

文韵周刊

新人登台、新作亮相、新生代挑大梁,浙产青春戏曲轮番上新——
不是一成不变,而是“七十二变”

■ 本报记者 陆遥

急促铿锵的鼓点奏响,婉转雅致的身段流转,软糯悠扬的水磨腔调回荡……5月15日至16日,全新迭代升级的舞台大剧《盛世红妆》在杭州蝴蝶剧场闪亮登场。

细心的观众留意到,这部来自浙江京昆艺术中心(昆剧团)的原创大戏,不同于传统的昆曲,而是解锁了全新的表达——00后青年演员齐上阵、表演节奏明快、服化道时尚、音乐配器模式新颖……

这段时间,浙江各大戏曲院团“频频上新”。除了《盛世红妆》,越剧《紫钗记》首演好评不断,越剧《九斤姑娘》也官宣建组。新人登台、新作亮相、新生代挑大梁,这派欣欣向荣的戏曲新气象,正是浙江青春戏曲盎然生长的生动图景。

去年初,浙江省艺术创作工作会议首次提出青春戏曲品牌,推动传统戏曲接轨当代审美、对话年轻观众。

一年来,浙江青春戏曲持续诞生“爆款”剧目:越剧《我的大观园》创新艺术表达,累计票房超7000万元,成为首部场均票房破百万的中国戏曲;婺剧《三打白骨精》融入变脸换装、无人机特效等元素,国内外多地巡演140余场;环境式越剧《新龙门客栈》热度不减、一票难求。如今社交媒体上,直播、短视频、二次创作等多元传播,传统戏曲焕发出“七十二变”的鲜活能量。

青春戏曲何以佳作不断,又如何能够圈粉全年龄段的受众?带着这份思考,我们走近各大剧目主创团队和业内人士,探寻浙戏台前幕后的流量密码。

登场
青春面孔,闪亮表达

4月中旬,青春越剧《紫钗记》登陆杭州蝴蝶剧场,连演两晚。当婉转越音邂逅诗意舞台,汤显祖笔下的至情传奇娓娓道来,为观众奉上一场兼具古典底蕴与青春气息的盛唐爱情盛宴。

这部由浙江小百花越剧院出品、浙剧团创演的越剧《紫钗记》改编自汤显祖“临川四梦”开篇之作,讲述陇西才子李益与歌女霍小玉以紫钗定情、结缘成婚,后遭强权拆散;三年后李益坚守初心、拒婚寻归,终与霍小玉持钗重逢的动人故事。整部戏由00后小生王肖龙、花旦谢江慧担纲主演,一众青年演员塑造主要角色,新晋入团的“小小花”学员参与群演,最年轻的演员年仅17岁。

这么年轻的主演班底,能否撑起一

越剧《紫钗记》剧照。

浙江小百花越剧院供图

婺剧《三打白骨精》。

浙江婺剧艺术研究院供图

台大戏?票房如何?

走进剧场便能感受到剧目的超高人气。剧院候场区,从主演到配角的祝贺花篮整齐排布,仪式感十足;剧场内,座无虚席,谢幕亮灯时可以看到台下多是年轻观众的身影。即便演出落幕半月有余,社交平台上依旧满是观众写下的观感感悟,一幕幕精彩戏段被反复分享。

谈及观众的频频点赞,主演王肖龙有自己的理解。这个00后越剧小生,自11岁开始学戏,她和00后的年轻人一样,从小喜欢看动漫和电影,也追韩剧、日剧等,看剧时她就擅长观察演员细腻的情感表达。

作为主角李益的同龄人,她很想抓住李益身上那股“少年气的深情”。在表演中,她参考了许多前辈的版本,融入更舒展和清朗干净的动作;在唱腔上,坚守尹派醇厚婉转的底子,但在气口和节奏处理上根据自己的声线条件选择更轻快

通透的方向。“我想通过突出‘少年气’的表演来拉近历史人物与当代观众之间的距离,让情感更直接、更真诚,让年轻观众能读懂古人的爱与痛。”

