

人文观察 关注文化体制改革①

党的二十届四中全会提出，“激发全民族创新创造活力，繁荣发展社会主义文化。”近年来，按照深化文化体制改革部署，许多文艺院团增强责任感、使命感，发挥主动性、创造性，从困境中奋起，在逆境中突围，完善院团建设发展机制，增强发展动力和活力，焕发新的生机。为大力繁荣文化事业，加快发展文化产业，从本期开始，我们将刊登系列报道，关注各地深化文化体制改革的典型，反映他们如何抓住时代机遇、激发创新创造活力，蹚出改革突围之路。

——编者

9月8日，国家大剧院内掌声阵阵。由浙江台州乱弹剧团演出的3出折子戏在此上演。跌宕起伏的剧情、张力十足的表演，受到了观众的热烈追捧。“第一次看台州乱弹，没想到演出如此引人入胜，看得人心潮澎湃！”演出结束，戏迷张巧巧难抑激动。

有近400年历史的台州乱弹，是浙江台州一种具有地方特色的传统戏曲剧种，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

台州乱弹曾停滞了将近30年，直至2005年涅槃重生。如今，浙江台州乱弹剧团10年内五登国家大剧院。剧团现已复排17本大戏和30多出折子戏，年平均演出350多场，累计受众已超过300万人次。

从一度濒危到好戏连台，这个地方小剧团是如何做到的？

民办公助，以情留人

“台州乱弹，是浙江‘四大乱弹’现今唯一保留‘乱弹’命名的剧种，也是台州唯一地方剧种。”说起台州乱弹，浙江台州乱弹剧团团长尚文波既骄傲又感慨，“这个古老的艺术瑰宝曾濒临绝境。”

上世纪80年代中期，演出市场不景气，老乱弹剧团停演，演员们纷纷出走。“我也是那会儿离开剧团的，困难所迫，到了一家企业工作。”浙江台州乱弹剧团作曲、省级非遗代表性传承人朱冬康回忆。

转机发生在2005年，这一年，在台州市委市政府的倡导下，台州乱弹重新组建了剧团。

重组的台州乱弹剧团，采取“民办公助”的方式——由台州市、椒江区两级政府部门，以及3家地方企业各投入20万元，合计100万元作为剧团运营的经费。

“原本以为，这辈子都没法再听到乱弹了。”当年，朱冬康在报纸上看到剧团重组的消息，“绝处逢生！我打心眼里感到高兴！”

然而，重新起步的剧团并非一帆风顺。

“太久没演，老艺人们已经演不下了。剧团就去外地艺校招募年轻演员，从头培养。”尚文波说，台州乱弹与金华婺剧曾同属“乱弹”，当时剧团团长许定龙去到金华武义的兰香艺术学校，挑中了30名学生作为剧团的班底，剧团如今的当家花旦、一级演员鲍陈热就是其中之一。

“求生存是我们的首要问题。”2009年底，尚文波出任剧团团长，首先摆在他面前的就是人才流失的问题。

“新一代台州乱弹的演员们，大多是从婺剧学校里挑来的。他们在台州待个几年，遇到机会，或回金华当地的婺剧团，或干脆转行。”尚文波无奈地说。

如何留住人才？“以情留人”的文艺院团管理模式发挥了重要作用。

“首先就是要让团员减少生活成本。”尚文波亲自帮团员说媒，让其安心在台州成家立业；有房才能安家落户，尚文波自掏腰包帮年轻人垫付购房首付款；团员的孩子上学难，他出面跟学校谈……用心用情，让青年演员安心在台州扎根下来。

2012年，剧团正式更名为浙江台州乱弹剧团。政府每年通过购买公益演出、支持精品创作等方式，为剧团创造良好的演出市场，也推动了剧团艺术价值与社会效益的提升。

错位发展，焕发新生

2008年3月，朱冬康重回台州乱弹剧团。

“台州乱弹有好多曲牌，是其他地方戏曲没有的，这就是个性。因此，我回国后的第一件事，就是规范台州乱弹的曲牌与道白，保护传承好台州乱

图①：剧团送戏进校园。
图②：剧团送戏下乡。

图③：《我的台州乱弹——经典折子戏专场》在国家大剧院演出剧照。

图④：台州乱弹《我的芳林村》在国家大剧院演出剧照。

以上图片均为浙江台州乱弹剧团提供

从一度濒危到改革突围

台州乱弹何以好戏连台

本报记者 顾春王环

观众表演了他的“绝活”——翎子功。“台州乱弹让全国人民感受到了来自台州地方剧种的魅力。”在尚文波眼里，这是台州乱弹焕发生机的一个转折点，而另一个转折点，则是创排了精品大戏《戚继光》。

