

中国昆曲论坛

2007

高福民
周秦 主编

古吴轩出版社

高福民 周 秦●主 编

中國崑曲論壇

鴻棟署圖

2007

古 吳 軒 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲论坛. 2007/ 高福民, 周秦主编. —苏州: 古
吴轩出版社, 2008.12

ISBN 978-7-80733-279-4

I. 中… II. ①高…②周… III. 昆曲—研究—文集
IV. J825.53-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第190440 号

扉页题签: 葛鸿桢

责任编辑: 洪 芳

特约编辑: 刘志宏

装帧设计: 胡静娅

责任校对: 潘家荣 杨义侠

责任印刷: 蒋家宏

责任照排: 龚良杰

书 名: 中国昆曲论坛 2007

主 编: 高福民 周 秦

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街 458 号 邮编: 215006

Http://www.guwuxuanpress.com E-mail: gwxcs@126.com

电话: 0512-65233679 传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州日报印刷中心

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 22 插 页: 6

字 数: 600 千字

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-279-4

定 价: 58.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

中国昆曲论坛 2007

苏州市
苏州大学

中国昆曲研究中心 主办

编 委 会

顾 问	贝聿铭	刘厚生	周文轩	周巍峙
	顾笃璜	钱 璎	郭汉城	蒋星煜

委 员	丁修询	王永敬	王永健	王安祈
	古兆申	叶长海	白先勇	成从武
	朱万曙	朱栋霖	朱恒夫	刘 祯
	江巨荣	李 晓	吴新雷	周 秦
	周传家	郑培凯	赵山林	俞为民
	洪惟助	顾聆森	徐斯年	高福民
	曾永义	谢柏梁	廖 奔	穆凡中

主 编 高福民 周 秦

编 务 徐白云

编辑助理	丁国蓉	刘 奔	郑 阳	郑锦燕
	贾战伟	夏玉瑶	韩 勤	戴丽娟

温家宝总理致苏州昆剧院青春版《牡丹亭》剧组的复信

沈丰英、俞玖林同志：

来信收读，甚为高兴。你们演出的青春版《牡丹亭》很受欢迎，我向你们表示祝贺。你们为保护昆曲做了很好的工作，既有传承，又有创新，使这一古老的剧种开了新生面，我向你们，向苏州昆剧院的全体同志们表示感谢。希望你们多编多演，走向全国，走向世界，为昆曲事业的发展作出贡献。写了两句话，送给你们和剧院，以作鼓励，专此奉复。

顺致

敬意

温家宝

2007年8月4日

沈丰英、俞玖林同志：
来信收读，甚为高兴。你们演出的青春版《牡丹亭》很受欢迎，我向你们表示祝贺。你们为保护昆曲做了很好的工作，既有传承，又有创新，使这一古老的剧种开了新生面，我向你们，向苏州昆剧院的全体同志们表示感谢。希望你们多编多演，走向全国，走向世界，为昆曲事业的发展作出贡献。写了两句话，送给你们和剧院，以作鼓励，专此奉复。顺致敬意。

温家宝

沈丰英、俞玖林同志：
来信收读，甚为高兴。你们演出的青春版《牡丹亭》很受欢迎，我向你们表示祝贺。你们为保护昆曲做了很好的工作，既有传承，又有创新，使这一古老的剧种开了新生面，我向你们，向苏州昆剧院的全体同志们表示感谢。希望你们多编多演，走向全国，走向世界，为昆曲事业的发展作出贡献。写了两句话，送给你们和剧院，以作鼓励，专此奉复。顺致敬意。

温家宝

二〇〇七年八月四日

“姹紫嫣红牡丹开,良辰美景新秀来”

——关于青春版《牡丹亭》的讨论

主持人 周 秦*

◆摘要:2004年以来,由白先勇先生领衔打造的青春版《牡丹亭》先后公演百余场,剧组所到之处,剧场爆满,好评如潮,在海内外掀起新一轮昆曲热,成为21世纪初叶令人瞩目的文化现象。作为昆曲学者,笔者有幸带领学生自始至终参与了该剧的排演推广全过程,亲历深谙台前幕后的人事和两岸三地的反应,感慨良多。值此青春版《牡丹亭》入选国家大剧院开幕演出剧目并四度进京之际,特召集部分在不同场合观看过该剧的学生,座谈讨论青春版《牡丹亭》现象及其所蕴含的文化意义。主演该剧的苏州昆剧院青年演员沈丰英、俞玖林也应邀参与了座谈。讨论主要围绕以下三方面展开:(1)超越时空的真情呼唤;(2)匠心独运的青春创意;(3)“姑苏风范”的现代延展。

◆关键词:青春版《牡丹亭》 昆曲 姑苏风范

一、超越时空的真情呼唤

主持人:2004年以来,由白先勇先生领衔打造的青春版《牡丹亭》先后公演百余场,剧组所到之处,剧场爆满,好评如潮,在海内外掀起新一轮昆曲热,成为21世纪初叶令人瞩目的文化现象。最近该剧又入选国家大剧院开幕演出剧目,国庆以后便将赴京献演。值此青春版《牡丹亭》四度晋京之际,今天我们特地召集部分在不同场合观看过该剧的学生,座谈讨论青春版《牡丹亭》现象及其所蕴含的文化意义,请大家畅所欲言。主演该剧的苏州昆剧院青年演员沈丰英、俞玖林也应邀参与座谈会,谨对他们的光临表示热烈欢迎。

作为青春版《牡丹亭》的首席唱念指导,我有幸跟随白先勇先生参与了该剧的排演推广全过程,并在台北、苏州、上海、南京、北京等地多次亲临演出现场,见证感受了该剧所到之处所激发的观众热潮。然而迄今给我留下最深刻印象的却是2004年2、3月间的那次彩排。由于苏州没有类似台北戏剧院那样的大戏台,剧组不得不租用尚未竣工的会展中心的一个大厅,仿照大戏台的规模搭建临时舞台进行彩排。应白先勇先生电话邀请,我带领百来人的学生自行车队,每天汇入浩浩荡荡的上下班人流早出晚归,作为观众参与青春版《牡丹亭》彩排。场地空荡荡的,春寒料峭,风从四面袭来,吹得大幕哗啦啦地乱舞,阴森森地冷。没有椅子,大家都席地而坐。中场休息时,腿脚已经失去知觉,站起来很费劲。可三天两轮六场二十多小时的演出,同学们始终全身心地沉浸在对杜丽娘命运的关注中,真是风雨同舟,休戚与共,没有一个提前退场的。白先勇先生非常开心地对我说:“我们肯定会成功,因为4月底台北首演将要面对的正是以青年学生为主的观众群。”这儿有观看过青春版《牡丹亭》彩排的同学吗?能不能谈谈,当时是什么东西吸引打动了你们?

