

“青春版”的未来

“青春版”是一种理念，一种文化精神，也是以白先勇老师为首的一群文化精英，为昆曲传承复兴所探索的道路，只要坚持下去，昆曲永远是年轻的！

□ 撰稿 | 王悦阳

癸卯盛夏，苏州昆曲剧院青春版《牡丹亭》剧组赴港，在香港戏曲艺术中心大剧场，三晚九个小时座无虚席，热情依旧。睽违香江十余年的青春版《牡丹亭》，几乎依旧是原班人马，在这颗东方明珠重放光彩，此情此景，令人感动。

连看三天演出的华人影坛传奇“女神”林青霞盛赞：“尽管这戏首演至今已近20年，但台下的我依然感受到大家一如既往的青春、美丽、古典，表演上也更纯熟了。”面对赞扬，女主角沈丰英坦言：“二十年来我们从青年演员逐渐成熟，原班人马几乎还都在一起演出。有时候我们也很受伤，一些批评的声音非常不客气：你们都这岁数了，还叫什么‘青春版’？那时候，真的很难过，会质疑自己……”青霞听罢，大抱不平：“怎么会？只要还是你们原班人马演出，就依然是‘青春版’。‘青春版’是一种理念，一种文化精神，也是以白先勇老师为首的一群文化精英，为昆曲传承复兴所探索的道路，只要坚持下去，昆曲永远是年轻的！”

青霞的话引人深思，究竟何谓“青春版”？是年轻靓丽的演员？还是现代精致的舞台？是去芜存菁的文本？还是守正创新的艺术？都是，又不全是。归根到底，是对昆曲艺术“尊重传统但不因循传统，利用现代但不滥用现代”的严谨创作精神与深刻文化态度。

自白先勇先生发愿排演青春版《牡丹亭》以来，至今足足二十年，首演也已十九年。这不短的岁月中，昆曲的受众面更广了，年轻观众的比例更高了。在此期间，青春版《牡丹亭》不仅带着古老的昆曲艺术走遍了祖国大江南北，还走进各大高校传播文化的种子，同时更积极走出国门，在美国、英国、希腊等国际舞台上，展现出中华文化的自尊自信。

林青霞与青春版《牡丹亭》主演沈丰英、俞玖林在半山书房欢聚。

成绩背后也必须看到一些难以回避的问题与现状。青春版《牡丹亭》所倡导的“昆剧新美学”至今还是昆曲界的个例，未能产生更大的文化效应，这与白先勇先生之前“做一个范本，希望引起昆曲界更多共鸣”的初衷相去甚远，因而尽管全国昆曲院团都有各自版本的《牡丹亭》，但论及文化影响力、市场号召力，依旧是“青春版”一枝独秀。但与此同时，青春版的主演们由青涩年华逐渐走向成熟中年，作为艺术指导的老一辈艺术大家如张继青、华文漪等则相继谢世，她们身上精彩绝伦的艺术也随之而去，未免令人唏嘘惋惜。加之原本集结自各方文化精英的主创团队也逐渐老去，心有余而力不足，二十年来积累的青年观众又难免沧桑更迭，新一批年轻观众亟待培养……诸多问题，颇为严峻，归根到底一句话，“青春版”的未来，何以为继？

其实，正如林青霞所言，“青春”无关演员的年龄，无关剧目演出时间的长短，关键在于既尊重剧种本体文化特性，又能结合时代审美文化特质而产生的精准、细致、独到的“昆剧新美学”思想与艺术风格如何得到更大的关注与认可。在这一点上，戏曲界目前仍缺乏应有的重视与回应，不免有些“买椟还珠”的遗憾。与此同时，以青年演员带着青年观众的理念，也应继续坚持，一方面是刻不容缓的抢救、继承前辈艺术家（如今都已是耄耋之年）的绝技绝活；另一方面更要通过对青年演员的大力培养扶植，使“青春版”以更年轻的姿态与面貌传下去，以吸引新时代的青年观众群体。

明年，将庆祝二十岁生日的“青春版”《牡丹亭》，更将迎来第五百场演出，希望这朵玉茗堂前的“白《牡丹》”，能借着时代的东风，老树新花，再绽光华！

信息

六百年之巨匠：来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作

近日，“六百年之巨匠：来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作”在上海浦东美术馆举办。从文艺复兴的拉斐尔、巴洛克的鲁本斯、洛可可的华托、现实主义的库尔贝到印象派的马奈、梵高，直至现代艺术布拉克、马蒂斯、康定斯基、夏加尔、欧姬芙、怀斯……70幅来自近70位艺术大家的绘画杰作云集黄浦江畔，展览以八个空间梳理自文艺复兴至战后的“西方美术史”。