焕新
守住古韵,融进新潮

昆曲,被誉为“百戏之祖”,是中国现存最古老的剧种之一。业内人士都清楚,想让古老昆曲“唱响青春”,不是件容易的事。

但《盛世红妆》的编剧、总导演李卓群说:“我们想尝试全新的版本,期待在守正的基础上进行有效的创新。”她认为,大家固有印象中昆曲“雅”且“慢”,实则可以将这份雅致与舒缓,和叙事、抒情深度融合,用当代语态重新呈现。

作为专门为浙昆第六代“代”字辈青年演员量身打造的新编大戏,《盛世红妆》自去年首演之后,便收集多方意见反

复打磨优化,此番以2.0全新姿态再度登台,完成全方位艺术升级。

剧目以唐代两位传奇女子——太平公主与上官婉儿为主角,以2013年出土的上官婉儿墓志铭为引,铺展朝堂权谋与女性情谊交织的历史画卷,探讨权力、亲情与友情在时代洪流中的脆弱与坚守,践行了“古典题材,现代表达”的创作理念。

主创团队秉持“大真实、小虚构”的灵活创作思路,探索了全新的演绎形式。在现场,可以看到许多舞台创新之处,比如剧中马球戏份,摒弃传统戏曲“二龙出水”“趟马”等固有程式,结合敦煌壁画史料,参照现代马术训练,编排以传统程式为基底、融合多元艺术元素的马球舞;配乐活用“粉蝶儿”曲牌,将婉转旋律重塑为豪迈铿锵的节奏气韵。

戏曲艺术历经千年流转,从乡野走向舞台,从传统小众演绎走向全民喜爱,它从来不是一成不变的,而是始终在坚守古韵根基与紧跟时代潮流中稳步前行。

在今年初全省艺术创作工作会议上,省文化广电和旅游局党组书记、厅长陈广胜阐释了“青春戏曲”的四层内涵:一是创作的青春视角,以青年思维解构传统底蕴;二是审美的青春调性,找准传统韵味与当代审美的契合点;三是经典的青春致敬,不做传统的解构与颠覆,而是激活经典、致敬经典;四是传承的青春接力,让各年龄段创作者、表演者永葆活力,推动观众从欣赏者转变为传播者。

戏曲破圈出圈,传播玩法也换了新模样。如今各大戏曲院团转变了宣传方式,借着新媒体平台,分享演员日常妆造、排练花絮、剧目定妆大片,鲜活有趣的日常内容,让越来越多人感受到戏曲之美。

比如,近期浙江京昆艺术中心在

社交平台分享“大唐群星闪耀时”系列内容,晒出昆曲演员日常妆造,引来粉丝连连催更:“太惊艳!”“快多更新,就知道你们还有库存!”

前行
让戏曲新大众化

从《新龙门客栈》《我的大观园》到《三打白骨精》,浙江青春戏曲一路走来,已然走出一条兼具本土韵味与时代气息的发展之路。风光渐盛之余,戏曲传承与革新之路没有止境。

在陈广胜看来,青春戏曲的核心是通过供给侧创新实现戏曲新大众化,重构内容、形式与观众的全新平衡,受众从

昆剧《盛世红妆》剧照。浙江京昆艺术中心供图

他是鲁迅的老师、三味书屋的主人,是那位“极方正,质朴,博学的人”——

跳出课本,探寻寿镜吾的风骨

■ 本报记者 周楷华
共享联盟·绍兴 周能兵

前不久,寿镜吾的墓找到了,这件事在绍兴的名人文化圈里掀起了不小的波澜。

绍兴被誉为“鉴湖越台名士乡”,自古名人辈出,寿镜吾何许人也?

