

福建芳华越剧院青年志愿服务队

贴近观众 传承创新

王荃欣

华灯初上，福州烟台山人潮涌动。这里“藏”着一处古色古香的戏台。每周，婉转优美的越剧都会在这里准时唱响。《花中君子·爬堂》《胭脂·慎思》《包公赔情》等经典唱段余音绕梁，演出团队正是福建芳华越剧院青年志愿服务队。

进乡村、进社区、进学校、进养老院……多年来，福建芳华越剧院（原福建省芳华越剧团）每年平均开展志愿服务上百场。在一场场志愿服务中，他们将发源于浙江的越剧带入八闽大地，为戏迷带来独特的艺术享受。

艺术形式多样化的今天，传统戏曲如何打开市场？本地剧种已经遍地开花，外来剧种如何发扬光大？观众喜欢“角儿”，年轻演员怎样成长？如何将艺术送到更多群众的身边？让我们走进福建芳华越剧院，去找找答案。

60多年间，芳华人的足迹遍布八闽大地，将越剧的种子播撒在福建的山山水水

循着丝竹之声，我走进位于烟台山的安澜会馆。一眼便看到那雕梁画栋的古戏台。戏台上，几名越剧演员正甩着水袖，拿捏唱腔。

小小空间，古韵与新潮碰撞。台下，观众或站或坐，围得水泄不通。

这是福建芳华越剧院志愿服务的一幕。“无论年龄，不论来处，只要你来，越剧的大门便向你敞开。”参加此次演出的青年演员对我说。

事实上，对福建芳华越剧院而言，志愿的火种早已埋下。它的诞生，就源于一次志愿服务。

1946年，“芳华越剧团”在上海成立。创始人尹桂芳是越剧小生流派——“尹派”创始人。因为在《红楼梦》《西厢记》《沙漠王子》《盘妻索妻》《屈原》剧目中塑造了贾宝玉、张生、罗兰、梁玉书、屈原等角色，尹桂芳红遍了上海滩。1959年，为响应号召，尹桂芳毅然率“芳华”奔赴福建，同行剧团连家家属共83人。芳华越剧团此后改名为福建省芳华越剧团。

60多年间，芳华人的足迹遍布八闽大地，将越剧的种子播撒在福建的山山水水。如今，年轻的芳华人成为志愿服务的主力军。

2016年3月，为更好发挥年轻演员在志愿服务中的作用，福建省芳华越剧团在原先志愿服务队的基础上，召集全团35周岁以下的人员组成青年志愿服务队。

现在的志愿服务队有41人。“别看主体成员只有41人，编制却很齐全，集纳演员、乐团成员、舞美等院内所有部门的青年人才。不仅如此，只要志愿服务对象有需要，青年志愿服务队就能够协调全院人员参与，甚至是梅花奖得主。”“芳华青年文明号”号长张海燕介绍，“全院100多人，实际都是青年志愿服务队的支撑。”

有了专门的志愿组织，芳华人开始有计划、更频繁地开展志愿服务。与需要上百人的大型舞台演出不同，每一次志愿服务前，青年志愿服务队都会提前考察场地，按需组成10—20人的志愿小分队，既不影响日常演出，又能保证服务效果。

2023年9月，福建芳华越剧院青年志愿服务队获评一星级全国青年文明号。

为群众送去喜闻乐见的表演，青年传承人和越剧都在成长

闽剧、梨园戏、南音、木偶戏……在福建，这些地方剧种都有自己的戏迷。芳华人来到福建之前，这里几乎没有越

核心阅读

艺术形式多样化的今天，传统戏曲如何打开市场？本地剧种已经遍地开花，外来剧种如何发扬光大？观众喜欢“角儿”，年轻演员怎样成长？如何将艺术送到更多群众的身边？让我们走进福建芳华越剧院，去找找答案。

剧的土壤。

语言不通、水土不服，人们对越剧这一外来剧种并不看好。可就是在这样的背景下，芳华人在福建扎下了根。多年来不仅获得各种奖项，还走出了王君安、李敏、陈丽宇、郑全等一批知名越剧艺术家，培养出4位梅花奖得主。

