

嵊州越剧，与年轻人越走越近

顾春

然爱越剧、唱越剧，但毕竟没有经过正规培训。大家坐下来商量，李秋顺最后决定，带着100多年前的越剧老调去参赛。

最早，越剧老调并不叫越剧，叫落地唱书，经过100多年的演变，唱腔有了很大不同。上了舞台，李秋顺唱了一段最初的越剧老调，“当初就是边干活、边走路的时候随口唱几句，后来才慢慢上舞台，从其他剧种汲取营养，演化成今天的越剧。把越剧老调现代化，让成千上万的观众来看我们的表演，感觉非常自豪。”

中国好声音的越剧特别季影响不小，很多看了节目的游客奔着“越剧发源地”的名头，慕名来到东王村参观。到了这里，很难不被“人人爱越剧”的氛围感染：村里的越剧队有空就排练，小小队伍配齐5名伴奏乐师，能排出《孟丽君》这样需要20多人上台演出的大戏。村里10米多高的古戏台，是当年筹集资金重建的，如今更是地标性建筑。每月27日，村里人都会聚在这里唱戏。

嵊州修复了一批古戏台，还自发形成了100多个越剧戏迷角，热爱越剧的游客遍布各地，无论何时来到这里，总能找到听戏唱戏的地方。

包括越剧在内，中国传统戏剧的传承和传播都存在年轻化的压力。村越剧团团员，年龄最大的59岁，最年轻的也40了。“要不是新媒体，我哪能被好声音导演组看到？那场演出，让多少观众知道了东王村！回来后，我上新媒体更积极了，要传承好越剧文化遗产，必须‘触电’上网！”李秋顺说自己正在努力适应新媒体，用更年轻的方式传播越剧。

越剧小生郑蒙蒙 “越剧粉”的忠诚令人感动

在短视频直播间这样的新媒体平台上，越

剧的火热出人意料。

晚上8点，记者准时点进郑蒙蒙的直播间，900多名粉丝已经“蹲守”在线。直播间画面高清，布置明亮优雅。穿着黑白洋装、妆容精致的主播，正是越剧小生郑蒙蒙，她毕业于嵊州市越剧艺术学校，现在是杭州越剧院的戏曲演员。

嵊州市越剧艺术学校一直努力探索越剧传承的机制，曾经寻找各大越剧流派嫡传弟子或传承人“一对一”授课，共同参与嵊州的越剧人才培养计划。20年来，学校向近百个专业文艺团体输送了近千名优秀演员，郑蒙蒙是其中之一。

她在拥有53万粉丝。粉丝不断提问，她唱一段，介绍一段，介绍越剧的流派、唱腔、传承，唱完后，粉丝会直接地表达自己的喜欢。当晚最高峰，超过5000名粉丝同时在线。

直播间跟戏台不同，观众可以随时互动，这跟传统舞台的表演完全不同。“在直播间，许多观众直接告诉你唱得好不好。直播间在线人数最高的时候，可以达到10万左右。”郑蒙蒙说，她所在的剧团人才荟萃，年轻演员难得有演出机会。“很多像我一样的青年演员，我们心中有一团火，对越剧满怀热情。新的传播方式给了传统戏曲不一样的表演机会。”

与线下剧场相比，直播间能汇集几万人。两者的影响力不可同日而语，而且在线观看者基本都是年轻人。这些现象，值得关注。“直播至今，我感觉不是年轻人不喜欢戏曲，而是他们没有很多机会接触戏曲。他们在直播间接触越剧后，很多粉丝从线上转到线下。就有北方的戏迷，开车到嵊州剧场里看我演出。”郑蒙蒙说，“虽然有时候很累，可我很喜欢、很享受这个过程。也希望很多像我一样的青年越剧演员能和我一起，在线上聚拢更多年轻人。”有观众，有粉丝，有戏唱，对郑蒙蒙来说是幸福的事。

