

左图：一流的舞美设计和服装设计。

春版”，其实也就象征着昆曲生命，青春永存。第一，《牡丹亭》是一部歌颂青春，歌颂爱情，歌颂生命的剧。第二，我打破传统，起用了年轻的演员，让他们出演如此经典的一出戏，昆曲这么美，演员也要美。从前的演员是色艺双全的，色还放在艺前面，所以眼睛要看着美。九个钟头就讲一出爱情戏，角色不美怎么行。昆曲就两个字，一个美，一个情，要以最美的形式，表现最深刻的爱情。与此同时，演员传承是当务之急，制作一部经典大戏，培养一批青年演员接班，将大师们的艺术绝活赶紧传承下来。然后，以青年演员吸引青年观众，尤其是高校学生，没有青年观众，一种表演艺术不会有前途。

所以我亲自组织了剧本整理小组，非常谨慎地对待汤显祖的文本，坚持“只删不改”的原则，同时兼顾案头和场上，剧情的铺排，文武

场的冷热，力求原汁原味，正宗正统。又花了一年的时间，请昆曲大师张继青、汪世瑜两位老师来训练年轻演员，磨了一年。还请了最一流的舞美设计师和服装设计师把现代元素很谨慎地结合到我们的戏里头。我们制作了一出既传统又现代的昆曲，我提出的一个原则是，我们尊重古典，但不因循古典，我们利用现代，但不滥用现代。要在古典的基础上，把现代的元素很谨慎地融入进去。首先要保持住汤显祖创作时的精神，还要让这部作品在21世纪的舞台上重放光芒。我们要很敬畏昆曲，它是“百戏之祖”，不能随便瞎改动甚至推翻，但是你可以适当地创新。但创新的时候要极小心，极谦卑。昆曲是一种精美到了极致的艺术，它非常脆弱的，就好像一件精雕细琢的艺术品，你不好对它“大刀阔斧”试图改变，只能是精修，微调，要很小心谨慎，

充满敬畏之心。

天意垂成

20年来，青春版《牡丹亭》已演出超过540场，足迹遍布祖国大江南北，苏州昆剧院的一批优秀青年演员们唱着“则为你如花美眷，似水流年”走进各大剧场、高校，不光在祖国各地包括台港澳，甚至在美国、英国、希腊、新加坡等地，都留下了汤显祖玉茗堂前“白牡丹”瑰丽多姿的身影，吸引无数观众，从跨入剧场的那一刻爱上了昆曲，爱上了传统文化。

与此同时，从青春版《牡丹亭》到新版《玉簪记》，乃至近年推出的新版《白罗衫》与《义侠记》《红娘》《铁冠图》《占花魁》……白先勇担任制作的昆曲剧目佳作迭出，不仅培养锻炼了一批昆曲舞台上的中坚力量，也影响并吸引了大量青年观众。2009年，经白先勇倡议与推动，北京大学、香港中文大学与台湾大学正式开设了昆曲课程，至今为止已有十余年。几乎每个学期，白先勇都要亲自去高校上课，并邀请最一流的昆曲大师和学者为学生讲学，还把苏州昆剧院的演员找去课堂示范，借由示范演出及推广课程，将昆曲艺术渗透到年轻一代的生活中，拥有600年历史的昆曲艺术成为当今最受年轻人，特别是高校学生欢迎与喜爱的戏曲剧种……昆曲宛如白先勇的青春梦，伴随着他走过自己的晚晴岁月。

2017年，北京大学昆曲传承与研究中心主办制作“校园传承版《牡丹亭》”，吸引了首都十多家高校