

记者 刘宗智 济南报道

“幸运地被推上了岸”

看戏，曾被认为是老一辈的专属爱好。而今，越剧何以让年轻人的“传统文化DNA”怦然觉醒，涌向剧场？又为何能在互联网上掀起一场持续不熄的热潮？流量的风，为何偏偏“刮”到陈丽君？

“我13岁进入越剧行业。我的家乡是越剧的发源地嵊州，冥冥之中，我可能就是要走这条路的。”小学时，音乐老师的课堂上回荡的不是儿歌，而是越剧腔调。小学时，班上的音乐老师热爱越剧。别人的课堂上放儿歌，她的课堂上听越剧。因为条件不错，陈丽君总是代表学校参加唱歌比赛。小学毕业，音乐老师推荐她去报考嵊州越剧艺术学校。自此，她的命运发生了改变。

顺利考入艺校后，父母曾提醒她学戏艰辛，年幼的陈丽君却坚定地回答：“我不会后悔。”艺校期间，她专攻花旦，更在省级比赛中斩获金奖。2013年，她进入浙江小百花越剧团，拜师越剧名家茅威涛，潜心研习小生表演。“回想十多年前，我刚刚到杭州学艺，每天天不亮走进练功房，沐浴着月光回到宿舍。汗水滴落在毯子上，从头到脚都泛着酸痛。这是一个戏曲生的日常，也是大多数人眼中的‘不理解’。”

在遇见“贾廷”这个角色之前，陈丽君用10年学习戏曲舞台中男性角色的手、眼、身、法、步，千锤百炼，日日如一。《新龙门客栈》中被观众津津乐道的“把盏比武”名场面，就是陈丽君与对手无数次“切磋”练就的。剧中邱莫言扮演者何青青曾透露，为了与陈丽君呈现“拳拳到肉”的打戏效果，俩人排练皆以真为先，手臂、膝盖瘀青是家常便饭。

从艺校学生到越剧顶流，陈丽君用十八年坚守迎来传统戏曲的春暖花开。“你过往的所听、所看、所学，所有吸收的一切营养，都在为台上呈现的这一刻做准备。”面对突如其来的走红，陈丽君谦逊地自比越剧的一颗“小石子”，“湖面平静时，努力激起一点涟漪；浪潮汹涌时，幸运地被推上了岸。”

当越剧遇见“新龙门”

2023年，由经典武侠电影改编的新国风·环境式越剧《新龙门客栈》，成为一票难求的戏曲爆款，不仅在线下演出过百场，还在直播平台带来近千万人次的流量。演出谢幕时，陈丽君饰演的“玉面修罗”贾廷将搭档李云霄盈盈抱起、飒然飞转的瞬间，将她送上了短视频平台热榜，也让传统戏曲破圈。

短短数月，陈丽君在某平台的粉丝突破200万。其俊逸洒脱的反串表演，不仅吸引大量年轻观众喜欢越剧，更推动这门传统艺术实现了破茧重生。这出改编自同名经典港片的新编越剧，在演出形式作了颠覆式改变。它摒弃了传统镜框式舞台，观众席与表演区融为一体，沉浸感更足；表演过程中，

陈丽君『美梦成真』

演员近距离与观众互动，甚至邀请观众参与剧情，极大地增强了体验感。

陈丽君说，《新龙门客栈》与其他剧目最大的不同就是戏剧的“第四面墙”被打破。“表演是在体验中进行新的创造，不可能永远都是一成不变的。”表演时，她会把观众当作是同样来投奔客栈的旅人，观众置身实景环境式结构中，从“看戏人”成为“入戏者”。

这种全新的观剧体验让年轻人趋之若鹜。据分析，《新龙门客栈》的受众画像，非传统越剧观众占70%，且以“90后”“00后”为主力观众。不少粉丝因此迷上了“小百花”，迷上了越剧，甚至直言“被唤醒了骨子里的中国传统文化DNA”。而陈丽君也开心于“如今我有了更多的机会去传播越剧”。

