

《牡丹亭》“露真容” 再现昆曲“真国色”

本报记者 郑娜

▲全本《牡丹亭》描绘了更为广阔的社会人情风貌。

本文图片由上海昆剧团提供

▲青年演员罗晨雪、胡维露在全本《牡丹亭》中饰演杜丽娘和柳梦梅。

想、宗教、文化、历史、民俗和社会风尚、风土人情等广博内容，剧中每一出戏、每一个人物都蕴含独特的艺术构思和人文追求，具有特殊的历史价值和现实意义。

“几十年来，理论界不断研究《牡丹亭》，我也在不断地思考《牡丹亭》。此次55出全本呈现，不仅是对此前版本内容的补充，更是一场文化的溯源。”郭小男说。

《戏曲研究》编辑部副主任万素看完全剧后，认为这部剧“不仅着眼柳杜生死恋情，赞美‘至情至性’，更拓宽视角，放眼整个明代社会历史。加深了当代人对汤显祖55出原命题旨意趣的认知，更加深理解了汤显祖剧作对古代社会现实的深刻洞察及批判意识”。

中国戏曲学院院长周育德认为，该剧使《牡丹亭》在当代舞台上得到完整的解读和完整的复归，圆满解答了人们关于全本演出的种种疑问，将以璀璨的一章载入《牡丹亭》乃至昆曲演出的史册。

作为充分保留原著丰富内涵和人物性格的版本，全本《牡丹亭》体量自然也是最大的。如何让这么大的戏曲吸引当代观众特别是年轻观众？主创团队吸纳当代艺术元素，融合古典意蕴与现代审美理念，实现了新颖别致的舞台样式和艺术表达。

在音乐上，全剧的唱腔音乐根据清代乾隆五十七年（1792）成书的《纳书楹曲谱》整理改编，在遵循传统昆曲艺术的前提下，对南曲唱腔柔婉流丽有余而刚劲跌宕不足等特点进行了调整与丰富。剧中多次采用古琴、古筝、笙等乐器，创作出贴近情节人物、清新流畅、细腻隽永的音乐形式风格。

在舞台上呈现上，全剧融合了宋明历史文化及美学特征的舞美和多媒体视觉，舞台转台处理行云流水般展现出闺阁、花园、战场等不同空间，不仅解决了55出全本时空转换的难题，更让复杂的换场和迁景以最流畅的方式完成，让观众得以沉浸在虚实结合、唯美诗意的舞台氛围当中。

从上海首演，到银川、北京、郑州等城市的巡演，台上是青春靓丽的昆曲有生力量，台下观众也多是年轻的面庞。几个城市的售票数据显示，年轻人已成为购票群体的主流，这与近年来昆曲观众年轻化的趋势高度一致。

“很高兴看到新一代观众正在邂逅属于他们的‘杜丽娘’与‘柳梦梅’。”谷好好表示。在她看来，全本《牡丹亭》的创排是一次“昆曲探源工程”，展现了新一代昆曲人的风貌，展现了中华优秀传统文化的延绵不绝、生生不息。在完成国内巡演后，上海昆剧团还将带着这部剧赴海外演出，把“牡丹真国色”呈现给世界观众。

深观察

“因情成梦，因梦成戏”，中国明代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和美学意蕴，成为世界戏剧中的瑰宝。其中，《牡丹亭》成就最高、影响最大，被认为是中国戏剧发展史上的里程碑。

《牡丹亭》自诞生400多年来，几乎成为昆曲的代名词，但由于种种原因，历史上罕见全本演出。近日，作为全国唯一复原全本55出《牡丹亭》的文艺院团，上海昆剧团携全本《牡丹亭》开启全国巡演，并参加文旅部主办的“新时代舞台艺术优秀剧目展演”进京演出。连续三晚、长达8小时的连台大戏，在北京、银川、郑州等城市均掀起观演热潮。

全本《牡丹亭》为何在当下“横空出世”？55出体量的大戏揭示了哪些不同于以往的原著风貌？如此“慢节奏”的古典戏曲，缘何能吸引都市里崇尚“快节奏”的年轻人？带着这些疑问，让我们一起走近这朵盛开的“牡丹”。

全本《牡丹亭》完整呈现

《牡丹亭》从明代问世之初便罕见全本演出。近代以来，《牡丹亭》不断被改编。虽然一代代昆曲艺术家提炼出《闹学》《惊梦》《寻梦》《写真》《离魂》《冥判》《魂游》《拾画》《叫园》《幽媾》《回生》等折子戏，将其锤炼成昆曲艺术的典范，但作为“百戏之祖”最经典的作品，难以让人窥得全貌不得不是一种遗憾。

