

重逢是否曾相识？

同是临川旧时梦，重逢是否曾相识？所谓经典，不仅是艺术与思想层面难以逾越的高峰，更是民族优秀精神文化的体现。

□ 撰稿 | 王悦阳

作为中国昆剧最为经典且著名的作品，《牡丹亭》无疑最具盛名。近日，“2022 上海大剧院版昆曲——重逢《牡丹亭》”上演。该剧由两位“梅花奖”得主单雯、张军主演，主创团队更是一时之选。

走进剧场，三小时的大戏，其品相与完成度基本令人满意，但肯定之余不免也有些许不足之处，主要有三点。

其一在剧本，如何做到所谓的“重逢”与“解构”？据介绍，作为整理改编，编剧罗周回到原著，在精读文本的基础上，重新破解《牡丹亭》“密码”。其关键点在于两个“梦”，一是杜丽娘之梦，二是柳梦梅之梦，汤显祖在原著中展示了令人惊讶的戏剧结构，涉及时间线的剪断重组与封闭循环这两个极具现代性的叙述方式。

然而，昆剧作为古典戏剧的典型代表，其戏剧结构、叙述节奏自有其传统规律，如何“打破”“重组”，做到移步不换形，出新之余又不伤筋动骨，仔细想来真可谓难矣，何况自《牡丹亭》写成上演之日起至今，几乎没有改变原著叙事结构的成功案例。诚然，一代人有一代人之解读与表达，一千个观众心中有一千个哈姆雷特，汤显祖《牡丹亭》所营造的双梦结构，在今天的戏剧舞台上，的确是可以做成颇为现代的表达，但对于古典、规范、程式感十足的昆曲艺术，则大不应该。从目前的呈现来看，罗周对原著文本结构改动不少，《拾画》里穿插了《游园》，《回生》时又再现了《惊梦》《寻梦》……令不少熟悉传统的老观众感到一时难以适应，深感大可不必如此故弄玄虚。

第二个矛盾在演员，尽管张军与单雯都是

重逢《牡丹亭》剧照。

获得中国戏剧最高奖“梅花奖”的好演员，也都曾演绎过不同版本的《牡丹亭》，但两人年龄毕竟相差近 15 岁，无论年龄、形象还是气质、戏路，这对之前从没合作过的舞台搭档如何在舞台上取得和谐，甚至产生一加一大于二的艺术效果？更何况，张军的长处在于舞台爆发力、戏剧节奏的掌控，而单雯则是“南昆风度”的传承者，其唱念规范，细腻婉转，重内心情感与温婉文雅的闺秀气质。两者一浓烈一淡雅，要达到生旦艺术在舞台呈现上的珠联璧合，何其难也。

第三个问题在舞台呈现。该剧服装在颜色与刺绣花纹上，力求对比强烈而式样古典，但用色过重，花纹过多，缺少雅致细腻之感。而舞美设计，则选用了古本《牡丹亭》版画插图的一些元素，如栏杆、轩窗、庭院等。这种表达，极大地限制了演员的表现，须知版画是平面的，而舞台是立体的，而两面巨大的镜面玻璃墙，更是化高妙淡雅的写意为匠气取巧的写实，局限了舞台空间与演员表演的完美展现。

同是临川旧时梦，重逢是否曾相识？所谓经典，不仅是艺术与思想层面难以逾越的高峰，更是民族优秀精神文化的体现。由此来看，上海大剧院以“重逢《牡丹亭》”所希冀打造的“东方舞台美学”品牌，其概念值得肯定，但在舞台表现上，值得商榷。目前来看，“重逢《牡丹亭》”的首演，在舞台品相与完成度上是完整的，但在继承传统与守正创新方面，依旧有不少值得改进之处，最重要的是，主创应对于传统艺术在当今时代的美学呈现与精神追求，具有更强烈且肯定的文化自信，具有现代理念与解读的《牡丹亭》无可厚非，但打破传统规范的昆曲艺术，则大可不必。■

信息

江南生活美学展

近日，“江南生活美学展”在上海市历史博物馆开幕，展览以文物为载体，意在展现与富庶、诗情、画意、气节等文化意涵相连接的江南文化。同时开启的“绿色黄金 美好生活——17—19 世纪中国茶叶的奇幻之旅”，呈现 17—19 世纪的海上茶叶贸易，以及中国茶文化对世界的影响。该展可作为反映“江南生活”的延伸，两相对照观看。