

阳春白雪融入烟火人间 音乐街区正青春

在团组织引领下，上海文艺青年走出“小舞台”服务“大社会”

青年观察

“说实话，入行以来时而陷入自我怀疑：我唱的这些歌、讲的这些故事，真的是我个人追求的吗？这些对社会产生了哪怕一点点正面影响吗？”00后音乐剧演员石恩知说出了大部分年轻从业者的困惑。当她加入了徐汇区新文艺青年团总支，深感“这种困惑正在化为动力”。

作为上海音乐文化资源最集中的“音乐街区”，也是上海“青年发展型音乐街区”建设的核心载体，湖南街道为新兴领域重点青年群体的团组织覆盖提供了可复制、可推广的“徐汇样本”。2025年9月，徐汇区新文艺青年团总支成立，不仅让怀揣艺术梦想的青年找到了归属与方向，更将个人的艺术追求融入服务社会的大潮中，为街区发展注入了澎湃的青春动能。

青年报记者 丁文佳

让艺术真正扎进生活

艺术肩负着社会文明与文化前行的重任，参与其中，就是作为青年演员最大的底气和骄傲。

“很多人认为演员的生活很光鲜，实则不然。”在石恩知看来，音乐剧不仅是脑力活、情绪活，更是体力活，经常要在短时间内排除一切外界干扰，在舞台灯光亮起之际进入规定好的场景，并且要“生活”其中，根据故事走向切换无数种大喜大悲或错综复杂的情绪。包括每一场结束也要及时总结经验。她一直记得在上海戏剧学院就读时，老师对保持好心态和新鲜感方法的叮嘱，“每次既是第一场，也是第一千场”。

加入徐汇区新文艺青年团总支后，她发现，社会“舞台”更是如此。团总支的重要任务之一是引导青年主动融入社区发展大局，在一次社区活动中，石恩知精心准备了具有难度的外国音乐剧选段，结果发现爷爷奶奶们压根听不懂。后来，她改成互动形式唱经典老歌，当熟悉的旋律响起，老人们的神情瞬间变得神采奕奕。“看着又唱又跳的他们，那一刻我明白了：艺术肩负着社会文明与文化前行的重任，参与其中，就是作为青年演员最大的底气和骄傲。”石恩知坦言，正是这些活动让她不再纠结自身的艺术价值，而是更加享受作为一名“文艺服务者”的踏实感。

在街道的爱心寒托班上，石恩知也不仅仅是教孩子们演绎音乐剧。一个特别内向的男孩始终不肯开口，直到第四天，石恩知让他扮演“打雷的声音”，他闭着眼睛憋红了脸，终于“轰隆”一声喊了出来。紧接着他哭了，“老师，我从来没敢在这么多人面前发出过声音。”那一刻，石恩知特别动容，“艺术教育最大的意义不是培养演员，而是给孩子们一个敢于表达自己的安全出口。”因此，在石恩知的课堂上，孩子们用肢体和声音去“扮演”一片落叶、一个闹钟，渐渐地，这些物体被赋予了情绪和感受，孩子们在用心感知中收获了艺术的趣味性。

“小姑娘，你唱得真好听，我闺女在外地，她也爱唱歌！”寒冬时节，石恩知积极响应团总支号召，参与街区快闪表演。在



▲音乐剧演员石恩知。
▼灯光师耿任一。
▶徐汇区新文艺青年团总支书记彭宝莹。

本版均为受访者供图

活动中给户外工作者送姜茶时，一位环卫工阿姨拉着她的手，真诚地夸赞她。“舞台不仅是在剧场里，哪怕在路边，只要能温暖一个人，那就是最好的演出。”石恩知逐渐打破了排练厅、剧场、家三点一线的演员生活模式，社区活动空间、爱心驿站、街道教室……每次融入，都让她深感在建立属于自己的“社会根系”，“我发现隔壁的独居老人也需要倾听，楼下的快递小哥有着和你我一样炽热的梦想。”