上海昆剧团建团45年来，对《牡丹亭》进行了10余次的再创作，凭借不同演员各具特色的多版本艺术呈现，在国内外戏剧舞台上享有盛誉。1999年，导演郭小男与剧作家王仁杰联手创排了35出《牡丹亭》，将经典的折子戏扩展成三台大戏，蔡正仁、岳美缇、张

静娴等数位国宝级昆剧艺术家携昆三班青年演员共三组主演轮流登场，首创全国，盛况空前。

“真正完整地呈现全本《牡丹亭》，一直是上海昆剧团几代人的心愿。”上海昆剧团团长谷好好说。

2022年，在上海市宣传部、上海戏曲艺术中心的关心支持下，上海昆剧团从原点出发，探本溯源，钩沉史料，潜心创排出全国唯一一版全本55出《牡丹亭》。

全本《牡丹亭》依旧由郭小男执导，在王仁杰剧本缩编的基础上，郭小男也参与了剧本缩编工作。剧目特邀岳美缇、蔡正仁、张静娴、计镇华、刘异龙、张铭荣、李小平等昆曲名家传承指导；唱腔设计则由辛清华、周雪华、李樾等知名昆曲音乐家共同完成。

全剧尤为令人瞩目的，还有上海昆剧团传承有序、行当齐全、文武兼备的“五班三代”的集体亮相。他们为庞大的人物群像提供了坚实的基础：“昆四班”罗晨雪、胡维露此次挑梁全本杜丽娘和柳梦梅，“昆三班”梅花奖得主吴双一人分饰判官和阎罗两个角色，“昆五班”的年轻演员也在剧中扮演了春香、陈最良、杜夫人等重要角色。

“回想20多年前创排35出《牡丹亭》时，几代演员分成三组饰演杜丽娘和柳梦梅，一个年轻演员演三本大戏基本是不可能的，但这次全本《牡丹亭》让当年很多的不可能变成可能。”谷好好感慨地说道，“全本《牡丹亭》之所以能搬上舞台，靠的是一代代昆曲人的执着坚守，是上海昆剧团几十年的积累，更是这个时代带来的自信与底气。”

文化溯源影响深远

长久以来，因为没有看到《牡丹亭》的全貌，加上一些折子戏的主要戏份落在杜丽娘身上，大众印象里的《牡丹亭》就是一出才子佳人戏。

但正如《红楼梦》不止有宝黛爱情，《牡丹亭》又岂止杜柳奇情？全本《牡丹亭》中涉及宋明两朝思

“坦赞铁路”“亚吉铁路” 艺术作品交流展举办

本报电（文纳）国家艺术基金2022年度传播交流推广资助项目“以路为媒——从‘坦赞铁路’到‘亚吉铁路’艺术作品交流展”首展，日前在浙江师范大学美术馆举办。展览由浙江师范大学、金华市文化广电旅游局主办，坦桑尼亚中国文化中心、中国驻埃塞俄比亚大使馆文化处、中国土木工程集团作为指导单位。

坦赞铁路是迄今为止中国最大的援外成套项目之一，铭记着上世纪中后期非中人民并肩奋斗的光辉历史。亚吉铁路是党的十八大以来中国在非洲建设的第一条现代电气化铁路，被誉为“新时期的坦赞铁路”。本次展览以坦赞、亚吉两条铁路为主题，以“路”上的人、事、物为内容，讲述援非故事，传递“一带一路”的内涵和作用，为“人类命运共同体”理念做生动的艺术注解。

展览由“不忘初心、友谊路”和“坚定信念、发展路”两个单元构成。前者主要通过摄影、摄像、纪实性实物等艺术形式，再现两条铁路建设过程中的感人画面，真实描述两条铁路建成后非洲人民生活发生的巨大变化；后者呈现了“艺术家走进非洲”的艺术成果，艺术家走进坦赞、亚吉两条铁路，用心聆听非洲人民对美好生活的向往，用美术作品来表现非洲的风物人情。

本次展览从3月3日持续至3月22日，期间同步举行浙江师范大学第四届中非艺术交流学术论坛。首展结束后，还将在上海、福州、广州等地展开巡展和研讨。

▲展览作品之一《坦赞路上》
董泉（油画）

▲音乐剧《安娜·卡列尼娜》中文版剧照。

巨幅天幕与投影组成的恢弘的火车站场景，朋克风的火车头载着满满的“旅客”，缓缓向观众“驶来”……近日，俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》中文版的“列车”驶抵北京，在北京天桥艺术中心大剧场开启为期四天六场的巡演，获得口碑与票房的双丰收。

