

天上掉下个“林妹妹”

——追忆越剧表演艺术家王文娟

徐继宏

艺 界 观 察

2026年恰逢越剧诞生120周年,也是越剧表演艺术家王文娟诞辰百年。日前,“无尽思念·忆恩师”追思雅集在浙江杭州举行。越剧界人士、青年演员及各地戏迷齐聚一堂,深情缅怀王文娟。中国戏剧梅花奖得主、一级演员舒锦霞撰文《越韵百廿薪火续 百年芳魂照梨园》追忆王文娟:“从学艺拜师、受教成长,到守艺传艺、接续文脉,四十五载梨园行路,恩师王文娟的德艺风骨,始终是我艺术人生的灯塔与底色。”

练功场上的“小老太婆”

1926年,王文娟出生于浙江嵊县坑边村,母亲是戏迷,每逢乡间戏班演出,便抱着年幼的王文娟前去观戏。从抱在怀里到坐在膝上,再到自己爬到高凳上看戏,回家后还会把床帐当戏衣,穿着父亲的长衫甩水袖……戏曲艺术的种子就此在王文娟的心中生根发芽。

1938年,年仅12岁的王文娟远赴上海学艺,进入天香戏院师从表姐——越剧小生竺素娥,以《投军别窑》中玉宝钏一角开启戏曲启蒙之路。年少的王文娟性格沉静、不喜嬉闹,终日潜心练习,被同门伙伴戏称为“小老太婆”。

天资聪颖加勤学苦练,仅半年,王文娟便以“小小素娥”之名登台主演《投军别窑》,崭露艺术锋芒。1944年,她与竺素娥搭档出演《碧玉簪》《盘夫索夫》等剧目,凭借扎实功底与灵动演技稳步进阶,一步一从“六肩花旦”成长为第一女主角的“头肩旦”。

“台上演戏复杂一些,台下做人简单一点。”这是王文娟毕生恪守的准则,也是她反复叮嘱弟子的从艺箴言。浙江小百花越剧院二级演员夏艺奕追随恩师多年,对此感触颇深:“老师生前常常叮嘱我,王派唱腔的精髓在于朴实自然,切忌堆砌繁杂小腔,演唱需娓娓道来、情韵相融。塑造人物更是如此,要用心演绎角色本身,而非刻意标榜流派、拘泥程式套路。”

战地“百灵鸟”

王文娟戏路宽广、文武兼备,擅长塑造各类鲜活立体的舞台形象。无论是《红楼梦》中空灵凄美、风骨脱俗的林黛玉,《追鱼》中纯真灵动、至善至美的鲤鱼精,还是《孟丽君》中聪慧果敢、气宇轩昂的奇女子,抑或是《杨开慧》中心怀家国、赤诚热烈的革命先辈,皆深入人心、代代相传。在第一届全国戏曲观摩会演中,她凭借《西厢记》中崔莺莺一角斩获演员二等奖,艺术实力备受行业认可。

1953年4月,王文娟与徐玉兰主动请缨,奔赴

朝鲜战场参与慰问演出。战地条件艰苦,无固定剧场,演员们便露天搭台,以伪装网遮蔽上空;遇敌机盘旋侦察,驻地熄灯警戒,演出便在黑暗中接续进行;零下40摄氏度的极寒天气里,王文娟双手冻得僵硬麻木,依旧坚守舞台、完整献演。

彼时,志愿军战士对文艺演出满怀赤诚,这份期盼让王文娟始终心怀敬畏、不敢懈怠,一心只想让战士们看完完整剧目,不少场次需反复演绎两三遍。她那清亮婉转、直击人心的唱腔,温

奖,该剧也成为其成名作。1955年,上海越剧院启动经典剧目《红楼梦》改编创排,剧组询问王文娟是否敢于挑战林黛玉一角,她果敢立誓,一定演好这一角色,从此开启了她与戏曲经典角色林黛玉的不解之缘。

林黛玉是越剧舞台上极具难度的角色,人物情感细腻复杂、层次丰富,短短数分钟唱腔与表演,便要精准呈现“惊、气、冲、退、悲、忍”六种情绪的递进与转变。为吃透角色、演活人物,王文娟反复研读《红楼梦》原著,打磨这一人物举手投足的每一处细节。1958年2月,越剧《红楼梦》正式公演,连演54场,场场爆满。

