

观点追踪

“不到园林，怎知春色如许”，是《牡丹亭》中杜丽娘的经典唱词。在仲春时节，4月21日至23日，作为首届中华戏曲精品邀请展的重磅演出，江苏省苏州昆剧院将携其经典代表作——昆剧青春版《牡丹亭》在中华剧院连演三场。昆剧青春版《牡丹亭》由社会精英合作打造，著名华语作家白先勇先生担任总制作人和艺术总监，著名昆曲表演艺术家汪世瑜、张继青担任艺术指导，自2004年首演至今在海内外演出400多场。本次天津站演出由中国戏剧梅花奖得主俞玖林、国家二级演员刘煜领衔主演。

明代戏剧家、文学家汤显祖创作了堪称世界文化瑰宝的《牡丹亭》。400多年后，如何让一个古老的爱情故事，跨越时空去感动如今的年轻人？传统戏剧的美学体系又如何与当下民众的审美衔接？带着一系列问题，记者以邮件形式，采访了白先勇先生。

专访昆剧青春版《牡丹亭》总制作人和艺术总监白先勇先生

四百年《牡丹亭》青春如许

本报记者 胡春萌

能够感动世世代代的读者观众，让读者观众还能感悟到新的人生意义，这部作品大概已经成为经典了。再仔细研读，会发现这部作品的形式与内容已经达到完美的结合，作品文字也充分表达了其深刻的主题思想。

2003年，江苏省苏州昆剧院与著名作家白先勇，携手戏曲精英，共同打造了青春版《牡丹亭》，希望借此把昆曲的青春生命召唤回来。这是对一部经历了四百年的经典戏剧进行改编，主创团队面临着保留什么、改编什么、为什么而改等诸多问题。

团队在不断地创新打磨后，最后在汤显祖原著基础上，完全继承原词，精心梳理剧情，创作了以“梦中情”“人鬼情”“人间情”为核心的故事。全剧精选二十七折，分为上、中、下三本。昆剧青春版《牡丹亭》被很多观众称为“此生不可错过的昆曲演出”，无论是在音乐和唱腔上、在服装设计上，还是在舞台设计上，都让昆曲的古典美学与现代剧场美学完美融合。青春版《牡丹亭》首演时全部由年轻演员担纲演出，这源于白先勇先生的创意，他希望用年轻演员的表演来吸引更多的青年人热爱古老的昆曲艺术，了解中国传统文化的博大精深。

谈到当时的创作过程，白先勇先生说：“传统戏曲的舞台表演呈现也一定要合乎当下观众的审美观才能存活，演出不辍。以青春版《牡丹亭》为例，我们制作这出戏的大原则是——尊重传统但不因循传统，利用现代但不滥用现代。在传统的基础上，谨慎地注入现代舞台元素。青春版《牡丹亭》是一出既传统又现代的昆剧，所以会赢得大量青年观众的热烈追捧。我们在编剧、舞美、服装、灯光、音乐上尽量靠近二十一

世纪观众的审美观，二十一世纪的舞台美学。我们制作青春版《牡丹亭》时，最难把握的就是在传统与现代的分寸拿捏上，必须谨慎，恰到好处，多一分会过头，少一分又不足，在这点上，我们曾经下足功夫。”

对至情至爱的理解：

出生入死的追求
排除万难的精神

“爱情”是艺术永恒的主题，然而每个时代的年轻人，对“爱情”都有不同的解读，比如当下的年轻人更强调，在追求爱情的过程中完善独立的“自我”，而非“一味牺牲”“恋爱脑”。《牡丹亭》《罗密欧与朱丽叶》等经典戏剧，都对“爱情”给出了独特的表达，如今，这些表达与当下年轻人思想中“爱情”能否契合？白先勇先生又是如何思考这个问题的呢？

“爱情是世界文学永恒不变的主题。十六世纪汤显祖的《牡丹亭》对于‘情’的表达诠释在中国浪漫文学的传统中，是座擎天一柱的高峰。二十一世纪的青年男女也许对于恋爱的方式有所不同，但四百年前《牡丹亭》中的男女主角柳梦梅与杜丽娘对爱情出生入死的追求，排除万难的精神，到今天还是会深深感染现代青年，所以近二十年来，青春版《牡丹亭》在世界四十多所高校巡演才会引起青年学子狂热反应。”白先勇先生说。

此前，在面对其他媒体的采访时，白先勇也曾表示：《牡丹亭》本身就是歌颂青春、歌颂爱情

的、歌颂生命的一部戏。女主角16岁，男主角20岁，做了一场那么美的梦，梦中相会，完全是青春之歌。我想，年轻人看了可以认同，因为他正在恋爱中，非常的浪漫。中年的观众看了可以回忆，因为每个人都有一段故事。老年人看了以后呢，就是追忆，很遥远的时候，也青春过。

