

专版

薪火相传、创新破圈、文旅共生、法治固根 百廿越剧 绍兴全城入戏

越韵流芳,婉转诉尽江南温婉情长。踏足绍兴,若不闻一曲清扬越音,怎解江南万般风雅意?

1906年春,绍兴嵊州东王村,几位唱书艺人以门板为台、稻桶为座,唱响《双金花》。谁曾想,这从田埂间破土而出的清亮越音,日后竟遍大江南北,成为中国第二大剧种。

百廿光阴流转,2026年5月15日,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于绍兴启幕。艺术节主题晚会开票当天,前三档门票顷刻售罄。抢票的手速、刷屏的热议、霸榜的热度——这般的专属顶流演唱会的场景,此刻正围绕着一位120岁的“角儿”展开。古老的越剧不但没有迟暮,反而成了当下年轻人追捧的“新国潮”。

越剧,这朵江南戏曲之花何以走过双甲子而愈发鲜活动人?绍兴以四套深耕功夫,护越韵常青:以代际传薪火、以创新破圈层、以产业拓生态、以法治固根脉。

俯瞰绍兴古城

虞子安 摄

薪火相传 让青藤不断长出新的藤蔓

百廿越韵传响,代代青藤满庭芳。这门从田埂间走来的艺术,其生命力的密码,藏在越剧人薪火相传的坚守里。

在柯桥区,绍兴小百花越剧团已经进入“第七代”培养周期。剧团坚守匠心传统:不逐流量浮华,甘愿以时光打磨璞玉。他们与浙江艺术职业学院联合启动“绍百订单班”,面向全国招生30人。去年9月,这群怀揣越剧梦的少年正式报到,开启了系统化培养之旅。

嵊州的人才布局更具格局。2025年5月,全国首个以越剧为核心办学方向的浙江音乐学院越剧学院于嵊州揭牌,嵊州市与浙

音深化校地合作,越剧艺术学校增挂“浙江音乐学院附属越剧学校”牌子。配套建设的越剧艺术传承体验基地,总投资4.84亿元,以中式园林意境,打通中专至研究生的“专本研”一体化培养通道,为越剧人才培养筑就全链条平台。

绍兴市越剧团则以“以戏带功”的务实之法治育新人。创排青春版《五女拜寿》,剧中所有角色都由团里青年演员担纲。艺术总监、梅花奖得主李敏手把手指导。从基训到排练,再到全国巡演,一个角色一台戏磨下来,尖子自然就冒出来了。该团还借助“文化大巴”等惠民演出,让青年演员在

百余场基层演出中积累舞台经验。演职员每年在省市级各类赛事中摘金夺银,两名青年演员入选全国专业越剧优秀青年演员展演。

绍兴全市已有市级以上越剧非遗代表性传承人13名,其中国家级1人。令人欣喜的是,近年来越剧相关专业报名人数显著增加,其中不乏外省考生。

绍兴市文广旅游局相关负责人说:“理论建设、学术研究与人才培养三者协同推进,是迈向下一程的关键。”

越剧的薪火,正在一代代人的接力中生生不息、越燃越旺。

创新破圈 扮上“新妆”的古老歌谣

演员梯队接力而上,古老剧目如何与当代青年对话?绍兴越剧人以创新破题,让百年越音焕新颜。

2025年,绍兴小百花越剧团推出原创历史大戏《明月清泉》,以北宋名臣范仲淹贬谪越州为蓝本,梅花奖、白玉兰奖得主张琳演绎范仲淹风骨,“二度梅”得主吴凤花刻画反派钱松的复杂内心,入木三分。

舞台之上,可移动动态影壁隐喻清浊之

辨,数百处灯光变幻强化戏剧张力,西洋乐与传统越腔交融碰撞,古韵新生。一位上海观众观后感动容:“范仲淹‘先忧后乐’的情怀,以越剧演绎,直击人心。”

创新步履不止。柯桥区联合文旅部打造史诗越剧《胆剑千秋》,在全国巡演25场;绍兴小百花推出首部原创小剧场越剧《满江红·第十二道金牌》,探索戏曲当代表达;上虞区现代越剧《祝家庄里的年轻人》擦亮品

牌,亮相绍兴市发展大会“家乡宴”;绍兴市演出有限公司全新打造的沉浸式越剧《梦回沈园·钗头凤》自去年10月份以来,已累计演出250余场,接待观众6万余人次;嵊州市打造沉浸式新古典越剧《梦回大观园》,移步换景,每周五常常态化演出,已上演40场;绍兴市越剧团创排原创越剧《女儿红》,融黄酒文化与越州文脉,起用95后青年演员挑大梁。

绍兴镜湖畔即将开门迎客的镜湖越剧场,把创造力推向了更远的地方。这座总投资2.5亿元的文化新地标,最特别的是那个1500平方米的环境式剧场——没有固定的座位,舞台可伸缩可旋转,360度旋转机械结构配合全景多媒体投影,观众随时可能与演员擦肩而过。与此同时,一部扎根本土的原创幻境式越剧《越女神剑》计划5月下旬在镜湖越剧场试演,运用“越剧+武侠”沉浸式表达,再拓创新边界。