“艺术的本质是美，而美是没有边界的。”这是在芳华人中流传已久的一句话。把越剧的美传播出去，志愿服务就成了打开市场的关键一招。从送戏下乡、送戏进社区、进校园等志愿服务做起，芳华人逐渐在福建这样一个地方剧种遍地开花的舞台站稳了脚跟。

观众成了戏迷，越剧有了市场，演员也获得了成长。“谁能想到，戏台上拱手而立的俊俏小生，竟是一名00后姑娘！”一名福州观众在看完当晚的表演后，惊讶之情溢于言表。两年前，浙江姑娘那碧尔从嵊州越剧艺术学校毕业后加入芳华。从进团之日起，志愿活动便成了她的必修课。岁末年关，从厦门到三明，再回到福州，安澜会馆这一场已经是她本周的第三场演出。

“年轻演员登台机会少，志愿服务给了我们机会，让我们锤炼本领，积累经验。”那碧尔说，正是在一场场志愿服务中，年轻演员练就“功夫在身，随时上场”的本领。

不仅是演员，越剧也在丰富发展。“志愿活动打破了传统戏剧表演中舞台的限制，演员得以直接接收观众反馈，从而改进表演。”青年演员汤婉莹对此感受深切，“为群众送去喜闻乐见的表演的同时，我们和越剧都在成长。”

志愿服务的场地在哪里，哪里就是芳华人的舞台

地铁站、校园、公园、社区食堂，志愿服务的场地在哪里，哪里就是芳华人的舞台。“传统的舞台边界被打破，表演形式更贴近观众、贴近人民。”汤婉莹说。

结合志愿服务要求，福建芳华越剧院青年志愿服务队还根据公益宣传教育热点，创新编排出一个个主题小戏。近年来，随着主题志愿服务的开展，《万婴之母》《包公泪》《江姐》等一批符合时代主题、有教育意义的剧目与观众见面了。

更让人惊喜的是，他们还“玩”起了跨界。一出《红楼梦·读西厢》的经典折子戏，让闽剧和越剧实现了跨界融合。舞台上，男小生来自福州闽剧院，女花旦则来自福建芳华越剧院。台下，不少观众直呼“大开眼界、大饱眼福”。2024年元旦，“芳华里”文化集市开业了。观众看戏前，到集市与演员互动，体验一把“越剧装”，淘一些戏剧文创产品，让传统越剧走进现代人的日常生活。

拓展主题、变换形式、跨界尝试……“‘变化’之外，什么是福建芳华越剧院‘不变’的内核？”我好奇地问。院长郑全没有直接回答，而是领我走进一场演出。这是一场《盘妻索妻》的经典折子戏。

“娘子……”四周静默。台上，那碧尔一声清唱，婉转悠长。台下，观众闭着眼睛，侧耳细细品味。起腔结束，掌声响起。

“就是这个味道！尹派越剧，最独特的就是起腔。”现场一名老戏迷告诉我，“深沉婉转，清丽高雅，缠绵柔和，再多的形容词都不足以概括现场的感受，尹派越剧艺术，就蕴藏在一句句唱腔与一个个肢体动作里。”

形式在变，可始终不变的，是尹派越剧那一种独特的味道。2008年，“越剧（尹派）”被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录，2012年，福建省芳华越剧团被确立为福建尹派越剧艺术传承保护中心。

“在传承中创新，在创新中坚守。”在郑全看来，正是在一次次志愿服务的积累中，福建芳华越剧院不断壮大，演员获得成长。尹派越剧的观众越来越多，迎来了又一个繁花似锦的春天。

版式设计：赵德汝

“何以中国”的影像叙事

李宸江 滕飞

一系列以“何以中国”为主题的精品纪录片的创作和传播，对于坚定文化自信，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴具有强烈的现实意义。

继美食、自然风光等题材纪录片之后，近年来一大批关于中华文明起源的纪录片和考古类纪录片相继面世，系统性、宏观性地探讨中华文明的传承发展，引人注目。

与此前《探秘三星堆》《良渚》《海昏侯》等片聚焦某一个特定遗址、考古学文化不同，这些新作以“中华文明探源工程”“考古中国”重大项目等一系列考古发现和科学严谨的研究成果为素材，聚焦“早期中国”，探索“何以中国”的影像叙事和大众传播。

