

創排55折戲「只刪不改」演繹瑰麗曲詞

「上崑」足本《牡丹亭》 明年首登香港藝術節

《牡丹亭》寫大家閨秀杜麗娘和書生柳夢梅由夢結緣，續譜生死之戀的傳奇故事。

足本《牡丹亭》幕後排練照片。

「情不知所起，一往而深」。明代劇作家湯顯祖的巨作《牡丹亭》寫大家閨秀杜麗娘和書生柳夢梅由夢結緣，續譜生死之戀的傳奇故事，誕生四百多年以來，一直被尊為崑曲藝術巔峰之作。

近日，由上海崑劇團（「上崑」）傾注全團之力創排的55齣足本崑劇《牡丹亭》在國家大劇院連續三天演出，現場一票難求，在北京掀起崑曲熱潮。上崑足本《牡丹亭》明年3月初將首次亮相香港藝術節，以忠於原著精髓「只刪不改」的原則，演繹原汁原味的瑰麗曲詞，為香港的戲迷帶來一場崑曲視聽盛宴。

大公報記者 張帥

在崑劇演出中，湯顯祖《臨川四夢》中最享盛譽的《牡丹亭》一直是崑劇名作的代言。然而，因為體量巨大，以及唱做繁難和當下觀眾的審美範式變化等各種因素，這部作品一直沒有全本演出。

融合古典人文與現代審美

2022年，上崑與著名導演郭小男攜手，重回原著脈絡，傾注全團之力創排足本55齣崑劇《牡丹亭》，通過上、中、下連續三台大戲的體量，融合古代經典人文精神美學範疇與現代人文思想、審美理念重塑經典，力求打造出一部思想精深、藝術精湛的崑曲藝術佳作。

杜麗娘痴情慕色，一夢而亡。足本《牡丹亭》上本講述南安太守杜寶之女杜麗娘終日困鎖深閨，一日與侍女春香遊園，為美景惹動情思，於夢中與書生柳夢梅相會生情。夢醒後因相思日深，傷感而亡。杜寶奉旨上任抗金，起行前將女兒埋葬在後花園。觀眾在上本可盡享〈鬧塾（春香鬧學）〉、〈驚夢〉、〈尋夢〉、〈寫真〉、〈鬧癡（離魂）〉等經典段落，感受杜麗娘對青春及愛情的熱切追尋。

中本透過〈拾畫〉、〈幽媾〉、〈回生〉等場次，講述死後的杜麗娘感動地府判官，特許她魂遊四方，尋找夢中情人。柳夢梅偶於後花園拾得麗娘生前畫像，得與麗娘重聚，遂結為人鬼夫妻。後夢梅掘墳開棺，麗娘還魂復生。

在下本，柳夢梅高中狀元，與杜麗娘終成眷屬。杜寶於淮揚禦敵，幾經曲折終解圍困。柳夢梅為杜麗娘前往尋父，卻被誤會是掘墳賊而遭拷打，後柳夢梅高中狀元，杜寶赴京升任宰相，闔家團圓。

原著「集唐詩」首次呈現舞台

上崑55齣足本《牡丹亭》改編自已故劇作家王仁傑劇本縮編，忠實還原湯顯祖原著的主題內容與精神內涵，特別將歷來甚少演出的二十齣戲重新納入，在原本愛情主線外，鋪陳社會背景，昇華人物對生命意義的追尋，務求令觀眾對杜麗娘及柳夢梅有更透徹的了解。全新的演繹不僅超越了該劇作「純浪漫」的固有印象，更凸顯愛情、理想與社會、時代之間的碰撞，體現深厚的人文價值。

上海崑劇團團長谷好好將排演足本《牡丹亭》比作一次「藝術長征」。她介紹，這對一個院團是一場嚴峻的考試，對於演員更是巨大挑戰，55齣足本《牡丹亭》相當於一口氣排三部大戲，「光是戲服就有100多件，更不用說數不清的身段和唱詞。」

上崑製作忠於原著精髓，演繹原汁原味的瑰麗曲詞，將原著每齣戲末的「集唐詩」（使用唐人詩句重新寫作的詩歌）首次呈現於舞

杜麗娘痴情慕色，一夢而亡。

地府判官審判麗娘。

今年國慶，上崑來到香港西九文化區戲曲中心演出實驗崑劇《椅子》。

台之上，展現湯顯祖的匠心獨運。而演出舞台以轉台設計為主，輪次呈現閨閣、花園、宮殿及鄉村等場景變化，節奏明快且充滿電影感。布景、燈光與服裝皆結合崑曲典雅韻味與現代審美風格，營造出虛幻朦朧、詩意唯美的舞台氛圍。

特設情節致敬湯顯祖

導演郭小男認為，《牡丹亭》人鬼情故事中，每個人都有自己的社會使命和責任，他們共同勾勒出當時社會的面貌。湯顯祖用一個小姑娘思春的小心思，就展現出一個宏大的社會格局。

2016年逢湯顯祖逝世450周年時，上崑一氣呵成捧出四本《臨川四夢》，走遍境內外二十餘座城市，成為當年的文化盛事。讓觀眾印象深刻的是，今次在足本《牡丹亭》全劇結尾，兩位主角走到書齋中正在寫作的湯翁面前，向湯翁深深鞠躬。郭小男稱，這樣特意設置，是現代人對湯顯祖這位偉大巨匠的無限敬意。

