

编者按

今年恰逢越剧诞生120周年。从江南乡韵到国韵经典，这门婉转清丽的艺术穿越百年，依旧风华正茂。在东海之滨的舟山，已走过一甲子的舟山小百花越剧团以一台台好戏、一代代传人，书写着越剧的海岛篇章。今日本报海潮人文版选取舟山小百花老中青三代代表人物——国家一级演员刘南燕、中坚力量洪帅、新生代林梦，用她们的故事展现舟山越剧人的坚守与热爱、传承与创新。

刘南燕：卅六载匠心坚守，戏里戏外皆修行

□记者 曹玲

从神话剧《观音得道》里慈悲圣洁的观音，到清唱剧《沈清传》中温婉坚韧的沈清；从现代剧《海兰花》里质朴动人的杨兰娟，再到红色主题剧《浪尖上的蚂蚁岛》中敢闯实干的海岛妇女……舟山小百花越剧团的每一部力作大戏，C位坐镇的总有一个身影，她就是被誉为“舟山第一旦”的国家一级演员——刘南燕。

3月17日，舟山市艺术剧院，刘南燕如约而至。白衣叠穿衬得身姿清瘦，皮靴搭配阔腿牛仔裤，丸子头高高束起，笑容恬淡，步履轻盈，温婉大气又不失酷飒，猜不出她已年过五十。

出生在登步岛的刘南燕，父母喜欢拉二胡，母亲是戏迷。她的童年与收音机里的越剧韵律朝夕相伴，那些经典唱段早已烂熟于心，随口一唱便是韵味十足。从小是越剧童星，小学时，她在理想一栏写下“演员”二字，竟成了一生的奔赴。

17岁刘南燕考入舟山小百花越剧团，36年寒来暑往，主演了12部大戏，部部都是大女主，用实力撑起了剧团的半壁江山。她曾上过央视戏剧春晚舞台，让舟山越剧惊艳全国。在海外交流的聚光台下，她把越剧国粹的韵味送到了比利时、新加坡、韩国等观众面前。

古典剧目中的神韵流转，现代剧里的烟火温情，刘南燕都能精准拿捏，让每个角色都鲜活立体、直抵人心。而观音一角，于她而言，早已不是简单的舞台演绎，更是一场对人生的修行。

自1998年起，刘南燕陆续主演了三部观音题材剧，其中《观世得道》演出场次最多，至今仍年年巡演，热度不减。

《观世音》被称为“海陆空”的大戏，场景跨越宫廷、凡间、地狱与海上，一场戏就要更换四套头套、数身服装，抢装的紧张容不得半点怠慢，即使近年来的体力不及当年，可她始终沉稳应对，每个细节力求完美，从未有过一丝失误。“舞台上的角色多是真善美的化身，只有先走近角色、感动自己，才能感动观众。”

如果说刘南燕演的观音是对传统经典的完美诠释，那么《海兰花》中的杨兰娟，则是她摆脱程式、传递时代精神的破茧之作。

用传统戏曲演绎这位扎根海岛

的小学教师杨兰娟，刘南燕专程奔赴嵊山岛后头湾村，走过杨老师生前每天要走的300多级台阶；她走进海岛小学，感受海岛师生相处的日常，只为一个“真”字。

舞台上，她与角色共情共生。当演到最后一幕——杨兰娟查出胃癌晚期即将离世，村民与孩子们捧着满村的鲜花含泪相送时，她次次动情落泪。正是这份极致的投入，让她凭借这个角色，成功获评国家一级演员。那一年的她，40岁。

“40岁才是演员的黄金期。”刘南燕笑着说，“岁月沉淀后，才有对人物更深刻的理解，对舞台更沉稳的把控，这份馈赠比任何光环都珍贵。”

去年，新排的《盘妻索妻》剧，刘南燕卸下“大女主”光环，出演女三号“姑妈”。从C位到配角，她却愈发通透从容。“人生本就需要各种体验，戏无大小，角色无轻重，哪怕只有一两句唱词，也是一个鲜活的人物，都值得我全力以赴演好。”

谈及团里的后辈，刘南燕满是欣慰与期许。在同事们心中，她依然是台上的“定海神针”。“只要有她在，这台戏就撑得住、稳得住。”

近年来，越剧新生代带起的越剧热，在刘南燕看来还是要保持清醒：“成功从来都是留给有准备的人，演员的立身之本是人品、是真本事，当然也需要运气，唯有脚踏实地，就不怕粉丝来来去去。”

