

不打开北昆《游园·惊梦》 怎知戏曲创新春色如许

◆ 朱 光

在几乎全黑、仅有一条红色灯线横贯舞台，而这条红线上空“悬”着唱昆曲的判官时；在几乎全空、仅有太湖石、楼阁等纱幕屏风层层叠叠映出水墨园林风景，人物在台上显得影影绰绰时……每一次这样颠覆性的舞台美学一呈现，就一次次粉碎了一度在业内流传的观点：“戏曲不需要导演”。当北方昆曲剧院上周末在上海大剧院上演《游园·惊梦》时，观众被其服装、道具尤其是舞美的当代创新审美折服。中国优秀传统戏曲要以“守正创新”的方式融入新时代，舞美部分可以创新。

戏曲，是中国优秀传统表演艺术的精粹。戏曲的本质，是“以歌舞演故事”，亦即以中国传统乐器为现场伴奏，演员以歌唱、舞蹈（手眼身法步）呈现爱恨情仇乃至家国情怀。其中，演员的歌唱、舞蹈乃至音乐都有“规定动作”——亦即程式化的表演和形式。千百年来，观众也都是去剧场寻求“感情价值”，去捧“角儿”的。因而，中国戏曲千百年来是以演员为中心的表演艺术。而以理性见长、创编基本故事框架的编剧，载入史册的远远少于“角儿”，历史上更没有“导演”这一岗位的存在必要。戏曲就是“角儿”的艺术。无论时代如何变化，戏曲守的“正”，就是表演艺术及其程式化。戏曲可以在现代剧场、亭台楼阁、户外戏台、室内厅堂乃至一张红氍毹，甚至没有红氍毹……各种物理条件下开演。戏曲进入专业剧场的演出也就是近百年左右的事。此前，其舞美所谓的“程式化”仅体现为“一桌二椅”——三件家什而已，最为古老的梨园戏《陈三五娘》甚至有时只需要一个箱子，可坐、可卧、可不用。

因而，戏曲面临“守正创新”“创造性转化和创新性发展”课题时，“守正”，守的就是戏曲表演程式化；“创新”，创的就是舞美——一桌二椅虽然也能隐喻星辰大海，但也是戏班因陋就简的时代产物。所以，当演出开场前，一块横贯舞台的白墙，中间镂空出苏州园林才有的门洞时，就可以预知北昆版的《游园·惊梦》，在审美布局上进入了新时代。果然，全剧，从未让一桌二椅“三件套”完整地上台，只是偶尔上来一把红色椅子，还不时被杜丽娘把玩一番，折射其内心波澜起伏。而这一把金色与红色合璧的椅子，是整个青绿色舞台背景最好的点缀——上一次在传统文化题材上看到这样唯美的青绿色，是在舞剧《只此青绿》的舞台上。而在《游园·惊梦》中运用青绿色是那么妥帖，因为：“不在梅边在柳边”，是春日，也是春色。

透视，也是一般戏曲舞台上不会出现的美学理念。“第四堵墙”这个当代戏剧中才有的概念，也被运用于这台昆剧中——每一面都镂空出一个门洞的白墙可三面连缀且“打开”，勾勒出舞台空间的三个面，也可以“汇聚在一起”成为舞台中间的三角形空间形成园林一景。苏州园林中常见的花窗和门洞，也被顶天立地的“墙”运用得既有创意又妥帖——《拾画·叫画》中，墙面上镂空出一个长条的框，内有柳枝，呼应“柳梦梅”。而苏州园林的漏窗元素，既在舞美上画龙点睛，

又在剧情上凸显内涵。七层纱幕屏风上的山水笔墨，聚焦了太湖石、中式屋檐等场景要素，而其如屏风一般数块移动时，叠化的视觉效果显现。因为移位不同，叠化出的景致也各不相同。最令人惊叹的舞美是灯光效果。全剧开场不久，杜丽娘和春香只是站在一面墙前，她们身处的一个长方形灯光区域缓缓变大，仿佛呈现出她俩打开大门后的天光渐亮——这也是杜丽娘迎接春光与美好的开端。这一刹那的灯光运用，绝妙！奠定观众对全场灯光运用的期待——确实，千百年来，中国传统戏曲成形的过程中，电还没发明，自然可以在戏曲的新时代审美上融入高雅唯美、独树一帜的灯光呈现。