“这是一个能践行‘不再将艺术困于殿堂而还予人民’精神的团组织。”在团总支，石恩知同样在滋养自己的“文艺根系”，一群“多面手”同龄人的跨界交流，让一个又一个精彩又充满创意的活动场景和独特点子诞生，“艺术不再只悬浮于舞台上，而是真正扎进了生活里”。最近，她在创作一部原创音乐剧《双城镜像》，饰演的角色沈白是一名在近代战争中不断追求自由与理想世界的画家，即使在理想和现实之间挣扎，但骨子里始终有一种不服输的韧劲，“这个角色和我们这群青年演员特别像，在大城市的艺术理想和现实市场的夹缝间穿梭，时而焦虑时而亢奋，但始终要勇敢前行！”

“没有固定单位、没有稳定渠道、缺少交流平台，一场演出要自己全程对接，扛下所有压力。”徐汇区新文艺青年团总支书记彭宝莹也是一名00后音乐剧演员，从上海戏剧学院



创新建团引领文艺新青年

社团的活跃带动了组织的活力，组织的凝聚又反过来促进了青年的成长，一个“社团与组织共生、青年与生态共进”的良性循环，正在这片音乐街区里茁壮成长。

彭宝莹介绍，舞蹈、戏剧、音乐、幕后工作者……团总支约40名成员，几乎一半以上都是00后成员，原先如同散在各处的星



徐汇区新文艺青年团总支成立后，引领文艺青年将个人的艺术追求融入服务社会的大潮。

毕业那会，总想着能站上专业舞台，把多年学习成果都展现出来。当她真正步入社会才发现，“像我们这种灵活就业的文艺青年，现实比想象中难很多。”她坦言，在一场场演出、一次次奔波里，慢慢打磨自己的专业和热爱，而一旦遇到专业上的瓶颈、职业中的困惑，连个能好好聊一聊、互相打气的人都没有。

与此同时，在湖南街道，上海音乐学院、上海交响乐团、上海沪剧院等专业乐团与30余家音乐企业、20余个文艺团体交相辉映，形成了独特的音乐产业生态集群。正是在这片音乐沃土之上，徐汇区新文艺青年团总支应运而生，开启了一条以社团为起点、“抓点促面”的创新建团之路。

这一切的源头，始于“青年夜校”里那些温暖而充满活力的文艺课程。随着课程的持续开展，衡复青年音乐街区渐渐聚拢起一批热爱音乐、文艺与表演的青年，一个个由从业者与爱好者组成的青年社团和社群悄然萌芽。徐汇团区委敏锐地捕捉到这一变化，积极发挥组织引领作用，将“青年夜校”化作撬动青年凝聚的支点，一步步引导这些自发形成的社团向更规范、更有组织的方向发展。联合湖南街道团工委，以面包乐团、魔都青年话剧社等已具规模的成熟社团为关键切入点，率先面向独立演员、独立音乐人等自由职业青年群体成立了团总支。

秉持“一个社团带动一类群体、一个团组织覆盖一个领域”的理念，这种模式逐步拓展至网络主播、非遗手工艺等多个新兴文艺领域，渐渐破解了自由职业青年“组织找不到、活动参与难”的现实困境。如今，新文艺青年在这里找到了深入发展的平台，文化生活与社交网络也日益丰富。社团的活跃带动了组织的活力，组织的凝聚又反过来促进了青年的成长，一个“社团与组织共生、青年与生态共进”的良性循环，正在这片音乐街区里茁壮成长。

星，独自发光，这下终于可以彼此依靠。“它不只是一个青年组织，更像是为我们量身打造的一个家，解决我们最现实的问题——没归属感、没资源对接、没同行交流。”在团总支，大家可以聊艺术、解困惑、谈规划；遇到困难有人搭把手，有了想法就一起努力实现，团区委帮忙对接资源，让才能有地方施展，让价值被看见。

与此同时，这群青年希望用行动来改变一些看法，比如不想被贴上“不稳定”“不务正业”等标签，而是让社会看到，这是一群有热情、有担当的青年文艺工作者。“以前我总觉得，文艺工作就是要追求技巧、追求舞台、追求个人呈现，但和伙伴们一起做活动、聊心得之后我才明白，艺术最终是要走向人的，是要温暖人的。”彭宝莹表示，大家正在用自己的专业连接生活。社区没有华丽舞台，没有璀璨灯光，青年就用最真诚的声音去唱，带领居民走入音乐世界。“老人们听得特别认真，有的跟着打拍子，有的悄悄抹眼泪。”公益表演结束后，一位奶奶拉着彭宝莹的手说，小区里很久没有这么热闹了。

