

園趣曲韻 崑腔感動中外觀眾

牡丹亭

唱響大都會博物館

△譚盾在園林版《牡丹亭》演出結束後與演員一起謝幕
Stephanie Berger攝

那一夜，紐約大都會博物館仿明朝蘇州庭院建設的阿斯特庭院裡，簫聲獨奏悠揚，古琴冷冷伴隨，杜麗娘緩緩現身，拉開了譚盾、張軍園林版崑劇《牡丹亭》的全球巡演序幕。

當晚演出《牡丹亭》，是大都會博物館自今年八月起舉行的大型展覽「中國花園：亭閣，書齋，隱退之地」的核心內容。中國園林與戲曲有着悠久綿延的關係，尤其是有六百多年歷史的崑曲，從其誕生之初就與蘇州園林有密切的聯繫，園趣曲韻早已融為一體。而說起崑曲，自然離不開創作於四百多年前，由有中國「莎士比亞」之稱的湯顯祖創作的《牡丹亭》了。《牡丹亭》中杜麗娘與柳夢梅的愛情故事，更被西方人稱為中國的「羅密歐與朱麗葉」。

譚盾製作園林版崑劇

大都會博物館亞洲中心主任何慕文是一名國學修養極豐富，深諳中華藝術的「老外」，兩年前他策劃此項中國花園專題展的初期，就已經決定要在展覽中引進國際著名作曲家譚盾和有「崑曲王子」之稱的張軍跨界合作的園林版《牡丹亭》，並專程前往上海朱家角考察。

當晚演出甫開始，當杜麗娘用地道崑腔唱出「不到園林，怎知春色如許」時，記者不禁深深折服於何慕文對這項活動的精心設計。他曾對記者表示，他在策展時「特別注意傳統與傳統的結合」，將不同形式的傳統文化藝術結合在一起，給觀眾帶來豐富的、全新的感受，是他的目標。在中國古代，欣賞崑曲，從來就是粉牆花影，笛簫鼓板。而品賞園林，配以水磨腔的崑曲，則倍添雅韻。這是紐約大都會博物館首次舉辦這類「活化歷史」的活動。

注意傳統與傳統結合

在阿斯特庭院四周的八個展廳裡，大都會博物館展出了七十多件中國藝術作品，包括五代到明清時期的代表作。當晚坐在阿斯特庭院這座仿照十七世紀蘇州網師園建造的中式花園內，聽着四百多年來經久不衰的崑曲《牡丹亭》，結束後再觀賞七十多件中國藝術珍寶，若非受到庭院裡不同膚色且講英語觀眾的「提醒」，真讓人有穿越時光回到古代中國之感。

何慕文在演出結束後得意地表示，當晚的演出「令人驚嘆，十分完美」，尤其是阿斯特庭院的玻璃頂棚設計，令整場的聲音效果非常出色，讓現場觀眾欣賞到了沒有任何電子音響設備詮釋的全自然音色。此次演出的聯合出品人、美中文化協會主席楊雪蘭表示，把中國最偉大的非物質文化遺產崑曲帶到世界頂級博物館中，在美國最重要文化場所向觀眾展示中國文化，不僅對於崑曲藝術是一次難得的經歷，對於大都會博物館也是一次全新的文化嘗試。聯合國教科文組織助理總幹事漢斯·道維勒也對演出讚不絕口，連連稱讚「奇妙無比」。

在美國，這活動也引起各界強烈的關注，全部六場演出的門票早在今年一月就已售罄，大都會博物館為此特地開放了演講廳進行現場直播，當晚的演出還在大都會網站上向全球直播，而其演出錄像也將被博物館永久收藏。