1977年初,由王文娟担纲主演的越剧电影《红楼梦》全国公映,再度引发全民热潮。上海首轮放映期间,36家电影院24小时连映,无数观众携带铺盖通宵排队购票。王文娟塑造的林黛玉清雅脱俗、凄美动人,成为跨越时代、深入人心的银幕经典。此后,她不断突破自我,先后在现代越剧《忠魂曲》中演绎杨开慧,在传统剧目《西园记》中饰演王玉贞,在经典大戏《孟丽君》中塑造孟丽君等。

20世纪80年代,王文娟积极投身文艺院团体制改革,担任上海越剧院红楼剧团团长。

1996年,已是70岁高龄的她,领衔主演10集越剧电视剧《孟丽君》。退休后,她仍旧心系越剧传承发展,潜心整理濒临失传的传统剧目,举办专场演出,培养新人。2021年8月6日,95岁的王文娟与世长辞。

回望一生,王文娟从乡间的戏迷少女,到朝鲜战场的战地“百灵鸟”,再到银幕上永恒的“林妹妹”,她用一生的真诚与执着,诠释了“戏比天大,戏为民演”的艺术信念。中国戏剧梅花奖得主、一级演员李敏深怀感慨:“老师生前总念叨,让我把《孟丽君》排出来,可等到这出大戏完整成型,她却没能亲眼看到。对我来说,排《孟丽君》不仅是完成个人多年的心愿,更是想用这部王派的经典大戏,寄托我对恩师的思念。”

(舒锦霞对本文亦有贡献)

暖了战火纷飞的岁月,被志愿官兵亲切誉为战地“百灵鸟”。

“戏比天大,戏为民演。哪怕再苦再累,也要对得起观众。”这是王文娟坚守一生的艺术信念。一次出演《梁山伯与祝英台》“英台哭灵”一场时,演出场地突然漆黑一片。紧急时刻,现场志愿军战士纷纷掏出军用手电筒照亮。这场特殊的演出,成为王文娟艺术生涯中刻骨铭心的珍贵记忆。

银幕上的“林妹妹”

1954年秋,在华东戏曲观摩演出大会上,王文娟凭借《春香传》中春香一角斩获表演一等

受访者供图

图① 王文娟在越剧电视剧《孟丽君》中饰演孟丽君。
图② 王文娟在电影《红楼梦》中饰演林黛玉。
图③ 王文娟演出电影《追鱼》。
图④ 王文娟在《春香传·百年歌》中饰演春香。

龙江舞台上,好戏一场接一场

本报记者 张建友

2025年12月,联合国教科文组织将中国“赫哲族伊玛堪”从急需保护的非物质文化遗产名录转入人类非物质文化遗产代表作名录。今年8月24日,由黑龙江省佳木斯市演艺有限公司创排的话剧《永不落幕的伊玛堪》在北京上演,亮相第七届全国少数民族文艺会演。该剧导演王政介绍,剧组深入佳木斯同江市赫哲族聚集区采风,经多次舞台打磨后推出该剧,取得良好社会反响。

《永不落幕的伊玛堪》是黑龙江贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》的一个亮点。今年3月,黑龙江省艺术创作工作会议提出“以三年时间,全省实现舞台艺术精品迭出,艺术创作生产体系完善,原创能力整体提升,各艺术门类创作活跃”的目标。

半年来,黑龙江各大文艺院团依托人才培养优势,深耕剧目创作与复排打磨,推出一批优质舞台作品。黑龙江省曲艺团创新打造相声剧《龙吟》,黑龙江省杂技团复排冰上杂技剧《冰秀·寻梦》,哈尔滨市演艺集团优化升级音乐剧《夜幕下的哈尔滨》。黑龙江省京剧院秉持“不是精品不出门、不是精品不上台、不是精品不亮相”的创作准则,复排《战洪州》,并创排《白蛇传》《王怀女》等多元题材精品剧目。

健全的创作机制是黑龙江文艺繁荣的核心支撑。黑龙江创新构建舞台艺术精品创作推进体系,围绕革命历史、振兴发展、民族团结等题材,搭建全省舞台艺术选题库、剧本库、

剧目库,形成“规划一批、创作一批、演出一批、储备一批”的良性创作循环。同时落地作品评价、剧目论证、岗位考核等十大机制,为舞台艺术提质增效、长远发展筑牢制度根基。

同时,黑龙江坚持分类施策推进戏曲质量提升,结合不同剧种艺术特色,推动新编原创、移植改编、老戏新改多元发展。黑龙江省歌舞剧院、哈尔滨芭蕾舞团、哈尔滨歌剧院等院团持续发力,推出《女神湖》《天鹅湖》《最亮的星座》等剧目,打造众多叫好又叫座的作品。同时,全省以赛事展演锤炼文艺队伍,通过小戏小品、声乐、器乐等七大专业赛事孵化人才与精品,依托中俄地方文化艺术季、金秋演艺旅游季等品牌活动,叠加“互联网+演艺”线上直播模式,持续拓宽龙江文艺的传播边界。

