

热点追踪

“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

对经典传统戏剧的改编:

尊重传统但不因循传统
利用现代但不滥用现代

“因情成梦,因梦成戏”,中国明代戏剧家汤显祖凝聚毕生心血创作的“临川四梦”以其深邃的思想内涵和美学意蕴,成为世界戏剧中的瑰宝。其中,又以《牡丹亭》成就最高、影响最大,被认为是中国戏剧发展史上的里程碑。《牡丹亭》在中国戏剧史上为什么会拥有如此高的地位?一部戏剧成为经典,又需要具备哪些要素?在昆剧青春版《牡丹亭》总制作人和艺术总监白先勇先生看来:一部文学经典,无论诗、小说、戏剧,首先要经得起时间的考验,经过数十年、数百年,甚至数千年,如果一部文学作品还

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,携手文化戏曲精英,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岁月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动现代青年,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爱恋。

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,首先就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。

如果说有什么一开始不太适应的,主要是“吃”,天津卫这个口味啊,改变起来需要时间。都说北方人爱吃面,南方人爱吃米,可是来了甘肃,我就是突然发现,天津是一个爱吃米的北方城市。清水这边一日三餐以各种面食为主,有一个特色面食是“扁食”,尤其好吃,我们早上常常去食堂吃。

记者:所以我看你的视频里经常有自己做饭的镜头。

刘佳:对,我们上学期自己做饭比较多,因为刚来的时候确实是吃不惯。这边口味偏辣,是挺冲的那种辣。不过现在基本适应了,并且已经被本地的美食吸引了,刚来的时候,团委的老师跟我们说这里的手擀粉特别好,让我们要

多尝一尝。我们一尝,简直打开了新世界的大门,Q弹筋道,非常好吃,并且这里粮食特别好,土豆、山药、山芋等,随便买个山药,都是口感特别沙、出丝的那种。

记者:你是第一次离开天津,去外地长时间生活,有什么感受吗?

刘佳:感受就是要更独立地生活了,每一件事情都要自己去解决。之前在天津,虽然是一个人生活,但身边的人都是天津人,父母亲戚都在的,心理上还是有不同的。

生活需要敞开心发现美

记者:我看到你拍的短视频,记录了很多生

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,拍短视频可以说是我生活中非常重要的一部分了。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,当时也没觉得会火。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欢欣,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,会很实在地影响我的一生。

在支教的时间里,我会尽我所能去给学生传播更多的知识,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,参与到学生们的青春当中。未来,在工作上我打算再做一些传统工艺中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。