与邪魅狂狷的“贾廷”相比，台下的陈丽君总透着清澈率真。面对“学成”“角儿”的赞誉，她后怕地拍拍胸口：“我的天呐，千万不要这么说！我只是一个青年演员，还在不停学习

青年越剧演员陈丽君在《新龙门客栈》中一个“公主抱”转身，不仅将搭档轻盈托起，更让更多观众关注到古老的越剧。10月7日，陈丽君刊发署名文章《越剧“出圈”美梦成真》。她在文中回忆了自己的学艺经历并坦言：“这样的成绩，是我没有想过的；这样的成绩，也让我梦想，不可思议地成了现实。而我知道，‘美梦’之所以能够‘成真’，不仅因为台前幕后所有演职人员的奋力托举，更得益于这些年来全社会日益浓厚的戏曲文化氛围。”

引发年轻人共鸣

作为越剧青年演员中的佼佼者，陈丽君思考的已不仅是如何塑造角色，更是越剧向何处去的命题。

持续吸引年轻观众走进剧场，正是破题关键。为庆祝浙江小百花越剧院成立40周年创排的

《我的大观园》，以现代感十足的剧名、非线性的叙事方式，沿袭《五女拜寿》“满台生辉”理念的力作，成为越剧创新的又一典范。该剧讲述了贾宝玉在社会与家庭磨砺下的成长故事，以贾宝玉的视角观察和思考“红楼”世界，传递着人间真情与人性光辉。

创作之初，团队面临核心问题：“《红楼梦》被多个剧种演绎过，我们如何做出新意？”经过多轮探讨，团长蔡浙飞与团队确立了“当下的大观园”这一核心，“每个人心中都有一个大观园，我们希望呈现的，是符合当代审美、能与年轻人共鸣的大观园。”

纪录片的镜头记录了陈丽君排练《我的大观园》的全过程。为演好“宝玉被笞”，她需从三米高台反复滚落。“疼吗？疼。要做吗？要做！”即便在首演前日意外扭伤脚踝，她依然坚持登场：“当时心里咯噔一下，完了！我努力了那么久，等了这么久……但我当时想过，不管怎么样，我都一定要上去。”灯光亮起，黛玉簪花、宝钗扑蝶、湘云醉卧、妙玉烹茶，四段故事在同一舞台流转。虚实交织间，年轻人读懂了红楼之美，也爱上了越剧之韵。

如今，《我的大观园》已成“网红剧目”，互联网上随处可见年轻人模仿陈丽君的身段，学唱“宝玉挨打”的唱腔。迄今，该剧已走过十余座城市，公演50多场，总票房超七千万元，吸引约9万人次走进剧场，创造了戏曲演出史上的新传奇。

在创新中焕新生

2018年，陈丽君曾发布一条与同窗演出的短视频，配文道：“十年前，我们一起踏上这路，十年后，我还在这里，你去了远方。”有人留言：“再坚持一下，五年后，你就出名了。”

然而对于当时的陈丽君乃至整个戏曲行业而言，“走红”仍似遥不可及的梦想。正因如此，陈丽君对互联网与短视频心怀感恩，“许多越剧演员和戏迷票友都在利用不同平台更广阔、更年轻化地推广越剧，这非常让人高兴。”

“陈丽君们”的走红，是传统文化在当代的“破茧”，更是文化自信的“蝶变”。近年来，从沉浸式戏剧到非遗表演，从国产动画到游戏文创，这场创新浪潮遍地开花，传统文化与时代精神的融合结出硕果。比如，舞蹈诗剧《只此青绿》从故宫博物院珍藏的北宋名画《千里江山图》中汲取灵感，将静态的山水画卷转化为动态的舞台史诗，勾勒出宋风雅韵的意境之美，其巡演一票难求，相关话题屡登热搜。2024年10月，电影《只此青绿》上映，实现了从舞台到银幕的跨越，美感也随之传递到了光影的世界中，“青绿”美学因此成为文化符号、消费精品，实现艺术价值与市场价值双赢。再比如，《长恨歌》依托西安的华清宫，《大宋·东京梦华》依托开封的清明上河园等历史文化遗产，运用宏大的实景、先进的声光电技术和专业的演员阵容，重现盛唐气象、大宋繁华。

关注度是分水岭，市场是试金石，正如陈丽君所言：“我相信，这不仅源于戏曲人守正创新的不断尝试，更是越来越强大的文化自信，越来越包容的文化氛围，让我们的传统艺术有了更多创新的可能。”