想要持续性发展，必须有优质的原创剧目，这一直是全剧团的共识。

“经过讨论，我们最终选择了戚继光率领戚家军在台州抗倭的故事。”尚文波告诉记者，围绕台州历史，讲述铁血故事，既体现了民族英雄的家国情，又能彰显台州乱弹“文戏武做、武戏文唱”的剧种特色。

剧本写出来，尚文波请来了编剧姜朝皋、导演韩剑英、灯光设计周正平等一批国内一流的艺术家，组成了主创团队。

尚文波坦言，成功邀请到一流艺术家加盟，得益于民营剧团的属性，能够以市场化的方式进行运作，“只要有好的故事题材，一切皆有可能。”

质疑声也有。“你们这样一个小剧团，能把这出大戏排出来吗？”当时剧团不到50人，但排这一出戏起码得七八十人。尝试过去别的剧团借人，屡屡碰壁后，尚文波开始到民间剧团招人，最终招来了20多人。

人齐了，本子也有了。尚文波带着团队，奋战7个多月，终于把戏排了出来。2015年11月，《戚继光》作为唯一地方濒危剧种作品，跻身上海国际艺术节。2016年，剧团带着《戚继光》首次登上了国家大剧院的舞台，受到了业内专家和戏曲爱好者的肯定。

这部大戏，让剧团打出了知名度。剧团乘胜追击，一鼓作气，于2016年着手准备了第二部大戏——《我的大陈岛》。

“大陈岛垦荒精神激励着一代又一代的台州人。”尚文波介绍，大戏再现了激情燃烧岁月中垦荒队员们的感人故事，2019年4月《我的大陈岛》首演，广受好评。

2021年，《我的大陈岛》在国家大剧院上演。尚文波记得，现场有不少上了年纪的观众感叹于剧作的真实还原，“他们说看了演出很感动，那个年代的人就是这样。”

《我的大陈岛》是一次以现实题材盘活传统戏曲的成功尝试。珠玉在前，2022年4月，剧团的第二部现代大戏《我的芳林村》在线上首演，同样收获了成功。

台州乱弹将传统戏曲与时代特质紧密结合，“越传统也越现代”的演出，尤其得到年轻人的认可和喜爱。

尚文波说：“浙江省内戏剧强团林立，在传统戏曲表演上，台州乱弹与越剧、婺剧相比没有优势。因此，我们把现代戏当

作剧团的强项去打造，从而逐步实现弯道超车。”

扎根乡土，绽放芳华

一路走来，扎根人民、扎根生活是浙江台州乱弹剧团成长的“法宝”。乡亲们的喜欢，让台州乱弹拥有了新的生命力。在采访中，主创们纷纷说：“基层的泥土，最芳香！”

“唱好台州戏，演好台州人。用台州乱弹讲好台州故事，是我们的追求。”尚文波说，剧团一直致力于从基层挖掘优质素材，进行艺术化呈现。每一出戏，都会邀请专家观看、点评，根据专家建议不断打磨改进。

这些年，浙江台州乱弹剧团始终活跃在乡村文艺舞台上。剧团常态化开展文化惠民演出，每年送戏下乡、进社区、进校园达百余场，足迹遍布台州9个县（市、区）的900多个村居。

今年5月，鲍陈热获得第三十二届中国戏剧梅花奖。不管是名角大腕，都要不断深入基层，把优秀的演出带给百姓。”鲍陈热告诉记者，“剧团里的演职员大多是草根出身，非常接地气。通过与群众‘零距离’接触，我们更加能够了解基层观众的文化需求。”

汲取基层泥土的芬芳，才能让戏曲的根扎得更深、更牢固。鲍陈热说，乡亲们的眼睛是雪亮的，喜欢就会叫好。她的专场在基层演了不下30场，群众的反应像一把尺子，不断打磨她的表演精度。

