

打破文化壁垒，《三打白骨精》叫好又叫座

DNA动了，年轻观众来了

□ 本报记者 田可新 本报实习生 何炫赫

5月19日至20日，国家艺术基金剧目展演项目、浙江婺剧艺术研究院创排的婺剧《三打白骨精》在济南连演两场。这部斩获第十八届“文华剧目奖”的作品，开票不久就售罄，一场场座无虚席。这部剧的火爆从线下蔓延至线上，又由线上带动了线下票房——剧中“白骨精十秒三变”的短视频刷屏各大平台，全网点击量突破3亿。自首演以来，《三打白骨精》已累计演出210余场，其中赴30个国家开展海外演出51场，线上线下总观演人次超500万……一个有着500多年历史的南方非遗剧种，正以强劲生命力，激起广大青年观众的共鸣。婺剧《三打白骨精》做对了什么？打破地域文化壁垒，实现破圈传播的它，又能给当下的戏曲传承提供怎样的启示？

文化观察

一出“轻盈”好戏

观演中，记者最大的感受是：婺剧《三打白骨精》的成功，不仅在于选对了“自带流量”的经典IP、用轻量化叙事打破传统戏曲的欣赏壁垒，更在于其整体创作的轻盈感——没有厚重晦涩的表达，没有刻意堆砌的技巧，全程透着一股清新、灵动之气，让传统戏曲摆脱了“沉重、古板”的标签，也让“外行看热闹，内行看门道”变得合理有效。

IP选得好，戏就成了一半。《三打白骨精》的故事源自《西游记》。该剧编剧姜朝皋坦言，团队看中的正是它的国民度——观众对故事背景、人物关系早已熟悉，从根源上降低认知成本，即便不了解婺剧的观众，也能快速代入剧情。

轻盈，是《三打白骨精》给人的另一直观感受。这源于婺剧自带“灵动”的DNA。“婺剧本身是一个多声腔剧种，由六大声腔组合而成，昆腔、高腔、乱弹、滩簧、徽戏、时调融为一体，包容性极强。历史上，艺人们互相借鉴、融会贯通，慢慢形成了大锣大鼓、大喊大叫、大蹦大跳、大红大绿的舞台风格，也形成了‘文戏武做、武戏文唱’的表演体系。这样的剧种基因，决定了婺剧天然就不沉闷、不拖沓，自带清新灵动、热闹好看的气质，而《三打白骨精》正是把这种特质发挥到了极致。”该剧唐僧的扮演者、一级演员楼胜介绍。

另一方面，主创的主动调试起到了关键作用。《三打白骨精》的传统戏曲演出往往需数小时，拖沓的铺垫、晦涩的韵白，容易让年轻观众望而却步。婺剧版则充分发挥智慧，主动适配现代观众。主创团队大刀阔斧精简剧情，聚焦“三打”核心冲突，全剧120分钟节奏紧凑，无一句冗余台词、无一个多余桥段，既保留故事精髓，又传递清新灵动的审美感受，让观众看得轻松、投入。

“减法式”的叙事，彻底打破了年轻观众对戏曲“老气横秋、节奏缓慢”的刻板印象。剧中还进一步强化了正邪较量的核心矛盾，每一场冲突都干脆利落，并增加了通俗易懂的对白，即便不了解戏曲程式的观众，也能看懂孙悟空的忠勇、白骨精的诡诈、唐僧的固执，跟着剧情紧张、共情、喝彩。

全员实力在线，满台生辉

经典IP与轻量化叙事是吸引观众走进剧场的“敲门砖”，但赢得口碑，还得靠高水准的艺术呈现。

婺剧本身以武功见长，而《三打白骨精》更是将“武戏”魅力推向极高水平，实现“全员皆武”的震撼效果。剧中从主角到群演，个个身怀真功夫。

孙悟空的扮演者、一级演员周宏伟，将猴戏演绎得入木三分：抓耳挠腮、蹿跳跳跃的身段尽显“猴性”，挥舞金箍棒时大开大合、利落凌厉，“一打”村姑时的机敏、“二打”老妖时的果敢、“三打”老丈时的悲壮，通过眼神、动作与唱腔层层递进，既有神的超凡，更有人间的情感，让观众频频喝彩。

在固有印象中，唐僧是“柔弱书生”，但楼胜的演绎，彻底颠覆了这一形象，完美诠释婺剧“文戏武做”的精髓。剧中“白骨精追捕唐僧”段落，楼胜连续展现颠步、跌步、跪步、滚翻摔跌、360度飞旋转体卧鱼等高难度技巧，一连串高难度摔跌动作行云流水，将唐僧的惊恐无助与挣扎绝望具象化，现场不少观众直呼“这是武功最好的唐僧”。

