

珠海文脉

中共珠海市委宣传部 联合主办
羊城晚报报业集团

但使相思莫相负 牡丹亭上三生路

□钱瑜

“情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。”400多年前，明代戏曲家、文学家汤显祖创作了堪称世界文化瑰宝的《牡丹亭》，岭南书生柳梦梅和千金小姐杜丽娘跨越生死的至情缠绵至今。

第二届珠海艺术节期间，昆剧青春版《牡丹亭》精华本于11月2日晚上演。精华本共有惊梦、言怀、道观、离魂、冥判、忆女、幽媾、回生八折戏，将杜丽娘和柳梦梅最经典的戏份无缝衔接在一起，把一个“情”字展现给观众，完全浓缩了《牡丹亭》的“美”。它时长三小时，观众仅用一晚就可圆一场戏曲旖旎之梦。

在演出中，12个花神身上绣有不同的花，她们宛若仙子翩翩起舞，让人沉浸在浓浓的东方美学中。在“回生”一折戏中，杜丽娘从后台正中，披着红色斗篷冉冉升起，与柳梦梅携手共唱，将“真”和“美”深深地刻在了观众的心坎里。难怪英国的罗斯金说：“艺术是最伟大的，它无论用何种方式，将难以计数的伟大观念送入观众心底。”能在家门口看到这么优秀的演出，珠海观众无疑是令人羡慕的。

穿越四百年依旧动人

“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱！”《牡丹亭》词曲之美，令人回味无穷。

《牡丹亭》是汤显祖的代表作，创作于1598年。故事描述了官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱，竟伤情而死，化为魂魄寻找现实中的爱人，人鬼相恋，最后起死回生，终于与柳梦梅永结同心的故事，是一曲歌颂青春、爱情与生命的经典之作。

在《中国近世戏曲史》中，日本汉学家青木正儿认为汤显祖堪与莎士比亚并称“东西曲坛伟人”。在不少人心目中，汤显祖的《牡丹亭》能够与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》(1597年发表)相提并论。巧合的是，这两位伟大的剧作家都逝世于1616年。

计算机科学家、畅销书作家吴军认为，《牡丹亭》是中国文学里少有的浪漫爱情佳作。中国人从古到今比较讲究实用主义，虽然有屈原、李白、李贺这些伟大的浪漫主义诗人，但很少有人会像雪莱和拜伦那样用生命写诗。“正是因为这个背景，《牡丹亭》就格外突出。有了这样一部浪漫主义作品，我再跟西方人交流，也很有底气说，中国人在内心和世界其他追求浪漫的民族没有什么不同，渴望纯粹的爱情，珍惜青春和春天，会把爱情放在生命之上，也有‘人鬼情未了’。也正因为如此，《牡丹亭》让西方的文艺界重新认识了中国人情感，也因此获得了很高的评价。”

美国文学评论家巴特(Daniel Burt)认为，中国的戏剧在汤显祖时期达到了顶峰。他做过一个“全球有史以来的100部戏剧”的榜单，《牡丹亭》是唯一一部入选的东亚剧作。

作为昆曲艺术的代表作品，《牡丹亭》几百年来常演不衰，其间出现过众多不同版本。而昆曲是中国最古老的剧种，在2001年被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质文化遗产代表作”，在中国有“百戏之祖”的美称。

2003年，江苏省苏州昆剧院与剧中结下“牡丹情缘”的著名作家白先勇，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。该剧首演即引起轰动，媒体报道称其让昆曲观众的年纪普降了30岁。该剧亦被很多人誉为“此生不可错过的昆曲演出”。

传统文化焕发青春活力

青春版《牡丹亭》首演时全部由年轻演员担纲演出，满台都洋溢着符合原著的青春气息。这源于白先勇独具一格的创意，他希望用年轻演员的表演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。事实证明这是有效的，在青春版《牡丹亭》的几百场演出中，青年观众占了六七成，是一大主力军，甚至有学生观众看后感慨：宁愿醉“死”在《牡丹亭》中，永远不要醒来。青春版《牡丹亭》剧本里的“但使相思莫相负，牡丹亭上三生路”，也成了不少青年学生耳熟能详的名句。