2023年国庆假期，大型系列纪录片《中国》（第三季）开播，以12集的篇幅开启一场气势磅礴的文明溯源之旅。截至播出结束，该片覆盖观众1.8亿人次，全网传播总量超76亿次，并以17种语言传播到195个国家和地区。岁末年初，以考古学家为主要创作团队的8集大型纪录片《何以中国》接续播出，清晰讲述了中华文明起源、形成与早期发展的历程，为观众提供“何以中国”的影像答案。与此同时，作为“寻古中国”系列的5集纪录片《寻夏记》开播，以扎实的考古发掘和研究成果实证夏王朝的存在以及夏文化的影响力。

为了增强传播效果，有的纪录片开放二版权，允许短视频进行二度创作；有的构建全网传播矩阵，在各平台的站内首页、纪录片频道重点推荐。这几部纪录片都是传播知识、普及考古的好教材，非常适合在教育体系推广，让更多人更加直观地认识中华文明起源、形成、发展的历史脉络以

及多元一体格局的形成。

只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。文明起源是人类共同感兴趣的话题，中华文明的独特性更是大家关注的热点。这些作品用鲜活生动的讲述诠释中华文明的突出特性，将中华优秀传统文化放在文明传承、时代进步和世界发展的大视野中进行观照，满足我国观众特别是年轻观众的浓厚兴趣。

这些纪录片在艺术创作上也各有亮点。《中国》（第三季）一改此前的实拍风，通过CG特效让近千幅艺术画动起来，呈现令人耳目一新的上古中国。《何以中国》采用情景再现的方式，将最新的考古发现和研究成果串连起来，将观众带回古老中国，讲述从“满天星斗”到“月明星稀”的过程，被称为一部影视化的早期中华文明简史。《寻夏记》则回溯了60年来中国考古人探寻夏文化的艰难历程，考古性和学术性很强，并通过数字手段复原当时的人物、场景和都城。

如果不理解古代中国，就不可能理解现代中国，更不可能理解未来中国。这个文明古国强大的韧性、与生命力从何而来？中华文明的基因是如何传承的，又是如何兼容并包的……无论这几部作品的艺术风格有何区别，都贯穿着相同的理念，引导观众从源头读懂中国、从来路看懂今天，并以严谨的学术论证、真实的考古发现、鲜活的历史故事回应观众的疑问。

历史需要严谨和缜密，而文艺创作又赋予其温情和感动。“何以中国”是中国考古人孜孜以求的答案，也是这类题材纪录片传递给观众的信息。

当考古人成为纪录片主角

王晓妮

人，是历史的见证者，更是历史的创造者。近期广受关注的多部考古纪录片中，不同身份的人们讲述同一个故事：源远流长、博大精深的中华文明与自强不息、坚韧不拔的中华民族究竟从何而来。

以“中华文明探源工程”和“考古中国”重大项目的研究成果为支撑，由国家文物局和上海市委宣传部指导，众多考古学家参与、上海广播电视台打造的大型纪录片《何以中国》正在热播。该片通过解析史料，透物见人，追寻中华文明多元一体、持续发展的历史答案。在《何以中国》第一集中，这个人就是普通士兵，是使臣，是将军，是藩夫，也是公主，更是无数个历史上未曾留名的他。在随后的几集中，这个人就是贾湖少年，是西坡青年、凌家滩青年，对应着文明的初期和发展。

通过一个个个人、一个个故事的演绎，一处处遗址、一件件文物描绘出有温度的历史。纪录片《寻古中国》也是从“人”讲起，但不是历史中的人，而是“此时此刻”的人。在《寻古中国》中，考古工作者走进我们的视野。他们行走在荒山野岭，蹲守在探方间，穿梭在实验室中，站立在博物馆里，“追根溯源，叩问来处”。