音乐剧《安娜·卡列尼娜》中文版由中国对外文化集团有限公司下属北京中演文化服务有限公司、柏亚（北京）文化传媒有限公司制作出品。作为首部从俄罗斯原版引进的中文版音乐剧，该剧获得了原版制作人独家授权。

如果说托尔斯泰的长篇小说《安娜·卡列尼娜》是19世纪俄国现实主义文学皇冠上的明珠，音乐剧《安娜·卡列尼娜》则是俄罗斯当代艺术的国宝级佳作。该剧由俄罗斯轻歌剧院创排，有“俄罗斯四大吟游诗人之一”之称的尤利·金将原著浓缩为2小时的剧本，负责作曲、编舞、舞美、造型的都是该领域的名家，2016年一经推出，即稳坐俄罗斯音乐剧“票房神话”。

音乐剧以著名的火车站场景开幕，利用灯光和音乐创造出令人印象深刻的“多媒体谜题”。花样“滑冰”、现代舞、芭蕾舞、宫廷舞、俄罗斯民族舞蹈，以及纵贯古典、流行和摇滚的40余首唱段，带来视觉和听觉上的双重盛宴，以炙热而充满张力的音乐剧语言探讨着爱情与死亡、自由与命运的哲学命题。

作为轻歌剧升级版，音乐剧《安娜·卡列尼

《安娜·卡列尼娜》 “驶抵”中国舞台

本报记者 郑娜

娜》中文版更偏向歌剧的表演方式。其引入音乐剧的框架，打破流行文化与歌剧之间的壁垒，充分体现音乐剧在内容表达、形式选择上的高度包容性。

俄罗斯的舞台艺术非常讲究细节和群像。中方团队执行导演雷悦表示，她在该剧的排演中保留并放大了这一特点：“十几位角色演员，每个人在舞台上都有自己的故事，所有人构建了一幅鲜活的画面。最重要的是抓住群像的氛围感，只要抓住了这个剧的精髓——群像的细节，就能构建出严谨的、壮美的、庞大的视听享受的舞台。”

“繁复璀璨，浪漫悲怆，俄式审美让我震撼”“要把如此厚重的原著浓缩在2个小时内并非易事，导演、演员还通过各种巧思埋入剧情的暗线，真是常看常新”……演出结束后，观众们纷纷表达他们对剧目的喜爱之情。有的观众看过一遍未能过瘾，连续“二刷”“三刷”之后，激动地写下上千字的评论。

此前，受新冠疫情影响，一些原版引进的剧目难以到中国演出，观众对高品质引进剧的渴求为中国音乐剧市场带来了机遇。从配置灵活的中小剧场到大IP大剧场，中文版音乐剧吸收不同国家剧目的优质内容和多元演出形式，让更多人走进剧院，感受沉浸现场的无限魅力。

《安娜·卡列尼娜》中文版丰富了百花齐放的国内音乐剧市场，为热爱音乐剧的中国观众提供了更多可能性。中国对外文化集团有限公司党委书记、董事长李金生说，该剧不仅保留了原著巨大的艺术感染力，还集中展现了俄罗斯深厚的文学、戏剧、音乐、舞蹈底蕴，“是用中国语言解读世界，用中国语言讲好世界故事的有益尝试”。

本报电（记者张鹏禹）为推动构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，中国社会科学院重大成果月度发布会于近日首次在京举行。本次发布的重大成果包括获得第十一届中国社会科学院优秀科研成果奖一等奖的科研专著《中国的和平发展道路》《中国农业现代化中的制度实验：国有农场变迁之透视》和《名词和动词》。

“该书生动描述了中国历史的发展进程，强调中国几十年来所坚持的和平共处是东方文明的精髓……对于那些想要了解当代中国的研究者和汉学家来说，是一部相当有吸引力的著作”。皇家亚洲事务学会（RSAA）会刊《亚洲事务》（Asian Affairs）发表的书评如是评价张宇燕、冯维江的《中国的和平发展道路》一书。据了解，该书从中国的“龙文化”入手，解释当代中国发展的对外目标是促进和平，实现条件是维持和平，最终效果是巩固和平，力图向世界讲述听得懂的中国故事。该书英文版、西文版和中文繁体字版已经出版，俄文版译稿已经完成，日文版和阿文版已经签约。

