

推进文化自信自强 文化老字号

核心阅读

传唱40年的《五女拜寿》、令人耳目一新的《新龙门客栈》、视听效果升级的新版《梁祝》……创建40年来，浙江小百花越剧团秉承传承与创新相结合的理念，创作精品佳作，培养优秀演员，不断为越剧艺术注入活力，吸引更多年轻观众爱上传统戏曲。

一场戏曲演出，融合了影视化表达、传统武侠元素和沉浸式互动体验，将舞台搬进“客栈”，观众席就是“客栈”用餐区——新国风环境式越剧《新龙门客栈》，因新颖的形式、有趣的内容走红网络，令观众耳目一新。

龙年央视春晚舞台上，新版越剧《梁祝·草桥拜桥》片段受到好评，不同于传统越剧丝竹配乐，表演选用了小提琴协奏曲《梁祝》。耳熟能详的乐曲与家喻户晓的戏曲，碰撞出新的火花。

传承与创新相结合，这是创建于1984年的浙江小百花越剧团始终秉承的理念。多年来，剧团创作艺术精品，培养优秀演员，不断为越剧艺术注入活力。

常演常新，一部戏传唱40年

“不得功名不要紧，夫妻相守度光阴……”浙江小百花越剧团的越剧名作《五女拜寿》，今年再次开启巡演。《五女拜寿》是浙江小百花越剧团的“立团之作”。上世纪80年代，浙江在全省戏曲“小百花”会演中精心挑选40名越剧新秀，聘请名师指点后，组成浙江越剧院小百花越剧团骨干。1983年冬，新编历史剧《五女拜寿》一经演出便快速走红。自此，青春靓丽的“小百花”火遍全国，甚至一场演出谢幕十几次，所到之处盛况空前。

“《五女拜寿》问世至今，已成为越剧的名作。剧中角色繁多、行当齐全，是非常好的锻炼青年演员的剧目，有20多个剧种‘移植’这部剧。”浙江小百花越剧院副院长、浙江小百花越剧团团长蔡浙飞说。

《五女拜寿》之所以常演不衰，离不开“传承”二字。剧中三女儿“杨三春”一角，由国家二级演员周艳扮演。舞台上，她眼波流转，一颦一笑、举手投足都是戏。在侧台，新生代越剧演员何青青一边默唱，一边跟随周艳动作，向前辈学习。

开始时，何青青以模仿为主。如某一句唱词前，周艳表演时会先甩水袖，她就照搬，未作深究。现在，她会多问“为什么”。为什么这个字停顿的时间比较长？为什么这里是先出情绪再唱词？为什么此处调整了站姿？跟着老师一遍遍打磨角色，每个细微的眼神、动作，甚至背影，都有含义，都不能马虎处理。基本功磨熟了，何青青也慢慢走进了角色的内心世界。

浙江小百花越剧院艺术总监茅威涛认为，越剧作为一门艺术，离不开日复一日反复打磨基本功。对年轻演员来说，要想艺术生命长青，关键在于不断提升自己的表演水平。

“一剧一格”，勇于跳出舒适圈

在传统戏曲界，浙江小百花越剧团一直有“时尚先锋”的气质，“创新”是剧团的标签。《孔乙己》、《二泉映月》、新版《梁祝》……每部戏都有独特的创新点。

观众晓风记得，10多年前，她在上海观看浙江小百花越剧团改编的《赵氏孤儿》，昏暗的舞台上，只有一束灯光打在正中。主角

从《五女拜寿》到《新龙门客栈》，剧目不断创新

小百花，让年轻人爱上越剧

本报记者 顾春

的独白唱腔沉痛悲愤，伴奏不采用传统丝竹，而是有一名乐手在舞台一角击鼓。这样的表演，即使今天看来仍很前卫。

历史剧《苏秦》不仅在编剧本上打破单线叙事结构，将故事讲得曲折生动，舞美也充满诗情画意，意境悠长，让人眼前一亮。

“剧目创新包括经典剧目的改编和新剧目的编排。”蔡浙飞介绍，剧团始终紧扣时代需求，不断拓展表演边界，用更丰富的题材、更喜闻乐见的方式，展示戏曲之美。

“例如新版《梁祝》中，我们在音乐、灯光、舞美、道具等方面重新设计制作，让观众在视觉、听觉上得到双重享受。”蔡浙飞说，像折扇这样的小道具，也“升级”用途，被赋予多重含义。在读书场景中，缓缓展开的扇子是书本的意象化表达；在梁祝化蝶时，缓缓上升的扇子是梁山伯与祝英台的化身。丰富的细节配合细腻的表演、婉转的唱腔，让观众更能感受