光听名字,很多人有种似曾相识的感觉。套用一句网络流行语替寿镜吾做个自我介绍:“你可能不知道我的名字,但你一定知道我办的学校、教过的学生——三味书屋和鲁迅。”

没错,他就是鲁迅(从百草园到三味书屋)一文中“极方正,质朴,博学的人”,那个看似严厉实则和蔼,背书背到“拗过去”的宿儒。

跳出这篇传世佳作,搜寻寿镜吾其人其事,你会发现他个性鲜明、令人敬佩之处颇多。他的精神品质,放在百年之后的今天仍有可学习之处。

有学者认为,周树人之所以能成为鲁迅,和启蒙师的言传身教关系甚密,其性格品质影响了鲁迅一生的精神底色。

方正
“刺激”鲁迅刻“早”字

说到鲁迅和寿镜吾之间的故事,最耳熟能详的莫过于鲁迅刻“早”字。

有一次鲁迅上课迟到了,寿镜吾老先生严厉地说:“以后要早到!”鲁迅没有辩解,而是暗暗发誓,再也不能迟到,还在课桌上刻了一个“早”字,此后从未迟到过。

这个故事多以鲁迅勤奋的态度勉励后人,却也能从中看出寿镜吾的“方正”之处。

要知道鲁迅可是三味书屋的“尖子生”,寿镜吾不止一次在人前夸赞他:聪颖过人,品格高贵,自是读书世家子弟。即便是好学

三味书屋。

本版图片均由鲁迅纪念馆供图

生,犯了错,先生也是该批评就批评。

绍兴鲁迅纪念馆原馆长袁士雄认为,寿镜吾的“方正”还体现在反对清朝政府的腐败统治,鄙弃沽名钓誉的功名利禄。这个旧知识分子身上,有着强烈的民族气节和文人风骨。

目睹列强对国人的欺压后,寿镜吾对殖民者深恶痛绝。他一生拒绝使用“洋货”,排斥拍照,倒不是因为害怕被“摄走魂魄”,而是觉得这是洋人用来骗中国人钱财的东西。他唯一存留的照片,是长孙寿积明偷拍的。

这种笼统排外的行为,现在看来有些偏激,但这展现了寿镜吾作为一个知识分子朴素的爱国情怀和民族气节。

启蒙时期的言传身教,往往有着润物无声的深远力量,寿镜吾的言行志趣,也深深影响了年少的鲁迅。

少时的鲁迅曾被亲友劝说去参加县试,但最终因厌恶科举而拒绝复试。18岁那年,鲁迅拿着母亲含泪为他筹措的“八元川资”,不顾世人“加倍的奚落”和“排斥”,“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”,踏上一条探寻救国救民的新路。

已故的中国鲁迅研究会会员魏若华曾直言,这与寿先生“不热心仕途”“不慕功名”的思想是分不开的。

我们在翻阅材料后,还发现一个有趣的细节。寿老先生授课时特别喜欢给学生讲一些诸如荆轲刺秦的故事,大概骨子里有一股子英雄情结。

少年鲁迅同样有一股子豪气干云。周作人在《鲁迅的故家》一文中写到,绍兴城里有一个武秀才欺负过路学生,三味书屋的学生听后义愤填膺,决定要教训这个武秀才。于是众人相约去对方家堵门,鲁迅还特意拿上了爷爷当年用过的一柄腰刀,藏在了大褂底下。最终一行人没有撞见对方,他们认为对方是因为屈服了不敢出门,便各自散去了。

孩子们意气风发的举动虽不值得效仿,却流露出一股受教化的少年们倔强扶弱、嫉恶如仇的侠义本心。

年少时仗刀打抱不平,或许可以理解为孩子天性;而长大后的鲁迅以笔为刃、批判糟粕、针砭时弊,挺起民族脊梁,想必这与儿时接受的教育休戚相关。

在山东大学文学院教授、博士生导师

寿镜吾唯一留存的照片。

师从新强看来,鲁迅刚正不阿、坚守道义的人格,“横眉冷对千夫指”的铮铮姿态,“我以我血荐轩辕”的报国情怀,正是寿镜吾“方正”品格的真实映照和传承。

质朴

陈米药引和“欢喜粥”