另一成果是朱玲主编的《中国农业现代化中的制度实验：国有农场变迁之透视》，该书从思想史角度对秦汉以降的垦殖制度加以比较，又从世界农业发展史中追溯当前农业生产组织方式的根脉，着重解析了中华人民共和国成立以来国有农场制度产生和变革的缘由，并结合调研获取的大量一手资料，对当前国有农场运行制度做了分析，为相关研究积累了理论素材。

沈家煊的《名词和动词》是语言学方面的成果，该书力图摆脱西方印欧语研究路径的羁绊，从名词和动词这一对最基本的语法范畴出发，论证了相对印欧语以动词为中心的“名动分立”关系，汉语是“名动包含”关系，为语法规律研究提供了全新的参照系。“名动包含”理论不仅走出了一条语言学研究的新路，同时受到国际语言学界顶级专家的关注和赞赏，该书也即将推出英语、日语、韩语译本。

据了解，中国社会科学院从本月起定期面向社会发布近期产生的聚焦重大理论实践问题、学术发展前沿和学科基础理论的重要成果，以更好发挥科研成果决策支持、学术促进、知识普及、国际传播作用。

国家大剧院打开「请进来」大门
大提琴家扬·沃格勒奏响经典
廖婉毓

随着新冠疫情形势总体平稳，国家大剧院积极打开文化艺术“请进来”的大门，邀请外国艺术家来华演出。3月12日晚，国际知名大提琴演奏家、德国德累斯顿音乐节总监、德国莫里茨堡音乐节艺术总监、德国莫里茨堡音乐节总指挥、扬·沃格勒，在国家大剧院音乐厅为观众呈现了巴洛克音乐巨匠巴赫的全套六首《大提琴无伴奏组曲》，为乍暖还寒的北京初春带来了一股音乐的热浪。

巴赫《大提琴无伴奏组曲》是无伴奏乐曲中的典范之作，被看作大提琴家技术和修养的试金石。要在音乐会中上演全套《大提琴无伴奏组曲》，是对演奏家的高难考验。当晚整场音乐会长达3小时，当最后一个音符顺着弓弦从大提琴音箱中缓缓吐出，消散在音乐厅的穹顶下，全场观众将最热烈的掌声献给这位远道而来的大提琴演奏家，同时也献给这个因大师杰作而熠熠生辉的夜晚。

对于中国和中国观众，扬·沃格勒有一份特别的情结，他的妻子是中国人。尽管是第一次来到位于北京的国家大剧院，扬·沃格勒已然被这座城市的热情、包容深深触动：“从落地机场开始，中国人民的热情好客就让我觉得非常激动。国家大剧院是世界著名的艺术殿堂与艺术展示平台，能够在这里演奏不同的艺术和文化，我感到非常高兴。”

为了促进文化交流，国家大剧院为扬·沃格勒安排了一次“深度游”。3月10日晚，扬·沃格勒在音乐厅欣赏了苏州评弹团“光前裕后”四大名著评弹专场，近距离领略到这项中国传统曲艺所蕴含的独特魅力。观演结束后，他到后台与评弹名家盛小云交流观演感受，他说：“虽然我不懂字幕，但还是非常感动，我能够感受到作品中强烈的情感并产生共鸣，相信这样富有感染力的表演去到德国，德国的观众也一定会产生共鸣，这正是文化交流的意义所在。”

随后两天，扬·沃格勒还走进排练厅、艺术家沙龙、大师俱乐部、艺术资料中心开展一系列活动。短短几日，他不仅被大剧院恢弘壮丽的建筑景观、充满灵感的绝妙设计所吸引，也为音乐厅极佳的音响效果所折服，更为中国乐迷们深刻的提问而感到惊叹；他沉醉于古老的中国曲艺，同样青睐中国的现代艺术。

作为一名“洋女婿”和蜚声国际的大提琴家，扬·沃格勒对中国音乐与中国文化有着相当浓厚的兴趣。不久前，扬·沃格勒演绎了中国好友、作曲家周龙与美国、德国作曲家共同创作的作品《三大洲》，他说：“中国当代作曲家可以把上下五千年的文化融入到当下的作品中，用西方听众能够接受的方式表达中国文化。我非常珍惜学习中国文化的机会，未来希望能将更多中国乃至亚洲的艺术家邀请到德累斯顿音乐节。”

据了解，继扬·沃格勒此番登台后，更多国际知名艺术家将继续亮相国家大剧院的舞台，大师云集、璀璨多彩的演出将再度点亮北京这座城市的艺术星空。

上图：扬·沃格勒在演出现场。

牛小北摄