越剧的魅力。

近年来，在剧目创作上，浙江小百花越剧团追求“一剧一格”，勇于跳出舒适圈，注重挖掘本土文化资源，将传统越剧与现代故事相结合，打造出一批富有地域特色和现代精神的剧目。

2022年推出的现代越剧《钱塘里》便是其中代表。现代着装、口语化对白，无甩水袖、无小碎步……《钱塘里》的舞台上，演员通过重塑手眼身法步，为观众奉献一节节奏紧凑、极具烟火气的现代越剧。

“不论过去、现在还是将来，剧团的舞台创作都应以观众的文化需求为风向标，契合人们的审美需求，找准越剧的艺术风格、样式标识与时代的契合点、与观众的共鸣点，以此为驱动来创新尝试。”浙江小百花越剧院院长王滨梅说。

双向奔赴，舞台搭到田间地头

一部戏演出的成功，除了依靠演员之间的相互配合，还离不开台上与台下的相互成就。

去年底，在杭州剧院演出《陈三两》时，演员陈丽君突然失声，蔡浙飞配音救场。表演结束后，蔡浙飞登台解释，当问及是否满意她的配音时，台下观众异口同声回答：“满意！”

《新龙门客栈》在短视频平台走红的“转圈圈”片段，则是茅威涛和搭档陈辉玲首创的“谢幕仪式”。

农村有很多越剧戏迷，虽然浙江杭州蝴蝶剧场有很好的表演场地，但剧团每年都安排满满的送戏下乡行程。

打开短视频平台，输入关键词“小百花下乡演出”，能看到满屏来自观众的自发推荐：“在江口村演出，戏还没开始，人已经在排队了”“现场太火爆，大爷大妈把凳找”……观众自发成为演出推荐官。

简短的感想配上现场视频，一经发出便频频收获点赞。“走进我的心里，看完可以不吃晚饭”“希望优秀传统文化传承下去”……一句句留言，表达着人们对越剧的喜爱。

接下来，浙江小百花越剧团还有许多计划。蔡浙飞介绍，新版越剧《大观园》剧本已创作完成，预计今年下半年公演。另外，剧团今年要完成15个城市的巡演，还要兼顾杭州蝴蝶剧场的驻场演出。“剧团现有的30多名演员经常要两头跑。”蔡浙飞介绍，2019级“小百花班”即将结业，未来，剧团的队伍将进一步壮大，为观众献上更多佳作。

图①：越剧《钱塘里》剧照。

图②：越剧《陆游与唐婉》剧照。

图③：越剧《新龙门客栈》剧照。

图片均为浙江小百花越剧团提供

辽阔的大地 多彩的非遗

走进陕西省榆林市绥德县文化馆内的绥德县非物质文化遗产陈列馆，一个个憨态可掬的炕头狮映入眼帘。“这是陕北传统的‘吉祥物’。”44岁的国家级非遗绥德石雕市级代表性传承人鲍海东热情地介绍。陈列馆里的不少炕头狮就是他制作的。

国家级非遗3项，传承人5名；省级非遗11项，传承人17名；市级非遗23项，传承人61名……在绥德县，丰富的非遗资源得到活化利用，小城充满文化气息。

民间艺术得到特色展示

面积不大，内容不少。在绥德县非遗陈列馆，陕北特色民间艺术琳琅满目。

绥德县非遗陈列馆共两层，一楼集中展示绥德石雕、绥米唢呐和陕北秧歌3项国家级非遗项目，二楼展示绥德剪纸、泥塑等12个省、市级非遗项目。

“我们充分利用有限空间，尽可能多地展示非遗项目，介绍绥德的历史与文化。”绥德县文化馆副馆长闫慧说。

怀抱三弦、腿脚甩板，在陈列馆二楼，陕北说书艺人李康嗓音一亮，围观的观众看得聚精会神。楼下的四合院里，锣鼓敲起来，唢呐吹起来，秧歌扭起来，格外热闹。

绥德县文化馆馆长、绥德县非遗陈列馆负责人雒胜军介绍，陈列馆结合非遗文化举办特色活动，在馆内增设传承人展示互动区，展示石雕、泥塑、剪纸、陕北民歌等非遗项目，打造沉浸式非遗体验中心。

