

重逢《牡丹亭》

提炼传统内核衔接当代呈现，以多种艺术门类的跨界融合，丰富观众的审美体验，再次释放传统的经典魅力。

□ 撰稿 | 王悦阳

作为中国昆剧最为经典且著名的作品，《牡丹亭》取材于话本小说《杜丽娘慕色还魂》，融合魏晋志怪小说和唐传奇有关故事写成，一共五十五出。自明代至今，多有演出版本传世，特别是近年来，从“青春版”到“大师版”，几乎成了中国昆剧的代名词。

近日，“2022 上海大剧院版昆曲——重逢《牡丹亭》”即将献演于上海。该剧由两位“梅花奖”得主单雯、张军主演，并力邀李鸿良、奚中路、蓝天等京昆名家加盟。继昆曲《浮生六记》后，导演马俊丰再度和编剧罗周合作，他以“听到后心里在放礼花”描述编剧的创新解读，马俊丰说：“罗周挖出原著中的彩蛋，而这本就隐藏在汤显祖的笔下。”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，见原著《惊梦》；二是柳梦梅之梦，见原著《言怀》。

基于原著的这番创新创造搬上昆曲舞台，以杜丽娘“起死回生”为主体，其中原著《言怀》《玩真》《魂游》《幽媾》《回生》为主，《惊梦》《寻梦》等名折名曲以出人意料的方式融入，所有新写念白曲文均化用原著。在罗周看来，第二出《言怀》柳梦梅之梦跨越了七出戏，在第十出《惊梦》里与杜丽娘之梦合二为一，汤显祖在此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。

对此，导演马俊丰表示，罗周的剧本契合汤显祖原著题旨：“情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”“借用心理学家马斯洛创造的名字‘高峰体验’，希望这版《牡

重逢《牡丹亭》剧照，单雯饰杜丽娘，张军饰柳梦梅。

丹亭》能集中在一晚三小时内，带给剧场超越时空、超越过往的满足与体验。”

“我演过很多版《牡丹亭》，像陷入时间循环，谁梦见了谁，谁是因，谁是果，到底我在时间里处于什么位置。”张军介绍，传统《牡丹亭》是柳梦梅进入杜丽娘的梦，而后寻寻觅觅，有情人终成眷属。在“重逢《牡丹亭》”，观众无法一眼看穿时间线。“《牡丹亭》该有的都有，比如唱腔、念白都遵循传统，只是时空线条出现变化，柳梦梅先说‘我做了一个梦’，编剧罗周加入一些新唱词，导演马俊丰不断问我们‘当下剧情是现在时还是过去时’，仿佛《盗梦空间》里陀螺转到哪里、在第几层，需要细细琢磨。”张军剧透，这一版《牡丹亭》直到尾声才出现《惊梦》，“梦”是起点，也是终点。单雯则表示，自己演了成千上百场《牡丹亭》，但“这次不一样”。

值得一提的是，全新昆曲《牡丹亭》不仅在演员阵容上有看点，也拥有实力主创团队。戏剧制作人林恺，作曲家、文华奖得主孙建安，金曲奖得主李哲艺编曲，金像奖最佳服装赖宣吾继昆曲《浮生六记》之后再度携手，舞美设计刘科栋、灯光设计邢辛多次获得业内大奖。

对于这部即将推出首台打上“大剧院版”标签的昆曲《牡丹亭》，总经理张笑丁说：“上海大剧院一向重视优秀传统文化，弘扬民族艺术形式。提炼传统内核衔接当代呈现，以多种艺术门类的跨界融合，丰富观众的审美体验，再次释放传统的经典魅力，这在昆曲《浮生六记》广受好评中得到印证，也是大剧院创制中心今年重点打造的‘东方舞台美学’品牌希望传递给观众的。最新的尝试就从昆曲《牡丹亭》开始。”

信息

上海美术馆将设分馆

近日，上海美术馆将与奉贤区人民政府签约合作，依托奉贤“落英缤纷文化中心”打造上海美术馆分馆。这是拥有66年历史的上海美术馆迁址中华艺术宫十周年之际，宣布设立的首个分馆。