刘军卫导演的《发掘记》是致敬中国考古学诞生100周年的5集纪录片，聚焦一支考古队，展现了考古学的田野考古实习、墓葬考古、城

市考古、水下考古等不同方面，遗址的时代从新石器时代、东周、秦汉、辽金一直到近代，既有连续性的考古发掘，也有在与盗墓贼展开惊心动魄斗争中的抢救性清理。纪录片让各个层面的考古工作者走近观众。考古队领队既是基层的知识分子，又是事无巨细的大管家；考古队里有因为考古而成为眷属的年轻人，还有“打虎亲兄弟，上阵父子兵”的一家两代人……考古伉俪李毓芳和刘庆柱两位先生年近耄耋，依然坚守岗位。李毓芳先生拖着打着钢钉的腿，走在“上工”的路上。这些严谨、敬业、可爱的考古工作者和他们的故事走进大众视野，让公众对考古事业肃然起敬。

从考古现场实录到运用大场景3D扫描等新技术，从简单的阐述史实到以人为本的讲述方式，时代在发展，技术、条件在改变，但是探索的初心始终未变。考古迎来了最好的时期，更好、更全面地记录考古过程，更生动、更真实地描摹考古人，更准确、更权威地传播考古成果，探索悠久文明，坚定文化自信，考古纪录片任重道远。

图①：纪录片《寻古中国·玉石记》海报。

图②：纪录片《何以中国》海报。

图③：纪录片《中国》（第三季）海报。

以上图片均为纪录片片方提供

陕西省绥德县黄土地艺术团——

彰显非遗文化的魅力

高炳

灯光渐暗，帷幕渐启。剧院里，大气磅礴的《拥军花鼓》奏响，瞬间划破寂静。

陕西省绥德县黄土地艺术团的演员们踩着节奏，扭起了陕北大秧歌。舞台上，男的头扎羊肚巾，手握花伞；女的梳着长辫子，手舞双扇。在交响乐的伴奏下，开场秧歌挥洒奔放、浓情热烈，即刻“燃”起全场热情。

“演出刚开始，台下观众便不禁拍起手来。”33岁的演员贺加贝在台上看得仔细，“秧歌扭了十几年，观众如此热情，我还没见过。”

2023年底，绥德县黄土地艺术团参加了“陕北民歌音乐会”全国巡演，40天里，走过了内蒙古、四川、福建等7省区。民歌、秧歌、腰鼓、唢呐，等等，这些陕北本土艺术“邂逅”交响乐，感染了大江南北的很多观众。

整场音乐会最后一个节目《永远

的山丹丹》，嘹亮的唢呐、炽烈的腰鼓、热情的秧歌齐上阵，观演氛围达到高潮。在贺加贝的热情邀请下，观众席上，一名观众跟着扭起来，周围的观众不禁站起来，脸上挂着笑意，手掌拍得通红……

“那一刻，所有人沉浸在欢乐的海洋。”贺加贝感慨，“我们不再是‘单向表演’，而是与观众互动、共情、共鸣。”

2023年，绥德县黄土地艺术团奔走在陕北的川梁沟涧间。打花伞、舞彩扇、跑旱船、骑毛驴……戏台上欢歌笑语，台下的老乡也报以热烈的掌声。“百姓在家门口，就能看到文艺表演。”绥德县文化馆副馆长、文艺下乡演出业务负责人武文杰介绍，“去年，黄土地艺术团下基层的演出实现了绥德县所有乡镇全覆盖。”

不光是吃梁梁、崖畔畔，陕北大秧歌还“扭”上了国际舞台。2023年5

月，中国—中亚峰会在古城西安举行。在西安咸阳国际机场，热情的腰鼓、欢快的秧歌舞起来，欢迎来自中亚五国的贵宾。绥德县黄土地艺术团里，15名演员加入了秧歌表演的行列，武文杰是其中之一。为了这一刻，队员们排练了两个月。“大伙儿要以最好的状态迎接远道而来的客人。”武文杰说。

腰鼓、秧歌舞得正酣，本土艺术展现“待客之道”，质朴又热烈。“我们会一如既往地努力，让更多人感受到陕北非遗文化的独特魅力。”武文杰说。

右图为2023年12月，“陕北民歌音乐会”全国巡演武汉站演出中，陕西省绥德县黄土地艺术团的演员们扭起陕北秧歌。

陕西省绥德县文化馆供图

艺 坛