「不到園林，怎知春色幾許。」谷好好介紹稱，上崑於1992年曾亮相香港藝術節，演出《玉簪記》等經典劇碼。

時隔32年後，明年3月2日至3日，上崑將攜足本《牡丹亭》再度相遇香港藝術節的舞台，其中3月3日一天內將連演兩場。

此外，香港藝術節每年舉辦多元化的「加料」節目，上崑在演出前將開展崑曲講座導賞，期待香港的「崑蟲」們能盡情享受這場崑曲視聽盛宴。

圖片：受訪者提供

妙趣橫生

戲曲藝術的傳承發展需要不斷創新，此次足本《牡丹亭》加快了敘事和每齣戲轉場的節奏感，唱腔音樂根據清代成書的《納書楹曲譜》整理改編，在遵循傳統崑劇藝術的前提下，對南曲唱腔柔婉流麗有餘而剛勁跌宕不足等特點進行調整與豐富，劇中並多次採用古琴、古箏、笙等樂器，充分發揚民族樂器個性較強的特點，創作出貼近情節人物、清新流暢、細膩雋永的音樂形式風格。

足本《牡丹亭》近期在國家大劇院演出。《大公報》記者受邀觀摩時注意到，該劇作整體上強調忠於原著精

髓，但在不影響文本的細節上，也適時加入幾處「挑逗」現代觀眾的包袱，如石道姑用四川話（在湯顯祖原著中，杜麗娘和石道姑就是西蜀人士）口音唱台詞，叫正在約會的杜麗娘和柳夢梅開門時說的是「地方巡查查戶口」；老秀才陳最良被嚇得暈倒，討金娘命令手下給陳秀才做「人工呼吸」；地府判官審判時，表現一個男子好唱歌，順口就讓他來了幾句「好一朵美麗的茉莉花」。

不少觀眾反映，上、中、下三本《牡丹亭》有八小時之長，這些「無傷大雅」的搞笑細節，讓他們時不時得到了舒緩。

柳夢梅一角，成為新科白玉蘭戲劇表演藝術獎得主。

女小生胡維露憑藉飾演的柳夢梅一角，成為新科白玉蘭戲劇表演藝術獎得主。

國家一級演員、閩門旦羅雲飾演的杜麗娘。

一齣好戲「花」開兩朵

優秀班底

上崑《牡丹亭》得到岳美緝、蔡正仁、張靜嫻、李小平等多位國寶級崑劇藝術家指導，由優秀的青年演員共挑大樑。國家一級演員、閩門旦羅雲，把杜麗娘從懷春少女到溫良少婦的心境轉變演繹得絲絲入扣，憑藉此角於今年6月奪得中國戲劇梅花獎；飾演柳夢梅的女小生胡維露，在下本中挑戰此前少有演出的官生戲，也帶來連連驚喜，成為新科白玉蘭戲劇表演藝術獎得主。一齣好戲，開出兩朵好「花」。

在足本《牡丹亭》演出中，羅雲既要表現閨中杜麗娘的青春懵懂，又要讓這個人物逐漸覺醒，主動「奔赴」。為此，

她在細節上煞費苦心，例如對於袖舞道具水袖的使用，要展現克制的閨中女子身份時有意收斂水袖的長度和舞動的幅度，而到了要表現為愛勇敢追求的女子形象時，則又盡情地打開水袖，這樣的設計從側面巧妙襯托出人物的心境變化。與大多數《牡丹亭》版本不同，上崑足本中的柳夢梅由「女小生」擔綱。「女小生」是由女演員扮演小生角色，通俗講即「女扮男裝」。上崑有着「女小生」的傳承，在足本《牡丹亭》中扮演柳夢梅的胡維露將崑曲中的這一傳統延續下來。胡維露學過很多官生戲，而官生戲要求把嗓子放寬，表演尺度張合更大，人物表達更有力度，這幫她很好彌補了女演員演小生容易氣場不夠的短板。

雙向奔赴

「內地與香港同宗同源，對於中華民族的傳統藝術表現形式，香港同胞很容易理解和接受。香港崑曲粉絲眾多，資深「崑蟲」逢崑戲必捧場。」谷好好稱，以往演出時，剛下車就會有香港戲迷圍着要簽名，關心演員到香港適不適應，吃得好不好，有戲迷甚至把每一場演出都整理成畫冊收藏，演員都覺得到香港演出就像回家一樣。

2019年初，香港西九文化區戲曲中心開台啟用，上海崑劇團成為內地第一家在這裏上演大戲的院團。2023年國慶，上崑來到香港西九文化區戲曲中心演出實驗崑劇《椅子》。

谷好好對

與港校合作 推動崑曲傳承

《大公報》記者表示，上崑與香港文化界和香港觀眾一次次「雙向奔赴」，讓彼此的緣分延續至今。內地與香港高校就有持續的崑曲交流合作。早在2014年至2017年間，在內地與香港大學合作開設的「京崑通識課程」「京崑戲曲進階課程」等項目中，上崑青年演員時常前去給香港學生們「開小灶」，幫助他們更好地了解和學習崑曲。四年之前，谷好好也常以「一個禮拜飛來一次」的頻率來香港給學生上課，現在學生們全部可以登台演出，演唱《牡丹亭》等一些經典曲目。除了教授課程，上崑還到香港高校表演經典崑劇，激發學生對崑曲的興趣，播撒崑曲的種子。

「未來，上崑將繼續積極探索與香港高校在崑曲研究、創作、表演等方面的深入合作，共同推動崑曲藝術的傳承和發展。」谷好好稱。