

星期天夜光杯

本报副刊部主编 2022年10月23日 星期日 第935期 | 新民晚报 | 首席编辑: 吴南瑶 视觉设计: 戚黎明 编辑邮箱: wup@xmwb.com.cn

17

■ 游园惊梦 朱刚 绘

郭小男一出戏里的中华美学

◆ 朱光

1 “55折《牡丹亭》，是昆剧人的毕生表达”

昆剧是“百戏之祖”。《牡丹亭》是与莎士比亚同时代且可以比肩的剧作家汤显祖“临川四梦”中最具有代表性的一“梦”。始终以大戏剧观执导戏剧、戏曲等各类舞台剧的导演郭小男，觉得自己内心深处是一名昆剧人：“55折全本《牡丹亭》，是昆剧人的毕生表达。”

1999年，导演郭小男与当时仍健在的著名编剧王仁杰携手，创排了35折《牡丹亭》。现任上昆团长的谷好好笑称自己当年是“龙套头”，一忽儿演花神，一忽儿演女兵——当时，他们心里就埋下了有朝一日演出55折全本《牡丹亭》的愿望。

“55折，才能把汤显祖的精神表达完整”，郭小男摊开他在《牡丹亭》全书上做的密密匝匝的笔记，红色的、黄色的荧光笔涂出了不同段落，N次贴纸上工整地写着“信息量超

大：1、2、3……”，有些语句还被重新调整了顺序，才能顺成剧本所需的流程，整个过程花了整整三个月：“不把这本书啃碎了，心里没底”。排演55折全本，两三年前就被排上议事日程。但好友王仁杰不在了，还有20折没动，郭小男就地一个字一个字研究，有些是案头文学，舞台上立不起来，有的是难懂的文言文，要细细推敲：“《红楼梦》是哲学；《牡丹亭》更是哲学——如今我们无法感受到明代理学对当时的人性影响到什么程度，全本表达了个体的及其所处社会的波澜壮阔。”

对待55折全本的态度应该是：“严谨、严肃、敬畏、完整”。在我们这个时代，上海一直打开大门接纳多元文化，“我们不能只看到别人的文化，别人能看到我们吗？《牡丹亭》，就是我们。”

2 “为爱而死然后复生，会被亲人、社会接受吗？”

对传统小说、戏曲的爱情主题的切割、取舍、选择，有其渊源。但时至今日，我们要完整体现优秀传统文化的全貌。全本里，有战争、宗法、礼教、道统、精神、理想、情感……但目前已经上演过的版本，就连对柳梦梅的思想，都没有全面的解释。

“这个时代，我们才有机会做全本，而全本才能让人知道《牡丹亭》、汤显祖其实是有很多承载的”——杜丽娘因为爱而死，因为爱而复生，可我们谁都没多问一句，当死而复生，从鬼回到人的杜丽娘，会被亲人接受

吗？会被理学接受吗？杜丽娘的父亲杜宝，都不接受——哪怕连皇帝都接受了，她父亲还是不认同。杜宝是道统捍卫者，他依然觉得女儿是鬼。简言之，这是理学与人性的较量。

柳梦梅是凡夫俗子，要在完成古代男人的价值体系——走科考仕途成为状元的同时还背负了杜丽娘这条人命。但他最后完成了心学、情感、生命、科考等各种难题……这些都被以前上演的版本删减了。汤显祖说的不仅仅是情感故事，而是后面这些人性的磨难与抗争。

3

“让英国人也了解为何在莎士比亚故居塑汤显祖像”

郭小男曾创造出舞台剧《寇流兰与杜丽娘》，在2016年参加中国上海国际艺术节——这一年，恰好是莎士比亚与汤显祖一同逝世400周年纪念。寇流兰是莎剧人物，杜丽娘是汤翁代表作《牡丹亭》女主，由茅威涛一人分饰两角。该剧融合了两位戏剧大师笔下的人物，共同探讨“生命价值”——“寇流兰将军为民族而受死，似乎命题很大；杜丽娘就是为爱而活，似乎命题很小，其实，是大将军与小姑娘的生命价值打了个平手。”