龙江剧《痴梦》获第十八届文华节目奖,京剧《王怀女》入选全国戏曲跨剧种移植改编十佳案例。“十四五”以来,黑龙江精品力作不断涌现,充分展现了龙江舞台艺术的活力与实力。目前,黑龙江舞台艺术仍面临精品转化率较低、优秀作品缺乏、创新能力有待提升等短板。黑龙江省文化和旅游厅副厅长于峰说,下一步,黑龙江将持续深耕精品创作、深化文艺惠民、补齐发展短板,推动龙江文艺的价值力、影响力和传播力持续上升。

聚焦 戏剧振兴

近日,由浙江演艺集团、浙江儿童艺术剧团打造的亲子肢体剧《山海奇幻梦》亮相第十届全国优秀儿童戏剧展演,把《山海经》的古老神话讲给今天的孩子。

《山海奇幻梦》由唐夏娃编剧、三拓旗剧团创始人赵淼执导,以《山海经》神话为蓝本,讲述小男孩穿越千年的奇幻冒险。演出现场,反响热烈。在“一剧一评”现场评议会上,专家也从作品的无台词纯肢体表达、传统文化创新呈现以及儿童视角等方面给予了肯定。

《山海奇幻梦》最鲜明的艺术特点,就是没有台词。

一部没有台词的儿童剧,怎么讲中国神话? 盘古开天、女娲补天、后羿射日……这些耳熟能详的中国神话,被编织进一个小男孩的奇幻冒险之中。故事如何推进? 人物关系如何建立? 情绪变化又怎样让观众看懂? 答案藏在演员的身体里。

剧中,身体不只是表演的手段,更是讲故事的语言。为了让这种“身体语言”足够丰富、准确,演员在排练期间进行了3个月的系统训练,从戏曲、现代舞、武术、民族舞到木偶操作,不同的身体训练被带入创作中。“创作中最难的就是‘把台词抽掉’,原本靠语言交代的情境、性格和逻辑,都得变成观众看得见的动作。”赵淼坦言,无台词虽难,但少了语言的限制,孩子们反而有了更多想象空间。

如果说没有台词决定了《山海奇幻梦》怎么讲,那么《山海经》则回答了讲什么。该剧没有简单地复述神话,而是让当代孩子走进上古世界:跟着女娲补天,与后羿并肩面对10个太阳,会害怕、会哭,又在冒险中学会勇敢、创造、奉献。编剧唐夏娃希望,“通过当代孩子的‘眼睛’深入地观看、参与当下和远古两个时空”。

除了肢体表演,《山海奇幻梦》的舞台空间同样承担着重要的叙事功能。该剧的舞美设计从“天圆地方”的东方观念出发,将圆形与方形等元素融入舞台设计,并根据不同剧场的空间条件进行调整,让作品能够适应大、中、小不同规模的演出。舞台上的木偶、神兽以及不断变化的景物,也不是简单的装饰。它们与演员

没有台词的儿童剧 怎么讲好中国神话

共同参与表演,在动作、灯光和音乐的配合下,一起完成神话世界的搭建。这种探索也获得了专业领域的认可。该剧入围2025世界舞台设计展“专业设计师组”,并在“舞台演绎设计”“灯光设计”两项中上榜。

据悉,作为浙江文化艺术发展基金资助项目,《山海奇幻梦》2024年首演以来已走进10余座城市、演出36场。2024年10月,它受邀赴圣彼得堡,作为第34届“波罗的海之家”国际戏剧艺术节的闭幕演出亮相,是当届唯一受邀参演的中国剧目。今年9月20日,它还将参加第33届苏博蒂察国际儿童戏剧节。

从传统文化中寻找故事,再用儿童能够理解、不同文化背景的观众也能够感知的舞台语言重新表达,是《山海奇幻梦》一路探索的方向。对浙江演艺集团、浙江儿童艺术剧团而言,立足中国文化、面向世界舞台,不只是把中国故事“带出去”,更是在一次次与不同观众的相遇中,寻找能够彼此理解、共鸣的表达方式。