* 苏州大学教授、博士生导师,中国昆曲研究中心常务副主任。

路海洋(05级博士研究生):我是有幸跟着周老师看完青春版《牡丹亭》三天两轮全本彩排的学生之一,那真是令人终生难忘的人生经历。在如此简约甚至简陋的舞台上,初次看到汤显祖的精心结撰,竟然得到如此原真而生动的呈现,歌唱、音乐、表演、服装,有声有色。一时间,关于古典的想象、现代的想象,爱情的、浪漫的、世俗的、抽象的、具体的、生与死的、唐诗宋词的、绘画的、书法的、电影的想象……一齐随着戏剧的展开滋生幻灭、涌流低回,实在是心魂摇动,久久而不能止,又何妨三月春寒?记得当时尤其动人,使我感觉“如受电然”的,是《惊梦》一出杜丽娘与柳梦梅在梦中的初次相逢。当两人转身,四目乍对,各各心中一惊:初次相逢而似曾相识,不但相识而且应有一段轰轰烈烈的姻缘。似乎从人生伊始甚至混沌初开时,他们便开始等待这样一个契机。而在那一瞬,他们竟找到了。因此,那一刹那的对视,包蕴着整个《牡丹亭》,过去的、现在的、将来的,全部由这一个时间点绽放开来。我的灵魂顿时浮在空中,脱离形骸,透明地忧伤而幸福。感觉太强烈了!

邵雯艳(05级博士研究生):很遗憾,我没有看过彩排,但看过当年6月在苏州大学举办的青春版《牡丹亭》大陆首演。回想三年前的盛况,至今使我激动不已。尤其是上本演出结束,白先勇先生携年轻演员上场谢幕时,观众全体起立,报以最热烈的欢呼和掌声,现场的我热血沸腾,难以克制。这是我第一次如此近距离、完整地观看昆曲演出,也是记忆中观看任何一场演出都不曾有过的经历。和许多年轻的观众一样,青春版《牡丹亭》最感动我的,是汤显祖用优美的词句和旋律,高度艺术地挹注在杜丽娘身上的满腔真情。

《牡丹亭·标目》【蝶恋花】有云:“忙处抛人闲处住。百计思量,没个为欢处。白日消磨肠断句,世间只有情难诉。”汤显祖把他对“至情”的毕生追寻与思考寄托在了杜丽娘身上。通过对杜丽娘执著不懈的爱情追求的浪漫描写,汤显祖充分释放了在人世间无法实现理想的苦闷,并以强劲的意念力量最终圆梦。而借由杜丽娘所体现出来的情感境界,完美诠释了中国文化传统的内在精神。杜丽娘的外在生活环境是封闭、压抑的,而她的内在情感却是如此丰富和细腻。一句诗词,便引起遐想翩翩;一次游园,便激起思绪重重。尤其是《游园惊梦》一出中,姹紫嫣红,良辰美景,杜丽娘却透过满眼春色敏感地体会到了“如花美眷,似水流年”。愉悦而又伤感的复杂情绪,有层次地一一剖开。字字珠玑的用词,婉转轻柔的曲调,优美的肢体语言和抒情的面部神态,水乳交融。内容与形式的高度吻合,使昆曲攀上了人类艺术的巅峰。我想,进化论并不适用于艺术领域。综观今天林林总总的艺术创作,与《牡丹亭》的差距清晰可见。感谢青春版《牡丹亭》,它让今天的我们重新感受到了中国传统艺术无可抗拒的魅力。

周瑶(05级硕士研究生):我也曾有幸亲历青春版《牡丹亭》苏州大学首演的盛况,当时我还是一名本科学生。连续三个晚上,存菊堂被两千六百名观众挤得满满当当,楼梯口、走道里都是人。剧场外从北京、南京、上海、杭州等地高校闻风赶来的大学生还在不断地设法挤进场。身临其境,你能感觉到所有在场的人都被杜丽娘的爱情深深打动。她敢于追求情感自由,用她能做到的最激烈的抗争方式来对抗命运の設定,不惜为之付出包括生命在内的任何代价,并最终如愿以偿。“似这等花花草草由人恋,生生死死随人愿,便酸酸楚楚无人怨”,无怨无悔的真情就像一团火焰,从开头直燃到结尾,使每一个年轻的心灵都陶醉了,沸腾了。正如冯梦龙所云:“情到真时曲亦真。”《牡丹亭》成功营造了一个唯美的艺术境界,真情的倾诉借由昆曲舞台得以流传数百年而不衰竭,甚至引发当今青年观者内心的强烈共鸣。

在物欲横流、人心浮躁的现代社会,爱情常常同金钱、权力等市场化因素或非道德因素捆绑在一起,日渐异化而丢失了原来的理想纯真。正因为如此,《牡丹亭》所揭示的“至情”就显得更加难能可贵。白先勇先生说过,虽然现代人比较浮躁,但内心总有一个自己的爱情神话。现实中可能得不到,也太难得到。然而《牡丹亭》中爱情的真挚,以及表演的优雅,使得此剧得以超越时代,令其获得年轻人的欣赏成为可能。可以说,《牡丹亭》用真情叩开了我们现代年轻人日益封闭的心灵之窗。

唐红芹(05级硕士研究生):青春版《牡丹亭》于我而言是一个机缘,正是它促使我下决心报考苏州大学昆曲专业研究生。许多人问我为什么选择现在这个专业,我的回答总要提到青春版《牡丹亭》。2004年6月,

