

以“一团一策”激活一池春水

活水奔流,方得生机盎然。浙江越剧的蓬勃生机,根植于刀刀向内的改革魄力与迭代升级的发展智慧。

“院团改革是越剧传承发展的关键一环。”浙江省文化广电和旅游厅党组成员、副厅长吕伟刚介绍,浙江以此为抓手,持续优化升级“一团一策”,不断完善院团治理结构和可持续发展机制,目标只有一个——“让每一家院团都成为越剧繁荣的坚强堡垒”。

2021年,浙江出台《关于推进全省国有文艺院团深化改革加快发展的实施意见》,以精品创作、人才培养等“六个工程”勾勒出改革路线图。从浙江小百花越剧院到各地市基层剧团,一份份量身定制的改革方案落地生根。更令人振奋的是,浙江省文化广电和旅游厅联合省人力资源和社会保障厅、省财政厅推行“绩效工资总量+X项目”管理模式,打破“大锅饭”,让多劳者、绩优者真正得到实惠。与此同时,职称评审向“文艺两新”敞开大门,标志性业绩可“直通”高级职称,为青年才俊铺就一条“星光大道”。

浙江小百花越剧院院长王滨梅对此深有感触:“我们院团这几年的变化是实实在在的,‘一团一策’让我们有了更清晰的发展定位,薪酬改革让一线演员更有干劲,年轻人看到了希望,整个院团充满了活力。”

制度保障持续加码、久久为功。浙江省文化广电和旅游厅艺术处处长陈吉芬介绍,2023年5月,浙江省聚焦传统戏曲“出人、出戏、“出圈”、出海、出效益”的多维目标,创新出台了《关于加快推进越剧繁荣发展五年行动计划(2023—2027年)》。目前,《浙江省传统戏曲保护传承条例》已纳入2026年省人大立法计划,越剧等18个传统剧种的保护传承、创新发展将迈入法治化、规范化轨道,为传统戏曲活态传承筑牢坚实的制度屏障。这5年,浙江越剧叫好戏连台、人才辈出,惠民暖心、跨界“出圈”、走向世界,可谓“老树开新花,越唱越精彩”。

好戏连台唱尽时代风华

改革激发的活力,最终要在舞台上见真章。这5年,浙江越剧坚持以

艺界观察

江南五月,越音婉转,水袖翩跹。以“百廿正青春,浙里越有戏”为主题的第六届中国越剧艺术节在浙江绍兴唱响。丝竹雅韵穿越百年,于新时代舞台之上旖旎绽放。

作为越剧的发源地和传承发展高地,浙江在过去5年间,以“出人才、出好戏、出效益”为目标,守正为本、创新为翼,让这株发源于嵊州阡陌间的艺术幽兰,在当代沃土之上吐蕊盛放,书写下一段气象万千的越剧“浙”五年。

“浙”五年,越剧正青春

本报记者 刘 森

《我的大观园》演出剧照。 浙江省文化广电和旅游厅供图

人民为中心的创作导向,涌现出一大批立得住、叫得响、传得开的优秀作品。

“越剧的生命力,在于贴合时代、贴近百姓、贴近生活。”吕伟刚说,浙江越剧始终立足群众审美需求,不断拓宽创作题材、突破艺术边界,在守正创新中打磨出众多兼具思想深度、艺术质感与市场口碑的精品力作。

题材百花齐放,格调多元出新。红色题材剧目《枫叶如花》,以越剧独有的温婉唱腔、细腻演绎,诠释革命

烈士朱枫的铮铮铁骨与赤诚忠魂,获得文华大奖。主演王滨梅动情坦言:“演这部戏,我最大的体会是越剧的柔情同样可以唱出革命者的铁骨。每一次登台,我就像在与朱枫烈士进行一次灵魂对话。”

现实题材剧目《钱塘里》聚焦市井烟火、寻常百姓,以细腻笔触描摹人间温情,在平凡生活的细碎光影中镌刻时代变迁、传递人间温度,获得中宣部精神文明建设“五个一工程”奖。

新时期环境式越剧《新龙门客栈》打破传统镜框式舞台束缚,以沉

浸式、互动式的全新观演模式革新戏曲形态,凭借极致的舞台美学与创新的演绎方式,获得豆瓣8.4分、大麦9.7分的超高口碑。

“越剧从来不是束之高阁的古董,而是与时俱进的鲜活艺术。”中国戏剧家协会副主席、浙江省戏剧家协会主席、浙江小百花越剧院名誉院长茅威涛曾直言,越剧创新从不摒弃传统根基,而是让经典内核与当代审美双向奔赴。《新龙门客栈》以全新的观演模式,让年轻观众沉浸式触摸越剧的唱腔之美、身段之韵、文化之魂,