“越剧粉”的忠诚令人感动。找准观众，肯定有未来。

城南小学 土壤肥沃培养出34朵“小梅花”

嵊州市城南小学四年级的梅一可，去年凭借越剧选段《追鱼·拔鳞》，荣获“小梅花奖”。近期，梅一可正在排演《穆桂英》。“要演穆桂英，每天必须练功，先压腿，然后扳腿、劈叉、踢腿……”除了学习，这是梅一可的另一面生活。练功、练唱并不轻松，不但费时，更需要毅力坚持。“除了学校，每周六课外学一次。”但梅一可说，她天生爱舞台。越剧的种子从小就种下了。梅一可的外公外婆都曾在民营剧团工作，梅一可跟着剧团长大。等演出完毕，台上没人了，小小的梅一可会跑上台去模仿演员，站在舞台上的感觉就这样记住了。全家都支持她学越剧，她在家常常看越剧著名演员的表演视频。

城南小学的越剧指导老师田慧芳说起越剧特色，非常自豪：“学校至今已获得34个小梅花奖，这在全国也罕见。因为好苗子多，在学校竞争就激烈，同一届往往有八九个小朋友要在学校比赛获胜，才能被送出去参赛。”

这么多苗子，怎么培养出来？为了营造越剧氛围，城南小学的课间音乐是越剧，体操也是越剧体操，孩子们每天课间做一遍越剧操。把越剧中复杂专业的手眼身法步编成舞蹈，让学生在日常生活中反复体会越剧之美。元旦迎新，学生还能自己设计制作戏服、戏帽、头饰，穿戴起来走秀。学校有越剧博物馆，陈设了绘画、戏服等，努力营造越剧氛围。

学校邀请作曲家、南京艺术学院教授谢子华，为14首古诗谱上越剧曲调，取名“越韵古诗”。城南小学副校长吕洪福介绍，“越韵古诗”保留了越剧传统的咬字、唱腔，同很多名家曲调融合在一起。学校又再次拓展，利用越剧的唱腔吟唱小学课本中的85首古诗。现在，学校构建了“越韵戏曲课程群”，包括《越歌悠悠》《小学生学越剧》《我爱越剧》《越韵古诗》等，其中“越韵古诗”系列节目多次获得中国少儿戏曲小梅花荟萃最佳集体节目奖。

“越剧的传承，后继有人是关键。”田慧芳说：“在小学阶段潜移默化，播下一个传统戏曲文化的小小种子，今后才能有懂越剧、爱越剧的戏迷。百年越剧才能土壤肥沃，继续开花。”

左上图图为嵊州越剧演员在嵊州市甘霖镇东王村演出。 陈上利摄

版式设计：赵德汝

换扶……那一刻，带给观众的是一种情感力量。再就是散文《匆匆》的演绎。这篇散文被改编成同名歌曲，并作为背景音乐呈现在剧中。一首《匆匆》，两段情境，第一次出现在第三篇章“为人夫、为人父”中与妻子儿女即将分别之际，第二次是在第五篇章“为人杰”中与妻子的告别时段。“你呀，聪明的，请告诉我，我们的日子去哪了？”散文的温度，伴着音乐和舞蹈延展开来。在呈现一个充满散文风貌的美术世界的同时，也呈现了具有现代品格与精神的世界。

家国情怀构成了舞剧的内在线索、深层逻辑以及精神品格，并通过诸多细节生动呈现出来。在第五篇章“为人杰”中，病榻上的朱自清奄奄一息，但他宁愿饿死也不食嗟来之食，在妻子的陪伴下，他用颤抖的手凛然地在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》上签上了自己的名字。伴着《匆匆》的歌声，剧中朱自清与妻子翩翩起舞。那是一个与妻子做不舍告别的普通人，更是一个向往光明的人、一个“大写的人”。它让舞剧不仅有了情感的温度，更有了精神的筋骨。