去年，舟山小百花剧团走过一甲子，老中青三代同台传薪。作为舟山小百花越剧团仍活跃在舞台上的“老前辈”，刘南燕深知“传帮带”的责任之重。她倾囊相授，对后辈手把手指导，逐字逐句抠唱腔，一点一滴扣每一个眼神、每一个动作。

深知传统文化创新的艰难，她常常鼓励后辈：“不用刻意模仿我，守牢基本功，沉下心打磨，就能走出自己的范儿。”

今年以来，舟山“小百花们”比往年都要忙，密集的演出行程已排到了六月。刘南燕和年轻演员们忙着排练青春越剧《玉簪记》，她和年轻人一样，一遍一遍地扣细节，只为演活这个角色，把最好的呈现给观众。

林梦：一抹芳华守越剧 新生代里续新声

□记者 何菁

玉簪轻绾，水袖翩跹。大观清凤里，陈妙常一曲清唱婉转悠扬。台中央的林梦，眼波流转间，将这一角色的柔情与灵动演绎得淋漓尽致。

这是1999年出生的吕派花旦林梦最爱的舞台模样，也是她与越剧相守十余年，以新生代之力传承百年雅韵的鲜活注脚。

2015年，“舟山小百花越剧班”的一纸遴选，让17岁的林梦与越剧结下不解之缘。为充实舟山市越剧新生力量，舟山市艺术剧院与舟山市职业技术学校联合办学，开办三年全日制“舟山小百花越剧班”。

彼时的林梦，无半点戏曲功底，父母也不支持这份选择，可心底的热爱，让她毅然踏上这条满是汗水的学艺路。每天清晨五点半，天未亮透，练功房里便有了她的身影，下腰、指法、踢腿，这些戏曲基本功，成了她朝夕相伴的课题。

十七岁的骨骼早已定型，压腿成了最难熬的关卡。一条腿抵在墙上，一压就是40多分钟，起初连腿都搁不上墙的她，咬着牙撑过每一分煎熬。酸痛钻心，眼泪在眼眶里打转，却不敢吭声，直到40分钟一到，哭声才忍不住迸发，用袖子胡乱擦泪，一个袖子湿了，便换另一个。脚练肿了，稍作歇息便再上阵；腰下不去，便一遍遍反复尝试……哭鼻子是家常便饭，可“放弃”二字，从未出现在她的字典里。这份执拗，让她从零基础的新手，练到压腿一小时驾轻就熟，让程式化的戏曲动作，刻进了骨子里、融在了身形中。

2018年，林梦从越剧班毕业，毕业大戏《五女拜寿》的舞台上，她与同窗们行云流水的唱腔、细腻传神的表演，赢得满堂喝彩，这颗越剧新星正式崭露头角。

自此，林梦踏入舟山市艺术剧院，成为舟山小百花越剧团的第六代传人，《五女拜寿》的翠云、《玉蜻蜓》的志贞，一个个经典角色在她的演绎下鲜活起来，而《玉簪记》的陈妙常，更是她心头所爱。轻喜剧的腔调里，她希望用越剧的美好，让观众卸下生活的疲惫，收获心底的欢喜。

传统越剧的传承，从不是墨守成规，新生代的演员，更懂在守正中创新。2022年，林梦首次接触现代越剧《浪尖上的蚂蚁岛》，饰演留岛创业女大学生黄蓉。她开学了三年程式化表演，在舞台上兼顾现代人物的真实感与戏曲的美感，成了全新的挑战。她沉下心来琢磨每一个细节，在传统身段与现代表达的碰撞中找平衡，让越剧艺术走出古卷，贴近当下生活。

如今的林梦，不仅是舞台上的花旦，更是少儿越剧公益课上的林老师。寒假的课堂里，她站在孩子们面前，兰花指轻拈，似揉碎一缕柔情；台步轻盈挪移，如踏过一江春水。孩子们睁着好奇的眼睛，笨拙地模仿着动作，小脸憋得通红却格外认真，有人做出标准兰花指时，笑靥像春日的阳光般灿烂。看着这一幕，林梦仿佛看到了当年的自己，也看到了越剧传承的新生力量。

陈丽君的出圈，让林梦更加坚信，年轻观众从未远离越剧。这门以唱为主、长于抒情的艺术，总能以细腻的情感直抵人心，引发最真切的共鸣。如今的她，常奔赴杭州、宁波、绍兴等地巡演。

百年越剧，长袖善舞，芳华依旧。从练功房里的咬牙坚持，到舞台上的光彩照人，再到公益课堂里传道授业的老师，林梦的成长，是舟山小百花越剧新生代传承的缩影。这群“小小花”，以汗水夯实戏曲根基，以创新赋予传统新生，以言传身教传递越剧魅力。她们将传承的责任扛在肩上，将对越剧的热爱藏在心底，在新时代的舞台上，让百年越剧在新生代的守护与演绎中，生生不息，续写新声。