配角表现更成为整场演出的“加分项”。猪八戒的扮演者将“笨扮巧演”特色发挥得淋漓尽致，时而憨态可掬，时而机灵狡黠，融入“金华两头乌”地域元素，趣味十足；金蟾老妖的表演融合婺剧武丑技法与现代趣味，调侃“胶原蛋白”的台词，拉近与年轻观众距离；就连花果山的台词猴、白骨洞的小妖，翻跳打斗也整齐利落，引来满堂喝彩。全员在线的实力，让整场演出无短板，每一分钟都充满惊喜。

楼胜、周宏伟都表示，婺剧《三打白骨精》的打磨，不是一蹴而就。从酝酿到首演，前后多年。剧团希望通过一出文武大戏，把一批青年演员推出来，也展示多年培养成果。编剧谈了三年才动笔，因为题材太熟，怕没有新意。直到看到剧团青年演员功底扎实、行当齐全，又明确要写一个与众不同的“文武唐僧”，编剧才下定决心。“我们把每一场演出都当作第一场来演。”楼胜说，这种精益求精的态度，正是作品成为精品关键。

年轻观众觉得“潮” 资深戏迷觉得“正”

婺剧《三打白骨精》的火爆，尤其离不开“传统内核+现代包装”的完美融合。

传统戏曲多采用“一桌二椅”的简约舞台模式，而婺剧《三打白骨精》则彻底打破这一局限，实现“老艺术”与“新科技”的共生共鸣。白骨洞场景中，激光投影打造诡异的洞穴岩壁，干冰烟雾弥漫，配合昏暗灯光，瞬间将观众带入阴森妖洞；花果山场景则以明亮灯光、翠绿投影、动态云雾，勾勒仙雾缭绕的仙境，一正一邪、一明一暗，对比鲜明、视觉冲击力极强。

最具创意的，当数“悟空变蜂探妖洞”的桥段。主创团队摒弃传统戏曲的虚拟演绎，用无人机模拟蜜蜂飞行轨迹与音效。演出中，小巧无人机在舞台上空盘旋飞舞，配合灯光特效，完美还原剧情场景，既契合神话设定，又极具现代感，瞬间点燃现场气氛。

声光电的精准配合，更让整场演出氛围感拉满。武打场面中，急促锣鼓声、凌厉音效与演员打斗动作完美契合，节奏紧凑、扣人心弦；抒情段落中，婉转悠扬的唱腔配乐和灯光，细腻传递人物情感；白骨精变脸时，灯光骤变、音效卡点，将神秘诡谲氛围渲染到极致……这些科技手段都是基于剧情的有机整合，让年轻观众觉得“潮”，资深戏迷觉得“正”，整套戏又始终保持干净、高级的审美质感，这为传统戏曲现代化表达提供绝佳范本。

“好不好看”是根本

婺剧《三打白骨精》的成功，为地方戏破圈、传统文化传承提供深刻启示，也给出可供借鉴的活化样本。

扎根传统、守住初心，是创作的基本原则。对此，周宏伟特别认同：“守正就是守住唱念做打、守住程式、守住剧种特色。我们的表演从来没有脱离传统，孙悟空的基本功、棍花、唱段、台词，都在传统框架里，

的关键因素。如今戏曲行业的突围，本质上是一场贴合大众的语态革新与场景升级。一方面，沉浸式小剧场戏曲悄然兴起，打破舞台上下的物理边界，让观众从被动旁观的看客，转变为沉浸式融入剧情的参与者，提升观演体验；现代光影特效、舞美设备的合理运用，补齐了传统舞台表现力弱的短板，更符合年轻人的视听审美。另一方面，戏曲从业者也主动放下身段，通过短视频、直播等形式，用通俗语言拆解戏曲行当、身段功法、妆容服饰等专业知识，一步步消解戏曲的欣赏门槛，让普通观众看得懂、听得明、愿意看。

传播场景的革新，也催生了多元新业态。如今，戏曲与文旅、文创、校园、汉服等融合的模式遍地开花。当戏曲走出专业殿堂，走进街头景区、校园课堂、大众生活，变成可体验、

科技只是衬托，不突兀。”

楼胜坦言：“梅大师讲‘移步不换形’，我们就是这样把每个行当、每个角色的基本功都展现出来，这是卖点、看点、破圈密码，不是流量噱头。”

长期以来，传统戏曲传承困境，很大程度上源于“故步自封”，不愿主动适配现代语境，婺剧《三打白骨精》积极迈出“破圈第一步”。主创团队始终站在观众角度思考，用当下观众喜欢的方式，传递传统文化内核，让戏曲打破年龄圈层，真正实现“出圈”。这也提醒我们，传统文化传承，不能“等观众上门”，而要“主动找观众”。