这正是传统戏曲立足当下、走向未来的良机。

最生动的注解。

古老艺术惊艳时代与远方

5年来,浙江越剧以开放包容的姿态拥抱新时代、新业态、新受众,跨界融合拓宽艺术边界,走出国门彰显文化自信,让百年越韵响彻九州、走向世界。

从《王者荣耀》联动推出越剧皮肤,让上亿玩家在游戏中邂逅“梁祝”,到陈丽君在《乘风2024》的舞台上将水袖与流行乐融合;从《新龙门客栈》的沉浸式直播吸引925万人次围观,到舞台纪录电影被国家影像典藏工程永久收藏……越剧的边界一次次被拓展,古老的声腔在数字时代找到了新的回响。

“当时我们也有过担心,越剧和游戏能结合好吗?”王滨梅回忆与腾讯的合作时坦言,“但看到众多年轻玩家通过这个皮肤知道了‘梁祝’、知道了越剧,我们就知道这个决定是对的。”陈丽君对参加综艺节目的初衷,回答得更为直白:“很多人问我为什么去参加综艺?我的答案很简单——让更多不看戏的人先看到我,再看到越剧。只要他们愿意多看一眼,我就有把握让他们喜欢上越剧。”

与此同时,浙江越剧的足音已传至五洲。从法国巴黎到意大利米兰,从联合国教科文组织总部到纽约时代广场的大屏,《梁祝》的蝶舞、《红楼梦》的咏叹,让世界领略到中国艺术之美。“越剧不仅是浙江的、中国的,也应该是世界的。”吕伟刚展望,“我们希望通过越剧这座桥梁,让世界读懂中国文化的韵味与中国故事的精彩。”

百廿轮回,薪火弥新。今年,恰逢越剧诞生120周年,从嵊州乡间的小小歌班,到享誉海内外的经典剧种,百年越剧历经岁月淬炼,已然枝繁叶茂、风华绝代。

回望5年深耕,浙江越剧精品创作提质升级、人才培养突破创新、文艺惠民落地生根、跨界融合拓宽格局、对外交流扩容提质,交出了一份亮眼时代答卷。实践充分印证:传统戏曲从不是尘封的古董,而是生生不息的鲜活艺术;从不是小众的过往,而是能够与青年共鸣、与时代同行的鲜活力量。

守正不守旧,尊古不复古。承载5年深耕的底气与积淀,怀揣百廿传承的初心与热忱,浙江越剧正以青春之姿、自信之态、创新之势,踏歌而行、奔赴新程,续写百年越韵的全新华章。

2026年艺术职业教育戏曲教学成果展演举办——

以基础教育破题,为戏剧振兴筑基

李 雪

5月29日、30日,由中国艺术职业教育学会、北京戏曲艺术职业学院(简称“北戏”)主办的“菊苑撷芳”——2026年艺术职业教育戏曲教学成果展演在北戏少儿戏剧场上演。大幕拉开,两名装扮成唐僧的学生信步走来,他们穿越回戏曲的根脉参学史上,以插科打诨、串戏引路的方式,带领观众沉浸式欣赏百花齐放的梨园盛景。

戏曲传承要从娃娃抓起。此次演出正值“六一”国际儿童节前夕,很多家长选择带孩子一起观剧,在昆曲雅韵、皮黄铿锵中领略中华优秀传统文化的魅力,播下美丽的种子。殊不知,舞台上演戏的,也是一群热爱戏曲的娃娃。

此次展演,北戏、中国戏曲学院附属中等戏曲学校、天津艺术职业学院、河南艺术职业学院、洛阳职业技术学院、唐山市艺术学校组团亮相,学生登台唱主角,昆曲、京剧、评剧、河南豫剧、河南曲剧等剧种轮番登场。率先表演的昆曲《西游记·胖姑学舌》中,两位小演员只有12岁,自2025年9月入北戏学习至今不足一年,但活泼灵动的表演一亮相就赢得满堂彩。据悉,整场演出大部分演职人员为中职低年级学生,年龄不超过18岁,“娃娃演技娃娃”看成这个夏天首都演艺舞台上的一道亮丽的风景。

