恰佩克《万能机器人》一百周年诞辰的经典之作，此剧本创作九成靠人工智能完成。尽管AI产出的文字通常存在逻辑不连贯和角色设定矛盾等欠缺，然而这种“弱点”正好体现了人类在情节衔接与情感描绘上的无可取代，此研究的主要功绩是开拓了一种新颖的艺术实验形式，目前AI已拥有进入剧本创作及风格设计范围的条件，不过实际效果还不太成熟。基于对AI创作实践的分析，应把AI对戏剧创作的影响认定为技术性辅助手段，并非范式的更新，其核心价值体现在为创作者拓宽思维路径与创新视角。

2. 导演构思的智能辅助

关于戏剧创作这件事，优秀导演的标志是既吃透剧本又能实现突破性舞台表达，导演大多将口头讲解或者文档说明作为创意传达的主要形式，然而这种传达形式常常造成信息损耗与解读分歧，削减舞台视觉冲击力、造型细节和灯光氛围等核心层面的完成度。借助智能计算技术产生了新的问题解决之道，在创意构思开始的阶段，基于AI的视觉生成系统能够很快将导演创意转化成3D建模或概念草图，让设想直观化呈现，在《理查三世》中，采用AI生成技术整合网络图片素材做出舞台美术方案。巨大的空间布局突出权力的威严气势，雕像群组造成强烈的压抑氛围，以蓝色为底色搭配紫金颜色，既说明王室身份，又渗透着阴谋与武力的暗黑气息，显示出AI对戏剧主题的精确把握和视觉化的实现能力，最为关键的一点是，AI建立了视觉语言协同共享的平台^[6]。

例如，借助AI技术创作的视觉作品在格莱美颁奖舞台占据主导，用3亿规模的自然图像数据库支撑动态背景，变成以深红、紫红为主调，天蓝、紫罗兰过渡的“多维色块组”，视觉效果强烈，更合理地统一了空间格调，凸显了AI将数据转化为艺术视觉的重要价值。系统协同研究创作者的本体特征和跨世纪名人数据集，培育原创性创作的核心，而非套用形式语言，利用人类已有知识训练起来的AI系统，拥有创造非人类经验范畴内容的能力，且对语言规律有更深入的理解，有希望让舞台创作从技术层面上升到理念层面。人机协同始终是核心所在，人类对引导AI有着期待，AI的运作依赖人类指引，二者互动催生了优秀的“辅助模式”与“扩展媒介”功能，掌握AI核心运行机理也是人类自我认知的拓展，艺术家利用智能系统互动，能探寻多类渠道并优化创作思维，达成迭代循环升级，理性把控技术本质，从而在和人工智能配合时掌控创作主动权，实现互补提升^[7]。

3. 表演形式的智能重塑

表演者的自我呈现是艺术表演核心要素，演员依靠语音变化、姿态动作与共情能力使文字具有动态感，吸引力源自真实情感的传递和现场观演共鸣，经验型导演采用分层指导辅助演员分析角色心理逻辑，实现深度演绎，诸如EDGE模型这类AI，价值体现于技术革新空间。EDGE能即时生成乐曲适配的舞蹈序列，表明人工智能可以参与到形体戏剧以及舞台艺术的创作当中，这种结合重新划定了创作、表演和观赏体验的认知边界，突破了传统表演的含义和艺人的定位范围，在EDGE环境中，产生了新的表演互动体系：AI以“编舞核心主体”或“仿真实舞者模样”的形式呈现，人类表演者也许会变为动作施行者和AI创意的传递媒介，成为代码创意和人类躯体的连接渠道。这就衍生出主要困惑：表演的实际掌控者是谁？意义的生产形式怎样发展？该技术证明人工智能能够利用EDGE产出艺术化音乐内容，消除了人类和AI创作的差异，在评估人工智能力量时，重点应放在探讨其作为创造力推动剂的实现办法，而非过度着眼于技术层面，表演艺术的核心特征，如人性表达、情感互动、艺术号召力，均需依靠人的主体性^[8]。

机器人戏剧《巨物之城》作为上海戏剧学院和上海理工大学科艺融合创作项目，以及数字演艺集成创新文化和旅游部重点实

验室成果之一，聚焦人机共生的时代下，人机共有的情感、记忆、抉择与算法、逻辑之间的冲突矛盾。作为一部艺术与科技融合的新型戏剧，《巨物之城》有三个特点：一是探索新的多媒体剧场形式与场域呈现，以多媒体和 AI 技术为脉络嫁接，展现“会呼吸的空间”；二是人机交互跨界新实验，以真人演员对戏机器人，实现舞台上新的人机交互；三是艺术科技融合新创作，运用人工智能技术，使机器人在剧中演绎自身“角色”，呈现关于未来人类与机器人生活的真实预演。