“情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。”《牡丹亭》中柳梦梅和杜丽娘跨越生死的至情缠绵至今。昆剧青春版《牡丹亭》此次来津将连续三天演出全本《牡丹亭》，用9个小时的连贯故事来演绎这段生死恋。

江苏省苏州昆剧院负责人表示：“昆剧青春版《牡丹亭》上、中、下三本是相对独立的故事，只看其中一本完全没有问题。但如果看全本的话，随着二十七折的故事发展，情节起承转合，娓娓道来，观众可以慢慢体会昆曲气若游丝的‘水磨腔’，可以更深刻地感受汤显祖笔下的‘情不知所起，一往而深’的意境。”

对传统文化的传承：

渐渐亲近、重新发觉我们文化之可贵处
传承民族文化瑰宝的精髓需要一丝不苟

在纪录片《牡丹还魂——白先勇与昆曲复兴》中，一位学者曾谈道：“我们习惯了欣赏外来的玫瑰，蓦然回首，才发现自家后院的牡丹是如此美丽。”如今，在中国年轻人群体中，传统文化逐渐成为与时尚密不可分的一件事，成为“潮流”。传统文化正重新回归人们的生活。

白先勇先生在采访中表达了对这一现象的看

法：中华民族是一个有五千年文化传统的“继承人”，虽然有时我们这个民族走了岔路，但我们不可能不回头拥抱我们那个曾经灿烂一时的文化传统。现在我们的青年渐渐亲近、重新发觉我们文化之可贵处，是一个令人振奋的现象。2018年，我们以北大学生为主，北京十六所高校的学生参加，制作了一出校园版《牡丹亭》，由青春版《牡丹亭》的演员指导，继承了青春版《牡丹亭》的美学，校园版《牡丹亭》几乎达到职业水平，到多地巡演，受到热烈欢迎。校园版的学生演员在台上演出得兴高采烈，得意非凡。2005年，我首次把青春版《牡丹亭》带到北大演出，当时有98%的学生没看过昆曲，15年后，北京的高校学生自己粉墨登场，表演昆曲经典《牡丹亭》，我认为这是中国青年一种集体的文化觉醒。

谈到传承昆曲这种古老的艺术，白先勇先生表示：“昆曲是我们民族的文化瑰宝，我们应该严肃对待，继承者不仅是在传承戏曲，而且是文化传人，首先要把昆曲的精髓把握住，昆曲的四功五法，念唱做打，必须一丝不苟传承下去。当今第一线的昆曲大师垂垂老矣，抢救他们的功夫绝活，尽快传给下一代演员，是现在昆曲传承的第一要务。”

此次来津，江苏省苏州昆剧院精心安排了演员阵容，由中国戏剧梅花奖得主、国家一级演员俞玖林和国家二级演员刘煜领衔主演，此外还云集了吕福海、陶红珍、吕佳、唐荣、屈斌斌等多位国家一级演员。强大的演出阵容，实力演绎“牡丹梦”的美好旖旎，再现这段跨越生死的爱情故事，也让人们感受到了昆剧艺术传承的强大后劲。

在采访最后，白先勇先生表达了对此次演出的祝愿：“青春版《牡丹亭》即将在天津演出，遥祝演出成功！”

支教生活的点滴感受

记者：可以简单介绍一下这半年来的支教生活吗？感觉如何？

刘佳：我们这个研究生支教团是团中央西部计划里面的一个项目，天津美院研究生支教团已经是第十六届了，我们需要经过选拔和培训，然后去相应的服务地支教一年。我的专业是工艺美术漆画方向，来到天水后就任美术老师。支教团的成员来天水前，在天津的美术高中实习了一个学期，所以到这边以后即刻上岗，工作方面还是相对来说比较熟悉的，适应得比较快。

我来清水之后发现，这边学校的硬件非常好，每个教室都有触屏的电子黑板，操场非常大，设施也很新。我们和这边的老师交流学习，很快就融入了课堂，学生们在上课的时候非常的认真、积极，孩子们眼睛里面是会迸发出光的，是那种渴望知识的光，比如我带他们上扎染课，在做示范和讲解的时候，每个人都非常认真地听和看，然后动手去做。

