

万花筒

文/羊城晚报记者 黄宙辉 通讯员 姚惠图/创排方提供

全本《牡丹亭》将登广州大剧院舞台 再现四百年前唯美幻梦

3月29日-30日,上海昆剧团(以下简称“上昆”)将在广州大剧院的舞台上唱响全本55出《牡丹亭》。

两天三场近八小时的巨大演出体量,将为羊城观众呈现汤翁原著精髓,复原昆曲风流雅韵,带领观众步入那场四百年前的唯美幻梦。

全本《牡丹亭》剧照

打造55出全本《牡丹亭》巨大体量史上罕见

“因情成梦,因梦成戏”。明代伟大的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,成为人类戏剧作品中的瑰宝。

汤显祖说:“一生四梦,得意处惟在牡丹。”自剧本诞生400多年来,《牡丹亭》一度成为昆剧名作的代言,以其积极浪漫主义的表现方法和曲折离奇的戏剧情节,表现出高度的思想性和艺术性,成为中国戏剧文学发展史上一个重要的里程碑。但由于种种原因,历史上罕见全本《牡丹亭》演出。

多年来,上昆对昆剧《牡丹亭》的修改提高与演绎曾有余次之多。2022年,该团探本溯源,钩沉史料,潜心琢磨,以忠于原著精神为宗旨,用新时代审美观创排出昆剧全本《牡丹亭》。

通过上、中、下连续三台大戏的体量,深入挖掘传统经典的人文价值和艺术价值,打开了一幅昆剧舞台“如花美眷、似水流年”的精美艺术画卷,被专家认为“是本年度中国戏曲重大文化事件”。

此次创排昆剧全本《牡丹亭》,上昆特邀著名戏剧导演郭小男担纲该剧导演,并在已故著名剧作家王仁杰剧本缩编的基础上,亲自参与本次全本《牡丹亭》的剧本缩编工

作;特邀岳美缇、蔡正仁、张静娴、计镇华、刘异龙、张铭荣、李小平等著名昆剧艺术家传承指导;已故著名作曲辛清华、著名作曲周雪华、已故国家一级作曲李樾曾担任唱腔音乐设计;国家一级舞美设计黄海威担任舞美设计。

此外,上昆以其“五班三代”的强大阵容为全剧庞大的人物群像提供了坚实基础。

除了剧中“杜丽娘”和“柳梦梅”扮演者由“昆四班”的罗晨雪、胡维露挑梁“全本”,“昆三班”梅花奖得主吴双还在剧中分别饰演“判官”和“完颜亮”,上昆所有优秀青年演员全程参与55出“全本”的创演。

新制作忠于原著精髓 展现爱情与命运的浮生画卷

有些观众会认为《牡丹亭》是杜丽娘和柳梦梅的爱情故事,实际上它更是一部明代社会哲学及艺术美学的鸿篇巨制。

上昆创排的全本《牡丹亭》在思想内涵上作出了一个更多维度的展现,特别将历来甚少演出的二十出戏重新纳入,在原本的爱情主线外,铺陈社会背景,升华人物对生命意义的追寻,以期令观众对杜丽娘及柳梦梅有更透彻的了解。

主创团队介绍,本次制作以忠于原著精髓之原则演绎原汁原味的瑰丽曲词,原著每出戏末的“集唐诗”也将首次呈现于舞台之上,全面展现汤显祖的匠心独运。

其以转台设计为主的舞台,行云流水般呈现闺阁、花园、官殿及乡村等场景变化,节奏明快且充满电影感,独特之处不单在于展现杜丽娘与柳梦梅的旷世之恋,还细致描绘南宋社会背景与官场百态,邀观众走入汤显祖原著所铺展的宏大画卷中,慨叹至情至性的人性之美。

上昆与广州渊源深厚 期待回馈羊城观众

2022年11月,全本《牡丹亭》在上海首演大获成功,赢得了新老观众的情感共鸣与好评。2023年,全本《牡丹亭》开启全国巡演,行程遍及宁夏、北京等七省市,所到之处反响热烈。

2023年10月15日,全本55出《牡丹亭》之集粹版亮相第二十二届中国上海国际艺术节开幕演出,向

世界唱响中国声音。今年3月2日-3日,全本《牡丹亭》亮相第52届香港艺术节,三场演出票均售罄,一票难求,誉满香江。

上昆与广州之间的渊源深远,双方不仅在文化艺术交流上有紧密的联系,而且在推广传统戏剧上也借由演出的契机有着多次合作。2016年上昆《临川四梦》的巡演正是在广州大剧院首度“合体”并“启航”。

2017年,上昆再将全本《长生殿》全国巡演的首站选在了广州,连续四晚演出。上昆在广州的演出不仅获得了观众的认可,还在中国戏剧“梅花奖”中斩获了奖项:2023年,罗晨雪正是凭借昆剧《牡丹亭》摘得在广州举办的第31届中国戏剧梅花奖。

上海昆剧团团长谷好好表示:“‘不到园林,怎知春色如许?’上海昆剧院与广州有很深的缘分,《临川四梦》与《长生殿》的首演站都定在了广州。我们期待通过此次全本《牡丹亭》演出的机会,回馈羊城观众对传统文化的支持与热爱。”

全本《牡丹亭》剧照