（三）智能时代戏剧本质的再审视

现今戏剧与传统戏剧面貌迥异。传统戏剧以情节连贯、叙事有序为基础，现代戏剧实践则打破这些框架，呈现反叙事、块状结构、时间失序等特点。汉斯·蒂斯·雷曼提出的“后戏剧剧场”概念，描述了20世纪70-90年代欧美戏剧的这种革命性变迁，它质疑传统以模仿情节为核心的戏剧体系及其文本中心结构，转而强调剧场艺术的多元表现形式。人工智能的迅猛发展，令后戏剧剧场强调的手段自主性与互动平等性，成为理解当代戏剧在 AI 语境中创新的理论基石。

随着 AI 介入戏剧创作，范式从情节转向状态为核心的特征愈发明显。AI 更擅长呈现状态，使情节在系统中被弱化。如由 GPT-2 创作的戏剧《AI: When a Robot Writes a Play》，通过展现机器人对社会规则的掌握、情感觉醒及死亡体验，并非典型情节主导，而是生命画面的渐进铺陈。剧作家称其为“《小王子》的未来主义变奏”，突显其状态描绘。GPT-2 创作时打破了叙事连续性（如角色性别意外改变），催生出脱离程式化叙事的新颖戏剧形式。创作团队也契合状态主导特性，全剧采用8个独立场景构成分段式结构，每场仅两人短对话，形成相对自洽的片段，构建去中心化的演出体验^[9]。

后戏剧剧场还实现了从“物件使用”向“仪式空间”的转变，剥离宗教指涉，确立纯粹审美。物品成结构主体，场景由仪

式串联为独立状态。AI 介入不仅是改良工具，更是共创全新仪式化存在。如利用 AI 图像生成技术，实时处理表演者视频，动态修改其形象并同步投射，创造虚实交织的层次感。这超越了道具功能，成为仪式空间的活性元素。更深层的是空间重构：AI 图像流与演员实时交互，共同构建充满仪式感的场域（如梦境），形成深刻对话。技术由此转变为共创主体，空间兼具现场感与超现实异质性，呼应谢克纳“剧场即变形”的观点。AI 赋能的新仪式空间挑战常规逻辑，重塑观众认知。

《加法机：赛博道德剧》中，生成式 AI 完成场景及服饰创意设计，AI 角色系统与人类演员双向互动，实时生成未预设的文本/语音回应，增添演出个性。劳的实践通过设定指令，使 AI 图像生成系统实时改变表演者画面（物理形态、艺术风格转变、多层合成），协同投射于舞台。这种持续的、永不固化的形态变革，建立起超越物理界限的“视觉诗性”，革新了观众认知框架，在数字与表演空间叠加的语境下反复解构与重建，形成新型观演互动模式。技术成为模式转换的核心推手，为戏剧开拓了前所未有的创新维度^[10]。

三、结语

人工智能通过重构舞台时空逻辑、优化创作流程机制、激发表演形式裂变，已然成为戏剧革新的重要变量。未来研究需在技术工具理性与艺术人文价值的动态平衡中持续推进：一方面深化 AI 在沉浸式叙事、情感计算等前沿领域的应用探索；另一方面坚守戏剧作为人类精神载体的本体论立场，警惕技术霸权对艺术主体性的消解。唯有构建人机共生的创作范式，方能在智能时代延续戏剧的艺术生命力。

参考文献

- [1] “人工智能、戏剧创新与戏剧学刊的转型发展”学术研讨会圆满召开 [J]. 戏剧艺术, 2024, (06): 2+4.
- [2] 闫威旭, 杨青青. 转媒体视角下人工智能在未来戏剧中的应用与价值——以沉浸式戏剧《AI之梦》为例 [J]. 中国民族博览, 2024, (23): 94-96.
- [3] 冯华, 薛宇杉. 人工智能赋能戏剧艺术：创造主体性脱离与信息喂养方式探索 [J]. 匠心, 2024, (11): 85-87.
- [4] 姜艺艺. 戏剧艺术的数字化转型：传承与创新 [J]. 艺海, 2024, (11): 11-13.
- [5] 孟可. 在场数字化：虚拟现实视域下的戏剧数字化路径 [J]. 戏剧艺术, 2024, (05): 20-29+49+6.
- [6] 杨建. 新质生产力赋能戏剧创新 [J]. 艺海, 2024, (09): 20-23.
- [7] Dóra Horváth. Curtain call for AI: Transforming theatre through technology [J]. Sustainable Futures, 2025, 9: 100747-100747.
- [8] Sílvia Elias, Bunder Sebalh Alshammari, Khaled Nasser Alfraidi, Khaled Mostafa Karam. Rethinking literary creativity in the digital age: a comparative study of human versus AI playwriting [J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2025, 12(1): 689-689.
- [9] Yanchen Zuo. Interdisciplinary Research on the Integration of Stanney Action Analysis and AI Technology [J]. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2025, 11(2): 59-62.
- [10] Yanchen Zuo. The Study of Character under the Application of Artificial Intelligence:— Takes Ibn as an Example in "Desire under the Elm Tree" [J]. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2025, 11(2): 49-52.