此劇導演兼作曲譚盾表示，作為中國首部實景園林崑曲，園林版《牡丹亭》自二〇一〇年起已連續三年在上海朱家角課植園上演一百餘場，創造了滬上單場崑曲劇目演出數量

之最。更多元化的結合，將賦予崑曲以新的生命力，他希望這部劇可以連續上演二十年。譚盾續說，阿斯特庭院是其世界園林巡演的第一站，希望在未來十年，將此劇帶到位於全世界的東方園林公演。他說，全世界有很多東方園林，可是都像睡美人，沒有很好地利用起來，他想通過這個園林版的《牡丹亭》，將它們和古老的崑曲一起激活，讓中國園林、西方歌劇和傳統崑曲藝術完美地結合在一起。

讓崑曲走向世界園林

張軍表示，他對演出成功深感欣慰，他希望大都會的演出是世界巡演的一个好的開始，他要和譚盾一起實現把《牡丹亭》推向世界各個園林的夢想。世界上每個園林都有其獨一無二的特點，因此每次演出都要根據各個園林特點進行相應的調整，「任何一次的表演都是獨一無二的」。張軍說，這個園林版的《牡丹亭》，就是他和譚盾心目中的版本，實現了譚盾要通過「聲音來引領全劇」的目的。

一位不願具名的美國觀眾告訴記者，不要擔心不懂中文的人聽不懂，「很多西方觀眾根本不懂意大利語，但我們欣賞歌劇時，卻從來沒有人擔心聽不懂。」他表示，藝術的欣賞角度是多方面的，「我們可以從音樂曲調、演員唱腔和動作去欣賞」。

▲「與譚盾對話：舊氛圍中的新牡丹亭」，譚盾在紐約大都會博物館發表演講
本報攝

▲園林版《牡丹亭》在紐約大都會博物館阿斯特庭院演出的宣傳海報

▲《牡丹亭》在紐約大都會博物館阿斯特庭院出現場
Stephanie Berger攝

▲園林版《牡丹亭·遊園》一幕
Stephanie Berger攝

▲園林版《牡丹亭·驚夢》一幕
Stephanie Berger攝

本報駐紐約記者 黃曉敏

東映動畫館網羅經典作品

岳 圖 文、圖

▲小雲向大家打招呼

▲光之美少女
▲高十多呎的鐵甲萬能俠
▼銀河鐵道999壁畫

《鐵甲萬能俠》、《IQ博士》、《龍珠》、《美少女戰士》……都是港人熟悉的經典動畫，也是日本東映公司的出品。該公司位於東京大泉學園站，地下設有東映動畫博物館，免費開放。

遊客要在池袋站搭西武池袋線往大泉學園站。車站內有《銀河鐵道999》的車長先生雕像，站外亦有銀河鐵道壁畫，是經典女角美達露的肖像。該館網站（www.toei-anim.co.jp/tag/）內有地圖，徒步約十多分鐘就到。

這幢大廈外表平實，初看真不知是著名動畫公司。訪客要對守門的護衛說自己是遊客，他會給你一個「訪客」的名牌戴着。入內參觀時要注意二樓謝絕參觀。

鐵甲萬能俠迎賓

筆者經過一條走廊來到主展覽室，首先見到十多呎高的鐵甲萬能俠，真是威風凜凜，四邊牆上全是東映動畫電影海報，由最早期到近期的順序排列，海報之下掛了許多動畫的膠片畫和背景畫，重現片中情景。一部電視機不斷播放主題曲和片尾曲的片段，一首又一首耳熟能詳的歌令人回味。還有幾個真人大小的《Pretty

Cure》美少女像。牆上的掛畫一直去到另一端的門口仍未完，那是一條長走廊，左邊牆上繼續掛滿電視卡通劇照，右邊有玻璃櫃，滿是玩具、模型公仔等副產品。左邊有房間展出拍攝動畫的器材。

電影歌曲不斷播放

主展覽室旁另有一個小展覽室，展出一些海報和首辦公仔，有小雲、小吉、龍珠、鬼太郎等人物，還有沙發供休息。

整體而言，展館雖不大，但十分豐富，將歷代作品全部展示出來，真是目不暇給，令人想起無數熟悉名字和童年回憶。

▲早期動畫海報