彭宝莹感慨，“原来我们的专业不只是用来完成一场演出，也不再是单打独斗，而是一群人一起做一件有意义的事。”她希望，接下来能进一步借助音乐街区的优秀资源，让艺术真正走进寻常百姓家，“让我在艺术这条路上走得更踏实、心里更有底的，是加入团总支后的这些经历。”

从“单向输出”到“双向滋养”

在青年发展型音乐街区，艺术打通了与生活的距离，青年也不再是漂泊的个体，这种共生关系让青年的理想照进现实，也让这座城市因青年的热爱成为一座真正的“爱乐之城”。

灯光师耿任一同样科班出身于上海戏剧学院，硕士毕业至今不过三年，却奔波于

各地项目中，比如现阶段正忙着辗转于三个话剧剧组之间。“对于灯光师来说，最重要的工作是‘进剧场后’，将设计想法全部在现场落地。”每当观众主动提出灯光设计想法和创作思路时，她都会深受感动，而一旦走出剧场进入空档期，焦虑难免袭来。加入团总支后，她逐渐平衡了工作的两头落差。

去年底，她参加了“前辈！请指教”交流座谈会，“这让我听到了业内资深前辈的专业点评，也了解到了艺术从业者需要前行的方向和所坚持的初心。”耿任一说。三名青年成员登台演唱，接受“同龄人视角”的互动点评与前辈的专业指导。音乐剧演员刘令飞和朱梓溶对各表演者的音乐剧演唱与表演给出专业点评。成长，就在这一唱一评之间发生。

这一活动的举办地，正是徐汇团区委聚焦青年需求，联动湖南路街道团工委指导新文艺青年团总支营造的固定空间。以环湾党群服务中心为核心空间，除了举办“前辈，请指教”艺术分享主题团日活动，还落地“蔡元培美育大讲堂”“复兴路上”音乐党课、“音阅+”思政教育等特色课程，开办湖南路街道音乐剧青年夜校，为青年搭建交流思想、分享所学、抒发感悟的共建共享平台。

此外，徐汇团区委面对新文艺青年团组织“建后如何强、聚后如何兴”的关键课题，将“建团”与“兴团”同步推进，锚定内生动力，通过“悦耳——青年榜样的力量”文化主题特展、“家门口的片区会”、“社区艺术导师”、“五四主题团日”品牌活动，持续扩大示范引领效应，不断提升团组织对新文艺青年的吸引力、凝聚力与感召力。

徐汇区新文艺青年团总支的故事，是青年发展型音乐街区最生动的体现。在这里，艺术打通了与生活的距离，青年也不再是漂泊的个体，这种共生关系让青年的理想照进现实，也让这座城市因青年的热爱成为一座真正的“爱乐之城”。

访谈

从“单打独斗”到“青春交响”

在徐汇衡复的梧桐树影里，音乐不只流淌在剧场和专业院校里，更跳动在街巷间。徐汇区新文艺青年团总支的成立，更是将原来在行业中“单打独斗”的青年串联成动人音符，组成城市的独特乐章。作为从业20年的“前辈”音乐剧演员，朱梓溶受徐汇团区委邀请与团总支青年交流，见证着这群青年在组织引领下的成长与蜕变。

青年报记者 丁文佳



朱梓溶

青年报：根据你的经验和观察，当下初入行的年轻音乐剧演员“痛点”有哪些？

朱梓溶：从我这这些年在舞台和教学中的观察来看，现在刚入行的年轻音乐剧演员，整体条件其实比我们那一代要好，系统训练更早也更完整，接受新事物也快，表现力很鲜活。但痛点也比较突出，很多人追求唱跳演全能，反而容易样样都懂一点，却没有一项特别突出，辨识度不够。市场上小剧场的爆发导致很多年轻演员甚至是大学生过早地沉浸于掌声和眼前的成绩，急于出圈和被看见，忽略了对于专业能力提升的进阶性成长。

