

启航
12.18

正式启动全岛封关珍藏特刊
海南自由贸易港

文化惠民

以“传、新、连、惠”回应传统戏曲的时代之问 海南省琼剧院：琼音传薪火 戏韵连四海

■ 海南日报全媒体记者 刘晓惠

海南省琼剧院原创琼剧《黄道婆》亮相第三十四届上海白玉兰戏剧表演艺术奖评选舞台
海南省琼剧院供图

2025年12月18日，海南自由贸易港迎来全岛封关运作的历史性时刻。当自贸港建设开启新篇章，海南将以怎样的文化姿态与世界对话？作为海南最具代表性的文化符号之一，琼剧正以实际行动回答这一时代之问。

在省委、省政府的坚强领导和省委宣传部、省旅游和文化广电体育厅、省文联等有关部门的有力指导下，海南省琼剧院（以下简称琼剧院）坚持以“传”为基、以“新”为翼、以“连”为桥、以“惠”为本，在坚守与突破中书写着传统戏曲的时代答卷，为封关后的海南自贸港文化建设注入深厚底蕴与鲜活力量。

数读

2023年至今
琼剧院已开展近500场惠民演出
足迹遍布海南的乡镇村落

2023年
琼剧院创收810万元

2024年
增至860万元

2025年
突破1000万元

A “传”——守正固本，让百年琼音不绝于耳

作为拥有近四百年历史的地方剧种，琼剧承载着海南人的集体记忆。在自贸港建设进程中，琼剧院始终将“传承”作为首要使命，以剧目抢救、技艺延续、人才培育的传承体系，让百年琼音不绝于耳。

剧目传承是根基所在。今年4月，琼剧院启动2025年至2029年传统经典剧目复排工程，计划在五年间系统整理20世纪40年代至今的27部经典剧目，包括《搜书院》《狗衔金钗》《一门三贵人》等濒危剧目。

“复排不是简单复刻，而是经典再造。”海南省琼剧院院长杨济铭介绍，复排工程建立了从“深挖戏魂”到“打磨程式”再到“重塑舞台”的工作流程，力求在保留琼剧艺术精髓的基础上，通过剧本精简、舞美诗化、节奏重构等现代手法增强时代感染力。

例如，《春草闯堂》在保留传统喜剧风格的同时，以反差感塑造鲜活角色；《玉蝶缘》则通过情感逻辑的深化，让百年经典焕发新生。《红叶题诗》《张文秀》等经典剧目复排后屡屡出现“一票难求”的盛况，证明了传统艺术在新时代的强大吸引力。

国家级传承的权威认可接踵而至。近年来，琼剧院《张文秀》《红叶题诗》等精品剧目入选中国戏曲音像工程，这不仅是对这些剧目艺术价值的最高肯定，也意味着艺术家们的唱腔、表演将得以用最精良的方式永久留存，为后世留下标准的视听教材，让传承超越时空的限制。

技艺传承是核心支撑。近日，琼剧院符传杰、林川媚、黄志启三位艺术家共同入选第五批省级非物质文化遗产代表性传承人。其中，符传杰与林川媚是琼

剧表演艺术的代表性演员，而黄志启作为一级作曲，长期致力于琼剧音乐的创作与唱腔设计，在诸多剧目中形成了独具特色的音乐风格。此次三人同时获评，标志着琼剧艺术体系从舞台演绎到音乐创腔的整体性延续，展现出琼剧脉络完整、生机勃勃的传承态势。

琼剧院始终坚持以“拜师收徒”为重要传承方式，并制定专门管理办法，将传承范围从表演拓展至音乐唱腔、编剧、演奏等多个领域，构建起“老带新+B角轮换”的人才培养机制。

梅花奖获得者、省琼剧院副院长、省级非遗代表性传承人符传杰对此深有感触：“拜师收徒，传的不只是技艺，更是琼剧的魂与根脉。只有把‘人’培养好，把根基守住，琼剧才能在时代浪潮中守住本色，在守正创新中生生不息。”

同时，琼剧院梳理形成“琼剧历史人物谱系”，将海瑞、丘濬等先贤的“清廉刚正”，路博德、黄道婆的“开拓融合”，冼夫人的“家国情怀”融入创作，形成脉络清晰、可持续挖掘的历史IP资源库，让琼剧的艺术技艺与精神内核同步传承。

人才传承是长远之计。面对青年演员“断层”困境，琼剧院搭建起多层次人才培养平台；琼剧夏令营成为品牌活动，让有琼剧基础的孩子集中感受琼剧人的工作生活，从小埋下关于琼剧艺术梦想的种子；在“戏曲进校园”活动中，琼剧名家带着经典剧目走进各大中小学，通过互动体验让青少年感受琼剧魅力……这些举措让琼剧传承摆脱了“后继乏人”的困境，为琼剧持续发展储备了新生力量。