《南方周末·文化版》刊载了青春版《牡丹亭》的剧照和一整版介绍文字。对于一个没有机会看到苏大公演的大四学生而言,即使只是在报章上的远远一瞥,我也已经被青春的光焰所“灼伤”。那样一种深情,那样一种动人情怀的传统舞台艺术,足以唤起所有由诗词歌赋堆积起来的记忆。我后来常常想,当初要抗拒委实是不可能的。对于我,对于近年从海内外投奔苏大就读中国昆曲及古典戏剧专业研究生的同学而言,青春版《牡丹亭》的意义是在中华传统文化式微而都市流俗文化甚嚣尘上的年代里,为我们打开了一扇展示传统艺术精神的窗口,实在是弥足珍贵。

李 昂(06级硕士研究生):我与《牡丹亭》的因缘要从2004年11月说起。当时我正在吉林家中紧张地备考,离研究生考试只有两个多月的时间了,我报考的是清华大学法学院。对于在中国政法大学读了四年本科,毕业后又在高校当了几年法学教师的我来说,这似乎是顺理成章的事情,是我的本分和正途。我很用功,可是我并不积极,我没法在这件事上投注热情。法律也并不需要太多热情,它本身就是冷冰冰的,客观,严谨,冷静,却摒绝情感,无视心灵。我不喜欢,这并不是我真正想要的东西。11月的吉林,天气已经很冷,但我心里感觉更冷。我要困守在这里一直寒冷下去么?我似乎可以看见我的未来,年复一年和无休无止的纠纷,无穷无尽地与案牍公文打交道,这难道就是我的青春?

电视里传来笛声。这是中央电视台十套《读书时间》栏目配合青春版《牡丹亭》苏大首演所做的一档访谈节目,主角是周秦老师。电视里的周老师素朴而儒雅,身上自然散发出清隽脱俗的书卷之气。他正在娓娓讲述昆曲和《牡丹亭》的前世今生。当说起他小时候和父亲学昆曲时的一段往事时,他用清澈明亮的声音吟唱起来:“则为你如花美眷,似水流年……”“水一样的声音,水一样的词,这就是水磨调,这就是昆曲。当我唱得很好的时候,父亲就会感慨地说:‘你们是如花美眷,而我已经是似水流年了。’五十年过去了,我教我的学生们唱昆曲,唱《牡丹亭》,当他们唱得很好的时候,我也会发出同样的感慨:你们都是如花美眷,而我已经是似水流年了。”

我至今也无法准确描述出我当时的心底受到的是一种怎样的触动,好像有一种冰封已久的东西被突然唤醒,蠢蠢欲动。我微笑了,天意怜幽草,上天总会为迷路的人适时地指出方向。窗外的夕阳从浓云间投射出来,照在我的身上。我突然感到了一丝温暖:这不就是五十年前曾经照在那对父子身上的夕阳吗?

一年之后我尽弃所学,以第一名的成绩考入周老师的门下攻读昆曲学研究生。当我真实地坐在他的课堂里伴着笛声浅吟低唱,我似乎还有一点似梦似醒。但我很快乐。我真切地感受到,心底已被唤醒的那种东西在渐渐复苏,恢复生长,我知道那是我的青春。

我将永远感谢青春版《牡丹亭》,是它把我和周老师、和昆曲联结在一起。我也同样庆幸,自己有勇气做出了正确的选择。我没有辜负自己。当我重看青春版《牡丹亭》,每次看到《游园》,杜丽娘亲手推开园门,迈进那个繁花似锦的世界,我都会感受到一种强烈的启迪含义。许多时候,你能不能得到你想要的生活,只在于你有没有勇气亲手推开那扇门。推开了,你就会发现你梦中的世界,就能找回你失落的青春。

张 慧(06级硕士研究生):几年前电影《霸王别姬》里的惊鸿一瞥,成了我埋藏在心中挥之不去的情愫:“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。”不知道那是谁在咏叹,只觉得它直抵心底。可生活毕竟是琐碎粗糙的,考试、升学、工作,在纷至沓来的忙碌日月里,人慢慢变得麻木,快要忘记“美”的样子了。曾经以为自己已经忘记了那段一叹三折的水磨腔,就像从来没有遇见过一样,就这么理所当然似的一日一日地老。直到青春版《牡丹亭》的出现,直到杜丽娘的出现。

沈丰英饰演的杜丽娘,那略略低眉颌首的羞涩姿态,那微微翘起的万分淑仪的嘴角,那水袖轻挥的盈盈身段,复活了一个端美淑仪、清心玉映、温柔似水又内心炙热的宋代大家闺秀。礼教森严的杜太守百般严苛教导出的女儿,举手投足、张口闭口间极尽大家闺秀的风范,而丽娘情深如许,眼中又总是缠缠绵绵写尽缱绻。在《游园》中,她眼波流动;在《惊梦》中,她似嗔还喜;而在《如杭》中,眉梢眼角又洋溢着只属于新婚小妇人那种最家常又最珍贵的幸福,轻易地把我们引领进了她生生死死的爱情神话里。她身上时时流露着的

那一种青春的美、真情的美、清爽的美,就像阳光照在新绿的树叶上,耀人心魄。

白先勇先生的青春梦,再好不过地诠释了汤显祖的“至情”理想,而苏州昆剧院的青年演员们则在真正意义上落实了“青春”二字。沈丰英、俞玖林在唱功、演技方面应该还有打磨提升的空间,但他们在戏中贯注了最真实的青春体验,活生生地演绎出了那个只属于青春的故事:情窦初开只是在刹那之间,毫无来由地就有了向往,从此三生相许,不离不弃。这样的青春,这样的真情,即使再过四百年,还是一样会打动每个正在拥有或曾经拥有过青春的人。

透过青春版《牡丹亭》,我想我看到了值得追寻的东西。于是辞去原来的工作,来到杜丽娘的江南,师从周秦老师,继续我追踪昆曲的人生之旅。这段转折常常被自己一厢情愿地想象成:月亮清光团团,照着世间。四更时分,见一骑白马挑着莲灯,踏着满地月光,穿过中街,迤逦向南,出城去了。城里是“应该”的人生,我不要了,只愿能与《牡丹亭》这如花美眷,共度诗里画里、情中意中的似水流年。

