

人文观察
戏剧振兴系列调研①

戏剧传文脉，青春续华章。《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》的实施，为新时代戏剧传承发展注入强大动力。

从经典戏剧的守正创新到稀有剧种的保护发展，从戏剧名家的匠心传承到青年群体的热忱参与，戏剧艺术正以更鲜活的态度走进大众、浸润人心。

本版即日起推出聚焦戏剧振兴系列报道，描绘戏剧传承发展的图景，讲述戏剧工作者执着坚守的故事，记录戏剧振兴的生动实践。

——编者

1906年，浙江绍兴市嵊县(现为嵊州市)东王村，4只稻桶铺上木板，搭起一方简陋的戏台。李世泉、高炳火等几位民间说唱艺人，以“落地唱书”的底子，第一次穿上戏服、拿起道具，登台演戏。

谁也没有想到，这一声清亮的唱腔，拉开了越剧120年薪火相传的序幕。

5月至6月，第六届中国越剧艺术节举办，12场大戏、3场小戏(折子戏)专场呈现越剧近年来的艺术水准，吸引着众多观众。

从剡溪之畔到黄浦江畔，从乡间草台到都市剧场，从江南一隅到世界舞台，双甲子月流转，越剧依旧青春靓丽。它成了年轻人追捧的“文化顶流”，成了戏曲“破圈”传播的典范。

120岁的越剧，为何依然这样“年轻”？

根在民间、贴近大众，越音缭绕城乡

嵊州市越剧团的演出大巴还在路上，嵊州市下王镇上岷村就沸腾了。

青壮年在搭戏台，老人小孩忙着搬凳子抢位置，女人们在家里煎煎炒炒，准备迎接四邻八村赶过来看戏的亲友。

每次嵊州市越剧团到村里演戏，村里就热闹得像过年一样。

“我最喜欢看《碧玉簪》，看了10多场还想看。”一位掉了门牙的老太太，17点就吃过晚饭了。她占了第一排中间的位置，“坐得近、看得见、听得清。”

演出从18点30分开始。18点刚过，台下已坐满翘首以待的观众。锣鼓一响，台下瞬间安静下来。

在越剧诞生地嵊州，越剧从不是高高在上的“殿堂艺术”，而是流淌的生活方式。漫步嵊州街巷，古戏台旁、文化礼堂里、社区角落，处处可闻婉转越音，“老到白胡须，少到开裆裤”，人人能哼几句越调、唱一段经典，是这座城市最鲜活的文化图景。

“越剧的根，深扎在民间。”中国文联戏剧艺术中心主任邵玉焯感慨，“越剧从诞生之初，就带着民间艺术的质朴与亲和，善于汲取民间养分，贴合百姓审美，这是其百年不衰的底气。”

根深，才能叶茂。嵊州深谙越剧的民间本色，多措并举守护这份乡土文脉，让越剧始终与百姓相伴相依。

去年，当地印发的《关于进一步支持越剧传承发展的若干政策意见》，从制度保障、人才培养、全民普及等方面，为越剧“培土施肥”。百余家民营剧团扎根基层，年均演出超3万场，把《梁祝》《红楼梦》《五女拜寿》等经典剧目送到田间地头、山村院落，让越音缭绕城乡。

为进一步激活民间越剧活力，“村越”赛事不设门槛、面向全民，3年间举办近300场比赛，吸引近5000名民间选手登台竞技，全网话题总曝光量超33.34亿。

来自嵊州三江街道的理发店老板罗雪洪，获得了首届“村越”赛事冠军后，得了一级演员陈雪萍的指导。“以前都是自学，瞎琢磨。通过比赛，接触了不同越剧流派，还获得了专业老师的指导，唱戏的节奏、台风都进步了好多。”罗雪洪说。如今，罗雪洪跟戏迷朋友一起参与了街道的越剧俱乐部，排演了多个剧目。

从乡村戏迷到民间唱将，普通人在舞台上绽放光彩，让越剧回归民间、贴近大众，真正成为百姓身边的艺术。同时，当地持续活化越剧文化地标，修缮东王村首演遗址、打造越剧博物馆，让一代代人在触摸历史中感受越剧的根基。

