

白先勇

与青春版《牡丹亭》

白先勇主编

圓夢

A Life-long Dream Fullfilled

Pai Hsien-Yung

and the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

廣東省出版集團

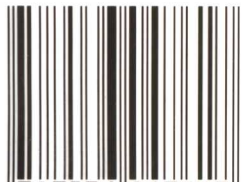
花城出版社

FLOWER CITY PUBLISHING HOUSE

策划编辑 詹秀敏
责任编辑 詹秀敏
技术编辑 冯沛祖
摄影 赵琪
封面题字 许培鸿
平面设计 苏华
苏家杰

ISBN 7-5360-4761-4

9 787536 047617 >

定价：80.00 元

白先勇主编

圓夢

白先勇与青春版《牡丹亭》

A *Life-long Dream Fulfilled*

Pai Hsien-Yung

and the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

廣東省出版集團

花城出版社

中國·廣州

图书在版编目 (CIP) 数据

圆梦：白先勇与青春版《牡丹亭》

白先勇主编

广州：花城出版社，2006.11

ISBN 7-5360-4761-4

I.圆... II.白... III.传奇剧(戏曲)-文学评论 IV.I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 052447 号

策划编辑：詹秀敏

责任编辑：詹秀敏 冯沛祖

技术编辑：赵 琪

摄影：许培鸿

平面设计：苏家杰

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 中山新华商务印刷有限公司

(广东中山市逸仙路)

