

折故事里，爱情作为主线之外，有战争、宗法、礼教、道统、精神、理想、情感……丰富且宏大。但对传统昆剧舞台呈现而言，基本集中在柳梦梅与杜丽娘生死死的爱情主线之中，而忽略了其他。

“很多人觉得杜丽娘和柳梦梅的爱情就是《牡丹亭》，但汤显祖的原作远比这个要丰富。它覆盖了宋明两朝在思想、宗教、文化、历史、民俗和社会等层面的很多内容，总结了当时社会全部关于情感、关于人性、关于理念，关于道德，关于精神的种种。尤其第三本中，他写了一个女孩子的生命是不是要受到这样一次波澜壮阔过程的社会化的承认，这一下可能跟莎士比亚对上了，用一个人的命运来对应国家和社会。”为此，他特意写了长达35页的导演阐述，开排伊始就给大家上起了课，从历史、社会、文化到戏剧层面，详细解读这部作品的精神内涵。以此也弥补了他23年前“未能深入全面”的遗憾，不偏颇，不简化，不丢失原著文脉，保留和发掘作品中弥足珍贵的价值体系，运用人文学科和艺术理念的崭新视角，让《牡丹亭》通过本次重排获得正本清源式的回归与重塑，使之更为持久地表达和弘扬原著的精神与价值，是他的目标。

守正与创新

新的精神面貌、新的人文解释、新的表达走向、新的表演方法、新的舞台呈现，郭小男以五个“新”定位此次上演的全本昆剧《牡丹亭》。

显而易见，此次创排在尊重昆

剧传统的基础上，吸纳当代艺术元素，以全新视野对传统经典进行重新思考、重新创作，实现对传统经典的继承与创新。全本《牡丹亭》充分保留原著的丰富内涵和人物性格，坚持文辞典雅、语言秀丽、词曲完整，包括原著每出戏结尾的集唐诗，也通过剧中人物首次呈现在舞台上，不仅做到原著精神的完整解读，也体现了新颖别致的舞台样式和艺术表达。

在上海大剧院，郭小男为55折全本《牡丹亭》设计的舞台，有一个四面转台，这是帮助整出剧控制时长，保持节奏和流畅的重要手段。四个表演区分别对应着闺阁、花园、书斋、社会等空间。前一场戏还是后花园的旖旎风光，后一场戏已经是宋金战场的金戈铁马。《牡丹亭》场景宏阔，曲折跌宕，转台解决了55出全本时空转换的难题，将复杂的换场和迁景用最流畅的方式完成。虽然依然是8个小时的三本演出，但整部剧的节奏却相对明快。

这个独特的转台令人耳目一新，全本演下来，据统计会转七八十次，

右图：新版全本昆剧《牡丹亭·幽媾》剧照，罗晨雪饰杜丽娘，胡维露饰柳梦梅。

甚至演员都笑侃“下场时有点晕”，面对“拉洋片式的舞台呈现会不会破坏昆剧本身艺术性”的质疑，郭小男坦言，“精神上忠于原著，表现上力求创新”这是他对重排提出的要求，如同他一直以来的创作理念——“旧中见新、新中有根”，由于全剧多达55折，特别是上本，演到《离魂》要将近21出，只有转台的使用，才能避免习惯性演出时上场、下场所拖下来的节奏，使之成为一幅流动的画面，宛如一幅精彩的手卷一般，散点透视，徐徐展开，

下图：新版全本昆剧《牡丹亭·冥判》剧照，吴双饰判官，罗晨雪饰杜丽娘。