然而，青春版并不只是指演员的青春靓丽，在白先勇看来，以为起用了年轻演员就是青春版是一种误解，《牡丹亭》里的“青春”还有着更重要的意义。“第一，我相信昆曲是一个古老的剧种，它是有很强初的生命力的，所以我们要把昆曲的青春生命召唤回来。第二个是因为《牡丹亭》本身就是歌颂青春、歌颂爱情、歌颂生命的一出戏。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(她)正在恋爱中，非常的浪漫；中年的观众看了可以回忆，因为每个人都会有一段爱情；老年人看了以后呢，就是追忆，很遥远的时候，也青春过。”

青春版《牡丹亭》剧照 珠海大剧院 邓雅丹摄

守正创新超越传统

这部融入白先勇对昆曲的炽热和心血的青春版《牡丹亭》，如用一个字来形容，则为“美”字，它既保留了传统昆曲的古典精髓，同时又合乎现代审美的观念；自2004年首演至今，已于海内外演出近400场，演出足迹遍布海内外几十座城市，获得的荣誉更是不胜枚举。白先勇曾直言：“昆曲无他，得一‘美’字！词藻美、舞蹈美、音乐美、人情美，是中国美学理想的集中体现，是中国古典文化高度发达的产物，是世界级的艺术。”

在珠海上演的青春版《牡丹亭》精华本，由“梅花奖”得主俞玖林和90后优秀青年演员刘煜主演。两人颜值高扮相美，昆曲技艺出众，一亮相就“圈粉”无数。在音乐和唱腔上，青春版《牡丹亭》在保留传统唱腔的基础上融入了现代音乐审美，同时加入大量的幕间音乐和舞蹈音乐，丰富了戏曲本身和音乐的表现力，为观众呈现出一席五彩斑斓的视听盛宴。

服装设计上，整体色调淡雅，呈现浓郁的中国山水画风格，传统苏绣工艺将古典美展现得淋漓尽致。为了更具观赏性，青春版《牡丹亭》更创造性

地用服装来设计花神舞蹈，传统的花神拿花舞蹈改用12个月不同的绣花来表现，用戏曲语言来演绎舞蹈动作，让舞台的整个气氛随花神独具特色的表演流动起来。在舞台设计上，则以灰色地胶铺设，书写着唐代散文大家柳宗元作品的背景片，恰当留白的“空舞台”，让昆曲的古典美学与现代剧场完美接轨，艺术感满分。

《牡丹亭》男主角柳梦梅的扮演者俞玖林说，青春版《牡丹亭》“遵循传统而不因循传统，尊重现代但不滥用现代”，与“守正创新”的理念一致，我们不是一成不变地去传承，而是在传承正宗正统昆曲的同时，与当代进行结合，使其更符合当代审美观。”也正因为此，时代在不断变化，人们对《牡丹亭》的喜爱却始终未变。

诸如《牡丹亭》此类“珍珠”，在珠海艺术节中比比皆是。俞玖林坦言，艺术节是城市一张亮丽的文化名片，能提升城市的形象与气质，“对老百姓而言，可以在家门口看到各种艺术门类，满足我们日益增长的精神文化需求，是真正的惠民，这种艺术的滋养比物质更能产生深远的影响。”

青春版《牡丹亭》剧照 珠海大剧院 邓雅丹摄

青春之城、活力之都 中国画、油画作品欣赏

白静《芳华》200×170cm 中国画

刘阳河《车水马龙依旧》180×180cm 中国画

林洋《幸福生活·畅游粤港澳大湾区》150×180cm 油画

王人俊《海港新篇——时代乐章》120×150cm 油画

刘红杰《青春舞曲》160×160cm 油画

陈永金《岸》180×200cm 中国画
(以上作品图片由珠海美术家协会拍摄提供)

艺术节观察

艺术正打开珠海的另一扇窗

□李旭

有位学者曾经讲过这样一句话：“城市不仅是经济的枢纽，它更重要的本质是一种文化心理的密集结合”。近来这一感受在珠海越发明晰，行走在香炉湾沙滩上，远处的珠海大剧院和城市综合体交相辉映，在色彩斑斓的都市印象背后，艺术正打开这座城市的另一扇窗。