在周作人和周建人的回忆中,都提到过寿镜吾先生给鲁迅家送陈米的事。

彼时鲁迅父亲病重,医生说要多年的陈米做药引。在那个食不果腹的年代,想找陈米何其困难。

此事被寿镜吾知晓后,也不知他找了什么门路寻到了一两升陈米,装在“钱袋”里就立马送到鲁迅家。

这件事让鲁迅和家人备受感动。家道中落后,鲁迅一家尝尽冷暖,连一些族人都对他们疏远避嫌。寿镜吾作为鲁迅的老师,竭尽所能寻来“稀缺货”相助,可见其为人质朴至善。

经此一事,鲁迅对先生更加尊敬。鲁迅名满天下后,回乡无论多忙都要拜访先生;每年春节都会给恩师写拜年信,以“镜

吾夫子大人函丈,敬禀者”为开头,以“敬清福安”为结尾,落款总是“受业周豫才顿首百拜”之类,通信总数多达百封。

作为教书匠,寿镜吾家中并不宽裕。家里有一件长衫,可谓门面,平时挂在书房,家中父子三人轮流穿着。逢年过节没有鱼肉,老先生便让妻子弄点荤腥熬成咸粥,名曰“欢喜粥”。这份简朴度日的习惯,渐渐成了家风,多年后家人仍保留喝“欢喜粥”的习惯。

寿镜吾安于清贫,勤俭自持、热心助人的品性,深深浸染并影响了鲁迅。终其一生,鲁迅始终坚守朴素本心,过着简约纯粹的生活,他总是身着布制的衣服,破了就打上补丁接着穿。他的观点是:“生活太安逸了,工作就被生活所累了。”

待人处世上,鲁迅常怀悲悯善心。他出门乘坐人力车时,总是要多付一些车费。面对心怀理想的青年后辈,鲁迅倾尽全力悉心扶持。他常常熬夜为青年人修改文章,耐心指点文学创作,还时常慷慨解囊,资助家境贫寒、求学艰难的青年,以自身行动传承着这份质朴的善意。

寿镜吾曾给学生讲解陶渊明的《五柳先生传》,对“好读书,不求甚解”谈了自己的看法——就是不看注解,而只读本文的意思。

鲁迅直到晚年还牢记于心,专门写了《不求甚解》一文,收录在他的杂文集《伪自由书》中。

除了潜心授课,寿镜吾一生笔耕不辍,可惜存世作品不多。

鲁迅将这种勤学善思、惜时向学的态度承袭了下来。他视时间为生命,很少娱乐,总是埋头于书海中。他说:“我是把别人喝咖啡的工夫都用在工作上的。”

寿镜吾用学识与眼界为少年鲁迅拨开迷雾,种下求知与明理的种子;而昔日三味书屋中的谆谆教诲,都化作了鲁迅笔尖坚定而犀利的文字力量。

来不止于年轻人。

4月18日,浙江小百花越剧院青春越剧《九斤姑娘》正式建组,青年演员李云霄将领衔出演九斤姑娘。

作为越剧经典保留剧目,《九斤姑娘》取材绍兴民间故事,传承已有百年。老故事,要有新唱法。此次青春版《九斤姑娘》,核心落在“青春”二字:既是演员阵容的青春接班,也是艺术表达、审美体验与传播方式的青春焕新。建组会当晚,院团上线了一段短视频“剧透”,引发了广大戏迷的讨论与期待。只要是青春的表达,都可以成为青春戏曲的代表。正如主创团队里著名戏曲导演杨小青所说:“我们始终坚守‘尊重传统、守正创新’核心,力求实现经典传承与时代创新的双向奔赴。”

戏曲人始终怀揣着热爱,在青年演员王肖龙的眼中:演绎经典就是去“激活”经典,要以年轻人的视角和真诚,把传统文本中最动人的内核,重新讲给观众听。比如在饰演李益被迫与妻子分别时,她反复琢磨角色身上“爱而不得、身不由己”的这种痛,用当下青年的视角唱出来,希望能让观众觉得“戳心”。

“我会把自身融入角色,换位思考如果身处其境该如何抉择,让表演跳出过度程式化的框架,更贴近生活本真。”饰演太平公主的青年演员倪润志有着同样的演艺追求。

如今的浙江戏曲正乘着青春新风,跨越岁月长河,在江南大地上续写属于浙派戏曲的崭新篇章。