“观众可以与非遗传承人近距离接触，用动静结合的方式展示非遗是我们的特色。这样能更好共享非遗保护成果，展现传统文化的魅力。”闫慧说。

为非遗项目建资源档案

作为国家级非遗陕北民歌省级代表性传承人，雒胜军自愿承担了非遗陈列馆常驻陕北民歌歌手的“重任”。每当有对陕北民歌感兴趣的观众来参观，雒胜军总会一展歌喉，将黄土高原的风情传递给来自各地的听众。

“陕北民歌、说书等技艺长期靠老艺人口传心授，传承并不容易。”雒胜军坦言，如何更好地保护与传承这些技艺，是他一直在思考的问题。

近年来，雒胜军多次组织相关人员开展黄河流域非遗项目和资源调查，建立起非遗项目资源档案，用文字、影像等方式对非遗项目进行数字化保存。

“我们整理了300余首老艺人原生态唱法的陕北民歌，并将编印的书籍、录制的《陕北秧歌》等材料发放到各村。”雒胜军说，这些材料不仅是对非遗项目的保存，更是年轻传承人的学习资源。

“我们期待传承人推陈出新，创作出更多优秀的作品，从而带动更多人了解非遗、保护非遗。”雒胜军说，下一步，绥德县非遗陈列馆将推动非遗与旅游深度融合，推出丰富多彩的非遗主题线路、旅游文创产品。

非遗走入千家万户

随处可见的石雕装饰，嵌入陕北秧歌元素的广场舞、高亢悠远的陕北民歌……走出陈列馆，徜徉在绥德县的大街小巷，人们总能与非遗相遇。

夏日傍晚，位于绥德县城东南的“天下名州”石碑楼下逐渐热闹起来。

嘹亮的唢呐声响起，绥德县非遗秧歌花轿队队员手举花伞，迈开舞步，引来市民游客纷纷驻足。“既是排练也是休闲娱乐，这是我们生活的一部分。”绥德县非遗秧歌花轿队负责人刘强说。在他身后，伴着欢快的音乐，围观的孩子们扭得有模有样。

“今年3月，绥德县非遗陈列馆组建的非遗代表队还到德国表演，外国观众都竖起大拇指。”雒胜军说。

“天下名州”石碑楼也有故事，在当地人眼中，它集中展示着绥德的石雕技艺。“建石碑楼时，我们组织了200多名石匠，雕了1168块石头，几乎用上了所有的雕刻技法。”鲍海东说。如今，绥德石雕不仅遍布多地，还销往日本、新加坡、马来西亚、美国等国家。全县石雕从业人员1000余人，全产业链年产值1.5亿元。

这几年，鲍海东将发展重点放在了设计文创产品上。“我们制作了一些小巧、造型更多样的石雕文创产品，年轻人很喜欢。”鲍海东说。

现在，绥德县还有计划地开展活动，进校园、进社区、进景区、进乡村，让非遗走入千家万户。西安交通大学知识产权研究院院长马治国是绥德人，他常常带着学生返乡调研。马治国说：“在这里，我们感受到了家乡人对非遗刻在骨子里的热爱，更体会到了中华优秀传统文化的深厚魅力。”

云南连续13年举办大学生心理情景剧比赛

心理情景剧，走心更治愈

本报记者 叶传增

“我叫吴枫，今年大二，任何事我都想做到完美……”近日，云南省第十三届大学生心理情景剧决赛上，云南大学“云生剧社”表演的心理短剧《解缚》经过激烈的角逐，获得二等奖。

云南大学已连续4次参加全省大学生心理情景剧比赛并获奖，2021年至2024年，云南大学还承办了两届全省大学生心理剧大赛。

什么是大学生心理情景剧？云南大学心理健康咨询服务中心主任滕燕解释，心理情景剧是一种以角色扮演和情景模拟为基础的心理健康教育方式，不仅可以传递心理健康知识和理念，启发学生对心理健康的思考，还有助于情感的释放、压力的缓解，让学生更深入地了解自己的内心世界。