二、匠心独运的青春创意

主持人:谢谢同学们充满真情的发言,谢谢青春版《牡丹亭》,它为我们开启了通向民族文化精神之门。如大家所说,汤显祖《牡丹亭》最吸引人打动人的地方,正是剧中磅礴激荡的一往真情。这种真情生死不渝,感天动地,它足以冲破世俗礼教束缚,甚至超越时空限制,给古往今来的有情人以强烈的青春感染和精神激励。这也是《牡丹亭》四百多年来在昆剧舞台久演不衰的根本原因。白先勇先生匠心独运,启用苏州昆剧院的青年演员,演绎《牡丹亭》这个青春爱情故事,从而在传统艺术和现代青年之间架起一座桥梁,将成千上万的年轻观众引度进了昆曲剧场。实践证明,白先勇先生的青春创意是极其成功的。当然,一个美妙的创意还必须由合适的演员来付诸实施。在这方面,白先勇先生也是独具只眼的。他疑人不用,用人不疑,认定沈丰英、俞玖林是心目中的杜丽娘和柳梦梅,在不同场合反复重申:就是他们俩,就是他们俩!而如同大家之所期望,“他们俩”也真的很用功很争气。由“他们俩”担纲主演的青春版《牡丹亭》在海内外巡演百余场,取得圆满成功。眼下几乎所有年轻的昆曲观众都跟白先勇先生一样,认定沈丰英、俞玖林是杜丽娘和柳梦梅的不二人选。沈丰英,你能否谈谈,你是怎样把握和演好杜丽娘这个角色的?

沈丰英:我一直全身心投入杜丽娘这个角色的排演塑造,竭尽全力想把她演好。除了珍惜白先勇先生提供的难得机遇而外,很重要的一个原因就是被杜丽娘的真情打动了,被她梦一般的爱情打动了。杜丽娘出身官宦人家,自幼独居深闺,知书达理。她十六岁了,也有幽梦,也有情爱,也想有个英俊的情郎。然而在理学盛行的时代,自由的爱情理想是绝对不合法的。而正因为阻力如此强大,她的爱情才更显得非同寻常。开始她不过是做了一个梦,但是就为了这个梦,她竟然因而痴迷,因而大病,因而香消玉殒。人死了,戏似乎要结束了。可汤显祖偏偏要杜丽娘死而不已,芳魂不散,继续执著于她的爱情追求。并且让她历经磨难,死而复生,终于获得本应属于她的美满婚姻。这在现实中当然是不可能的,它只是一个梦想,用白先勇先生的话说,是全人类都有一个梦想。我在演杜丽娘的时候,总是不由自主地深陷于汤显祖设定的梦境,仿佛自己就是杜丽娘,不顾一切地追踪着那段爱情,忽而喜悦,忽而忧伤,由生到死,又由死回生。所以每一次演下来,都会感觉身心疲惫,真的很累。

主持人:说得很好。演员只有先进入角色,感动自己,才有可能打动观众。与此同时,表演形式也是不可忽视的。作为昆曲传统剧目,《牡丹亭》的人情之美必须通过昆剧舞台表演方始得以传播。如何在保护传承人类非物质文化遗产代表作的前提下凸显青春创意,使年轻观众在既完整保留古典精神、又具有现代审美意识的艺术氛围中体验感受真情。在这方面,青春版《牡丹亭》做了不少有益的尝试和探索。这也是非常值得大家关注的。

刘志宏(05级博士研究生):是的。真情而外,青春版《牡丹亭》打动我们的还有它传递出来的美。这些美

无论是视觉的、听觉的,还是从情绪上感受到的,都极具震撼力。每一个年轻观众恐怕都无法抵抗那沁人心脾的美的诱惑。

从视觉上来说,最养眼的首先是精致的服装。或浓艳、或素淡的丝质服装上精心绣制着牡丹、杜鹃、梅花、百合、墨兰等不同花色,栩栩如生,绮丽古雅。轻柔得像飘散在空气中的花香,与“梦”的气氛如此完美地融合在一起,恰到好处地衬托出处于热恋中的男女主人公的缠绵与奔放、娇羞与热情。粉色与红蓝绿青黄的巧妙搭配,把一个曼妙多姿的“至情”故事点染得如春风拂柳般明媚煦暖,以最具诗意的意境呈现在观众面前。最撩人心弦的是《惊梦》中花神的那段舞蹈。杜丽娘入梦,十二位花神悄然列队出场。裙裾生风,莲步款款,飘逸若水波,灵动似轻风,整个场面顿时充满了如梦如幻的空灵气氛。大花神高举翠绿的幡,在众花神的簇拥下来往穿梭,把舞台变成了一个极具想象力的空间。这时没有演唱,只有悠扬得让人心醉的音乐在回响。试问,观众能不被这样精致而写意的美打动吗?我想,用“神游天外”一词来形容我当时的感觉一点也不过分。视线中的舞蹈已经不再是舞蹈,而是一种思绪、一种心情,跟随着花神飘逸的身姿挥洒飘舞,真不知道是我入梦里,还是梦入我心了。

青春版《牡丹亭》在精致上做足了文章,不断给观众以强烈的视觉冲击,从而使“至情”的魅力得到饱满的艺术展现。在《离魂》一出中,杜丽娘唱完“但愿那月落重生灯再红”之后溘然逝去。这时,大花神翩然降临,他的幡已然换成白色。在众花神的簇拥下,杜丽娘身披曳地的红色大斗篷,在不断反复的“但愿那月落重生灯再红”的伴唱声中慢慢走向舞台深处。渐行渐远,灯光聚焦追踪着手拈梅花的杜丽娘……她蓦然回眸,乐曲渐收,终了轻轻的一记大锣,真是勾魂摄魄。全场观众随着这最后的视觉和听觉冲击而久久浸淫在感伤之中,却又无不翘首企盼着那“月落重生灯再红”之时。

赵雅琴(05级硕士研究生):我也喜欢青春版《牡丹亭》的服装。两百多套服装,都是一针一线手工绣制而成。服装颜色搭配很考究,白色或者粉色打底,衬托着各式花卉,姹紫嫣红,精美绝伦,成为该剧的一大亮点。服装设计都能符合人物的气质和性格。比如杜丽娘的服装,太迷人了!华美靓丽,却又素雅文静,不失大家闺秀身份。柳梦梅的服装也很好看,端庄大方,极好地衬托出了俞玖林的书生气。昆曲、丝绸和刺绣都是苏州的特产,用最具苏州特色的丝绸和刺绣来包装昆曲,格调色彩十分协调,具有一种和谐之美,我从中充分领略了苏州文化的独特魅力。