“我们不仅要培养专业演员，更要培养千千万万懂越剧、爱越剧的观众。”嵊州市委宣传部相关负责人表示。

台州椒江越艺越剧团团长熊莲芬，就是这支“民间大军”中的一员。她动情地说：“20多年来，我跟着剧团走村串户。台下观众从几十人到上千人，有老人有孩子，有本地的有外地的。越剧对我来说，不只是艺术，更是生活。”

从乡间到都市，从中国到世界，历经一百二十年——

越剧何以「年轻」

本报记者 王珏

次发现：原来越剧可以这么“飒”！“这不仅仅是我个人的幸运，更是我们这个时代给予越剧的机遇。”

已经是浙江小百花越剧院艺术生产与创作部副主任的陈丽君，谦逊而坚定，“作为青年越剧人，我们要以高度的使命感为越剧注入青春活力，争取创作出更多讲好中国故事、富有时代气息、彰显中华美学的优秀作品。”

陈丽君身上，折射出新一代越剧传承人的群像。这种“代际接力”，让越剧的艺术基因在一代又一代人中传承焕新。

在浙江音乐学院，一名来自辽宁的00后张同学的故事，同样动人。让她下定决心学戏的，是《新龙门客栈》的短视频。“我

《钱塘里》扎根都市生活，聚焦市井小人物；《新龙门客栈》打破传统舞台边界，打造沉浸式观演体验；《核桃树之恋》将家国大爱与平凡温情相融……越剧剧目不断探索创新，贴合时代审美与观众需求。

创新不仅体现在剧目创作和舞台呈现上，也体现在传播方式上。越剧是最早“触网”的戏曲剧种之一。从早期的戏曲电影《梁山伯与祝英台》，到今天的短视频、直播、线上演播，越剧始终走在戏曲传播的最前沿。紧跟融媒体时代浪潮，青年演员们走进直播间，演唱经典唱段、分享戏曲知识，打破时空限制，让更多人足不出户感受越剧魅力。

《新龙门客栈》等剧目通过网络传播，让越剧从传统戏迷圈走进大众视野，成为备受年轻人喜爱的“国潮艺术”。

中国国家京剧院原院长宋官林说：“越剧之所以能‘破圈’，就在于它敢于打破边界、敢于跨界融合。它向昆曲请教典雅，向话剧借鉴人物，向电影学习叙事，向现代科技借力。”

《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》明确提出，“推动科技赋能戏剧创作传播”，这为越剧的传承创新打开了无限想象空间。

今年春天，杭州越剧团携《荆钗记》《五女拜寿》《一缕麻》等经典戏连续下乡演出，所有剧目均由村民自主“点单”挑选。戏台上，名家唱得酣畅；戏台旁，美食市集香气四溢。台上台下，戏里戏外，热气腾腾。“我们要让越剧‘长’在村里，也‘飞’上云端。”杭州越剧院院长杜晓晶说，希望让传统戏曲突破时空限制，圈粉年轻群体、赋能乡村发展。

越剧的创新，正从“单点突破”走向“系统推进”。中国戏曲导演学会副会长杨小青认为：“创新不是目的，而是手段。真正的创新，是在尊重艺术规律的前提下，让越剧与时代发展相适应、与现代社会相协调、与大众审美相契合。”

历经120年，越剧为什么依然“年轻”？它的根，深扎在民间沃土；它的枝，伸向时代天空；它的花，绽放在一代又一代人的心间。

图①：越剧演员在浙江嵊州城南小学教学。 应煜芳摄

图②：越剧《王老虎抢亲》剧照。 俞满东摄

图③：村民在嵊州甘霖镇施家畚村戏台看戏。 郑华摄

人文茶座

艺术的生命
在于和观众相遇

王珏

越剧是什么？有人说，越剧是江南的一缕烟雨，温润、婉转；有人说，越剧是女人的一段心事，细腻、柔美。历经数代人薪火相传，越剧艺术以其灵动唯美的品格，成为中国戏剧中抒情写意美学的代表。近年来，越剧作品更是成功“破圈”，吸引了大量年轻观众。

