

刀马旦的烽火传奇： 《烽火红伶》 探索国粹新表达

有人说它把京剧刀马旦的英气拍出了新高度，有人赞它是微短剧赛道里少见的有筋骨的家国叙事，还有人说它是今年国庆档“后劲最大”的短剧……

微短剧《烽火红伶》自9月17日在红果平台上线以来持续引发关注。截至9月29日，该剧平台最高热度达4111万，相关话题传播量持续走高，其中主话题“烽火红伶”播放量达5647.7万，话题词“国庆最燃家国短剧来了”播放量5445.6万。作为筹备之初便成功入选红果短剧现实题材“千部计划”真人短剧专项扶持项目的作品，《烽火红伶》以梨园切口写时代风云，为传统文化的当代传播与微短剧的精品化转型提供了借鉴。

以戏为骨，梨园风骨激活当代表达

京剧刀马旦头戴七星额子、身披女靠、手持刀枪，在方寸戏台演绎穆桂英、梁红玉等巾帼英雄的忠义勇武，是戏曲行当中最具英气与力量感的门类。但在过往影视创作，尤其是微短剧赛道中，专门以刀马旦为核心叙事载体的作品较为稀缺。

《烽火红伶》选中这一冷门切口，将戏曲行当特质与人物成长、家国叙事深度绑定，让京剧成为推动剧情、塑造人物的核心驱动力。

“刀马旦的故事主角通常不以爱

情为主，而是围绕家国大义展开，这和我们想要展现的乱世之下巾帼不让须眉的情怀高度契合。”编剧“逍遥红尘”在接受采访时说，创作团队没有选择大众更熟悉的青衣、花旦“蹭热度”，而是主动深耕戏曲传播。“我们希望通过刀马旦独特的‘性格力量感’，让人物塑造与时代背景完美契合，也让更多人关注和喜欢刀马旦这个行当。”

戏曲题材创作，专业是底线。剧组特邀上海戏剧学院附属戏曲学校京昆教研室主任戴国良、上海戏剧学

院副教授郑爽担任戏曲指导，从演员集训到服化道，从身段程式到唱腔念白，全程严格把关。

戴国良向记者介绍，项目前期就开展了专项戏曲培训，先由专业戏曲演员完成片段排演并录制示范小样，再带着参演演员一招一式抠细节。“所有戏中戏的表演内容都提前完整排演打磨，保障实拍时演员能够呈现稳定、规范的表演效果，守住京剧表演的专业质感。”

导演李伺樽则在视听语言上为戏曲表达找到了当代落点。他没有一比一复刻整台戏曲，而是围绕剧情主线截取《穆柯寨》《抗金兵》等经典剧目片段进行二次创作，用升格慢镜头放大刀马旦身段的美感与力量，同时打造“戏台精致繁华”与“乱世残破荒芜”的双重视觉对冲，提升视觉表达效果。

李伺樽说，剧中三位女主角的戏服与常服都做了专属色彩区分，让服化道从“人物穿搭”升级为“人设符号”，“观众无需看台词，仅凭穿搭、妆造的淡与浓、华与素，便能读出人物状态与人设差异。”

以人为魂，烟火群像诠释家国大义

《烽火红伶》最打动人的，从来不是悬浮的英雄叙事，而是一群有瑕疵、有执念、有烟火气的底层女性的成长与觉醒。

故事里，海棠班的三位师姐妹各有各的“刺”：出身落魄书香门第的大师姐江映秋清高孤傲，一心只想赚够赎身钱脱离“下九流”身份；被原生家庭压榨的二师姐金宝钏泼辣务实，贪财图利，盼着嫁入豪门摆脱贫寒；出身班主之家的三师妹沈继棠热烈张扬，视守护父亲留下的戏班为人生唯一目标。三人原本为争夺“台柱子”

明争暗斗，藏戏服、抢戏份，是戏班人人头疼的“三朵刺玫瑰”。

七七事变的炮火成为三人命运的转折点。当战火降临，班主梅艳卿为护幼童壮烈牺牲，三姐妹终于放下嫌隙，从竞争对手变成彼此托底的生死姐妹。她们掩护师弟师妹、营救革命人士、协助众人撤离上海，在乱世里保护同胞。

与传统题材中运筹帷幄的英雄人物不同，《烽火红伶》将镜头对准戏子、孤儿、市井商贩这些小人物。她们在历史洪流中原本只是随波逐流

的尘埃，却在民族危亡的关头迸发出令人动容的力量。

鲜活的人物与真挚的情感，也引发了观众的强烈共鸣。红果平台评论区里，不少观众留言表示“被乱世里的姐妹情戳中”“原来最动人的家国叙事就藏在普通人的选择里”。中国人民大学新闻学院视听传播系副主任何天平这样评价：“《烽火红伶》以个体命运为书写脉络，将家国大义融入微短剧载体，让主流价值与当代观众之间实现了一次有效的精神对接。”

以质立心，轻量载体探索精品路径

作为一部微短剧，《烽火红伶》的出圈并非偶然。项目筹备之初，该剧便凭借扎实的剧本与独特的题材定位，成功入选红果短剧现实题材“千部计划”真人短剧专项扶持项目，获得平台在内容空间与制作层面的全力支撑。上线后剧集热度持续攀升，在国庆档微短剧市场中脱颖而出。

亮眼的数据背后，是创作团队对“微短剧不微”的创作坚持。该剧依托微短剧这一年轻量化传播载体，探索“红色新叙事、国粹新表达、海派新传播”，推动微短剧创作从追逐流量转向深耕精品。在业内看来，《烽火红

伶》跳出了微短剧常见的爽感套路，转而以文化质感与情感厚度取胜，证明了轻体量的微短剧同样可以承载厚重的文化主题与主流价值。

“海派文化不是一个悬浮的标签，它是石库门里的烟火、是普通人身上那股不认命的劲儿。”宋西霏说，团队希望用年轻人喜欢的方式，让海派文化活起来，让红色记忆传下去。

从戏曲传承的角度来看，微短剧也为京剧文化的传播打开了新的空间。戴国良认为，影视剧、微短剧打破了传统剧场的空间门槛，能把传统戏曲美学、程式表演跨越距离送到大

众面前。“《烽火红伶》依托‘戏中戏’的叙事框架，将京剧剧目嵌入红色叙事之中，让戏曲艺术跳出原本的圈层，在当代大众视野中实现更广泛、更鲜活的文化传播。”

锣鼓声声，唱不尽梨园风骨；烽火漫漫，磨不灭丹心气节。《烽火红伶》以刀马旦为笔，以家国为墨，在方寸竖屏之间绘就了一幅乱世红颜的热血画卷。它既让观众看到了京剧艺术的永恒魅力，也让人们记住了大时代里小人物的坚守与光芒，更证明了传统文化与主流价值总能在创新表达中穿越时空、直抵人心。

据新华社

微短剧《烽火红伶》剧照