路海洋:我个人理解,白先勇先生的青春创意就是试图在现代视野中展示古典神韵。“青春”化了的《牡丹亭》所追求的,是一种既现代而又传统的舞台美学,包括剧本整编、音乐编配、舞台表演、妆容服饰、舞美灯光等诸多方面。比如前面两位师兄师姐都提到的服饰,青春版《牡丹亭》的服饰真能撩动人的视觉狂欢,对此我深有同感。印象最深的也是《离魂》中杜丽娘所穿的那套红衣服。那种红色既有勃发向外的放射力,又有向内聚敛的含蓄力,最终显现为一种动人心魄的感染力。当沈丰英拖着长长的后摆走向黑暗深处时,红色的衣服与黑色的幕布所显示出的强烈对比,把杜丽娘的爱情命运呈现得极具意味,不但悲伤,而且悲壮。这是兹前昆曲舞台上从未出现过的,是颇具现代精神的,却也是古典的。再如灯光的运用,青春版《牡丹亭》适当借鉴西方歌剧、话剧的处理方法,取得了较好的舞台效果。比如《冥判》、《魂游》两出,舞台幽深阴暗,加上音乐,人未开口而情味先出,真在地府鬼域之境况,十分好看。此类借鉴或创意显然在一定程度上突破了传统,但是并未从本质上改变传统,是一种有底线、有依据、有分寸的“现代化”改良尝试。通过这样的途径,古典和现代是有可能实现沟通的,当然,前提是必须非常小心谨慎。

王国彬(04级硕士研究生):我想集中谈谈青春版《牡丹亭》中道具的运用。

《牡丹亭》所取得的艺术成就之一,便是创造了一系列内蕴深厚的文化意象,比如牡丹亭、芍药栏、湖山石、梅树等。这些文化意象共同营造了《牡丹亭》高度的艺术美感。其中“柳”是青春版《牡丹亭》舞台设计中至为重要、也极具创意的意象之一。

《惊梦》中,杜丽娘从后花园游春归来,便做了一场春梦。梦中的书生手拿柳枝,要丽娘题咏。这枝“柳”便

随梦中人登场,成为柳、杜梦中欢会的见证。作者选择“柳”作为柳、杜二人梦中欢会的见证,其主要目的有二:一是暗示了梦中姻缘男主角的姓氏,为“不在梅边在柳边”的日后姻缘写下注脚和暗示;二是象征着杜丽娘生死轮回的命运。柳在先民崇拜中被认为人的灵魂可借以复活的神木,《牡丹亭》借助“柳”意象演绎杜丽娘“生者可以死,死可以生”的爱情神话,借以说明“真情”所具有的超脱生死、穿越时空的伟大力量,可说是贴切不移的。

青春版《牡丹亭》对“柳”枝的处理颇具创意,尤其是《惊梦》、《离魂》、《回生》三出中,大花神手持招魂幡出场的形象。这一创意曾经引起较多争议,有人觉得怪诞,有人斥为离谱。其实,招魂幡是“柳”枝的抽象化,是改编者对复活信仰的体认。我曾在排演现场看见,大花神所执长杆上原本系的就是几枝柳丝,正式登台时才抽象化为几根布条。用柳枝作幡招魂的风俗,至今保存在我的家乡鲁西南平原一带:死者出殡时,孝子手持柳枝做的“哀杖”,肩抗柳枝做的“招魂幡”。死者入土后,这些柳枝被栽插在坟边,来年春天,它们便会生根发芽,成活长大。清明上坟,子女亲属便对着柳树痛哭哀悼,因为他们相信亲人的灵魂已经同柳树合为一体,柳树的复活正是这种复活信仰的依据。白先勇先生在青春版《牡丹亭》中创造性地把柳枝抽象化为招魂幡,其意图和汤显祖原创意图一样,都预示着杜丽娘的“魂兮归来”。这一点独具匠心,堪称典范。

韩 勤(07级博士研究生):我是2006年11月在白先勇先生的故乡——桂林观看青春版《牡丹亭》的,当时我还在广西师范大学就读硕士研究生。万人空巷,一票难求,真是盛况空前。和苏大首演一样,桂林公演采用的也是“校园版”,舞台设计讲求简约神似,给我留下深刻的印象。

一方面,舞台营造的是虚景而并非实景。大幕拉开,舞台上虽只是简单的一桌二椅,其表现的却可能是书房、闺阁、庭院、厅堂、客店、官衙等等千差万别的生活场景。在给演员营造出一个舒展的表演平台的同时,也给观众留下了一个尽可能宽广的遐想空间。另一方面,在坚守昆曲传统的基础上,青春版《牡丹亭》的舞台设计还融入了一些现代审美理念。如舞台背景上加入书法元素,除了剧目“牡丹亭”三字外,上本第一出《训女》用隶书杜甫诗为背景,渲染杜府家教之谨严;第四出《言怀》则用行草柳宗元文做背景,烘托柳梦梅风流倜傥的气度。这些字画都是由台湾最优秀的书画家精心创作的。

杨 帆(04级硕士研究生):昆曲之美是一种整体的美,是剧本思想和唱念做舞诸多方面完美配合的综合呈现。我想就剧中《如杭》一出说说青春版《牡丹亭》在美学上的整体努力。

《如杭》是集中表现杜、柳二人婚后日常家居生活的一出。经历了上本的梦中情,中本的人鬼情,曲折缥缈的爱情终于在现实生活中有了响应。汤显祖极力表现的是超越生死的爱情,当这种爱情终于落到现实中时,自然要送给它最美丽的花环。因此,反映现世人间生活的《如杭》便显得意义重大。

