

青三代行当齐全、水准高超的版本，确乎是一次大手笔，也成为当年令人难忘的极具影响力的文化事件之一。

整整23年过去了，当初在舞台上叱咤风云、顾盼生辉的一代艺术家们已是耄耋之年，逐渐退出舞台，而罗晨雪、胡维露等新一代上昆人，亟待传承创排一部属于这一时代，既尊重传统精华，又坚持守正创新的《牡丹亭》，以此证明新时代的昆剧人初心不变，使命在肩。

也正因此，郭小男又一次回到了熟悉的上海昆剧团，承担起导演重任。他的寝室兼工作室就在剧团草坪边上一排小平房里，不到十平方米的屋里，只有一张床一个书桌、一个小冰箱和一个衣架。一个多月前，剧团临时把一间办公室腾出来简单布置了下，郭小男提着行李箱从酒店搬进这个没有洗漱设备的小屋里，开始了全本昆剧《牡丹亭》后半阶段的导演工作。

小屋的桌子上总是堆着厚厚一摞书，都是和汤显祖《牡丹亭》有关的。其中一本是人民文学出版社出版的经典版本——徐朔方先生校

注的《牡丹亭》原著，早已经被翻烂，里面是密密麻麻的标注，还有各种贴纸记号。近4个月时间，郭小男反反复复来来回回翻看这部原作，最终把全部55出缩编在了这次全本《牡丹亭》的演出本里。

“只有演全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，红色是当年王仁杰的摘录，黄色则是他这次的补充与修改，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，使之理成舞台本所需的结构。“不把这本书啃碎了，心里没底”。更何况，昔日的搭档、好友王仁杰已经不在，还有20折如何放进这一版本之中，郭小男必须就着原著，一个字一个字地研究，最终，他的定位是——“严谨、严肃、敬畏、完整”。

回归与弘扬

“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。”正如汤显祖在题记中写下的那样，“情”是《牡丹亭》的灵魂，而其中闪耀的理性光芒又赋予剧作丰富深刻的蕴意，使之成为中国戏剧文学具有深远影响的作品。

此次呈现的全本《牡丹亭》，将杜丽娘和柳梦梅的生死爱情放在更为广阔的社会背景下展现，使全剧尤其是中、下本充满着爱情、理想与社会的联系与碰撞，提升了作品的社会意义和现实意义。除了《惊梦》《寻梦》《写真》《闹殇》《玩真》《幽媾》《冥誓》《回生》《硬拷》《圆驾》等表现爱情主线的经典折子戏加以保留外，该剧恢复了许多以杜丽娘父亲杜宝为主角的折目，从下乡劝农到苦守扬州，险平李全兵乱……政治与时代背景，成为一条副线贯穿全剧。此外，发挥上昆行当齐全、文武兼备的优势，一批优秀的青年演员演绎塑造出了杜夫人、春香、陈最良、石道姑、判官、完颜亮、李全、杨婆等剧中配角，增色增趣。

“杜丽娘为爱而死，又为爱而生，大家感动于这种至情思想的浪漫精神。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。”说起此次戏剧结构的梳理与表达，郭小男强调，通过《牡丹亭》，汤显祖说的不仅仅是情感故事，而是当时人性与理学的抗争。在汤显祖构架的55

左图：新版全本昆剧《牡丹亭·硬拷》剧照，胡维露饰柳梦梅。

