昆剧《盛世红妆》首演在即

浙昆以青年之姿接力曲艺传承发展

◎ 记者 刘青 通讯员 李雯 供图 浙江京昆艺术中心（昆剧团）

▲首发海报

当千年昆曲遇见青春力量，当盛世传奇邂逅时代表达，一场关于传统戏曲守正创新的探索即将在舞台上绽放。

5月17-18日，由浙江京昆艺术中心、北京大学党委宣传部、北京大学文化产业研究院联合出品的昆剧《盛世红妆》，将在杭州蝴蝶剧场揭开神秘面纱。

这部以“青春戏曲”为核心理念的匠心之作，不仅承载着浙江省对传统戏曲创新发展的战略探索，更展现出浙昆第六代传承人以年轻视角对话历史、激活经典的蓬勃生命力。

作为浙江省文化广电和旅游厅提出探索“青春戏曲”创新方向背景下的重磅之作，该剧以守正创新”为内核，紧扣“青春戏曲”创作理念，启用浙江京昆艺术中心（昆剧团）（简称“浙昆”）第六代传承人“代字辈”青年演员，通过艺术形式创新与青年力量注入，为非遗昆曲注入时代活力，致力打造新时代戏曲传承的“浙江新样本”。

昆剧《盛世红妆》特邀著名昆剧表演艺术家汪世瑜担任艺术总监，北京京剧院一级导演李卓群担任编剧、导演，青年编剧孙钰熙担任联合编剧。该剧现已入选2024年浙江文化艺术发展基金资助项目，并纳入“无域·北大中华文脉传承计划”。

▲“青春戏曲”破题：传统昆曲的焕新蝶变

今年2月，在浙江省艺术创作工作会议上，浙江省文化广电和旅游厅党组书记、厅长陈广胜首次提出探索“青春戏曲”。他指出，探索“青春戏曲”是推动传统戏曲守正创新的重要方向，这不是简单地向年轻人靠拢，而是要找到守正创新的平衡点，找到‘青春戏曲’的调性，让戏曲既葆有‘老底子’的筋骨，又焕发‘新腔调’的生机。勇敢迈出创新的第一步，可以从舞台形式、妆容、配乐、节奏等方面找到传统戏曲守正创新的平衡点。昆剧《盛世红妆》的创排是对这一理念的生动实践。

昆剧《盛世红妆》以2013年出土的太平公主为上官婉儿镌刻的墓志铭“千年万岁，椒花颂声”作引，通过双女主视角重构大唐女性史诗。剧情将围绕“镇国公主”太平与“巾帼宰相”婉儿展开，讲述她们自少女时相识后相互扶持、共同成长、彼此成就的故事，展现出人与人之间纯粹情谊的珍贵。全剧横跨三朝三十五年，囊括上官婉儿、太平公主、武则天、韦后、安乐公主、李贤、薛绍、李显、李隆基等众多唐朝风云人物，通过朝堂故事突出皇宫内外的政治矛盾和人物间复杂的情感关系，探讨了权力、亲情、友情在历史洪流中的脆弱与坚韧。同时融入了对女性命运与自主意识的思考，通过宫廷权谋与女性情谊的交织，展现历史洪流中女性智慧与力量的独特光芒，兼具历史厚重感与现实启示意义。联合编剧孙钰熙表示：“正是历史的厚重、背景的复杂，才更加深了‘婉平’这份难能可贵的感情的光亮。正是这份跨越历史的光亮让我们看到一种人性的希望。我们始终要相信‘光’。”这种“古典题材、现代表达”的创作思路，正是“青春戏曲”倡导的“传统IP年轻化”路径。

▲节奏焕新：程式与轻快并存，唐风古韵的青春表达

▲第三场《击鞠》

在整体呈现上，导演李卓群大胆调整传统昆曲的叙事节奏，在保留程式化表演的同时，删减冗长铺垫，强化戏剧冲突的紧凑性。比如，在排演一场打马球的戏时，她并没有直接沿用传统戏曲里的“二龙出水”或是“趟马”表演形式，而是深入挖掘历史资料，巧妙融入现代艺术元素，在现有程式上进行合理的创新。“我们搜集了大量壁画中关于唐朝马球、踢球、骑马等造型形态的资料，也看了很多奥运会或者皇室的现代马术训练。在这场戏里，你会看到以传统戏曲表演程式为基础，综合各种艺术元素的独特的马球表演，这些都是在充分钻研基础上尝试的创新。”此外，为了让演员呈现出角色的多样与立体性，导演要求每个演员都能成为“六边形战士”：不仅要精通戏曲之内的表演程式，能够借鉴其他行当的表演技巧，还要跳出戏曲框架，参考影视剧和话剧中更加生活化的表演方式。例如，饰演上官婉儿的方莛玉就需要借鉴官生的表演，饰演武则天的钱华仪要融入老生和老旦的步伐表情。在保留戏曲程式的同时，希望能够用今天观众更容易接受的角度去诠释这些人物。