开 本 889 × 1194 16 开

印 张 18.5

版 次 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

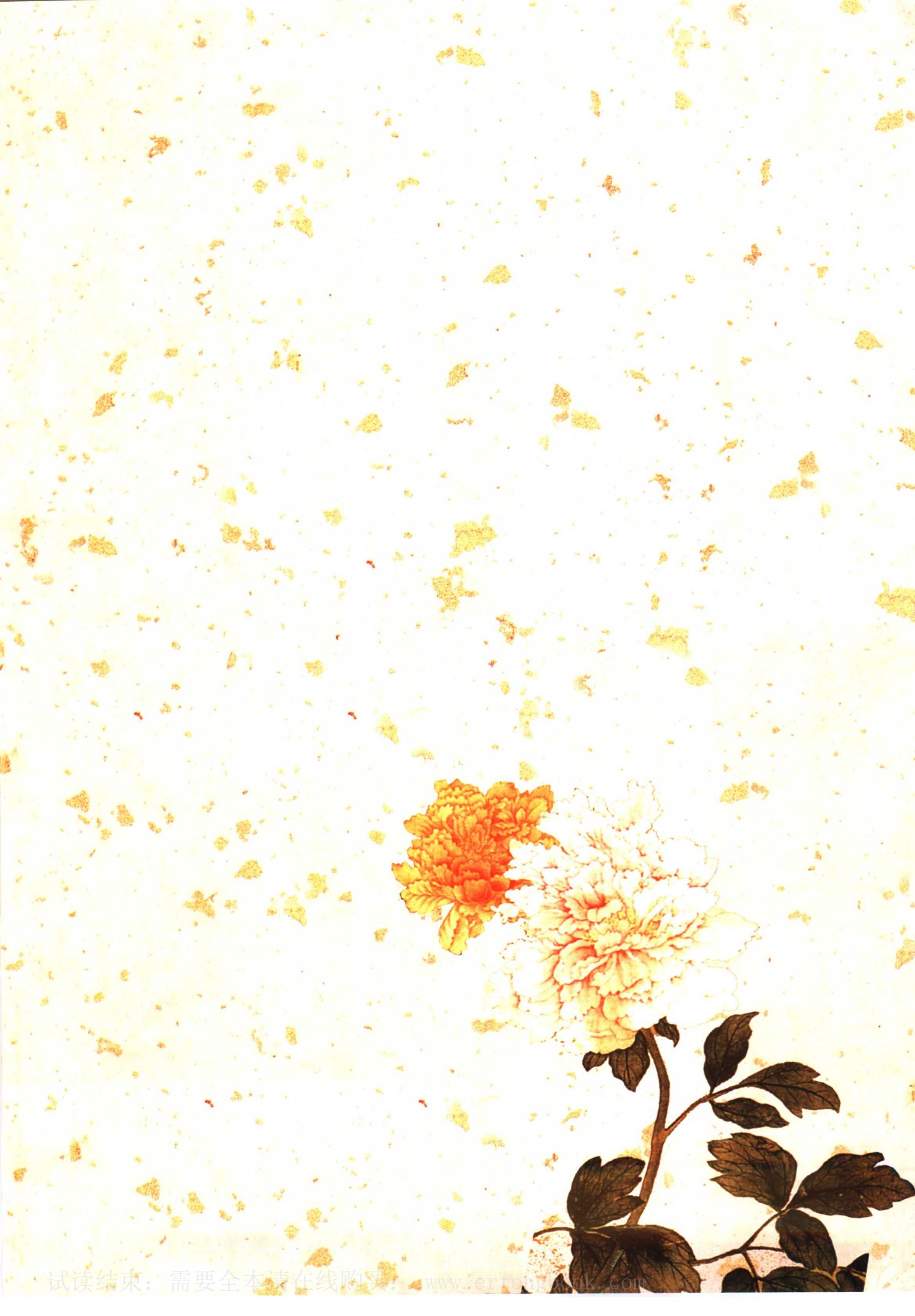
印 数 4000 册

书 号 ISBN 7-5360-4761-4/I·3754

定 价 80.00 元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

购书热线 020-37604658 37602819

目录 Contents

白先勇 序：曲终人不散 8

Pai Hsien-Yung Forward: At music's end the audience lingers

黄树森 白先勇文化范式 10

Huang Shusen Pai Hsien-Yung, Exemplar of Cultural Revivalist

青春版《牡丹亭》剧照精选 14

the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

一、古典重生

The Revival of a Classical Tradition

陈怡蓁 创造新的文化方向 80

三件大事一种精神——专访白先勇

Jenny Chen New directions for cultural creativity, three crucial tasks for a single mission: an interview with Pai Hsien-Yung

白先勇 姹紫嫣红开遍 91

——青春版《牡丹亭》八大名校巡演盛况纪实

Pai Hsien-Yung Bright purple and passion pink blooming in profusion ——a record of the triumphant tour of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion at eight great Chinese universities

汪世瑜 青春版《牡丹亭》舞台总体构想 98

Wang Shiyu The staging design for the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

黄
景

白先勇与青春版《牡丹亭》

翁国生 传统与现代的共融与嫁接 114
——青春版《牡丹亭》之导演手记

Weng Guosheng Combining and transmitting tradition and innovation——notes on the directing of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

华玮 情的坚持 120
——谈青春版《牡丹亭》的整编

Hua Wei The centrality of Love——a discussion on the re-editing of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

周友良 古老昆曲的青春之歌 145

Zhou Youliang Rejuvenating ancient music of Kunqu.

二、曲高和众

The Music Is Rare, but the Audience Is Full

何西来 传统与现代的审美对接 150
——论白先勇青春版《牡丹亭》的成功演出及其意义

He Xilai Connecting traditional and contemporary aesthetics——on the success of Pai Hsien-Yung's the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion and its meaning

叶长海 美的选择 160

Ye Changhai A Splendid Choice

赵山林 肯綮在死生之际 162
——对青春版《牡丹亭》改编构思的理解

Zhao Shanlin Juncture between life and death——understanding the revision of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

目录 Contents

吴新雷 青春版《牡丹亭》的独特创意和杰出成就 164

Wu Xinlei Creativity in the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion and its extraordinary achievement

江巨荣 漫说花神 168

Jiang Jurong On flower spirit

黎湘萍 闻弦歌而知雅意 174

——从昆曲青春版《牡丹亭》开始的文艺复兴

Li Xiangping Beginning of a Cultural Renaissance——perspectives from the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

朱栋霖 论青春版《牡丹亭》现象 181

Zhu Donglin On the phenomenon of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