杜丽娘的生命像风。《闺塾》里是闲闲的微风,整日里情思昏昏,有时会忍不住调侃一下迂腐的教书先生;《游园》时是乍起的春风,吹皱一池春水,吹醒一片春心;《寻梦》时是凄楚的悲风,幽怨缠绵,挣不脱束缚,看不到希望;《幽媾》时是强劲的罡风,恣情任性,置一切礼法于度外。而至《如杭》,则如流风回雪,激情过后的平淡,真实而妖娆多情。此时的杜丽娘已然一副娇滴滴的少妇形容了。对此沈丰英把握得很到位,依旧是满目含情,但已脱去了少女的稚嫩。眉眼里有新婚的甜蜜,有对自己丈夫的信任和依赖。举手投足,不经意间流露出仰慕才子风流的大家闺秀风标。剧作家抓住充满生活情趣的小片段来展现这种生活,尘埃暂定,二人共话当初幽会情景,先前来不及问的疑惑也拿来闲话一番。这种感觉宛如晏几道词:“今宵剩把银缸照,犹恐相逢是梦中。”

本出戏共有五支曲牌,其中【唐多令】由二人合唱,【江儿水】、【小措大】则是杜、柳二人各唱一支,首杜次柳。杜丽娘是汤显祖着力塑造的形象,她为情而死为情而生。柳梦梅作为杜丽娘梦幻中、魂游时以及现实中共同的爱人,其身上必有令杜丽娘心向往之的内容,两人构成了一种饶有意思的关系,即柳梦梅作为杜丽娘精神的折射而存在。故此处作者煞费苦心地让二人先后演唱同一曲牌,颇有一唱一和之妙。【江儿水】一曲,杜丽娘先唱:“真诚不得真诚在,冤亲做下这冤亲债。一点色情难坏。再世为人,话做了两头分拍。”柳梦梅接

唱：“分书生领受阴人爱，勾的你色身无坏。出土成人，又看见这帝城风采。”【小措大】一曲，杜丽娘从一唱到十，柳梦梅则从十唱到一，排列组合，巧夺天工。这些精神要在舞台上完美地呈现出来绝非易事。《如杭》的剧情并不复杂，唱和舞是其主体。青春版《牡丹亭》充分诠释了昆曲“无歌不舞”的原则：杜、柳二人各执折扇，翩翩起舞，你唱我和，高低左右，进退盘旋，配之以优美的水袖，如同一对颀颀翱翔的鸿雁。末了两把折扇并作一处，高举当空，恰好一幅人好月圆图。

沈丰英：我就《牡丹亭》中水袖的运用再补充几句。水袖是柔软而灵动的戏剧语言，是演员肢体的延伸。同眼睛一样，不说话而意蕴丰富。上本《惊梦》表现杜丽娘和柳梦梅梦里相逢，情投意合，唱念和眼神的表现已经比较充分，加上水袖的表达就更为圆满。剧中生旦两个角色有很多亲近的对手戏，但是昆曲舞台上不出现像电影那样实在的牵手，于是两人接触的主要手段就是水袖。在一来一去的水袖挥舞中，爱情表现得既缠绵悱恻又羞怯含蓄。中本《幽媾》表现人鬼相恋，伴随着【金马乐】和【双棹入江泛金风】二曲的演唱，水袖如行云流水，翩翩舞动，把两情相悦的男女爱情诉说得分外美丽。我想这也是青春版《牡丹亭》既重视继承，又不乏创新的一个例证。

三、“姑苏风范”的现代延展

主持人：昆曲艺术的最高典范称“乾嘉传统”或“姑苏风范”。就表现形式而言，讲究含蓄朴素、简约淡雅，不张扬、不奢华、不繁缛、不艳俗，就表现方法而言，则精致细腻，讲求规范，注重细节。具体说，一方面，曲词尚当行本色而忌骈偶绮丽，表演尚轻歌缓舞而忌声嘶力竭，场面只鼓笛小锣而忌嘈杂喧闹，道具只一桌二椅而忌堆垛写实，行头则“宁穿破不穿错”，艺人则“重艺不重色”；另一方面，“调用水磨，拍捱冷板”，“声则平上去入之婉协，字则头腹尾音之毕匀”，“功深镕琢，气无烟火，启口轻圆，收音纯细”，“每度一字，几尽一刻”。从而最终形成了“三小”当家、情致为主、传神写意、生动自然的总体面貌。在现代社会背景下延续发展“姑苏风范”，乃是昆曲遗产保护工程的基本要求和重大课题。四年来，青春版《牡丹亭》就此作出了努力，进行了尝试，并且取得令世人瞩目的成果。作为这一艺术实践的主要参与者之一，俞玖林应该有最丰富的体验和最真切的感受，你能否为我们谈谈？

俞玖林：好的。青春版《牡丹亭》演出一百多场了。作为主演之一，我亲身经历了这部戏从草创到首演，再经百场演练打磨，逐步完善成熟的整个过程。我见证了这部戏的成长，自身也在参与过程中得到了成长。回顾四年来的经历，真是感慨万千，一言难尽。在《牡丹亭》的青春之梦中，我努力演绎着柳梦梅的青春，同时也见证和记录着自己的青春。

在青春版《牡丹亭》百场演出过程中，我最大的收获就是逐渐建立了对于自己的信心。回想四年前，我们这班同学初出茅庐不久，就有幸参与青春版《牡丹亭》排演。那时的我们与其说青春，还不如说是青涩和混沌。尽管我们得到最好的老师言传身教，自己也尽力去学去练，但因为年轻，第一次担纲如此重大的演出，能否得到观众的认可，心里完全没底，紧张是不用说的。记得台北首演时，大家上台以后两腿直哆嗦。幸而首演获得成功，兹后的海内外巡演，我们所到之处都受到观众热烈欢迎。我们的努力没有白费，没有辜负倾注心血培养我们的老师。更重要的是，在这个过程中我们逐渐洗去青涩，不断成长，逐渐培养建立起自信心和责任感。我想，我们虽然年轻，通过不懈努力，应该能为昆曲承传做一点有用的贡献。在表演艺术方面，百场演出的磨炼对我们年轻演员来说是太难得的经验。戏越演越熟，而熟了以后才能逐渐生巧，我发觉自己对舞台的驾驭能力增强了，对剧中人物的理解加深了，表演的技巧也越来越熟练精细了。感觉每演一次都同以前不一样，都有新的体会和新的提高。我真切地感受到一种艺术创造的兴奋感和成就感，并从中寻找发现自身价值。这又反过来进一步提升我的自信心。也许自信正是青春的标记，有自信的青春才是真正的青春。自信心增强了，无论是台上戏里的柳梦梅还是台下真实的我，都更加具有青春的光彩。我想，这就是我从青春版《牡丹亭》