郭淑珍速写。

蔡华伟绘

足音

民间音乐在心里生了根

陈志奇

“六一”是孩子们的节日，这一天也是郭淑珍教授的生日。

2023年5月31日，中央音乐学院举办“为人民而歌唱”音乐会，郭淑珍在不同时期培养的学生代表纷纷登台献唱，向这位96岁的声乐教育家献上生日祝福。

在声乐艺术教育界，一提起郭淑珍，许多人会说：“老太太，厉害呀！”这句话里有敬重也暗含几分敬畏。我曾采访过许多中外音乐家，对郭老师的“厉害”多少有所耳闻。2005年深冬，我第一次走进郭老师家，“别脱鞋，天儿凉，你穿上鞋套！”原来传闻中“厉害”的郭老师和蔼又慈祥！

郭淑珍是新中国培养的第一代女高音歌唱家，她功底深厚，声音洪亮、中气十足。“我的嗓音像我老娘。”早年间住在天津卫某大杂院，街坊邻居都爱说，郭淑珍母亲的嗓子像铃铛，清脆明亮。

因偶然听到老唱片里的郎毓秀（摄影家郎静山之女）演唱电影插曲《满园春色》《天伦歌》，郭淑珍在读初三时立下志向：我这辈子就唱歌了！她凭借一首原调演唱的意大利歌曲《我亲爱的》考上北平国立艺术专科学校。后来，学校并入中央音乐学院。1950年7月，她参加中央西南民族访问团赴云南慰问演出、采风，下决心学唱了很多秧歌调、《翻身道情》《信天游》《夫妻识字》《兄妹开荒》……民族、民间的音乐沉淀在她心里，“生了根，想拔都拔不出来”。

郭淑珍在中央音乐学院毕业后留校任教。1953年，她被公派到莫斯科柴可夫斯基音乐学院深造。她的歌喉清丽华美、音域宽广，将抒情女高音的诗情画意、戏剧女高音的绘声绘色、花腔女高音的玲珑剔透集于一身。更可贵的是，她对控制声音和处理作品见解独到，能够深度发掘音乐内涵以准确塑造人物。郭淑珍在留学期间，因获得世界青年联欢节古典歌曲演唱比赛金质奖章等荣誉，一跃进入苏联歌舞剧台的明星阵容。在莫斯科的三大歌剧院，她成功主演《叶甫盖尼·奥涅金》中的塔吉雅娜、《艺术家的生涯》中的绣花女和《蝴蝶夫人》中的巧巧桑三大女一号，还被评论家称赞是“伟大的普希金和柴可夫斯基笔下最理想的塔吉雅娜”。

1959年，郭淑珍学成后回到母校中央音乐学院执教，同时在舞台上十分活跃，曾与多家乐团合作，先后出版发行多张唱片专辑，多次随国家艺术团出访。60多年来她培养了很多优秀的歌唱家。在国际国内声乐赛场上，她的学生摘金夺银享有盛誉。郭淑珍总是提醒后辈：“在舞台表演上，你们需要补的课还很多。想在艺术的感染力和表现力上突破‘学院派’的局限性，就该老老实实向郭兰英等老一辈艺术家、向我们的传统戏曲学习。”

前辈指挥家严良堃数次指挥《黄河大合唱》，他曾多次提及，“许多优秀女高音都演唱过《黄河怨》，听来听去还是郭淑珍唱得最好。”1975年，郭淑珍与乐团合作录制《黄河大合唱》，排练时，指挥家李德伦说：“你把我唱哭了！”演出时，听众也被她唱哭了！

郭淑珍以中央音乐学院“终身教授”名誉坚守教学岗位，她特别反对保守。“保守怎能搞艺术？与时俱进不是口号，要有行动、要去实践！”她可以容忍学生不开窍，却无法原谅学习不用功。她的学生们说：“郭老师火眼金睛，学习动机不纯，坚决不教。她就想为国家培养更多的优秀人才。”