当呈现冥府时，源自捷克的黑光剧手段也运用到极致。全黑的舞台上空，悬着一位被打上红色背光的判官——阴森和权威的气质立显，观众都禁不住倒抽一口冷气。舞台中间仅有一根红色细线的光带横贯，仿佛“等级森严”。渐渐地，红线下显露出夜光色的白墙，白墙边，几个戴着滑稽面具的小鬼颇有喜感，中和了恐怖气息。待黑光不那么“黑”时，可以看到判官是仿佛坐了一个“秋千”悬在半空，唱起来的威严气息会震颤“秋千”——更让人觉得心慌……在基于传统元素、人物情感、剧情推进、气氛营造而大胆创新的舞美，打开了《游园·惊梦》舞美新格局的同时，服装、化妆和道具又参考了故宫留存下来的《升平署扮相图》和《宫廷演剧穿戴提纲》中的相关内容。升平署，就是故宫内掌管戏剧演出的机构。这个杜丽娘，穿得不一樣，是严格按照明清宫廷文献记载，呈现“月白衫子”“对儿红披”，青衣采用苏州全手绣工艺，缠枝莲纹以细密针法勾勒，月白色调既显雍容华贵又显少女娇俏。十二花神与睡魔神的服饰也参考故宫文物。故宫近年来颇注重明清宫廷生活方式考据和情景复原。大批戏曲文物也得到高度关注，并以“活态传承”——亦即演戏的方式，让世人了解优秀传统文化的博大精深。

剧中十二花神手持的“宝石花”法器，则是非遗工艺的再现。每件法器均以玉石和宝石手工雕琢镶嵌，经数十道工序，薄而透的花瓣与金丝缠绕的花蕊，在舞台灯光下流光溢彩。可惜坐在10排之后，就只能远远看个大概，无法欣赏其精湛工艺——未来，可以考虑出一个“《游园·惊梦》舞美道具VR展”……该剧由上昆国宝级演员张静娴的学生、北方昆曲剧院副院长邵天帅主演——她曾获得过白玉兰表演艺术主角新人奖。该剧的表演程式精准传承了前辈的演技。热爱昆曲的观众听得出其中的门道。北昆《游园·惊梦》最杰出之处就在于真真切切地呈现了戏曲在新时代的审美新高度——如此“守正创新”，正是传统戏曲呈现当代审美的范例。这些扎根于优秀传统文化元素、复原精品文物和非遗工艺，同时借鉴当代戏剧表现形式、追求与国际同行和中国观众共鸣的表达，是需要高瞻远瞩、融会贯通的格局与能力的——这就是导演、编剧、策划、舞美、灯光、服化等整个创意“头部”团队的合力！

舞台剧《千与千寻》观后——

超级IP是如何诞生的

◆ 黄丽珈

女孩们，收回投射给外界的一切力量，穿越对当下、未来、身份的迷茫和困惑，收起无意识的泛滥情绪，认真交朋友，感受周围，踏实生活工作，拿回给予其他人的一切力量，找到自己的真实身份，做自己——这就是为什么《千与千寻》可以成为超级IP，继续点亮音乐剧舞台的最重要的精神内核。

近期上演于上海文化广场的这部风靡伦敦的电影同名音乐舞台剧，几乎是1:1还原了宫崎骏原作动画片的舞台呈现。很少见到这么满的舞台，几乎利用了整个舞台的上上下下，包括两侧的演员通道，甚至是观众席上方的空间。除了3年前我在伦敦巴比肯中心看的另外一部吉卜力工作室出品的《龙猫》可以媲美外，观剧数年，几乎很难看到如此盛大、有诚意的舞台设计。音乐，服装，道具和个个身台型表俱佳的演员的演出。必杀技就是真诚，真的是体现在各个细节，就好像千寻的影响力延续到场外，变成一种影响众人的精神。这也许是另外一种文化输出的可借鉴。