洪帅：以青春赴戏约，让越剧被更多年轻人看见

□记者 石艳虹

扮相俊美，气质清雅，嗓音清亮，行腔委婉流畅——这是舞台上的洪帅。台下的她，眼神里有种少见的笃定：热爱越剧，坚定地前行，希望通过自己的努力，让更多年轻人看见、喜欢越剧。

曾与陈丽君、李云霄同学、同台的洪帅，主攻尹派、范派小生，擅长塑造温文尔雅、风度翩翩的古代书生形象。2024年10月加入舟山小百花大家庭，成为剧团的中坚力量。

时间倒回到2008年，15岁的洪帅正在读初中。为培养越剧人才，浙江小百花越剧团委托浙江艺术职业学院开设“订单班”，集最优秀的师资力量打造新一代越剧主力军，并在舟山市青少年宫设招考点。

当天洪帅原本是去参加声乐选拔，没想到却被越剧招考老师看中。“嗓子好，长得好看，身高也够，条件简直太棒了！”越剧名家陈伊娜、洪瑛——两位招考老师同时看中了这个女孩，希望洪帅到杭州参加考试。

机会“砸”在头上，洪帅当场甚至有些抗拒。她从小爱好声乐，目标是就读艺校声乐专业，对越剧这一传统戏曲并未接触过。当天她也是去报考声乐专业的。

转机发生在妈妈回家给女儿放了一段《五女拜寿》经典选段。

“一个女孩，怎么可以这么帅气、这么儒雅？我要学越剧！”洪帅被“击中”了。

“可能冥冥之中，这就是我和越剧的缘分。”回忆到这里，洪帅露出幸福的笑容。

那一年，洪帅顺利通过复试，进入浙江艺术职业学院，成为浙江小百花“订单班”的一员，接受系统严格的专业教育。学习期间，洪帅和20多名同学过着“食堂、寝室、教室”三点一线的生活。学戏再苦，也从没有想过放弃。

毕业后，她顺利进入浙江小百花越剧团，并成为新生代主力之一，先后以主要演员的身份，参演《步步惊心》《陈三两》《碧

玉簪》等一部部大戏。也是因为在这部作品中的精彩呈现，让这位舟山女孩被越来越多的注意到，并拥有了一定的粉丝量。

加入舟山小百花越剧团后，洪帅接到的首个艰巨任务，是复排《盘妻索妻》。《盘妻索妻》由舟山小百花越剧团在1983年首次创排，越剧名家陆锦娟主演，是一部非常经典的品牌越剧。

“这也是我职业生涯第一次主演戏份这么重的大戏，意义非常大，压力也非常大。”洪帅告诉记者，剧中男主的唱词有400多句。

如何接力传承好这一经典剧目？洪帅的努力，体现在每一个细节里。她拿出1983年创排的《盘妻索妻》每天播放，跟着陆锦娟老师学动作、唱腔。为了给剧中男主角梁玉书设计新服装，洪帅跑到绍兴，和设计师一字一句沟通了一整天，在传统戏服的基础上设计了梅花、回字纹样，并使用了钩金工艺，体现男主角与身份相匹配的贵气，贴合年轻观众的审美。

最终呈现出来的，是“洪帅版”《盘妻索妻》——传统底子、当代审美。

2025年，舟山小百花越剧团又为洪帅等年轻一代演员量身打造了青春越剧《玉簪记》。主演洪帅不仅扮相俊秀，唱腔动听，表演上也突破了过去常常展现的温润书生形象，富有幽默感，更加全面、立体地展现潘必正这一人物的形象，获得观众好评。

洪帅回到舟山，喜欢她的观众也追了过来。当她在舞台上看到台下一个个“帅”字牌，看到一次次掌声，看到后台一束束鲜花，她知道，他们在。她和观众在进行一场双向奔赴。观众送来的鲜花，她总是一束束带回家，插在花瓶里，小心呵护。

2025年，洪帅凭借越剧《苏秦·刺股》荣获中国戏曲“红梅金花十佳”大奖，并凭借在《苏秦·刺股》和《玉簪记·逼侄赴考》中的精彩表现，获得2025年“新松人才”银奖。

“作为一名演员，我能做的就是演好每一场戏。通过自己的力量，让越剧被更多年轻人看到，也让舟山小百花越剧团被更多年轻人看到。”洪帅说，她把这看作自己的使命。

