

创新让越剧焕发新机

苦练才有进步，守正才能创新，艺术道路永无止境，唯有一颗丹心向越剧，终会迎来一个个收获满满的明天。

□ 撰稿 | 李旭丹

我工越剧花旦。我认为，这个“工”不仅仅有“专门从事”之意，更有“专攻”“精通”之要求。

今年，我的最新越剧专辑《丹·心曲》CD、黑胶唱片正式出版发行。正像热爱我的观众与粉丝们说的那样，这张专辑是我在越剧艺术守正创新道路上的努力与探索的成果。

专辑的第一支曲子，我选择了8岁时就聆听过的《黛玉葬花》。从2009年演出《红楼梦》至今，这个剧目陪伴我成长。10多年主打表演一个曲目、一个角色，让我曾感受到事业瓶颈期和对剧目丧失新鲜感的焦虑。对此，王文娟宗师启发我：“要多去阅读一些关于林黛玉的分析文章，再多看小说，要把人物的思想一层层剖析，深层挖掘，才能不演疲掉。”之后我努力打破惯性表演，每次演出完，会看一些观众拍的视频，从视频里找出自己在唱念做表上的缺点和不足，听取老师、同事、观众的意见修改提高。

源浚者流长，根深者叶茂。《红楼梦》是文学巨著，是中国人的骄傲，值得一辈子去解读内涵、展现人物形象。每次排练我都要反复研读原著，常读常新，不同时期不同年龄阅读的收获是不一样的。平时排练注重和搭档多研究、磨合、讨论人物的细节处理。宗师常说：“假戏要真做，真听、真看、真感受。用真心融入角色，才能将人物演活。”我在传统戏的演绎上深深感受到这一点的不容易。学无止境、艺海无涯。我一直走在修炼内涵、传承创新的路上。

这几年，我传承演出了《皇帝与村姑》《春香传》《西园记》等经典剧目。在传统剧目基础上修改创新的则有《红楼·音越剧场》、小剧场版《梁山伯与祝英台》。除此之外，我还

李旭丹演出《黛玉葬花》。

曾移植学习京剧《天女散花·云路》等，这些剧目的经典唱段我都收录在了专辑之中。

2013年，我和同事们接到一个重要任务，创演越剧《甄嬛》。通过精心排练，《甄嬛》表演团队集体亮相，我当年24岁，演员平均年龄不超过30岁。演出非常成功，创造了“秒空”的售票纪录，后连续20天演出20场，让越剧舞台重新回归“驻场演出”时代。

《甄嬛》的成功让我看到，越剧的粉丝未必只能定位在老年人，更要努力吸引青年群体。于是，在2018年，我大胆地决定举办越剧个人专场《闺·Show》。这是一次考验，也是一次探索；我是演员，也是策划。为了迎合青年喜欢短平快的特点，改变一个多小时“独唱”的单调乏味，在宗师建议下，我尝试“台上变装”，让化妆从幕后走上台前，以“闺秀”场景串联节目。同时配以舞台动作，“秒变”人物形象：一转身，穿上披风就成甄嬛；一转身，插个簪子就是林黛玉。个人专场虽然内容变化快、角色跨度大，由于我们对表演形式作了新的尝试，很受年轻人欢迎。

与时俱进是创新的努力方向。在红色经典剧目演出上，我曾与南京越剧团有过合作，创排了现代越剧《丁香》。2021年，我又参加了越剧微电影《新生》拍摄，在片中饰演陈玉莹。该片以陈玉莹从安徽老家来到上海龙华找寻哥哥陈延年、弟弟陈乔年的历史瞬间展开一场时空对话……这些新编戏与现代戏作品中的好唱段，我也有意收录于专辑之中，以此展现一个青年越剧人在守正之余的求索与创新。

苦练才有进步，守正才能创新，艺术道路永无止境，唯有一颗丹心向越剧，终会迎来一个个收获满满的明天。■

信息

海上双璧—— 吴昌硕、王一亭书画艺术展

近日，“海上双璧——吴昌硕、王一亭书画艺术展”在上海海派艺术馆举办。其中“缶翁的世界”纪念吴昌硕先生诞辰180周年书画作品展，共展出吴昌硕先生及其师友、部分弟子的63幅精品力作，呈现了吴昌硕艺术世界的精彩与多元；而“海上奇人”王一亭艺术展汇集了王一亭先生书画佳作108幅，涉及人物、花鸟、佛像和书法等多种形式，充分展现了他在不同艺术领域的卓越成就。