

工细处一丝不苟，细腻精到，写意处则一笔带过，舍形取神，全篇虚实实，转折跌宕，引人入胜。与此同时，在戏核继承传统昆剧表演艺术精华的基础上，其舞台呈现的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”。

与此同时，舞台呈现结合宋明历史文化和美学特征，将诗化的境界和巧妙的场景充分融合，完整传递原著戏剧精神。结合昆曲本体与现代审美，将传统戏曲的身段程式、夸张表演、科诨武戏等表现手段熔为一炉，以虚幻朦胧、诗意唯美的舞台氛围，典雅端庄、妍丽明亮的演出气质，烘托表现杜丽娘和柳梦梅多彩壮观的人生、对自我身份的认同及生命意义的追寻，再现汤翁的艺术精神和东方式奇幻的“爱情神话”。

溯源与自信

作为目前全国唯一能演绎全本55出《牡丹亭》的团队，此次创排，上昆旨在将这部最能够全面展现中国文化和艺术特点的作品，打造成为“叫得响、传得开、留得下”的精品力作。

谈及即将面世的这部作品，上海昆剧团团长、表演艺术家谷好好眼睛放着光。“当郭导和我提出，复排旧作已不能满足今天的观众，要演就演全本的时候，我心里既激动又担心。整整55出，排出来谁会看呢？会有观众支持吗？”这样的担心并非杞人忧天——从艺36年，

右图：1999年版《牡丹亭·冥誓》剧照，岳美缇饰柳梦梅，李雪梅饰杜丽娘，刘异龙饰石道姑。

谷好好曾面对过台上演员比台下观众多的尴尬，也曾有人劝她“趁年轻，早点转行”。犹豫过、彷徨过，最终却不甘心，决定即使做铺路石，也要坚持走下去。

守得云开见月明，坚守寂寞，坚持操守，坚定信念的昆曲人最终等来了昆曲申遗成功，等来了全民文化自信的提升和传统文化的持续升温，等来了老艺术家羡慕的眼光里所说的“最好的时代”。过去几年，上昆《临川四梦》、全本《长生殿》无论国内国外，均创下票房佳绩。越来越多年轻观众穿着古风服饰前来一赏昆曲之美，成了剧场的一道亮丽风景线。而看连续三晚甚至四晚的昆剧大戏，对上海观众来说也并不陌生。可以说，观众是此次上昆坚持上演全本《牡丹亭》最大的底气。

“我可以放心了。”当老团长、82岁高龄的表演艺术家蔡正仁看完彩排走出剧场，对迎面而来的谷好好说出这句话时，这位上昆当家人听罢几乎落泪，作为上海戏曲艺术中心的总裁，又身兼上海剧协主

席，谷好好坦言，《牡丹亭》之于上海昆剧团，不仅仅是一台戏，还是几代上昆人数十载不懈奋斗的结晶，更是中华戏曲走向振兴的缩影。如今，梦想终于照进现实。“全本《牡丹亭》的上演，其价值意义远超出创排一出戏、一部古典名著的意义本身，是一次超越性的回归与创造。”

而在导演郭小男看来，继承经典、打造经典、演绎经典、传播经典，是每一位优秀中华文化继承者与传承者共同的时代使命，对精致美好的传统艺术与精神的追溯与回归，让心灵得以感受真善美的熏陶，这样才能更加坚定文化自信，“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。希望这次创作能有一个新的精神面貌、新的人文解释、新的表达走向以及新的舞台呈现，能够为后人留下不负时代、不负昆曲，具有高峰艺术价值的佳作”。