怎么说呢？学生们对这件事情“喜欢得非常认真”。

记者：“喜欢得非常认真”？这个形容挺有意思的。

刘佳：对，孩子们非常珍惜每一堂课。我会给他们拓展一些书本之外的知识，比如大漆工艺、扎染、传统纹样等，他们觉得很新鲜、很感兴趣。这边跟大城市比，各种展览、画廊相对来说还是比较少的。天津美术学院去年举办了“青春之歌”天津美术学院青年师生主题创作展，清水是巡展的一站，为期半个月，那个时候几乎清水所有的学校都会组织学生去观看。我们支教团的成员当时也参与了一些组织接待工作，我觉得像这种艺术的交流渗透，对当地的孩子们有很大的好处，虽然现在网络、手机很发达，但是线上看和线下参观，看到实物，感受还是很不一样的。

记者：生活上呢？还适应吗？

刘佳：生活上还是挺方便的，住宿条件也挺好，老师们非常热情，学校给了我们很多帮助，

刘佳 记录支教生活的美好瞬间

本报记者 胡春萌

对话UP主

刘佳是天津美术学院第十六届研究生支教团的成员，如今她正在甘肃天水市清水县第五中学任美术老师。在抖音上她以“too good”的网名，与大家分享“佳佳的支教日记”，支教生活中点点滴滴的小美好，记录着她自己的成长脚步，也温暖着每一名观看视频的网友。

活里的小风景、小片段，有时就是随手一拍，配上音乐，就给人很美好的感受。

刘佳：我是从大二开始就在拍了，最开始就是简单地记录生活，就是单纯地喜欢拍视频，后来慢慢从爱好变成习惯了，到现在，拍短视频可以说是生活中非常重要的部分了。看到什么有意思的事，就想记录一下。

像这种记录让我感到很治愈。大概我是比较热爱生活的人，我觉得生活的每一天都很独特，都是独一无二的，把这种独特记录下来，我觉得很浪漫。

记者：你一般是怎么拍摄的呢？

刘佳：我一般是在生活的过程中拍，不会去为了拍而拍。比如说我今天要去干一件什么事，在不影响这件事的基础上拍摄。白天拍一些素材，晚上再去剪辑成当天的日记视频。整个短视频的拍摄制作，完全都是在手机上完成的。

记者：大概什么时候，你开始发现“粉丝”多起来了？

刘佳：我第一条比较火的视频是2019年发的一条倒金色颜料的视频。我当时是在画作业，需要用到金色颜料，就随手拍了一下。晚上我回

看的时候，突然发现视频素材里，无意间倒出来的那片金色的颜料，形成的图案很像一位短发细颈的女人。我就发了这么一条视频，当时也没得会火。没想到，一两天后，那条视频就破了100万播放量。

记者：你现在回想，为什么这条视频会火？

刘佳：第一个原因，我觉得它是意外形成的，也确实比较有趣，这种意外可能大家都会更感兴趣；第二个原因，可能它比较短，完播率就会高。

我还有另外一条播放量也比较高的视频，是我拍了马路中间歪了的栏杆。我进行了二次加工，用笔在上面，按栏杆的形状画了两个小人儿，就像是手拉手的兄弟，短视频的名字是“哥俩好”。

记者：其实就是这种生活中很有趣的细节，然后被你进行了艺术加工，大家会很喜欢这样的视频。平平无奇的生活，可能就是缺少发现美的眼睛，你有了这么一双眼睛，替大伙儿去发现美，发现生活里的那种小趣味性、小艺术性的片段。

刘佳：对，经常有抖音的“粉丝”给我发私信，他们说“姐姐，觉得看你的视频感觉很治愈”。我觉得大家心里可能会比较向往轻松治愈的生活。虽然我的生活也不是没有困难和烦恼，但是通过一些剪辑，通过我记录一些比较美好的片段，再配上温柔的音乐和文字，形成vlog，希望大家能从中感受到愉悦，我们的生活都很精彩，更多美好等待我们去发现。

记者：这段支教经历，你觉得给自己带来最大的影响是什么？

刘佳：支教团有一句口号——支教一年，自教一生。这句话用来形容我的支教生活是非常贴切的。对于我自己来说，这一年带给我很大的影响，在不同的地方，不同的环境，我看到了更多的风土人情，体味了不同的生活状态，这一年的所见所闻所感，会很真实地影响我的一生。

在支教的时间里，我会尽我所能去给学生们传播更多的知识，贯彻天津美院“崇德尚义，力学力行”的校训，把美育带到西部课堂上，参与到学生的青春当中。未来，在工作上我打算再做一些传统工艺的课件或成品留给学校，并且我的支教日记会一直拍，记录这段闪闪发光的青春岁月。

生活需要敞开胸怀发现美

记者：我看到你拍的短视频，记录了很多生