刘俊 昆剧青春版《牡丹亭》苏州制作过程“场记” 191

Liu Jun Day journal of the making of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion in Suzhou

李娜 从剧本改编看青春版《牡丹亭》的艺术个性 196

Li Na Literary and artistic character of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion from the perspective of dramatic revision

郑培凯 牡丹还魂三段论 205

Cheng Pei-Kai Resurrection of Peony Pavilion: a discussion in three sections

白先勇与青春版《牡丹亭》

白先勇与青春版《牡丹亭》

桂 迎 校园舞台认识昆曲舞蹈化语汇的意义和思考 212
——浅析青春版《牡丹亭》舞蹈呈现

Gui Ying Thoughts on the semiotics of Kunqu dance movement as seen on university stages
——an analysis of the choreographic expression of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

张福海 九天珠玉盈怀袖，万里仙音响佩环 218
——关于昆曲青春版《牡丹亭》的评价标准及所关涉的问题

Zhang Fuhai On the question of criteria for evaluating the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

邹 红 在古典与现代之间 223
——白版昆曲《牡丹亭》之青春意蕴的诠释

Zou Hong Between tradition and modernity
——an interpretation of youth in Pai's edition of the Peony Pavilion

胡志毅 双重的再生 234
——青春版《牡丹亭》演出的意义

Hu Zhiyi Double rebirth
——the significance of the performance of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

向 勇 牡丹姹紫嫣红，燕园春色如许 240
——组织青春版《牡丹亭》北大公演系列活动有感

Xiang Yong Thoughts on the organization for the performance of the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion at Beijing University

张晓玥 古典怎样走向现代 243
——青春版昆曲《牡丹亭》与当代青年

目录 Contents

Zhang Xiaoyue Moving tradition toward modernity
—— the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion
and contemporary youth

潘超青 古典情致的现代演绎 249
——评白先勇青春版《牡丹亭》

Pan Chaoqing Contemporary interpretation of love
in traditional times
——commentary on Pai Hsien-Yung's the Young Lovers' Edition
of the Peony Pavilion

朱冬 青春版《牡丹亭》 256
——传统与现代之间

Zhu Dong the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion
——between tradition and modernity

路海洋 在现代视野中展示古典神韵 258
——青春版《牡丹亭》观后

Lu Haiyang Classical magnificence in contemporary perspective
——after seeing the Young Lovers' Edition of the Peony Pavilion