得到的最大收益。

在增强自信心的同时,我们也增强了对昆曲这门古老艺术的信心。昆曲不会衰亡,它在21世纪仍然能够焕发青春。青春版《牡丹亭》得到成千上万海内外很多观众的认可,使很多从未接触过昆曲的观众从此喜爱上了昆曲。作为亲身参与该剧演出的青年演员,在深感自豪的同时,心里还油然而生出一种强烈的使命感。是昆曲让我与《牡丹亭》结缘,与柳梦梅结缘。通过这段势将持续终生的缘分,我正在一步步实现着我的青春之梦。我愿以我的努力让《牡丹亭》、让昆曲走近更多的人,得到更多的人的接受和喜爱,并帮助更多的人唤醒他们的青春之梦。我愿将我的青春奉献给昆曲事业,让这门古老的中华传统艺术重新焕发生命的活力,重新实现它久逝的青春。这是我作为一名青年演员为承传弘扬昆曲遗产所应尽的义务。

沈丰英:《牡丹亭》竟然已演一百多场,按每天一场、每场三小时计算,我们就活生生演了一百多天三百多小时。若是加上花在排练上的时间和精力,这笔账恐怕根本没法算清楚。我最深的感受是:要想当一个好演员真的好难。《牡丹亭》问世四百年来,无数前辈艺术家演过杜丽娘,已经树立了崇高的典范,要想学像她们已经非常困难,更何况是在继承借鉴的基础上力破余地,有所进步,真是谈何容易!在青春版《牡丹亭》的整个排演过程中,张继青、汪世瑜两位老师耐心示范,严格要求,我自己也虚心请益,刻苦学习。从唱念到身段,从步法到眼神,到水袖和折扇的运用,每一点都需要用心琢磨、反复练习。台下练完,上台表演;表演下来,分析不足,重新打磨。这样学、用结合,演、练相长,每练一回就有新的提高,每演一轮又有新的发现。一百多场下来,真的收获很大。感谢青春版《牡丹亭》,不是每个人都能得到这种机会的。

我和俞玖林一样,演艺事业才刚起步,要学的东西还很多。至于对昆曲事业的认识,俞玖林讲得很好,不需要再重复。我想,我目前能为昆曲做的,就是继续努力演、用心演、好好演。

郑锦燕(07级博士研究生):我接着说说作为一个昆曲观众的感受。来苏州大学以前,我在北京的一家艺术杂志工作。由于工作关系和个人兴趣爱好,与戏剧界时有接触。总的来说,在首都舞台上,西方戏剧和打着鲜明西方烙印的现代话剧多于中国传统戏曲。在传统戏曲中,又由于历史和地域等诸多原因,京剧具有至高无上的“国剧”地位。昆曲对于北京观众来说,还相当陌生。近年来,由白先勇先生领衔打造的青春版《牡丹亭》数度进京演出,对首都观众尤其是高校学生来说,不啻为一场强烈的文化冲击和精神洗礼。昆曲本身当然是古老的,但对于广大青年学子而言,它却是簇新的。《牡丹亭》所传达的追求思想解放和生命自由理想,与年轻人所崇尚的个性追求和民主自由暗暗合拍;它所讴歌的生可以死,死可以生,漠视一切樊篱,超越时空束缚的人间至情,更是让情窦初开的学子们热血沸腾,低回感动不已。它那优美典丽的唱词,千回百转的唱腔,载歌载舞的表演,以及美轮美奂的舞美服装,一同营造出无与伦比的视听效果,令人沉浸于梦幻般的艺术感受之中。美,原来可以这样使人陶醉其中而不自知,我们民族竟然有如此精致优雅而保存完好的传统文化瑰宝,真值得每一个中国人为之骄傲。

找回民族自信,展现大国风采,正日益蔚为全民的共识。各种艺术形式都在做着各自的努力。但一些作品过多地注重形式符号,如某些电影里中国元素的滥用,与传统的文化精神相剥离,异化为迎合西方审美期待的伪东方艺术。继承光大民族文化传统,绝不是抄袭那些外在的空洞的形式,而是提炼弘扬中华文化的精髓,承传世代代中国人的精神内涵和情感表达方式。昆曲就是积淀中华审美文化特质的优秀文化遗产。对于当前言必称西方的学术界和艺术界而言,青春版《牡丹亭》的演出可以说是对传统的全新回归与观照。让青年学子学会欣赏、接受进而热爱中国传统文化的精华,不应仅仅停留在口号上,而须要付诸扎实的努力。有更多来自官方的保护和重视,有更多来自昆曲观众的理解和支撑,有更多像白先勇先生那样具有高度文化修养和文化责任感的社会精英参与进来,甘当义工,昆曲的明天将会更加美好。

王雷波(05级硕士研究生):社会上有一种误解,认为白先勇先生总策划、苏州昆剧院演出的《牡丹亭》既然称为“青春版”,那就一定是对汤显祖原本改动很大,并且加入了很多媚俗的都市流行文化元素。这根本就是不顾事实的想当然之词。恰恰相反,青春版《牡丹亭》的成功,首先体现在对汤显祖原著精神的理解和尊重。

在保留原著关目结构的前提下,文字上只删不改。演员所唱的都是原牌原词,强调曲牌、工尺、板眼、口法的准确和唱念做舞的准确、细腻和典雅,较好体现了“乾嘉传统”和“姑苏风范”,有学者称赞它是“最贴近汤显祖原著精神的《牡丹亭》”。在牢守传统矩度的前提下,青春版《牡丹亭》还依据现代剧场和年轻观众的现状,强调唯美的艺术追求,适度引进一些现代审美元素。正如周老师所论:“在这里,‘重艺不重色’被合理延展为‘重艺又重色’,‘宁穿破不穿错’也顺势翻新为‘既穿对又穿美’”。不仅杜丽娘、柳梦梅等生旦角色启用扮相靓丽的青年演员担任,甚至原本净扮的石道姑、丑扮的杨婆也一概按现代审美习惯尝试改为俊扮。这虽曾引起一些争议,剧场效果却是有目共睹的。它不仅使舞台增添了青春活力,还吸引大批年轻观众走进剧场。使青春版《牡丹亭》同时还成为最好看的《牡丹亭》。