10月28日晚，第二届珠海艺术节开幕式在珠海大剧院举行。在为期一个月时间里，涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术、电影等多种艺术形式，近百场文化活动在珠海陆续开展。珠海原创歌剧《侨批》、火遍全国的舞蹈诗剧《只此青绿》、国家级经典话剧《大宅门》、新编粤剧《白蛇传·情》、世界经典芭蕾舞剧《天鹅湖》、互动式体验话剧《语文课》等一场场剧目编织的文化长卷正在这座“青春之城、活力之都”中缓缓展开。

正如“艺术的盛会，人民的节日”这一办节宗旨，珠海正让人们意识到，城市不仅是身体栖居之地，更是心灵安放之所。

美美与共：双向“奔赴”的文化盛宴

“往常很多热门的剧目和艺术展都要前往广州或者澳门，如今在家门口就可以看到，票价还比其他地方便宜。”这是艺术爱好者张女士在观演后的真实感受。

据了解，本届艺术节将有近20个文艺团体带来逾30场精品演出，涵盖话剧、歌剧、舞剧、戏曲、音乐会、儿童剧等多种形式。不光是精品剧目，市民朋友们还能欣赏到一批国家级美术作品和新锐纪录电

影作品。在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行的“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览，还把目光从“舞台”吸引到“纸面”上。

同时，本届艺术节更是遵循社会效益优先，市场运营为主，全面落实文化惠民政策，努力实现“全民参与”“全民共享”。珠海本土原创剧目全场均为公益票价；而针对引进的国内舞台艺术精品剧目如中国国家级话剧院线话剧《大宅门》、

北京人民艺术剧院互动式体验话剧《语文课》、江苏省苏州昆剧院昆剧《牡丹亭》、广州歌舞剧院舞剧《龙·舟》等提供48元、66元、88元、128元的惠民票价，让艺术之花为人民绚丽绽放。

文化滋养着城市的灵魂，也滋养着人的茁壮成长。反过来，人的参与和创新赋予文化更加鲜活的生命。在珠海，文艺精品的雅致与城市文化的深厚实现了美好的“双向奔赴”。

钟灵毓秀：历史“厚植”的艺术土壤

珠海地处南海之滨，钟灵毓秀、人文荟萃，自古以来就是岭南文化重镇之一。作为中国南方海洋文明的重要发祥地、中国古代海上丝绸之路的重要节点、近代中西文化交流的重要门户、中国改革开放的重要先行地，在漫长的历史文化积淀中，“百岛之城”珠海形成了特有的海洋文化、香山文化、中西交流文化、红色文化、改革开放文化等兼容并蓄的多元城市气质。中西交融，古今交汇，历史文化厚植的艺术土壤孕育着“美”之花。

本次艺术节上演的珠海原创民族歌剧《侨批》，正是将一纸“侨批”具象化，以广东音乐为基调，通过艺术化创作，再现了老一辈海外侨胞的创业史和他

们浓厚的家国情怀。“批”一封，银几许，跨越山海，辗转归乡。整部歌剧剧情波澜起伏，细腻动人。望乡曲唱出侨胞对家乡、对亲人的无限眷恋；平静广阔的海面传来高胡、三弦、笛箫、琵琶奏出的旋律，广东特有的音调唤醒对“乡音”的思念与情愫。歌剧展示了苦难岁月里义薄云天的同胞情，折射出中华民族根植于骨髓、流淌于血脉的大爱。

除了《侨批》之外，还有一系列岭南文化精品、珠海本土原创作品、珠澳合作剧目轮番上演，大型民族交响组曲《鹤归乡与金莲花》以珠澳情深为线索，以两地人民的家国情怀为核心创作而成；原创话剧《龙腾伶仃洋》，聚焦港澳大桥建设工程，讲述了港珠澳大桥建设者的故事；珠海粤剧《唐涤生》，根据粤剧编界一代宗师唐涤生先生形象创作而成，刻画了唐涤生追求精品创作的心路历程。