“编排得巧妙,呈现得精彩,尤其是两位小参军贯穿全剧,令人印象深刻。”天津艺术职业学院副院长李铭评价。演出最后一个板块,北戏学生展示了水袖、身段、扇子等基本功,上海戏剧学院附属戏曲学校副校长唐禾香盛赞:“基本功的教

学展示特别好,通过跟演员、院团交流我发现,他们非常看重基本功训练,到了团里,学生一戳一站,舞台上的一举一动都代表着学校的基础教学质量。”

今年2月,《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》(简称《计划》)发布,艺术职业院校如何回答好新时代推动戏剧事业传承发展这一答卷,此次展演成为一次颇具实验意义的探索。展演紧扣《计划》部署要求,集成果检验、教学交流、研讨献策于一体,既是对全国戏曲基础教育办学成效集中展示,更是凝聚行业共识、破解发展难题、凝心育人的关键举措。展演展现了青春风采,彰显出各校的教学实力;研讨聚焦艺术职业教育的根基建设,谋划长远发展,两者相辅相成,对夯实戏曲艺术根基,深化教育教学改革,推动戏曲艺术守正创新,助力文化强国建设具有重要的时代意义和实践价值。

研讨环节,来自上海、安徽、山东、云南、陕西等地10余所艺术职业院校的相关负责人齐聚北戏,通过学习《计划》精神,剖析新时代戏曲教育的痛点难点,共同探讨施策路径。其中,戏曲人才培养成为与会嘉宾谈起最多的关键词。

《计划》专门提到“夯实戏剧人才队伍建设基础”,对戏曲教育工作者来讲,核心就是培养戏曲人才、办好戏曲教育,为戏曲的保护传承发展做好人才保障,助力文化强国建设。北戏院长吴蕾透露,未来3年,北戏将继续在戏曲基础教育上发力,打牢人才培养的根基,通过舞台实践增强学生本领的同时,借助科研力量形成对学生的支撑,向院团输送更多优秀人才,为戏曲事业添砖加瓦。

北戏课堂始终保持着戏曲口

传心授的特色,通过名家传戏推动剧目传承。少儿京剧《少年马连良》是北戏为学生量身定制的一出剧目,自2012年首演,迄今已演出14上百场。作品在致敬老校长马连良先生的同时,更见证着北戏历代“少马人”的成长。“第一批‘少马’主演已成为京剧院团的青年力量。今天舞台上的‘小马连良’是北戏培养的第五代演员了。这出戏既锻炼了老师,更是对马连良先生戏曲精神的传承。”北戏京剧系主任李青说。

戏剧振兴是系统工程,如何培育人才培养的生态环境,北戏不断创新,推动育人模式再升级。通过各大赛事平台、展演活动、提质培优实践创新项目等锻炼师生能力;参与北京中轴线戏曲微电影的制作推广,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展;将各专业的特色、文化内涵翻译成英语传播,推动戏曲文化走上国际舞台……

未来,北戏还计划通过动作捕捉技术,把规范教学转化为数字化资源留存推广;举办戏曲传承人教学展演,展示一线老师风采;加大科研力量支持专业建设,不断加强艺术教育理论研究,打通学生就业、升学渠道,为戏剧振兴贡献北戏力量。

“这次展演和研讨是戏剧振兴的生动实践,希望各职业院校身身体力行,在戏曲人才培养过程中总结出一套可推广传承的经验。”中国艺术职业教育学会副会长张建平说,他呼吁明年更多院校尤其是南方院校参与进来,以优秀作品鼓舞人、影响人、培养人,把展演打造成一张亮眼的文化名片。

北戏学生基本功展示 北戏供图

光影舞台

近日,山东省济宁市山东梆子剧院的非遗梆韵小分队、戏韵华裳小分队分别走进济宁各景区,轮番上演好戏。

作为流传于鲁西南及鲁中地区的传统戏曲剧种,山东梆子以其高亢奔放、刚劲激越的唱腔闻名。峰山脚下,演员水袖翻飞、唱腔高亢;尼山圣境里,梆韵古调与圣贤文脉交相辉映……演员们不仅倾情献艺,更与观众近距离互动,一招一式、一颦一笑间,尽显戏曲的独特魅力,让中华优秀传统文化在山水胜境中触手可及。

图为演出及演员化妆现场。

本报记者 祝 静/文
济宁市山东梆子剧院供图