娄大鹏 别把昆曲当作大众艺术 262

Lou Dapeng Kunqu is not a popular art

李锦云 初识昆曲，始于《牡丹亭》 265

Li Jinyun Initial contact with Kunqu beginning with
the Peony Pavilion

非 衣 青春的交响与共鸣 267

——来自北师大学子的热评

Fei Yi Interchange and resonance of youth

——praise from the students of Beijing Normal University

谢尔盖·库兹米乔夫 跨越文化的美 277

——西方人眼中的青春版《牡丹亭》

Sergiy Kuzmichovi Cross cultural aesthetics

——the young Lovers' Edition of the Peony Pavilion, a Western Perspective

钱洪波 走在林中路上 279

Qian Hongbo On a forest path

王悦阳 牡丹亭上三生路 283

——三种《牡丹亭》的舞台新想象

Wang Yueyang Thrice-born path of Peony Pavilion

——three new conceptions of the Peony Pavilion on stage

陆剑锋 创新《牡丹亭》 287

Lu Jianfeng Recreating the Peony Pavilion

胡传吉 微言大义白先勇 289

Hu Chuanji Interpreting Pai Hsien-Yung

附录 Addendum

传承弘扬中国昆曲艺术倡议书 292

Declaration on transmission and promotion of Chinese

Kunqu arts

圆
旦

序 Forward

曲终人不散

At music's end the audience lingers

白先勇

Pai Hsien-Yung

青春版《牡丹亭》自二〇〇四年四月起在两岸四地巡演下来，两年间共演七十五场，十万余观众人次，几乎场场爆满，观众反应出乎意料的热烈。但最令人感动的是，在以北京大学为首的八大院校巡回时，每次演完谢幕，总有数百青年学生拥到台前，喝彩鼓掌，拍照签名，迟迟不肯离去。有时已近晚上十一点钟，青年学生眷念之情不已，曲终而人不散。那些年轻人经历了一场四百年前汤显祖以生花妙笔编织的青春绮梦，似乎仍然沉醉其中，不愿骤醒。是《牡丹亭》中的“艳曲”惊动了他们的“芳心”，是两位年轻貌美的演员精彩的表演，使他们全心投入地着迷；据我观察，更重要的是，这些为数甚众头一次接触昆曲的名校学生，他们对于中国传统戏曲甚至于

传统文化多已产生疏离，观看九小时的青春版《牡丹亭》，对他们来说，等于是接受了一场中国古典美学的洗礼，他们对中国几千年古文明的皈依之情，可能自此已开始启动。

青春版《牡丹亭》无论在社会或校园演出，另一个非比寻常的现象是引起了大批教授、学者、专家的高度关注，他们的专业戏曲、戏剧、文学、艺术不一。每次校园演出后，照例随即召开研讨会，学者、专家以及研究生针对青春版《牡丹亭》纷纷发言，热切讨论：有肯定，有赞赏，有建议，也有批评。有一位教授告诉我，一出戏能引起这么多学者专家认真研究，先例不多。二〇〇五年七月初，苏州大学特别为青春版《牡丹亭》八大名校巡演召开一场两个下午的专题研讨会，与会者来自北京、天津、南京、上海、杭州等地，除了八所名校的教授外，还有中国社科院文研所、台湾中央研究院文哲所、上海戏剧学院、华东师范大学的学者们，其中几位都是学术界重量级戏曲戏剧专家。两天研讨会深入触及青春版《牡丹亭》的方方面面。但是有一点值得注意，这些学者专家不约而同达到一个共识：青春版《牡丹亭》的成功演出，其意义已经远超过一出戏、一出昆曲，已经成为值得学术界深思研讨的一个“文化现象”了。有的学者甚至认为，这可能是二十一世纪中华“文艺复兴”的先兆。会议结束，学者专家共同签订了一份建议书，希望已被联合国教科文组织评鉴为“人类口述非物质文化遗产”的昆曲，能纳入高等教育系统，作为大学中国传统文化教育的重要科目。

《圆梦》一书，收集了八大名校青年学生对青春版《牡丹亭》观看后最直接的反应、最纯真的心声，以及学者专家们极具深度的研讨论文。当然，这本书也记载了这两年来，青春版《牡丹亭》巡演后，原创人员的一些反思，作为总结。《圆梦》还收集多幅精美剧照，这些剧照都是摄影家许培鸿的杰作，是从一万多张挑选出来的。许培鸿自青春版《牡丹亭》排演以来，一直跟拍，为演出全程做了相当完整的影像纪录。他了解戏，也了解演员，所以他能在刹那间捕捉住戏剧最精彩的镜头、演员最优美的姿态表情。

《牡丹亭》是明代大剧作家汤显祖的扛鼎之作，是传奇中的国色天香，花中之后，架构恢宏，剧情曲折，戏文唱词字字珠玑，美不胜收。编演一出呈现全貌精神的《牡丹亭》一直是我多年的梦想。这回由两岸三地文化精英共同打造，江苏省苏州昆剧院演出的青春版《牡丹亭》，终于让我圆梦。