B “新”——守正创新，让传统琼剧焕发新生机

“自贸港是开放的平台，琼剧只有在创新中找准定位，才能在封关后的文化交流中占据主动位置。”杨济铭说，琼剧院的生命力源于孜孜不倦的创新实践。

作为全国39家地方戏曲文艺院团之一、国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位，琼剧院始终牢记“出戏出人出精品”的使命，在创作理念、表现形式、传播方式等多方面大胆突破，让琼剧古韵不断传递出新意。

创作理念创新是关键突破。琼剧院跳出传统“才子佳人”的叙事框架，将目光投向更广阔的时代主题与精神内涵。原创琼剧《黄道婆》历时三年打磨，数易剧本，才得以将一位教科书上的历史人物，塑造成有血有肉的艺术形象。这部作品首次将崖州民歌、黎族音乐、松江小调融入琼剧唱腔，复原了濒临失传的“程途”“泪滴秋波”等曲牌，既保留琼剧韵味，又突破了地域壁垒。

今年9月，琼剧院携《黄道婆》赴上海、浙江开展演出交流。这部剧不仅代表琼剧首次参评上海白玉兰戏剧表演艺术奖，更登上了第十九届中国戏剧节的舞台，并深入校园与社区进行展演，开展非遗交流活动。此次巡演实现了琼剧从“海南乡音”到“全国共鸣”的跨越，标志着琼剧的影响力和艺术价值获得了更广泛的认可。

作为黄道婆A角的主演，梅花奖获得者、一级演员林川媚说：“《黄道婆》从海南走向全国舞台，并得到各界认可，让我们倍感鼓舞。它证明，琼剧深厚的底蕴与独特的魅力拥有穿越地域、打动人心的力量。这对所有琼剧人来说都是莫大的激励，也让我们更加坚信，琼剧的未来在于扎根传统、勇于创新，在时代的回响中不断唱出新的精彩。”

琼剧院创排的现代琼剧《红旗不倒》，同样以澎湃的红色激情震撼京城。2021年7月，为庆祝中国共产党百年华诞，该剧在北京梅兰芳大剧院连演两场，赢得现场观众的一致好评。该剧还入选了庆

祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演名单，庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程，并亮相第十三届中国艺术节，荣获第十七届中国文化艺术政府奖文华大奖提名剧目，众多荣誉证明了琼剧在主流题材创作上的卓越能力。

此外，还有《红叶题诗》《汉文皇后》接连登上全国戏曲会演舞台，接受业界检阅；新编历史剧《路博德》获国家艺术基金支持与省级“五个一工程”奖，全剧于央视播出后，其“青春版”即将推出；林川媚获评全国三八红旗手称号；张昌义获评文化和旅游部优秀专家艺术家称号；青年演员林抱凭借《黄道婆·破茧》一折，入围全国戏曲新人新作展演……这一系列从“出戏”到“出人”的足迹，见证了琼剧在创作高原上不断迈向新高峰的奋进之路。

表现形式创新让琼剧更接地气。琼剧院积极拥抱现代舞台技术与传播手段，让传统戏曲与当代生活接轨。在传播方式上，琼剧院运用短视频、直播、沉浸式演出等年轻人喜闻乐见的形式扩大影响力，邀请新锐导演参与创作，运用新媒体创作形式让琼剧走出剧场，走进生活。

2024年12月，琼剧院迁入新址——海南省非遗展示中心，这里不仅是演出场地，更成为集精品剧目展演、文化讲座、互动体验工坊于一体的琼剧文化展示交流平台，让观众有更多机会近距离感受琼剧魅力。

运营机制创新为发展注入动力。作为差额拨款单位，琼剧院曾在“生存线”上挣扎，但通过市场化运营探索，逐步走出困境。2023年琼剧院创收810万元，2024年增至860万元，2025年突破千万元。良好的经济效益，为琼剧的传承提供了坚实保障。

此外，琼剧院积极探索“艺术+市场”的运营模式，如复排工程引入社会资本与商演反哺机制，将琼剧与海南旅游资源相结合……这些举措既保证了琼剧的公益性，又增强了自我造血能力，为封关后琼剧的传承、传播奠定了经济基础。

创新从未脱离根本，琼剧院的所有创新实践，始终坚守着“海南方言的唱白”和“琼剧唱腔音乐的韵味特色”这两个底线。琼剧院编创陈艺天表示：“深耕本土是琼剧的生命之根，谨慎出新是活力源泉。”这种“守正”与“创新”的平衡，将让琼剧在自贸港封关后的文化碰撞中既能保持本色，又能彰显个性。