采访中楼胜多次提到，很多细节都是观众给的。“比如孙悟空画圈，观众建议：圈不能一直亮，白骨精靠近时再亮，更合理、更有悬念，剧组马上调整。”他说。这种开放、谦逊的态度和“海纳百川、兼收并蓄”的理念，让传统戏曲不再局限于固有表现形式，而是在多元融合中拓展边界、丰富内涵，焕发新的时代活力。

千锤百炼出好戏。一部作品保持长久生命力，离不开精益求精的打磨。婺剧《三打白骨精》从创排到演出，始终秉持精品意识，三年来，边演边改、常演常新，小到一句台词、一个灯光、一个动作，都反复打磨，不断优化细节、提升品质，最终斩获文华奖，成为婺剧新经典。

在文化自信日益彰显的今天，婺剧《三打白骨精》的成功路径告诉我们：当传统戏曲放下包袱、找准定位，把“好不好看”放在首位，把演员功夫立在舞台，自然能跨越地域和年龄，收获天南海北的掌声，在新时代绽放恒久的生命力。

可打卡、可消费的潮流文化，戏曲便不再“过时老旧”。

纷繁嘈杂的现代文娱中，戏曲承载的温润古韵、正向价值与东方意境，为年轻人提供了沉淀内心、舒缓焦虑的精神栖息地，彼此之间是具有持久共生条件的。当代年轻人追捧戏曲，不只是追逐国风潮流，更是对中式传统美学的深度认同，也是快节奏高压生活下的一场精神自愈。

让戏曲热度持续升温，而非一时爆红，还需要长期深耕、常态培育。比如，持续培育青年观众群体，夯实大众受众基础；持续挖掘戏曲美学价值，开发国风周边、生活文创等衍生产品，让传统戏曲美学渗透大众衣食住行的方方面面。影响一批人，进而影响一代人，这条戏曲发展策略早已得到岁月验证。

让人又哭又燃！

传统戏曲魅力不可替代

□ 本报记者 师文静

从菏泽曹县深受百姓喜爱的“一元剧场”，到济宁梁山6天豫剧演出吸引140万人次观看，再到《三打白骨精》等传统戏曲一票难求，戏曲展现出它火热、接地气、充满生命力的鲜活特质。传统戏曲为何这么火爆？这股戏曲热又是如何被持续激发的？

戏曲根植百姓的审美心理

每年春天，都是定陶两夹弦集中开展惠民演出的时节。春日暖阳洒遍乡间的各个角落，演出舞台下坐满了热情的观众，人群层层叠叠，一直铺展到视线的尽头。

《打金枝》《恶虎山》《梁祝》等传统剧目轮番上演，生旦净丑粉墨登场，唱尽古今英雄事和人间悲欢离合，更承载着台下观众的翘首期盼。观众全程目不转睛，沉醉其中。截至目前，定陶两夹弦今年已累计开展惠民演出100余场，服务群众超5万人次。

无论何时，戏曲从不缺观众和铁杆粉丝。在曹县一元剧场，经典剧目《秦雪梅》上演时，到场的观众，无不为之秦雪梅的忠贞不渝鼓掌欢呼。当她终于冲破封建礼教束缚，为未婚亡故的爱人戴孝祭奠时，剧院里抽泣声此起彼伏。

在戏曲的久唱不衰中，山东艺术学院教授周爱华洞察到一个规律：时至今日，戏曲依然有强大的群众功能。“如今，高质量的戏曲演出，可以通过观众口碑相传迅速扩散，互联网时代更加助推了这种传播效应，实现了指数级传播。”

山东省文史研究馆馆员、戏剧评论家陈鹏认为，若追溯戏曲当下火爆的深层原因，离不开中国戏曲自身的发展历程。“在中国传统文化的形象体系中，首屈一指的就是戏曲。戏曲历经近千年发展，尤其是近几百年来，戏曲的繁荣演进，早已成为中国百姓审美心理结构的基本样式。”

“戏曲正在成为全社会公认的，超出具体内容和形式表现，进入文化和精神领域的艺术。”陈鹏说。

年轻人戏曲基因被激活

锣鼓一响，万人看戏的盛景，早已不只是局限在农村老年观众群体当中。近两年戏曲日渐火热，年轻观众数量不断增加，年轻人的戏曲基因正被不断发掘。频频出圈的地方戏除了越剧、豫剧、昆曲，还有婺剧、楚剧等。山东的柳子戏、两夹弦、渔鼓戏等剧种也通过短视频平台，收获了大量年轻粉丝。

戏曲观众中年轻人占比增加，也有数据支撑。安徽举办的“百戏入皖”戏曲汇演，7万观众到场观戏，40岁以下观众占比高达75.1%。去年以来，越剧《我的大观园》全国巡演几十场，吸引10万人次走进剧场，其中45岁以下的年轻观众占85%以上。北京梅兰芳大剧院今年春节档观众中，35岁以下观众占比近40%。