最后感谢广东花城出版社以极大魄力，不惜工本，印制《圆梦》。并感谢詹秀敏女士，以最负责任的精神来编辑这本书。相信《圆梦》将成为研究青春版《牡丹亭》重要的参考。

白先勇文化范式

Pai Hsien-Yung, Exemplar of Cultural Revivalist

黄树森

Huang Shusen

美国《时代周刊》曾经评述二十世纪两位中国的大使，在世界上成功地推销中国，宣传中国。

一位是用雄辩动人的词藻，阐释美国是西方文明优秀素质的不朽标杆，中国则为不朽的东方文明的象征的宋美龄。

另一位是用自己的声音和优雅的艺术形象，首次将京剧推广到欧洲、美国，并使其成为一门重大的得到西方确认与迷恋的中国国粹的梅兰芳。

笔者给《时代周刊》报料，这“第三位大使”待字闺中，呼之欲出，那就是笼盖当世、蜚声中外的文学巨匠白先勇。白先勇以青春版昆曲《牡丹亭》——中国版的罗密欧与朱丽叶，走进大学，红遍中国，进而挺进世界。他说：“要让全世界的人，都能看到中国最美的东西。”

白先勇有感于联合国科教组织“非物质文化遗产”排行第一的昆曲的武器腐败，“衰惫不堪，欲振无力”，焦急忧心，将九岁起就在心中保存的文化胎记——昆曲，历经二十多年的酝酿思考，荆棘行过，在新的“涅槃”中折腾、再生、嬗变，使之得到清晖浩博，恣肆汪洋般的发展。

自二〇〇五年起，“白旋风”、“牡丹热”，在海峡两岸四地飙升窜红。京沪杭、香港、台北几十所高等学府常演不衰，场场爆满。数以十万计的新生代大学生观众群横空出世。铺天盖地的专访、对话、研讨。驱车百里，扶老携幼，街谈巷议，经久不息的谢幕掌声，蔚为大观，宛若中国文化的一个盛大庆典。

经久不息的谢幕掌声

青春版《牡丹亭》又像一个涌动无限生机和活力的张力场，势所必至的激发新的文化裂变，迸溅出前所未有的现代文化火花，增添新的文化情趣，淌出一条绿树婆娑的清澈大道，于中国新文化发展，具有里程碑意义，其奥义大矣哉。姑名之曰：“白先勇文化范式”。白氏的八个符号，支撑着这一范式的理念、实践和骄人业绩。

以民族使命感点穴。“情眷沃土，志存九天。”传播传统美学，启迪大众心智，承传民族精神，正是“白先勇文化范式”的本意和出发点。白氏铿锵告白：昆曲“代表民族心声精神”，要让“全世界的人，看到中国美好的东西”。评述者说：青春版《牡丹亭》勾勒了世界各地华人在心中潜伏已久的民族文化乡愁，一个世纪以来破碎的、薄弱的文化认同得以重新组合，发出异彩。白先勇慷慨解囊，往来两岸，奔走呼号，“昆曲义工”，群贤毕至，正是受制于这种“使命感”的昭示。

以“集体记忆”建构。法国社会学家莫里斯·哈布瓦丝开创“集体记忆”学说。把一个民族联结在一起的最深层次的纽带就是那些“集体记忆”的传统。一个民族对

自己“集体记忆”的忠实保存，是民族文明的重要表征。保存历史的真面目，保卫传统的记忆，增强文化的认同感和凝聚力，无疑是二十一世纪文化复兴和文化建设的核心内涵。救危图存，保存昆曲，保存与之相伴的记忆和精神，源自白氏的这种文化自觉和文化理想。白先勇说：他“五年前做心导管手术，大难不死，突然醒悟，上天留我必有用意，也许是有未竟的志业等着我吧”。“未竟志业”云云，就是要让昆曲振兴，唤起“集体记忆”，使中国文化复兴的火种，绵绵不绝，燃烧下去，延续下去，发展下去。

“古典为本，现代为用”。“创意是新的组合”，这一美国广告大师詹姆斯·韦伯·杨的经典名言，在青春版《牡丹亭》的演员培训，剧本改编，舞美设置，演出传播中，得到淋漓尽致的挥洒搏击。“青春至情”的立意，青春俊美演员的选拔，青春观众的培育，青春活力的戏曲，使僵硬的历史遗存，演化为现代生活体加以重塑。手法、气韵、艺趣等相随现代社会心理的变化而律动。不分古今中外，穿越梦境现实，漫游人间地狱，让人们如醉如痴地在咀嚼那或已经失去，或正在品味，或来不及做的青春梦，呈现出新的艺术和谐和艺术张力。