这出戏还在莎士比亚故居的花园里上演了。这个花园里，有着莎翁与汤翁面对面似乎在交谈的两尊塑像。英国普通民众并不太知道这个穿古装的中国人是谁，英国戏剧人也只是模糊地知道这尊塑像是“中国戏剧家”，但在看

了《寇流兰与杜丽娘》后他们纷纷表示：“我们现在懂得，为何要在这里塑一尊汤显祖的像了。”这不仅仅是大将军与小姑娘生命价值的碰撞，也是中英戏剧乃至东西文化的一次碰撞：“每个人的生命价值是一样宏大的。”汤显祖的命题就这么简单：一个人的理想、青春、价值、精神等等在哪里？柳梦梅的生命奔赴哪里？石道姑这样有生理缺陷的人，也体验到了美好的人性……每个人都奔向自己想要的圆满人生。

“旧中见新，新中有根”是郭小男提出的名作改编的思路。他认为，中国观众的理解力超强，一定要在舞台空间上做得美轮美奂，但是“心中一定要有根，昆曲一定是——忠于流派、忠于传承、忠于原著精神。”

4

“排55折全本，我干了一件我该干的事”

郭小男为55折全本《牡丹亭》规划的舞台，有一个四面转台，有的像古戏台、有的是空的空间，可能会转七八十次，但调性和风格一定与以往昆曲的表现方式完全不同。一定要让观众意外，一个“意外”还不够，要“意外的意外，再意外”才会觉得“好看”。

大家通达地看完这55折，可以看清每一个人物为何这么选择——前有元杂剧，而汤显祖在明代写了一个发生在宋代的故事，让我们感受到精神现象的出现。元杂剧特别批判现实主义，如《窦娥冤》《赵氏孤儿》，而到了明代，忽然闲笔一支写了这么一个人性的故事，特别体现出中国人精神的上升：“今天拿出这样的作品，是能与世界对话的。真的有了作品才有自信，真的有了自信才能输出。”郭小男认为，他复原的55折，“并非是当代的重新认识，而是当年人家就是这么写的。”

全国上下杜丽娘还真不好选，上昆倒是。此番，扮演杜丽娘的罗晨雪、扮

演柳梦梅的女小生胡维露下了苦功。胡维露是岳美缇嫡传，还得到了蔡正仁的辅导。上昆青年演员都特别有演好“55折”的热望——一个演员，能拿下《牡丹亭》全本，是“不枉此生、不枉昆曲”。

郭导认为：“《牡丹亭》的根在于——今天恰恰是或缺的，亦即人的自觉寻找，这种生命意义的奔赴，今天是散装的。哪一个男孩、女孩能完成这样的生命壮举。”

《闹学》里有一个情节，调皮的杜丽娘拿出“文房四宝”里的纸，是“薛涛纸”。薛涛是名妓，老师生气了，让她“赶紧把薛涛纸换成蔡伦纸”……这个情节，此次恢复了。郭小男感慨：“汤显祖，是用多少侧面来描写杜丽娘个性的方方面面啊！”

55折之所以演全，就是要恢复对名著的溯源、考古，郭小男平静地表示：“我就是干了一件我该干的事，把价值提炼出来。为了此事，我特别自律，到点睡觉、到点吃药……”

后记

要让现代人一口气拿出3个晚上看戏，几乎是不可能的。更多人能以自拍的方式，把自己嵌入传统文化的封面，“浅读”一下，已是接近美好了。

郭小男建议：“干脆一天演完，让我们一起去一次明代生活——释放一次以《牡丹亭》为载体的明代美学，体察中国传统文化的內页。”这是慢节奏的昆曲，对短平快生活的全新赋能，让心灵慢慢感受传统文化的精髓。大部分人看戏是看热闹，欢聚一场，各自散去。而去看55折《牡丹亭》，是带着开阔的自信，回眸传统文化，是上海观众近年来的一大幸事。让我们平心静气地用昆剧，表现一次儒雅，表现上海对中华优秀传统文化的承载。

“明代美学，尽在《牡丹亭》”，穿着牛仔衣的郭小男沉吟道。

导演郭小男