

回溯戏剧大师梦幻情怀 展示昆曲艺术传承创新

纪念汤显祖逝世400周年优秀剧目展演举办

2016年是中国戏剧家汤显祖和英国戏剧家莎士比亚逝世400周年。为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,落实习近平总书记2015年访英期间关于“中英两国可以共同纪念莎士比亚、汤显祖这两位文学巨匠逝世400周年,以此推动两国人民交流、加深相互理解”的要求,文化部举办了汤显祖、莎士比亚逝世400周年系列纪念活动。纪念汤显祖逝世400周年优秀剧目展演是其中一项重要内容,由7月16日至9月5日在北京国家大剧院举行的《牡丹亭》、《邯郸记》、《紫钗记》、《南柯梦》等7台11

场演出和9月13日的“青春版《牡丹亭》重返北大公益演出”组成。此次展演将汤显祖代表作“临川四梦”再次搬上舞台,重现了汤显祖笔下的世间百态和凄美爱情,回溯了戏剧大师的梦幻情怀和人生感悟,体现了当代昆曲艺术工作者对古老昆曲和传统文脉的传承与创新,展示了“国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程”实施以来,全国昆曲院团努力拼搏积极奋进、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要成果。

苏州昆剧院青春版《牡丹亭》:致力于推动昆曲走向观众

为贯彻落实习近平总书记2015年访英期间关于“中英两国可以共同纪念莎士比亚、汤显祖这两位文学巨匠逝世400周年,以此推动两国人民交流、加深相互理解”的要求,文化部于7月16日至9月5日在北京国家大剧院举办了“纪念汤显祖逝世400周年优秀剧目展演”。江苏省苏州昆剧院的昆剧青春版《牡丹亭》(上、中、下本)于8月30日至9月1日参演。此外,9月13日在北京大学百年周年纪念讲堂举行的“青春版《牡丹亭》重返北大公益演出”也被纳入此次展演活动中。这也是该剧第4次走进北京大学。

青春版《牡丹亭》由两岸三地合作打造,作家白秀勇担任总制作人和艺术总监,昆曲表演艺术家汪世瑜、张继青担任艺术指导,中国戏剧梅花奖得主沈丰英、俞玖林领衔主演。自2004年首演至今,该剧已在海内外演出290场,直接观众达60万人次。青春版《牡丹亭》致力于推动昆曲走向观众,尤其是走向大学生,在海外外28所大学演出85场,创造了校园演出单场观众7000人的纪录,成功培养了青年观众群。同时,青春版《牡丹亭》还加快文化走出去步伐,已在英国、美国、希腊、韩国、新加坡等国完成47场海外演出,9月28日至30日还将再赴英国演出。

青春版《牡丹亭》将汤显祖55折原本选其精华删减为27折,分上、中、下三本。此次在北京大学演出的是其中的精华折子戏。来自北京大学、清华大学、北京师范大学等高校的学生和各界昆曲戏迷共计1700余人观看了演出。舞台上,昆剧“蛇蝎红开遍”,演出结束后,观众掌声不断,演员多次返场;舞台上,青春学子座无虚席,热情洋溢。瑰丽的爱情传奇、典雅的昆剧唱腔、细腻的表演,让每一位观众陶醉。

10多年前,青春版《牡丹亭》首次走进北京大学时,北京师范大学文学院教授邹红就领略了当时演出的盛况,此次该剧重回北京大学,她特意带着自己的学生来观看。她说:“那时,掌声和赞叹声伴随着整场演出。10多年过去了,观众特别是青年观众的审美不断变化,但依然能够被这门古老艺术所打动,这就是昆剧之美、传统艺术之美。”

同时,《牡丹亭》也吸引着新观众。“我来看《牡丹亭》一方面是因为它很有名,另一方面是想切身感受一下传统文化的魅力。”北京大学中文系大三学生陈曦此前并没有看过昆剧,这次演出让她有机会接触经典,“确实值得一看,服装的颜色很美、昆剧的唱腔独特。虽然是古老的艺术形式,但我感受到了一种时尚的气息。”