一批青年演员正是在基层的大量演出中磨炼了舞台表现力，增强了艺术感染力，也建立了与观众的情感纽带。

“观众不仅是剧团的衣食父母，也是我们的艺术试金石。”青年演员张振星主攻丑角，表演诙谐，收获了大批粉丝。他也经常在网上记录自己的舞台生活，关注者已有几十万。他说，他会努力让更多的人了解台州乱弹，爱上台州乱弹。

浙江台州乱弹剧团的“起死回生”之路，为破解地方戏传承发展难题，提供了一个鲜活而宝贵的借鉴。

2023年，台州市出台了《关于支持浙江台州乱弹剧团改革发展的若干政策》，从人才培养、市场扶持等方面入手，进一步提升了“民办公助”的运营模式。

展望未来，尚文波信心十足。他说，有党和政府的支持，有观众的喜爱，有演员的努力，台州乱弹这朵地方戏小花一定会更加鲜艳、更加芬芳。

人文茶座

宋词新唱 声入人心

杨雨

从昆剧《青山许我》、话剧《苏堤春晓》、川剧《梦回东坡》，到纪录片《定风波》、歌曲《知否知否》，“东坡热”“宋词热”持续升温。许多人特别是年轻人在宋词的吟咏间，领略古人的审美旨趣、生活智慧，感悟先贤的精神境界、人生思考。

在与年轻人的交流中，我常常会被问到一个问题——“您认为，宋词的魅力在哪里？”我想，宋词的魅力既蕴藏在词人丰富而细腻的情感世界里，也流淌在宋词婉转隽永的韵律中。

词，在宋代本质上是配乐演唱的歌词，是当时的“流行歌曲”。每一首词都是依据特定的词牌（词调）填写而成，所谓“调有定句，句有定字，字有定声”，如《浣溪沙》《念奴娇》等，这些词牌本身就是特定的曲式结构。所以词又别称“曲子词”，表明音乐性是其本质属性，又取其“曲尽人情”之意，长短参差，更能“曲折”地表达人的情绪之丰富变化。

宋词，是可以唱的。在文化节目《宗师列传·大宋词人传》中，宋词的吟唱是情到深处的自然流畅。例如，在“范仲淹篇”中，深夜的庆州军营里，范仲淹独自走出帐外，周围传来时断时续的角号和夜枭的凄鸣，他的身影与“浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地”的吟唱一起融入月色之中。此时，对宋词的欣赏不再局限于单一的文学视角，而是一种综合性的艺术体验。

许多学生对我说，他们开始跟着传唱宋词，不是在死记硬背一些古老的文字，而感觉是在与身边的知心朋友、历史中的智者在对话，丰盈自己的内心。在宋代，词的演唱是人们的一种生活方式。宋词，是宋代流行歌坛中美妙的歌词；词人，则大多是宋代流行歌坛中杰出的音乐制作人；那些唇齿间传唱着的动人词句，成就了宋代文坛一代之风华。无论是田间阡陌，还是庙堂宫阙，都在动情歌唱中摇曳着说不尽的风情。

南宋以后，特别是元曲兴起后，宋词的乐谱逐渐失传。词从综合艺术逐渐变成了纯文本文学，后人只能更多地从文学角度去欣赏宋词。

从“一曲《水调歌头·明月几时有》，让背诵都简单了很多”到“一首《知否知否》，让李清照的《如梦令》走出了语文课本”……这些年，不少音乐人对宋词进行了谱曲演唱的尝试，一些作品深入人心，传统文化内容与现代音乐表达相互成就。我们也在对词作情感内涵和时代背景理解的基础上，探索进行创造性的音乐阐释。如《宗师列传·大宋词人传》节目中，黄庭坚的《念奴娇·断虹霁雨》，以男女对唱形式，既保留了原词的旷达之气，又注入对话般的戏剧张力。

苏轼曾经在给朋友的词中感叹“算诗人才相得，如我与君稀”。知音，是既有心心相印的精神默契，也不乏情趣盎然的交流形式。在氤氲着茶香的灯光下，低吟一曲彼此都熟悉的歌谣，或许，正是此刻我们相聚的样子。当文学与音乐再次交融，宋代的文化生活正以更活泼泼的样子呈现在千百年后的我们面前，宋词因此有了更多知音。我们期待更多推动文化传承发展的有益探索，创作更多彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念的优秀作品。