C “连”——融通内外，让琼剧成为文化桥梁

“封关意味着更大范围的开放，琼剧作为海南对外交流的文化名片，要当好连接本土与世界、传统与现代的桥梁。”杨济铭的构想，在琼剧院的对外交流实践中逐步成为现实。

琼剧自古就是海外琼籍侨胞的“乡音乡愁”，在自贸港封关之际，这一文化纽带被赋予了更深远的意义——成为促进中外人文交流、服务侨务统战工作的重要载体。

海外交流的广度与深度同步拓展。琼剧院的海外交流由来已久，从20世纪80年代开始，就频繁赴境外演出，成为海南本土文化对外交流的一面旗帜。2023年底，琼剧院与新加坡华戏荟在当地同台演出《白蛇传》，引起当地轰动，中央电视台为此制作了两期专访节目后续播出。2024年，琼剧院与新加坡的交流全面升级，与新加坡海南协会签订三年合作协议；12月琼剧院在新加坡维多利亚剧场演出的《汉文皇后》更是一票难求，掀起一阵“琼剧热”。2025年6月，琼剧文化周在新加坡成功举办，琼剧院首次走进新加坡社区，吸引了众多年轻观众和菲海南籍观众。

交流模式从单次演出向体系化传承深化。2025年6月15日，新加坡琼剧传承中心正式揭牌，标志着琼剧海外传承进入规范化、持续化阶段。根据合作计划，琼剧院将选派资深专家赴新开设专业培训班，每年复排一至两部经典折子戏，每两年共创一部大戏。从单次演出到长效合作的转变，让琼剧在海外市场真正扎根。

杨济铭透露，下一步琼剧院计划在马来西亚、泰国等地谋划设立新的琼剧传承中心，让琼剧成为维系海外琼籍侨胞乡情的重要纽带。

舞台的半径，也在更广阔的国际合作网络中延伸。2023年，琼剧院加入丝绸之路国际剧院联盟，中国—东盟戏剧合作交流机制，积极参与国际戏剧的“走亲”活动。2025年10月，原创琼剧《黄道婆》首次亮相第十二届中国—东盟（南宁）戏剧周，在广西民族剧院座无虚席，不仅打动了当地海南商会的乡亲，更让泰国、越南等东盟国家的留学生感受到中国传统文化的魅力。

这些交流实践证明，琼剧不仅能连接海南与海外侨胞，更能跨越语言障碍，成为中外文化交流的“通用语言”。

D “惠”——扎根人民，让文化成果惠及群众

自贸港建设的最终目的是惠及人民，琼剧作为群众喜闻乐见的艺术形式，必须扎根基层、服务百姓，让封关后的自贸港文化生活更加丰富多彩。让琼剧艺术走进田间地头、社区校园，成为滋养群众精神世界的文化甘霖，这是琼剧院始终坚守的初心。

惠民演出覆盖广泛。2025年6月至11月，琼剧院历时五个月开展“纪念解放海南75周年红色题材经典琼剧惠民演出”，组织三个剧团赴海口、文昌、定安等多个市县乡镇社区演出32场。演出内容既有《红色娘子军》《红旗不倒》等红色折子戏，又有《玉蝶缘》《春草闯堂》等传统经典，琼剧院服务基层、惠及民生的扎实工作获得了国家级认可——其下属的省琼剧院二团入选2024年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队。

据统计，2023年至今，琼剧院已开展近500场惠民演出，足迹遍布海南的乡镇村落，用实际行动践行“以人民为中心”的工作导向。

服务群众精准高效。琼剧院深知，不同群体有不同的文化需求。针对农村群众，他们结合海南传统节日和公期习俗，将演出送到村镇；针对城市居民，在省非遗展示中心推出精品剧目展演、文化讲座等活动；针对青少年，持续开展“戏曲进校园”；针对老年戏迷，复排经典老戏，举办专场演出，延续文化记忆……精准化的服务，让琼剧在不同群体中都能获得共鸣。

文旅融合惠及游客。随着海南自贸港封关，旅游业将迎来新的发展机遇。琼剧院顺势而为，深化文旅融合，让琼剧成为海南旅游的重要文化体验。在戏院里，外地游客可以欣赏原汁原味的琼剧经典；在社区和景区，沉浸式琼剧演出让游客近距离感受传统文化；琼剧相关的文创产品、体验工坊，让游客从“旁观者”变为“参与者”，既丰富了游客的旅行体验，又扩大了琼剧的受众群体，让封关后的海南旅游更具文化内涵。

站在海南自贸港全岛封关运作的新起点，杨济铭表示：“封关是海南发展的里程碑，也是琼剧艺术传承与创新的新机遇。我们将继续让传统艺术深度融入自贸港建设，在更开放的环境中传承文化根脉，在更广阔的舞台上讲好海南故事，为增强文化自信、促进文明交流贡献琼剧力量。”

“传”，筑牢文化根脉；“新”，激发创新活力；“连”，拓展交流空间；“惠”，坚守为民初心。琼剧院正在把宏伟蓝图铺展为现实路径。琼剧之声，正从海南响起，在中国回荡，向世界传播。

（本报海口12月17日讯）