苏州昆剧院院长蔡少华认为,“通过不断走进校园,我们培养了一批又一批年轻观众,他们不是被动地看,而是真正领悟到了艺术的美。这让我们找到了昆剧传承的一个路径。”他表示,让昆剧走向更多观众,了解他们对经典的理解和审美

取向,再针对观众的喜好拿出更多作品回报观众,这是最好的纪念汤显祖逝世400周年的方式。

9月28日至30日,青春版《牡丹亭》还将在英国伦敦演出3场。这也是青春版《牡丹亭》第二次登上英国的舞台。此前,该剧曾作为文化部推选的重点文化工程项目,于2008年5月29日至6月17日赴英国参加由中英两国共同主办的“时代中国”演出,在伦敦成功上演二轮,《泰晤士报》给出了4颗星的高度评价。此次赴英国演出由江苏省文化厅与苏州市政府共同主办,已被列入文化部2016年度对外文化工作重点项目和江苏省文化厅2016年度重点对外文化交流项目。

青春版《牡丹亭》,沈丰英饰杜丽娘、俞玖林饰柳梦梅。

青春版《牡丹亭》进校园演出。

上海昆剧团“临川四梦”:为纪念汤显祖献上最有分量礼物

《邯郸记》,蓝天饰卢生、陈蔚饰崔氏。

《紫钗记》,黎安饰李益、沈映丽饰霍小玉。

2016年是中国戏剧大师汤显祖逝世400周年,花样繁多的纪念活动中,上海昆剧团的4部大戏“临川四梦”以其优异的演出质量、完整的人文概念和精美的舞台呈现独树一帜,成为献给汤显祖最好的一份礼物。

对于“临川四梦”,上海昆剧团始终恪守“尊重原著、敬畏经典”的创作态度,具体4部大戏则采取了不同的做法。《牡丹亭》经典淬炼,《邯郸记》再次传承,《紫钗记》修改复排,《南柯梦》全新原创。从“昆大班”老艺术家亲自把关,到“昆三班”中生代挑大梁,再到“昆五班”青年演员飞速成长,4部大戏充分展示了上海昆剧团雄厚的实力和扎实的人才基础。“临川四梦”世界巡演共计48场,走遍北京、上海、广州、深圳、济南、贵阳等8座城市,并远赴我国香港及捷克布拉格、比利时布鲁塞尔和美国纽约等地。“临川四梦”的声名随着上海昆剧团坚实的步伐而远播世界各地。

用“十年磨一剑”来形容上昆“临川四梦”的孕育过程丝毫不为过。京昆艺术大师俞振飞为上海昆剧团留下了宝贵的财富,《牡丹亭》从俞翁版典藏版,经典作品在时间的淬炼下更加光彩照人。2005年,以计镇华为首的“昆三班”主演的《邯郸记》群星璀璨,成为上昆的代表作之一。2008年,黎安、沈映丽主演的《紫钗记》青春靓丽,充满了勃勃生机。2016年,由“90后”组成的“昆五班”在昆曲艺术家蔡正仁、张海军手把手的呵护下,勇敢肩负重任,出演《南柯梦》。至此,“临川四梦”终于一气呵成。

其中,上昆“临川四梦”中的《牡丹亭》、《邯郸记》曾分别入选国家舞台艺术精品工程入围剧目,《紫钗记》曾荣获全国昆剧节优秀剧目奖。正是多年来上海昆剧团一步一个脚印的扎实积累,造就了今天的“临川四梦”。

“临川四梦”中除《牡丹亭》版本较多,其他“三梦”都仅有少数折子戏传承下来,目前为止,上昆是唯一一家把“临川四梦”整理复原后一起搬上舞台的剧团。中国艺术研究院戏曲研究所所长王宏奎表示:“只看折子戏不能全面了解昆曲,只看一部《牡丹亭》不能全面了解汤显

祖,上昆“临川四梦”的上演让我们对汤显祖有了更全面的了解,也对昆曲丰富的内涵有了更深的理解。”中国戏曲学院原院长周育德也表示:“折子戏是先辈留下的宝贵财富,因而传承折子戏非常重要,但对于现在的观众来讲,仅仅上演传承折子戏似乎已经不能满足他们的需求了,挑选一些优秀作品恢复它们的面貌是很好的选择。上昆‘临川四梦’的成功为各院团提供了宝贵的经验,希望有更多曾活跃在昆曲舞台上的作品可以整体复活。”