《解缚》讲述的就是大学生常见的反乌托

理。剧里的主人公吴枫，不断后悔曾经作出的选择，致使她在面对未来时踌躇不前。“吴枫的经历和我很像，我总会懊悔自己作出的选择，经常想如果不这么选，会不会更好，这其实就是心理学里的反乌托。”饰演吴枫的地球科学学院学生杨丹说，剧里引入了平行时空的设定，呈现吴枫不同选择的人生轨迹，最后发现，其实她已经是所有时空中最好的自己。

“一直纠结那个想象中的‘如果’没有意义，走出反乌，勇敢向前。”剧中的这句台词，是杨丹最喜欢的台词，也让她解开了内心束缚。

在心理健康咨询服务中心的指导下，心理剧社团云生剧社吸纳各学院、各年级热爱表演、创作的同学，以日常生活为蓝本，通过自编自导自演，把大学生学习生活中常见的

情绪困扰搬上舞台进行演绎，从角色的心灵、行为中观照自我，寻找解决问题的途径。

生命科学学院大四学生张原曾担任过云生剧社的负责人，在他看来，一部好的心理剧，至少具备普遍性、专业性和积极性三个元素。“剧本反映的问题一定是大学生普遍存在的心理困惑，演出融入专业的心理学知识和表演技巧，最终让观众通过剧情演绎照见自己，达到‘润物细无声’的积极效果。”张原说。

按照云南省大学生心理情景剧比赛的要求，每部心理剧的时长不超过8分钟。如何在有限的时间内演绎一个生动的故事，同时探索如何解决现实问题，给云生剧社的师生们带来了很大挑战。

为了呈现最佳的演出效果，剧社的同学们分工明确，编剧、导演、演员、技术人员互相配合，对剧本、表演细节、舞台道具等反复推

敲、打磨。新闻学院大二学生杜碧涵是《解缚》的编剧，她告诉记者，该剧本前后经过7次修改，历时近半年才定稿完成。

除了精心打磨剧本，心理老师还指导学生巧妙运用舞台灯光、背景音乐等手段，反映主人公内心情感的波动，增强剧情的代入感。“《解缚》开场，主人公吴枫对自己产生怀疑，此时舞台出现蓝色的氛围灯，用来烘托她内心的迷茫。当结尾吴枫成功解开内心束缚时，舞台亮起暖色的灯光，代表她的情绪得到释放。”心理咨询中心指导老师赵玉洁说。

演绎身边事，治愈更多人。滕燕表示，随着社会对心理健康的重视程度不断提高，高校开始寻求多样化的方法提升学生的心理健康水平，心理情景剧以其独特的互动性和体验性，为学生提供了一种生动、有趣且有效的心理健康教育方式。

不只云南大学，近年来，云南省各高校陆续组织开展心理情景剧活动，云南省教育主管部门也主动“搭台”，云南省委教育工委、云南省教育厅连续13年举办省级大学生心理情景剧比赛，为全省高校心理健康教育注入发展动力，促进大学生身心健康、全面发展。

(张钰珺参与采写)

2024暑期档电影片单发布

本报北京7月9日电（记者刘阳）中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会9日在京举行，一批新片在发布会上亮相。

2024暑期档电影片单共分五大主题单元。其中，“中国精神 光影赓续”单元作品注重赓续红色血脉、厚植家国情怀，包括《解密》《出发》等影片；“中国故事 光影抒写”单元作品主要以讲述身边人、身边事的现实题材为主，包括《逆行人生》《云边有个小卖部》《来福大酒店》等；“中国美学 光影绘就”单元包括《白蛇：浮生》等影片，弘扬中华美学，展现中华优秀传统文化风采；“中国创新 光影探索”单元展现中国电影工业化的进步；“中国市场 全球共享”单元则包括多部国际影片。

中宣部电影局有关负责人表示，中国电影人将继续践行“与观众在一起”的理念，举办丰富多彩的活动，热情拥抱更多电影观众。期待各方齐心协力、全力以赴，延续中国电影市场红红火火的态势。

本版责编：智春丽 陈圆圆 杨颜非
制图：蔡华伟