（作者为中南大学中文系教授）

乡见

以艺术促振兴 让乡村变时尚

当大学生来到“葡萄村”

本报记者 史自强

一个暑期的时间，前衙村一下子多了不少游客。

前衙村位于河北曲周县，是一个葡萄种植专业村。过去，村民一年到头就是种葡萄、收葡萄。有趣的是，今年他们还“捏”起了葡萄。

走进前衙科技小院，一排排绳子上挂满了村民们创作的手工艺品：紫葡萄、青葡萄，大串的、小串的，透出一种质朴的美感。

前衙村突然升腾起文艺气息，背后的推手，是两所高校。

中国农业大学（以下简称“农大”）团队长期扎根曲周县，用农业科技赋能乡村产业。今年，农大有了新“点子”。“乡村振兴，产业是基础，文化是支撑，人才是关键。”农大携手四川美术学院，在曲周开展首届“美育中国·曲周行”暑期社会实践工作营，40余名师生共同探索可复制的协同振兴模式，培养“农科+艺术”复合型人才。

前衙村葡萄质量不错，奈何周边种植户越来越多，葡萄收益下滑明显，年轻人们纷纷外出打工。“村里人气少，活力就少。”村党支部副书记李瑞芹挺发愁。

可当四川美术学院的师生抵达前衙村后，却发现这个“葡萄村”还是个“宝藏村”：既有包公开街遗址，又有颇具地方特色的曲周花车、曲周草编等非遗项目，乡村生态也很不错。

农业与艺术、地方文化与艺术设计咋融合？两校师生开启奇思妙想，他们对乡土文化开展一系列创新表达：设计出草编包包、草编裙子、草编镜框等，打造带有当地葡萄文化印记的人偶玩具——“葡萄娃娃”、“萌萌哒”的造型深得游客心；简化国家级非遗项目曲周龙灯的复杂工艺，创作二十四节气非遗布贴画灯笼……

一顿“包装”，前衙村焕然一新，成了“网红打卡地”。

“用青年人的视角，把乡土文化重新包装、输出，碰撞出新的火花。”四川美术学院艺术人文学院院长王天祥说。

师生们还构思了一场特别的“村晚”，一下子吸引来周边10多个村庄200多名村民前来观看。

草编时装秀是“村晚”重头戏之一，由学生们和村民共同设计、制作。“我们用玉米皮、小麦秆和芦苇编结成服装，但较粗糙，后来又加了棉布内衬，提升了舒适度。”农大2023级资源利用与植物保护专业研究生余宗港说。

短短20天的暑期工作营，成果丰硕：师生们创作完成45幅乡村画作、100余件艺术拓染作品，以及3套村落公共空间改造方案，并开设了5场“乡村美育工作坊”艺术疗愈课堂……

这激发了当地农村青年的艺创热潮。曲周县程寨村村民郭峰、东漳头村村民徐晓真等，在师生们的感染下，将当地的废弃墙面通过墙绘方式，转化成美丽的文化景观。

这仅仅是个开始。工作营结束后，两校在曲周共同成立“丰艺社·曲周共生”联合育人实践基地。

“未来，将在这里建立‘艺术遗产活化+农业绿色发展’交叉平台，组织开展公共艺术装置、生态美育节、乡土美育工坊等活动，激活乡土文化生命力，持续探索‘科艺融合、人文共生’的乡村振兴实践样本。”王天祥说。

错位发展，焕发新生

2008年3月，朱冬康重回台州乱弹剧团。

“台州乱弹有好多曲牌，是其他地方戏曲没有的，这就是个性。因此，我回国后的第一件事，就是规范台州乱弹的曲牌与道白，保护传承好台州乱

图①：剧团送戏进校园。
图②：剧团送戏下乡。

图③：《我的台州乱弹——经典折子戏专场》在国家大剧院演出剧照。

图④：台州乱弹《我的芳林村》在国家大剧院演出剧照。

以上图片均为浙江台州乱弹剧团提供

本版责编：李卓尔

版式设计：张丹峰