此次“临川四梦”4部大戏的舞美也颇具看点,采用简约的“一桌二椅”搭配古典书画为背景,有着传统戏曲写意、唯美、大气的审美风格。值得一提的是,上昆突破了常规的舞美思维,创造了“四梦一景”的舞美方案,以彰显汤显祖文学性为主题,又起到了“四梦”个性与共性相统一的总体效果。

“临川四梦”不仅圆了昆曲人的一个梦,完成了一次向先贤的致敬,更取得了市场效益和社会效益的双丰收。“临川四梦”一经问世,便在演出市场上大受欢迎。今年48场世界巡演创造了上昆历年同一项目商业演出的最高纪录。6月,在广东首先开启的巡演4个城市的10场演出轰动一时,广州大剧院4场演出平均上座率超过90%,总票房收入100万元,打破了广州大剧院戏曲演出的票房纪录。在北京国家大剧院的4场演出也是票房火热,《牡丹亭》全部售罄,其余3部的出票超九成。在云贵高原,“临川四梦”成为首个在贵州上演的昆剧剧目,在昆明也创造了昆剧演出的票房纪录。

观众发自内心的热爱,让上昆人深刻认识到,正是中国传统文化的强大气场,让“临川四梦”散发出无法抗拒的魅力;观众表现出的不仅是对演职人员的尊重,更是对传统艺术文化的热爱。因此,上海昆剧团将以“临川四梦”为契机,继续加强传承工作,特别是对传统剧目的挖掘整理,在人才培养过程中,给予中青年演员更大的发挥空间,为把团队的整体战斗力提升到新的高度持续努力。

北方昆曲剧院《牡丹亭》:传承大师情怀

2016年是汤显祖和莎士比亚逝世400周年,为纪念两位文坛巨匠,全国昆曲院团在北京国家大剧院进行了纪念汤显祖逝世400周年优秀剧目展演,分别上演了江苏省演艺集团昆剧院的《南柯梦》,上海昆剧团的全本“临川四梦”,北方昆曲剧院的《牡丹亭》,以及江苏省苏州昆剧院的青春版《牡丹亭》,表达了昆曲人对汤翁的思念之情与敬仰之心。

在中国戏剧史上,成就卓越的剧作家很多,而汤显祖与他的著作如一座艺术的灯塔,在其中熠熠生辉。特别是“临川四梦”中的《牡丹亭》,久演不衰,历久弥新。《牡丹亭》原为宣黄腔而作,获盛誉却在昆曲。自汤显祖“临川四梦”与昆曲结缘,昆曲即以其清丽的音乐、悠扬的行腔、细腻的表演为“临川四梦”提供了绝佳的舞台。如今,全国七大昆曲院团依然以“临川四梦”为艺术风格演绎着汤显祖笔下的“临川四梦”。无论是充满浪漫主义色彩的《牡丹亭》,还是饱含哲学思想精神的《南柯梦》,以及文化思想和情感丰富的《邯郸梦》与《紫钗记》,都已成为昆曲人的一种艺术记忆,一种艺术理解,甚而是一份艺术情怀,并在中国和世界的舞台上绽放光芒。

1986年,北方昆曲剧院恢复的全本《牡丹亭》首次上演。此次在国家大剧院演出的传承版《牡丹亭》,继承了以北方昆曲剧院院长韩长野、韩世昌为表演核心的艺术特点,具有鲜明的北昆特色。同时,北方昆曲剧院坚持响应时代审美、时代创新、时代文化的需要,在尊重昆曲艺术表演的基础上,重新整合了该剧的局部和整体审美,强化了汤显祖的思想情感,也彰显了当代艺术工作者对汤翁作品的美学理解和审美格调。在剧情、人物、舞美、音乐以及服装造型

《牡丹亭》,魏春荣饰杜丽娘、邢峰饰柳梦梅。

《牡丹亭》,魏春荣饰杜丽娘。

江苏省演艺集团昆剧院《南柯梦》:一道青春靓丽的风景

《南柯梦》,施夏明饰淳于棼。

9月4日、5日,由江苏省演艺集团昆剧院演出的昆曲《南柯梦》亮相北京国家大剧院,受邀参加由文化部主办、文化部艺术司及国家大剧院承办的纪念汤显祖逝世400周年优秀剧目展演。这也是《南柯梦》继去年3月后再度赴京演出。