演出间隙,演员与小观众互动。 浙江演艺集团·浙江儿童艺术剧团供图

国话戏剧数字院线展映季走进广东珠海——观影新方式不失剧场体验感

本报记者 谭志红

8月以来,广东珠海的不少观众在华中中演大剧院里,通过经典戏剧高清放映的方式,观看了国家话剧院的经典剧目,体验了“观众在剧场,演出在屏上”的观演新方式。由珠海华中中演大剧院引入呈现、国家话剧院打造的国话戏剧数字院线展映季系列剧目,借助数字技术突破地域壁垒,将千里之外的舞台艺术精品带到珠海。

国家话剧院数字演艺融媒体中心数字院线负责人刘睿介绍,国话戏剧数字院线是国话在各地剧院开展的戏剧数字化展映项目。今年的展映季从7月开始,持续到年底,在全国近40个城市剧场放映由国家话剧院精选的8部剧目共300多场,目前已放映100多场。

“戏剧是注重在场体验的艺术,但优质舞台资源主要集中于一线城市。”刘睿表示,受巡演成本、演员档期、舞台装置等限制,国家话剧院多数精品剧目无法奔赴全国巡演。数字院线项目以数字化手段破解这一行业痛点,实现优质戏剧资源的跨区域共享。

这一创新模式精准补齐了珠海演艺市场的发展短板。作为粤港澳大湾区重要节点城市,珠海演艺产业仍有待完善。同时,传统线下巡演模式成本高昂,整团出行、大型舞台设备转运、档期协调等费用动辄超百万元,剧院难以依靠票房回本,导致精品大戏落地场次极少。珠海华中中演大剧院董事长梁涛表示,国话戏剧数字院线的落地,让以往几乎无法登陆珠海的顶级剧目实现

常态化展映,观众无须跨城奔波,在本地专业剧场就能领略经典话剧的魅力。

与此同时,该模式也有效盘活了全国多地剧场资源。刘睿提到,国内各地剧场硬件条件存在差异,多数中小城市剧场缺乏承接大型原创话剧的能力,长期存在档期空档。数字院线以低成本为各地剧场补充优质内容,大幅提升公共文化场馆的服务效能,让舞台艺术突破“一城一演”的时空局限,实现持续、广泛传播。

本次展映季精选《北京法源寺》《赵氏孤儿》《大宅门》《西哈诺》等8部国话经典保留剧目。同时,国话运用人工智能技术,对经典剧目《明——明朝那些事儿》进行画质修复与画质优化,让尘封多年的舞台佳作焕发新活力。

不少观众疑惑,剧场戏剧高清放映与普通电影放映有何区别? 对此,刘睿说,国话戏剧数字放映绝非简单的舞台录像播放,而是数字时代下舞台艺术的全新传播形态与二次创作,与传统电影放映有着本质区别。

依托成熟的5G传输技术与专业制作团队,项目搭建了专属舞台艺术高清影像制作流程。通过多机位、多角度、多景别的立体化专业录制,搭配精准细腻的镜头语言,完整还原舞台调度的恢宏质感与戏剧节奏。观影过程中,观众既能纵览整场舞台台剧的整体布局,也能清晰捕捉演员的微表情、肢体细节等细腻演绎,实现了“舞台大场面”与“演员

微表情”兼顾。

“如何将舞台作品通过电影手法表现出来,又要让观众感觉跟看电影不一样,非常考验导演的功力。”刘睿说。例如,话剧《苏堤春晓》在数字化拍摄时就由戏剧导演指导,最大程度地还原导演的创作意图。导演不只是盯着舞台上的表演,还要通过面前的监视器,随时对舞台表演和影像拍摄进行调度。而灯光师要随时调整现场灯光,确保舞台灯光符合影视化要求。

“剧场的体验感是不可替代的。观众在剧场观看数字放映,也能获得与观看真人演出相同的在场体验。”刘睿说,在去年的展映季中,平均上座率超70%。有越来越多的剧场愿意尝试剧目数字播映,主动配置4K投影、LED大屏。

相较于线下数百元的话剧演出票价,本次展映剧目最高票价仅68元,亲民的价格降低了大众接触高端戏剧的门槛。梁涛介绍,项目初期观众人数不多,但凭借优质的观演体验形成良好口碑,首批观影观众纷纷复购,目前单场稳定售票百余张。

此次引进数字院线展映,也是华中中演大剧院探索“未来剧院”数字化转型的重要实践。“戏剧数字放映市场需要长期培育和持续传播。”梁涛表示,相较于全网可无限播放的影视资源,剧场戏剧数字放映具有专属稀缺性,无其他线上播放渠道,为戏剧爱好者保留了走进剧场的仪式感。