在视觉上，昆剧《盛世红妆》的服装造型设计以敦煌壁画与唐代宫廷绘画为灵感蓝本，提炼出“唯美、秀美、精美”三重设计哲学，重现了唐代的美学特征，更是在现代昆剧的舞台上，以一种创新的方式，将古代的精致与现代的审美完美融合，力求在唐代美学与昆曲文化中，找寻更符合年轻人的审美平衡。妆面的每一细节，都与《盛世红妆》中所描绘的唐代宫廷生活相呼应，展现了一种跨越时空的美学对话。这种设计不仅让观众们感受到唐代文化的深厚底蕴，同时也为昆剧这一传统艺术形式注入了新的活力与魅力。设计师蓝玲表示：“《盛世红妆》的造型，是对唐代美学的一种现代诠释，是对传统与现代交融之美的一次大胆探索，它让历史与现实在舞台上交织，为观众带来了一场视觉与情感的盛宴。我们追求的不是复刻，而是让唐代美学‘活’在当代舞台上——既要有历史的筋骨，也要有青春的呼吸。”

▲以现代端口接通历史脉络，打造戏曲青春生态圈

昆剧《盛世红妆》是浙江京昆艺术中心（昆剧团）为第六代传承人“代”字辈青年演员精心打造的新编大戏。浙昆“代”字辈青年演员集体亮相，“万”字辈中坚力量为其保驾护航，剧团前后辈演员“传帮带”的托举与成就，成为《盛世红妆》践行“青春戏曲”的另一亮点。这批00后的“代”字辈传承人青春靓丽，经过剧团多年用心培养、前辈的五四引领与舞台经验的历练打磨，以青春气息和专业功底为剧目注入了鲜活生命力。青年演员是传统戏曲焕新的核心动能。剧中“双女主”从少女天真到权谋沉浮的成长线，恰与青年一代追求自我价值、突破命运桎梏的精神共鸣，实现了“戏曲青春”所倡导的“供给侧时尚化”与“需求侧青众化”的双向奔赴。

但是，《盛世红妆》的定位不是成为“经典”，而是成为“端口”。浙江京昆艺术中心（昆剧团）对于参与新编大戏的青年演员也提出更高的要求，每人每年都必须学习至少一折昆剧经典传统戏。

对于《盛世红妆》剧组来说，青年主创和运营的任务是努力把青年演员推向市场、推向当下，被更多观众看见。而青年演员则要通过大戏舞台，让更多观众透过他们发现传统昆剧的魅力，也让人们看到剧团老艺术家的传承付出，了解昆曲剧种的发展历史，感受文化与艺术真正的价值。

今年年初，浙江京昆艺术中心与北京大学党委宣传部、北京大学文化产业研究院正式达成合作，北京大学党委宣传部、北京大学文化产业研究院将作为昆剧《盛世红妆》的联合出品方，共同推动昆曲文化在大学校园和青年群体中的传播和影响，昆剧《盛世红妆》也已正式纳入“无域·北大中华文脉传承计划”。此次与北京大学合作，将聚焦昆曲艺术的深度挖掘与当代传承，通过创造性转化与创新性发展，推动这门古老艺术焕发新生，使兰韵幽香穿越时空飘向更远方。

▲第四场《上元》 左起席秉琪饰薛绍，倪润志饰太平公主，钱华仪饰武则天，方莛玉饰上官婉儿

▲第九场《夜会》方莛玉饰上官婉儿，王文惠饰韦香儿，倪润志饰太平公主

作为“无域·北大中华文脉传承计划”重点项目，昆剧《盛世红妆》在杭州完成首演后将于今年6月走进北京大学，开展演出、学术研讨、青年工作坊等一系列活动。浙江京昆艺术中心与北京大学的深度合作，旨在构建“创作—演出—传播—教育”一体化生态，培育年轻观众与从业者的双重土壤。

新时代需要新的文化力量。从《十五贯》“救活一个剧种”的传奇，到《盛世红妆》“激活一代观众”的探索，浙江京昆艺术中心（昆剧团）始终立于传承昆曲经典与焕活昆曲新生的潮头。2025年，浙江以“青春戏曲”为号角，推动传统剧种的焕新蝶变。如今，浙昆00后的“代字辈”传承人青春正好，他们将在《盛世红妆》中展现昆曲艺术的魅力。期待《盛世红妆》的诞生，能够让更多人尤其是青年观众感受到昆曲文化的魅力，成为一次传统艺术与时代脉搏同频共振的宣言——戏曲的青春，正在盛世中华绽放。

▲谢幕现场

出版单位：浙江《江南游报》社有限责任公司 社址：杭州市体育场路178号 少数图片来自网络，如涉及版权，请作者与本报联系 印刷：浙报印务公司 年定价：180元