同样的剧目、同样的演员阵容、同样的演出地点,本次《南柯梦》在国家大剧院的演出依旧受到了热切关注,多场门票近乎满场的上座率不仅证明了观众对这一剧目的欢迎与喜爱,也从另一侧面展现了南昆风格独特而迷人的艺术魅力。

面对观众的认可与喜爱,《南柯梦》剧组的青年演员在感动与自豪之外更添一份压力。为了更好地展现昆曲细腻生动、唱腔悠扬婉转的艺术特色,为了致敬伟大的文学家、剧作家汤显祖,《南柯梦》剧组不仅在演出前进行了认真细致的排练准备,更在演出当日全力以赴、齐心协力,充分发扬“一棵菜”精神,为观众奉献出一台精彩的演出。

演出当晚,场内座无虚席,氛围热烈,掌声与喝彩声不时响起。施夏明所饰演的淳于棼,扮相威武、唱腔清亮。整场剧目唱做兼重、文武兼具,在赢得雷鸣般掌声与喝彩的背后,是演员汗流湿衣的辛苦付出,即使是隔着厚厚一层群架,每场演完,淳于棼的小生搭档都能拧出水来。

单雯饰演的瑶芳公主,扮相青春靓丽、身段优美大方,与施夏明在舞台上的演绎堪称金玉良缘的合作。其他青年演员,诸如一人分饰3个角色的花脸赵子涛,出演霸王、蛟后的孙晶、张静芝,与淳于棼共谱浪漫曲的徐佳、刘咏葵、蔡晨成,饰演右相段功的曹晋威等也有上佳表现。上、下本两场演出,以“精彩出众”4个字来形容,毫不为过。

演出结束后,观众给予的赞扬与善意的反馈令这些年轻人长出了一口气。演员们坦言,虽然这次得到的评价多为肯定,然而在戏曲舞台上,没有最好只有更好,在回到南京之后,还将继续对剧目精雕细琢,深度加工,争取下次再演出这部剧目时,能够更深层次地展现这“临川四梦”中的最后一“梦”。

《南柯梦》改编自唐传奇《南柯太守传》。汤显祖以《牡丹亭》对何谓“情至”有淋漓发挥,而《南柯梦》则充分展现出由“情至”至“情尽”的过程,真正探讨了情破关;两者前引引的思想脉络不同,故而成就风格殊异的“情”剧。在《南柯梦》中,汤显祖借梦着写梦,来抒发其对现实处境、人生境遇和人性善意的深刻感受和深刻理解,贯彻了人生如梦的哲理。

《南柯梦》一剧已隐匿于舞台百年,其间从未演出过全剧,仅有一、两出折子

戏有所传承。本次搬上国家大剧院舞台的上、下本《南柯梦》由江苏省演艺集团昆剧院第四代优秀青年演员精心排演,并由昆曲艺术大师蔡正仁、张继青指导,中国台湾著名导演王嘉明执导,音乐总监孙建安、服装设计赖宜吾、舞台设计黄怡儒等两岸顶尖艺术家联合打造。

不同于《牡丹亭》的迤逦薛蕊,《南柯梦》文字中表现出的更多是清醒却不失雅致的风格,戏迷大呼过瘾的同时,亦会对于淳于棼梦里梦外的人生产生思考。

在业内专家看来,这一部《南柯梦》通过淳于棼与瑶芳公主的美好爱情,彰显了中华文化对纯真爱情珍视的文化基因,有一定的审美价值和教育意义。舞台上既尊重传统,发挥传统优势,又没有陈旧感。演出程式、舞台调度及舞美方面充分尊重了传统,并融入了现代审美。虽没有大制作,但呈现的是“低调的奢华”,布景、灯光、服装精致。不少初次接触昆曲的观众也表示,这部由年轻人担纲演出的《南柯梦》不仅看得懂、看得进,更给人一种即传统又新颖的感受。

《南柯梦》,施夏明饰淳于棼、单雯饰瑶芳公主。