为了让更多学生走向舞台，郭淑珍在耄耋之年出任中央音乐学院歌剧院中心艺术总监，亲自策划排演多部中外经典歌剧。2009年末，歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》亮相北京天桥剧场，大受好评；翌年初赴莫斯科音乐学院演出，引起轰动；2011年11月，在第一届中国歌剧节演出又获成功。郭淑珍和她的学生们一起举办音乐会。93岁高龄时，她还频频出现在各地的歌剧演出现场。她说：“我要去给年轻人鼓劲儿啊！”

艺坛

舞蹈之美与散文之美相融合

董丽

舞剧《朱自清》剧照。扬州市歌舞剧院供图

文风格，努力实现舞蹈本体与散文文本相统一的美学特质。

舞剧中的三个情境令人印象深刻。首先是对散文《背影》的转化。舞剧的第二篇章“为人子”为观众勾勒出一幅感人至深的画面。在

这一幕父子双人舞中，没有传统双人舞的托举等动作，表演者只是用自身充满张力的肢体语言诠释父子深情。舞台背景投屏上出现父亲牵着幼子的手缓慢行走的画面，渐渐地，儿子不断长高，直至父亲佝偻着后背，由身旁的儿子

核心阅读

嵊州修复了一批古戏台，还自发形成了100多个越剧戏迷角，热爱越剧的游客遍布各地，无论何时来到这里，总能找到听戏唱戏的地方。

新的传播方式给了传统戏曲不一样的表演机会。与线下剧场相比，直播间能汇集几万人。两者的影响力不可同日而语，而且在线观看者基本都是年轻人。

每年中国民间越剧节和全国越剧戏迷大会都会在越剧发源地——浙江省绍兴市嵊州市开幕。各地越剧戏迷来到越剧故乡，参观越剧博物馆，上古戏台唱戏，与名家互动……

与此同时，越剧发源地嵊州市甘霖镇东王村村委会原主任李秋顺在抖音上开设账号推广越剧，从嵊州市越剧艺术学校走出去的年轻演员郑蒙蒙已经成为抖音上粉丝超50万的越剧红人，一个城南小学培养出了34朵“小梅花”……

村委会原主任李秋顺 “触电”才能更好地传承文化遗产

去年春天，李秋顺接到一个陌生电话：“你好，我是中国好声音导演组，想请你参加我们的越剧大赛……”

李秋顺以为这是个诈骗电话，未加理睬。三天后，导演组赶到李秋顺家里，邀请他参赛。李秋顺好奇地问：“你怎么知道我？为什么一定要邀请我？”

导演组回答：“因为东王村是百年前的越剧发源地。我们从抖音上看到，你经常在唱越剧，宣传东王村。”

在东王村，人人都能哼几段越剧。哼了一辈子越剧的李秋顺，听了导演组的话，竟有点怯场。别人都是越剧团出来的正规演员，他虽

近日，江苏省扬州市歌舞剧院创排的舞剧《朱自清》在清华大学上演。这部获第十二届“荷花奖”的舞剧作品，将舞蹈之美与散文之美相融合，赢得师生的赞誉。

“散点透视”是中国古代绘画艺术的审美特色，其特征重于意而不重形。舞剧《朱自清》通过散点透视，根据人物关系分为五个篇章：为人师，为人子，为人夫，为人父，为人友，为人杰。这种叙事策略，不仅将朱自清的故事展现在观众面前，让人物形象具有情感厚度和生活温度，也丰富着作品的视域空间，营造了富有诗意的艺术世界。

舞剧从朱自清临终前的病榻启幕，开始了他一生的回溯。伴随着《我的南方》《荷塘月色》《春》等经典作品，其在清华园教书时的师生情、与父亲及妻儿间的亲情、与闻一多先生的挚友情以及拒领美国面粉的爱国情等重要的生命瞬间，被一一呈现出来。每个篇章都独立存在，篇章间的情节、时空线索又相互连接，有着整体的谋划与考虑。

朱自清的散文风格平实质朴，自如灵动。舞剧《朱自清》的创作者意在诠释朱自清的散