艺术的生命在于和观众相遇。一百二十载春秋流转，越剧之所以能够穿越时光依然打动人心，因其真挚的情感、精湛的技艺；越剧之所以能够穿越风雨而依然鲜活，得益于其根植乡土、呼应时代、守正创新。

一门艺术的传承，既需要舞台上的精彩呈现，也需要学术上的深厚支撑。历经120年发展，越剧积累了丰厚的艺术实践、经典剧目与育人经验，但相较于成熟的艺术学科，其学科学术体系建设仍有提升空间。浙江音乐学院与嵊州共建越剧学院，希望为这门走过双甲子的艺术构筑可持续发展的人才与学术基石。系统梳理越剧的声腔体系，深入研究越剧的表演美学、整理剧目基因、探寻创作规律，将为越剧的创作实践和人才培养提供坚实的学科学术支撑。

戏曲振兴，关键在人。越剧艺术的人才培养启示我们，戏曲人才培养，既要坚守艺术的本体传承，守护好流派精髓、舞台神韵；又应立足时代需求，融入现代教育理念、数字技术手段，培养兼具深厚艺术功底、学术素养与创新能力的复合型人才。同时，艺术人才培养要贯通理论与实践，让舞台上的经验上升为学术的思考，让学术的成果反哺舞台的实践。

剧目是剧种的立身之本。越剧百年积累了《梁祝》《红楼梦》《祥林嫂》等经典作品。文艺工作者要不断深入生活、扎根人民，一方面从中华优秀传统文化和现实土壤中汲取营养，创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的新作，另一方面对传统经典进行创造性改编，保留精髓、适度创新，让老戏焕发新意，让新戏成为经典。

越剧柔美抒情的艺术特质、贴近人性的故事表达，深受海内外观众喜爱。为了让越剧走向更广阔的天地、与更多观众相遇，嵊州在全球建起260个“爱越小站”，凝聚起超1.3万名戏迷，让越剧成为海内外戏曲艺术交流的桥梁。下一步，要继续搭建以艺通心的平台，精心打磨一批适合海外传播的精品剧目，借鉴国际先进的艺术教育戏剧研究经验，讲好中国故事、传递东方美学，让百年越剧在国际舞台上绽放更璀璨的光彩。

百廿年水袖翻飞，裁就江南烟雨；几代人檀板低吟，唱尽人间世情。希望以“各美其美，美美与共”的胸怀，让越剧与全国各地的戏曲剧种对话，让世界深刻体验东方美学的独特魅力。

(作者为浙江音乐学院院长)

国传承

麻布亦能绣出彩

本报记者 杨颜菲

夏布绣俗称“麻布刺绣”，在江西民间流传久远。“麻布绣花，底子太差”这句老话道出了夏布绣曾经的困境。夏布质地生硬粗糙，要在上面刺绣，针线难以驾驭，绝非易事。然而，在江西新余夏布绣博物馆里，夏布绣却绽放出别样精致的艺术光彩——双面绣《丽人行》，正反两面图案除落款和印章外分毫不差；《江西如此多娇》绣出磅礴而又深远的意境；《仙女湖畔人家》巧妙利用苎麻织造成夏布的天然肌理，赋予画面水墨般的晕染效果……

“这些都是中国工艺美术大师张小红的代表作。”作为非遗夏布绣代表性传承人，2025年新时代青年先锋奖获得者吴婉菁介绍，张小红潜心改良夏布材质，并创新出透底虚实针、层叠针、芝麻针等6种独特针法，赋予当代民间麻布绣独特的艺术价值。

博物馆二楼，吴婉菁的办公室里，几只色彩斑斓的潮玩，形态各异，每只都穿着精心绣制的夏布绣“小衣服”。有的绣着青花缠枝莲纹，素雅清丽；有的点缀着活泼的几何图案，时尚跳脱；还有的穿着夏布旗袍，配色大胆。这些穿着“万年麻衣”的现代文创产品，无声地诉说着传统与潮流的奇妙碰撞。