再加上大剧组主角相对固定，新人大多从群舞、合唱、替补开始，很难完整塑造一个角色，成长周期被拉长，新人很难拿到完整角色去锻炼，容易浮躁，对剧本和人物的理解相对表面，舞台上技术够了，但情感厚度和人物信念感还需要打磨。希望年轻的演员能够花更多的时间静下心来磨台词、磨人物、磨音乐、磨审美和塑造能力。

青年报：当前国内音乐剧市场日益繁荣，青年演员应该如何在此中找到自己的核心定位？这方面，徐汇区新文艺青年团总支能做哪些引导？

朱梓溶：现在市场越来越繁荣，青年演员之间确实内卷很厉害，想要在赛道里站住脚，最重要的不是盲目跟风，什么戏都去挤，而是先认清自己的优势，找到适合自己的戏

路和风格，把个人特质做出来，形成不可替代的核心竞争力。同时要沉下心打磨基本功，用专业和口碑说话，而不是只追求短期热度。徐汇区新文艺青年团总支，可以为年轻人搭建平台，链接行业资源，给他们更多展示和实践的机会，也可以在职业规划、行业认知上做引导，让大家少走弯路，树立更健康、更长远的艺术观。

青年报：为了迎接中国音乐剧未来真正的“爆发”，团总支最应该帮他们“补”的一课是什么？

朱梓溶：面向未来音乐剧真正的爆发，我觉得团总支最应该帮年轻人补上的，是职业敬畏和行业格局这一课。不光是教技巧、给机会，更要让他们明白，音乐剧是集体艺术，要懂得尊重舞台、尊重团队、尊重职业本身。沉得住气、守得住初心、有责任感，这批年轻演员才能走得更远，行业才能真正健康发展。

我总和学生会说，你们生在了一个更好的时代，有很多机会在向你们招手。时代给了舞台，光靠运气站不住，真正能走远的，永远是那些心里装着热爱、手里握着真本事、一步一步踏实前行的人。我也希望，他们能在这个好时代里，不浮躁、不迷失，守住对表演的赤诚，把自己活成一束光，既照亮舞台，也成就属于这一代人的音乐剧。

【新闻背景】

让团组织“想得起、找得到、靠得住”

徐汇团区委在推进新兴领域团组织建设中深刻认识到，传统的“企业内部建团”模式已难以适应数字经济时代青年高度流动、圈层化聚集的新特征。由此，徐汇团区委紧扣不同行业的产业形态与青年聚集特征，构建了多种差异化的组织体系。

徐汇团区委的这些做法有效实现了从“有形覆盖”向“有效凝聚”的实质性跨越。比如，针对人工智能、数字游戏等代表“年轻事业”的前沿产业，创新实施了“链上建团”模式；面对AI与游戏产业中大量年轻创业者高密度聚集的特点，直接将团组织建在产业链和创新生态上。如“模速空间”吸纳了从大模型运营、算力支持到金融投资等产业链各环节的青年骨干组建团委，实现了“上下楼就是上下游”。

而对于律师、咖啡师等青年集聚的行业领域，则采取了行业系统建团的方式。特别是针对咖啡师这一群体，天平街道依托“小二级”工会，成立了全市首个咖啡师行业团工委，将散落在街头巷尾的3000多名“咖啡青年”纳入组织视野。

徐汇团区委更致力于通过机制创新，让团组织真正“活”起来，发挥出引领与服务实效。“先服务、后建团，先培育、后建制”的柔性策略有效降低了建团阻力。同时，“团建+”助推了行业发展，例如，律师行业团委组织青年律师组建“护企出海”公益服务团，为企业提供精准法律支持。

此外，徐汇团区委特别关注青年的急难愁盼，打造有温度的“青年之家”。为咖啡师提供职业健康诊疗与心理咨询，为新文艺青年提供版权保护与展演平台，为律师开设文化夜校，在湖南路街道运作“联青工作点”。这些让团组织真正成为青年“想得起、找得到、靠得住”的精神家园，实现了从单纯的组织覆盖向深层次的情感凝聚与价值引领的转变。

青年报记者 丁文佳