路海洋:是的。青春版《牡丹亭》既是传统本色的,又引入某些为当代年轻观众所喜闻乐见的审美元素,从而取得了很好的社会效益。其成功的关键在于抓住昆曲的美学特征,搞清楚哪些是必须原封不动继承的,哪些是可以适当变通创新的。我赞同周老师的看法:“就总体而言,以青春版《牡丹亭》为标志的‘姑苏风范’的现代延展正博得越来越多的理解、支持和喝彩声,成绩可喜,后势可期。”

主持人:作为 21 世纪初叶重要的文化现象,青春版《牡丹亭》代表着当代知识分子承传复兴中华优秀传统文化的不懈努力和初步成功。其经验无疑具有重要的借鉴意义,但又不可以随便套用或简单复制。最近,温家宝总理复信沈丰英、俞玖林,就青春版《牡丹亭》演出成功向他们表示祝贺。信中表扬二人“为保护昆曲做了很好的工作,既有传承,又有创新,使这一古老的剧种开了新生面”,进而勉励他们“多编多演,走向全国,走向世界,为昆曲事业的发展作出贡献”。温总理还欣然题词道:“姹紫嫣红牡丹开,良辰美景新秀来。”我理解,上句是表彰青春版《牡丹亭》的巨大成功,下句是赞叹新一代昆曲人才的健康成长,情真意切,催人奋进。我们谨以此为沈丰英、俞玖林和剧组全体同仁壮行,预祝青春版《牡丹亭》在北京国家大剧院的演出再度获得圆满成功!

2007 年 9 月 20 日下午于苏州大学尊师轩

中国昆曲论坛 2007

目 录

温家宝总理致苏州昆剧院青春版《牡丹亭》剧组的复信 温家宝(1)

“姹紫嫣红牡丹开,良辰美景新秀来”

——关于青春版《牡丹亭》的讨论 周 秦(2)

·昆曲史论·

昆曲对元代北曲杂剧的继承 俞为民(3)

明代串客述略 赵山林(16)

传奇演出的螺旋式回归 江巨荣(23)

北京剧坛上的昆乱之“争”别议 路应昆(30)

从“两下锅”看京昆关系 穆凡中(35)

江浙移民与近代上海昆曲活动中心的形成 朱 琳(42)

虎丘曲会与昆曲审美的雅俗之境 刘 桢(49)

从义乌黄山八面厅木雕看昆曲的承传 欧阳启名(55)

·声腔理论·

中国古代声乐理论关于气的论述及其应用 张家信(61)

曲音理论的形成 古兆申(68)

宋元南戏与南戏声腔 顾聆森(83)

格律化的巴人俚唱

——永嘉昆剧声腔探微 沈 沉(86)

关于《遏云阁曲谱》的由清宫谱到戏宫谱 刘崇德 李俊勇(92)

论十番与昆曲吹打乐 江 捷(99)

·传奇研究·

理与情的错综交织

——明代戏曲在创作心态上对其唐传奇蓝本的变异之一 刘 玮(109)

明清传奇结构略论 刘志宏(116)

论昆曲语境之隔与不隔 司徒秀英(122)

“慕色”婉约秀美 “还魂”相形见绌

- 关于《牡丹亭》的反思 蒋星煜(127)
- 李渔戏曲《慎鸾交》展现的晚明精神的一种后退 (日)浦部依子(133)
- 何谓“闹热《牡丹亭》”?
- 与黄天骢、徐燕林先生商榷 王永健(139)
- 清代苏州派市民苦戏 谢柏梁(143)
- 论清末民初的昆剧创作 朱恒夫(152)

·场上艺术·

- 论昆曲表演的构成 丁修询(161)
- 传神不传形
- 以《写真》、《拾叫》为例论昆剧表演的传承 陈芳(170)
- 关于昆曲“五毒”与家门艺术的传承 李晓(181)
- 昆丑及其表演艺术之渊源与演变探析 罗丽容(188)
- 朱买臣休妻故事折子戏在昆剧舞台上的流传 陈春苗(197)
- 试论台湾实验昆剧的得与失
- 以“1/2Q 剧场”实验昆曲演出剧目为例 刘慧芬(204)

·菊坛人物·

- 马湘兰与明代后期的曲坛 华玮(215)
- 庄一拂的昆曲情缘
- 纪念庄先生百年华诞 徐宏图(226)
- 德艺双馨 至仁者寿
- 为庆贺昆曲名师倪传钺先生百岁华诞而作 吴新雷(230)
- 缅怀昆史专家陆萼庭 桑毓喜(237)

·曲事摭忆·

- 伴随苏州昆曲十二年
- 兼谈苏州昆曲的保护与“原真性”特色 高福民(247)
- 北昆建院五十周年感言 丛肇恒(251)
- 戏曲研究与戏曲改写的回顾与思考 陈美林(254)
- 昆剧《湘水郎中》编剧感谈 张烈(260)
- 不到园林,怎知春色如许?
- 我的“昆曲义工”史 郭梅(263)

·观剧札记·

“缩长为短”与“变旧成新”

- 谈近年的昆剧改本 徐宏图(271)
- 评苏州昆剧院新编昆剧《西施》 林 鑫(278)
- 论上昆全本《长生殿》的艺术特色 曹树钧(282)

·新书评跋·

- 《古本琵琶记汇编》前言 孙崇涛(291)
- 《奈河天全谱》序 王世瑶(296)
- 《中国长短句体戏曲声腔音乐》纲要 马 驊(298)

·世界之窗·

- 《紫钗记·折柳阳关》英译 汪榕培(303)
- 走向世界的汤显祖研究 邹自振(310)
- 韩国传统剧现代化两论
——以“唱剧”与“广场戏”为例 (韩)金遇锡(316)

·新编传奇·

- 公孙子都 张 烈(321)