2014年，看到张小红为了筹建夏布绣博物馆倾尽毕生积蓄，吴婉菁深受感动和震撼，毅然辞去银行的稳定工作，一心投入夏布绣传承事业。“我本身是学美术的，也算专业对口。”

从零开始拿起绣花针，对于习惯了敲键盘和拿画笔的吴婉菁来说，是全新的挑战。她从最基础的穿针引线学起。“要懂得夏布绣的每一针、每一线，理解它的肌理、它的脾气。”吴婉菁说。办公室的另一边，既有传统的绣棚，还有一个充满奇思妙想的“实验室”：一款真皮手提包，设计简约，细节处的夏布绣是点睛之笔；一件将夏布与不同面料巧妙撞色的西服，剪裁利落；一个精致的夏布绣品摆件，内置音响流淌出悦耳音乐……

“我是非遗的传承者，也是夏布绣的‘经纪人’。”吴婉菁说。她玩转短视频、直播、设计研学课程……在新余的仙女湖马拉松上，1万份夏布绣文创随跑者流动四方。

如今不少非遗项目面临传承人老龄化、市场化路径窄等现实挑战，吴婉菁用10余年的探索给出答案：坚守匠心、接续文脉，推动非遗走进现代生活，走向更广阔舞台。

“非遗不该只是展柜中被瞻仰的‘古董’。它应活在当下、潮在当下。”吴婉菁说。

吴婉菁带领团队在产品设计上跨界尝试：衣服、抱枕、箱包、文具、潮玩服饰……“每次创意落地，成就感特别强，过程也很好玩！”她眼中闪着热爱，“但创新须守正。”融合现代设计，变的是形式、载体，不变的是手工温度与匠心精神。每件产品背后，仍是绣娘一针一线的精工细作。

在夏布绣博物馆内的夏布绣传习所，高雨翠手中的绣针在夏布间穿梭，一幅山水小品渐次成形。这位聋哑学校毕业的女孩，2023年起跟随吴婉菁学艺。几年下来，她的针法越来越纯熟。如今高雨翠已是一名全职绣娘，作品在国家级比赛中获了奖。

非遗传承不是一个人的孤勇前行，而是接力奔跑。吴婉菁通过“师徒徒”，组织夏布绣进校园、进社区、进乡村等多种途径，培养夏布绣传承人，接纳待业女工、听障人士等学习夏布绣。“传承了技艺，也给了他们谋生的技能和尊严。”目前，绣坊里有十几名全职绣娘，还有约100名灵活就业人员。

薪火不断，艺术基因在赓续传承中焕新

一个剧种能否葆有青春，关键看有没有年轻人愿意学、愿意唱、愿意传。越剧的舞台上，从来不缺年轻的面孔。

2024年，一名叫陈丽君的越剧演员，凭借越剧《新龙门客栈》中的精彩表演，火遍全网。她在剧中饰演贾廷，将亦正亦邪的角色表现得淋漓尽致。社交媒体上，她的表演片段播放量数以亿计，无数年轻人第一

在短视频里刷到越剧，那一刻我才知道，原来戏曲可以这么有力量、这么有魅力。”她跨越2000公里报考越剧器乐专业，希望用新的理解去诠释传统。

今年2月印发的《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》，将人才培养列为重点。

近年来，全国设有越剧专业的艺术院校报名人数连年增多。嵊州越剧艺术学校每年招收近百名学员，既有全日制专业班，也有面向社会开放的“戏迷班”。今年，学校迎来18个省市的学生报考，录取率不到9%。这种热度，恰恰说明越剧在年轻人中的吸引力。

培养下一代，要从娃娃抓起。嵊州实现越剧教育从民间戏班到专业院校、从基础教学到高等教育的覆盖。全市117所中小学开设越剧兴趣班，“越剧进校园”覆盖率达100%。

00后卢笑恬从小在嵊州长大，妈妈去理发店洗头时，偶然听到票友在唱越剧，便萌生了让女儿学戏的念头。从参加全国职

本版责编：王珏
版式设计：张芳曼