越剧一边守正一边出新的路径越来越清晰——既有《明月清泉》《胆剑千秋》这般厚重载道的精品大戏,亦有《满江红·第十二道金牌》《越女神剑》这类先锋探索之作;有老艺术家压阵,更让年轻人的才华有处安放。

嵊州越剧艺校创新演绎《梦回大观园》

越剧海外巡演,法国学生过戏瘾。

越剧《越女神剑》排练

法治固根 全国首部法规为越剧“撑腰”

行过剡溪畔白墙黛瓦,未入深巷,越音已绕檐。2025年1月1日,《绍兴市越剧保护传承发展条例》正式施行,这是全国首部关于越剧这一传统戏曲保护与发展的综合性法规。三十二条细则,从保护传承、创新发展到保障监督、宣传推广,面面俱到、细致入微。

今年3月23日至29日,是绍兴第二个“越剧宣传周”——这是条例明文规定,将每年3月27日越剧诞生日所在周定为专属宣传时段。其间,越剧保护成果展、艺术鉴赏讲座、精品专场演出、非遗传承培训班次第绽放,整座城沉浸在婉转唱腔与醇厚戏韵里,烟火与风雅相融。

“全民参与的热度,让人真切感受到越剧正从舞台走向生活。”绍兴市人大代表、国家一级演员陈飞说。

求木之长者,必固其根本。这部条例,为越剧保护传承搭建起法治化运行框架,以顶层设计为引,各区、县(市)配套制度落地,主体责任压实,让法条文字化作可践行、可落地的务实行动。

享誉二十余载的“同唱一台戏”越剧文化IP,亦被写入条例。明星版《梁祝》演遍全国所有直辖市、省会城市及港澳台地区,甚至开拓了新疆、西藏等偏远地区,央视专门为其制作专题片《飞过沧海的蝴蝶》;连续23届的越剧大展演、连续10届的越剧春晚、连续10届的全球越迷嘉年华,以及在全球建立起近100个站点的“中华越友会”——越剧自此真正破圈,声传四海。

“将‘同唱一台戏’核心品牌纳入地方性法规,让越剧振兴从项目运作升维至城市发展法治框架,为行业长效发展筑牢制度根基。”绍兴市演艺集团总经理裘建平说。

条例施行一年多来,绍兴全面摸排越剧资源,为唱腔、服饰、道具建档立册,对濒临失传的老腔老调、传统技艺实施抢救性保护。

“有了明确的保护和传承体系,发展便不会偏移方向。”绍兴市委宣传部相关负责人介绍,法治护航,让越剧传承从口传心授的经验之法,走向有章可循的规范之路。

回望百廿征程,越剧从落地唱书到女子越剧,从改良文戏到新越剧革新,从小百花现象到青春戏曲,每一次转身,都是为了与新一代观众相逢。

绍兴正以一座城的诚意与远见,让越剧这一文化瑰宝深深扎根于江南水乡的土壤。

百廿越韵,风华正茂;弦歌不辍,走向未来。

本版图片除署名外由绍兴市委宣传部、绍兴大剧院提供

“同唱一台戏”2026越剧春晚

文旅共生 把戏唱进城市肌理

越剧的破圈传承,从不限于方寸舞台。让越音融入城市日常,方为活态传承的真谛。

绍兴以文旅共生之策,让越韵浸润烟火。本届越剧艺术节期间,8条“跟着越剧游”主题文旅线路将密集推出,串联沈园之夜、鲁迅故里、越剧小镇、黄酒小镇等文化地标,让游客在看戏的同时,也能品酒、漫步、研学。

游船缓缓驶过,一缕越音从岸上飘来,这种沉浸式的体验让越剧不再是舞台上的远观,而是触手可及的日常诗意。

产业延伸更具深度。早在2015年,同唱一台戏团队带着《钗头凤》《梁祝》全国巡演时,就喊出了“红酥手,黄滕酒,请到古城走一走”的口号。如今,巡演中同步设置文旅、文创、黄酒、书法等主题展区,搭配NPC情景互动、黄酒品鉴、书法创作等体验环节,将观剧延伸为一场可感知、可参与、可消费的文化之旅。从研学课程到衍生产品,越剧正在从一个剧场艺术,衍变成一条完整的小型产业链。

绍兴更将越音送至基层。“文化大巴”常

年开进乡村、社区和校园,“村越”联赛的主场有时就在田间地头。2023年以来,“嵊州村越”赛事连续三年全网话题总曝光量超33亿,举办近300场比赛,吸引近5000名选手参与。观众评价:“越剧从来不是高高在上的艺术。小时候奶奶在灶台边哼着越剧做饭,现在孙女在手机上刷越剧短视频,戏还是那个戏,只是唱的地方变了。”

越音远播海外,亦是最好佐证。绍兴小百花越剧团带着《梁山伯与祝英台》走进奥地利维也纳、意大利米兰和布雷西亚,梅花奖得主吴凤花、陈飞领衔主演。一位意大利观众说:“化蝶的意境太美了,给人以希望。”剧场外设置的柯桥文化展台,让这个“国际纺都”的江南魅力随越剧一同远扬。越剧用最纯粹的艺术传递着中国故事最动人的温度。

越剧明星版《梁祝》化蝶剧照