“复兴不是守旧”。剧本改编上，只删不增，以“惊梦”、“幽媾”（阴阳媾合）、“如杭”（新婚燕尔）担纲，以“梦中情”——人鬼情——人间情为“戏胆”，青春热情，人性欲望，纵情放射，把传统戏目，转换为一种文化，激活为一种美学。舞台理念上，写意、抒情、象征，混合并用，注重过场戏，希图在重场戏与过场戏之间形成新的张力，大量的信息、多样丰富的“视觉空间”。色调审美上，白先勇强调“要娇、要淡、要清”，凸现浅蓝、浅绿、浅粉的掺灰色调，这和张艺谋热衷的“大红灯笼”的强烈大红色调，南北恰成异趣。无独有偶，李安也曾立主南方色调要“含蓄”，要削弱北方红、黄、紫的“强烈”。白先勇和李安深得此中真谛。“娇”、“淡”、“清”，浅蓝、浅绿、浅粉，青春、轻盈，生命活力。

文化事件与文化人捆绑。白先勇认为，一个文化事件能够产生影响，一定是因为大量文化人的投入，才能成事。笔者悟到这不仅表现在舞台设计表演层面，传播推介层面，还包含受众层面。在青春版《牡丹亭》中，诗意体验，听觉享受，视觉影像，漂亮女生，大众传播，乃至串边古典与现代典雅与青春梦境与现实的“灯光”，伞舞、扇舞、水袖舞，把子功、毬子功，互转水袖的绞缠，水墨面屏风，苏绣、笛声，幕间音乐、舞蹈音乐，演出前的推介对话，演出中的演讲研讨，演出后的跟踪报导。由文学而舞台，而艺术，而培训，而科技，传播，商业，出版，形成多层次、多地域、多行当，主产品与衍生产品的产业链接和文化事件。这一文

化事件，一头勾连流行文化元素大众娱乐需求，一头贯通戏曲、美术、音乐、书法、设计，古典研究，现代传播顶而尖的文化人，一头培育新生代大学生的观赏娱乐兴趣，汇合成一股新鲜活脱、情夺神飞的文化混合力，同化力，演化为一股尊重传统、交流文化、理解生活、分享美学的高层次享受，火上浇油，治丝益棼，《牡丹亭》不意味一出戏的出类拔萃，而是意味着一种品牌系列和文化事件的明确定位。

主事者、组织者、制片人、经纪人多元合一的“知识主管”。在青春版《牡丹亭》中，白先勇不是编剧，不是导演，也不是严格意义上的制片人，经纪人，但改编、培训、演出、传播、技术、服务，无不渗透、延伸、融汇着白氏的审美理念和文化理想。白先勇无处不在。伦敦商学院信息管理教授迈克尔·厄尔 / 伊恩·斯科特曾提出“知识主管”（CKO）概念，认为“知识主管”必须是一个富有创造精神和主动性的人，在一定程度上是个预言家，能够看到潮流和全局，也能够将其转变为行动，他还应该是一个技术专家和环境专家，懂得知识的获得，储存，探索，共享，也能够激励集体开发知识，共享知识，为承担风险做好准备。白先勇他要让《牡丹亭》走进大学，红遍中国，挺进世界；他认为二十一世纪、中国民族文化复兴，正其时也；他自掏腰包，并把他的至高文学成就深厚美学修养的无形资产无偿奉献给昆曲。也正是白先勇这个精锐绝伦、难以企及的“知识主管”，透过一种广阔宏大、勾连古今的思维“脉冲”，演示一种毫不凝滞、圆通融合的灵动气韵，构建一种学界驳杂，多元组合的文化范式，落熟《牡丹亭》的高峰凸现，成就昆曲的复兴繁盛，呈现中华文化的美妙绝伦，继宋美龄、梅兰芳之后，作为第三个推销中国、宣传中国的大使，白先勇当之无愧。