在全国各地担任评委、观摩各类演出的过程中，陈鹏切身体会到了当下戏曲观众结构的变化。戏曲观众非但没有消失，反而规模越来越大，年轻化程度也越来越高。“当下观众的文化程度越来越高，对文艺作品的兴趣爱好和审美能力也越来越强，相当一部分人的兴趣已经分流到了戏曲当中。”陈鹏说，在国家的扶持、戏曲人的努力下，现在戏曲的发展比过去好太多。

传承中创新，创新中破圈

当下年轻观众更喜欢什么样的戏曲？传统戏曲创作发生了什么变化？

陈鹏认为今年婺剧大火就是一个典型例子。新版婺剧《三打白骨精》将翻扑、棍花、变脸、换装等高难度绝活与现代舞台科技融合，创造了极具冲击力的视觉效果。“这部戏融合了婺剧、绍剧中武戏的传统元素，进行了巧妙的包装。让观众一下子喜欢上一种地方戏非常难，但如果是武戏，就可以做到。武戏的那些功夫、技法，能迅速打破观众的审美防线，立刻抓住观众的目光。”

其实，传统戏曲并非陈列于博物馆中的古董，而是拥有自身成熟美学体系，随时准备与时代对话的艺术品类。有的作品打磨成了艺术精品；有的作品直面市场，成功“破圈”。在博兴举办的第二届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演上，龙江剧《痴梦》、两夹弦《阳告》等作品惊艳亮相，尽显地方戏的艺术魅力与旺盛活力。以《痴梦》为例，这部传统戏采用民族管乐配乐，搭配载歌载舞的表演，整体风格“高亢火爆”，艺术内核却十分深刻。

与《痴梦》一样，婺剧《三打白骨精》、越剧《我的大观园》、京剧《盗魂铃》等作品，都是在传统基础上作出了大胆且成功的创新尝试。《我的大观园》以青春审美、青春内核吸睛。《盗魂铃》老戏新唱，巧妙融入探戈舞蹈和相声表演等元素，创造出独特的舞台效果，强势破圈。

越剧表演艺术家茅威涛认为，保留戏曲文化底蕴和创新并不冲突。比如，《新龙门客栈》获得认可的原因就是做到了雅俗平衡，既蕴含武侠文化，又能切中当代人的精神世界。

戏曲发展最繁荣的时期，也是探索前行的时期。在陈鹏看来，传统戏曲的传承，应该是两项既有联系又有区别的使命：一是古老戏曲的活态传承；二是现代戏曲的时代创新。

谈及当下传统戏曲创作中追求的“出圈”，陈鹏认为，戏曲传统的东西能够出圈，是好事，多“出圈”才好。戏曲创新中不可变的核心是戏曲的审美原则，戏曲人一定要坚守艺术的严谨与整体性，做到“出圈片段很漂亮，整部戏更精彩”。戏曲艺术作品的完整性自带审美冲击力与厚重感，能给观众带来更丰富、更具震撼力的审美效果。当然，作品出圈之后，就不必再执着于追求出圈的那些内容，而是要做好戏曲最扎实、最具功力的核心内容。”

古韵新唱，传统亦有回响

□ 张九龙

长期以来，带着节奏舒缓、文辞高雅、欣赏门槛较高的烙印，传统戏曲被不少年轻人视作“过时老旧”的传统艺术形式。但如今，从南方温婉灵动的昆曲、越剧、婺剧，到北方雄浑大气的京剧、豫剧、秦腔，沉淀数百年的戏曲古韵，正在圈粉当代年轻人。

今日戏曲的逆势翻红并非偶然，而是传统文化主动适配时代、拥抱青年大众的必然结果。

无可替代的艺术价值与精神内核，是戏曲能够跨越时空、持续出圈的底气。当下文化消费形态固然愈发多元，各类潮流艺术、短视频文娱层出不穷，但没有一种形式能复刻传统戏曲独有的中式底蕴。数百年戏曲传承

至今，留存的不仅是唱腔、身段、程式功法等独具特色的外在表演技艺，更沉淀着根植于中国人血脉之中的审美逻辑与价值追求。诸多传世经典剧目所承载的善恶取舍、家国情怀、人间温情与美好期许，从未因时代变迁而褪色。这些深层的精神内核，跨越时光，与当代年轻人产生深度的情感共鸣。无论是婺剧《三打白骨精》，还是青春版昆曲《牡丹亭》、粤剧《白蛇传·情》，无一不是完整保留传统戏曲的程式精髓与文化内核。

坚守传统不等于固守陈旧。戏曲成功突围，离不开贴合时代的创新表达。传统戏曲冗长的叙事结构、晦涩的文言唱词、单一的剧场观演模式，天然与当代快节奏的传播规律以及年轻人轻量化、沉浸式的体验需求存在错位，这也是过去戏曲逐渐被年轻群体疏远