为什么舞台剧这么红，就要看看为什么这部原作会成为超级IP。看过动画片的人，可能不会感觉这个故事陌生。千寻告别了年幼时的学校、生活的城市和朋友，同父母要搬入一个叫神隐的陌生世界。经过一个奇怪的隧道，他们进入一个带有预言和隐喻意义的废弃的地方。父母变成猪，她完全无依无靠，象征年轻人初入社会时，“突然失去依靠”的恐惧，映射了年轻人离乡求学/工作时的孤立无援感，特别贴近当下的年轻人。

油屋作为微型社会模型，展现高度分工下的异化，这种系统对人的驯化，让身处大厂螺丝钉处境的年轻人深感共鸣。“不工作就会变成动物”的油屋法则，不就是当代社会的生存逻辑。千寻被迫签契约，被剥夺本名“千寻”改为“千”的过程，如同年轻人进入职场后为适应规则而压抑自我。有多少的年轻人开始叫Anna，花无缺等英文名字，花名，代号，而不是自己本来的名字？6只手的锅炉爷爷

辛苦地反复机械劳作，青蛙人的麻木和疲态，都成为社畜生活的某种视觉隐喻，投射了很多年轻人对重复工作的恐惧。更不用说父母因贪吃变成猪，暗喻消费主义对人的物化；无脸男的虚空状态，想要用金钱换取陪伴却更孤独的都市精神现状；河神因人类垃圾污染变成“腐烂神”的情节，带有对理想家园的破坏和思考。

千寻好像是这里的一股清流，笨拙、敏感、胆小，但是真诚，坚持善良，平等待人，通过清洁河神，拒绝无脸男的金子，记住自己和白龙的本名，带来现状的改变，救回了父母，拯救了忘记名字的白龙，回到了真实的世界，展示了如何在妥协中保持真我。日本“神隐”传说，隐喻全人类共同的成长困惑和迷失。千寻在神灵世界的冒险，可解读为任何文化中青少年面对成人世界时的心理投射。

仔细看，这部戏的编剧和导演其实是改编过《悲惨世界》和《战马》的英国皇家莎士比亚剧团英国导演，他将西方戏剧经验与东方神话内核结合，既保留宫崎骏原作的哲思，又通过舞台语言强化情感张力，以日本歌舞、质朴但精密的舞台转变，人偶和人力共同协作，代替所谓高科技虚拟的特效手法，以更实在的托举实现脑海中虚拟人物想象和自然结合的美学体验。

舞美团队设计了超50个木偶，有手持，有组合，真实还原了白龙，各路神灵、煤球精灵等等，由专业操偶师赋予生命力，演员的身体表现也极其出色，比如无脸男真实还原了动画片中蛞蝓的清奇感，还有河神净化后升空的场景，通过布局在观众席上空360度的环形轨道，让白色飘带与观众互动，打破舞台边界；汤婆婆暴怒时通过巨型偶头表现面部变形，视觉冲击力极强。整个舞台布景采用可旋转镂空结构，双面门设计实现场景无缝切换，复现油屋的繁复空间。还在舞台上为现场管弦乐队提供了最佳表现久石让原声音乐的地方。利用转盘舞台，提供光影分层如雨幕光点、电梯光带和实时投影，构建电影级画面，保留了水墨风的海上铁路，月光下的静谧花园，舞台上表现了早年电影的投屏审美空间感。

舞台剧《千与千寻》将技术的局限转化为更本真的艺术特色，以人的温度和技艺超越动画的魔力，重新刷新了超级IP改编的可能性，也为我们自己的木偶戏，我们的超级IP，比如“哪吒”提供了另外一个角度的思考。

本文图片由 Johan Persson 拍摄

上海文艺评论专项基金特约刊登