

名著改编 系列谈

经典的『探源』与『修复』

——以上海昆剧团全本《牡丹亭》演出为例

马也

400多年前汤显祖《牡丹亭》原著中的场次、曲牌，甚至是每出结尾的集唐诗句，上海昆剧团在这次演出中都尽力做到了“一字不改”“一字不遗”“全须全尾”。这种全本修复，在本质上是一种“再造”

前不久，上海昆剧团的全本《牡丹亭》来京参加文化和旅游部主办的“新时代舞台艺术优秀剧目展演”。在中央歌剧院，3天连演上中下三本，8小时、55出，上海昆剧团依照400多年前汤显祖原著的场次和段落结构进行全本“复原”式改编演出。3天大戏，为观众带来丰富的艺术享受。据上海昆剧团团长谷好好介绍，上演全本《牡丹亭》是上海昆剧团几代艺术家的梦想，此次演出是经过多年精心策划和潜心创作，凝聚着昆曲人大量心血。人们不禁想知道，创作这个“浩大”的艺术工程，对于戏曲工作者以及当今的艺术生产有何价值和意义？

人们常用“经典”“里程碑”等词，肯定文艺作品的艺术价值。“经典”的通俗解释是，经过历史的检验，还经常被后世阅读欣赏的作品“典范”。当人们对经典的价值内涵和表现形态进行分析后，有些“经典”就进入了“杰出作品”行列。例如《牡丹亭》和《红楼梦》。杰出作品的审美结构及其内容和形式的复杂性、丰富性、深刻性，可以在一定程度上满足后人的审美需求，并不断启发创作实践。

谈论戏剧的发展，可以在技术层面、形式层面展开，但一部戏最重要的呈现，首先是文学和精神价值层面。杰出的作品一定会对社会和时代产生影响，《牡丹亭》就是这样的作品。

戏剧文学的厚重、昆曲演出形式的难度、对“全本”的努力再现，使全本55出《牡丹亭》舞台演出成为戏剧史上的一件大事。400多年前汤显祖《牡丹亭》原著中的场次、曲牌，甚至是每出结尾的集唐诗句，上海昆剧团在这次演出中都尽力做到了“一字不改”“一字不遗”“全须全尾”。戏曲的唱念做打、四功五法、场面调度，以及舞台美术，可视可观。剧本《牡丹亭》是一本书，全本演出则好比一座宫殿，这座宫殿要通过“建造”，将这部经典恢复到400多年前的样貌。这种全本修复，在本质上是一种“再造”。

恢复全本演出，的确是个“浩大工程”。聚全团之力，积数年之功，集老中青三代昆曲艺术家，实现传统艺术经典的当代传承、再造和发展。上海昆剧团的艺术定力和远见，值得肯定。对于经典名著《牡丹亭》来说，这种“复原式”演出既是“探源”，也是“修复”。修复，就是对作品研磨、还原、激活、再造、完善的过程，其中“捏”戏、“磨”戏、“接”戏、“活”戏，赋予被修复的经典以新形态、新生命、新灵魂。主创者用情之深、用功之巨、用意之远，可想而知。

从这个角度看，修复全本55出《牡丹亭》有3个方面的贡献：

首先，全本演出补齐了汤显祖原著在史上演出时遗失的很多宝贵故事内容，实现了艺术形象的完整性。

其次，全本《牡丹亭》的舞台再造，客观上修复了中国戏曲剧目生态体系。剧种生态，与自然界各类生态体系的内在规律相一致，只有保持多样性、丰富性、连续性、成长性，戏剧才能百花齐放、欣欣向荣、生生不息。

再次，全本《牡丹亭》舞台作品的修复过程以及修复完成后的作品本身，构建起不同层面的艺术体系。在全本《牡丹亭》的舞台艺术中，汇聚着美学体系、叙事体系、表演体系、剧诗体系等，这不仅为史论研究提供素材样本，也为如何“讲好中国故事”提供了有益的方法路径。

600多年前诞生的昆曲，在中国艺术史上，地位重要、影响深远。被誉为“百戏之师”的昆曲，汇聚着表演艺术和音乐艺术的精华。修复后的全本《牡丹亭》，使昆曲艺术体系更为完整。

（作者为中国艺术研究院研究员）

新的被子，腾出家最好的房间给演员们住。

到了演出当天，林颖走上台，定睛一看，小小礼堂，挤满了观众。“分不清观众们是坐着还是站着。”画面在林颖脑海中回放：“一个观众动一下，底下的人海就整排晃起来。这就是闽剧生生不息的力量所在啊！”一代又一代观众对闽剧的热爱，为闽剧注入了不竭的生命力。因为闽剧承载的情感与精神世界，具有跨越时空的力量。

1993年出生的杨帅拜师陈乃春，工文武小生，如今已经是台柱子。下午4点，他和林颖最后一遍对完戏，紧接着就去后台化妆。杨帅常常想起自己第一次上台前，父亲给他打气：“你不要管台下‘白茫茫的一片’，只管演好戏。”杨帅纳闷：“南方不下雪，哪来的‘白茫茫的一片’？”走上台，杨帅知道了：白，指的是观众的头发。

闽剧要振兴，不仅要有年轻演员，更要有年轻观众。近年来，福州闽剧院通过打造社交平台，亮相福州主场活动，开展“闽剧进校园”等活动，在年轻群体中扩大影响力。杨帅曾邀请自己的同龄朋友来看戏，没想到，大受欢迎。“不是年轻人不喜欢闽剧，而是他们不了解。只要吸引他们走进剧场，就没谁说不好看。”

当晚的演出像往常一样被搬上短视频网络平台。几个精彩片段一发，当即就刷了屏。年轻演员、年轻观众、年轻的传播方式，正全方位地注入这一古老的地方剧种，赋予更多可能。杨东发现，有的公司将团队建设放到了闽剧院内。如今，剧场里的年轻面孔已占到观众群体的30%左右。

有力作，也有影响

对许多海外华侨华人而言，闽剧还是“家乡的味道”。林颖的个人视频账号上，粉丝数已过10万，一半以上是海外华侨华人。一位阔别家乡数十年的菲律宾老华侨，在林颖发的闽剧片段下留言：“家乡的味道！听着闽剧，就像回到了妈妈的身边。”

陈乃春难以忘记，自己第一次到海外演出，就是为海外华侨华人演出。在新加坡，陈乃春和剧团一下飞机，乡亲们早已等候在机场，举着红旗，攥着红布条，排队欢迎。福州话一开口，乡亲们的眼泪都要流下来。言谈交流之间，尽是家乡变化。

据不完全统计，闽剧不仅流行于福州市区和郊县以及闽东20多个福州方言的县市，还流传到多个国家和地区。在不少国家和地区，甚至成立了自己的闽剧团。闽剧正成为海内外华侨华人沟通情感的文化使者。

今年2月，福州闽剧院搬进了位于市中心的新家。这一新址由原福州人民大会堂改造而成，毗邻五一广场，交通便利，总建筑面积7700多平方米。剧院陆续推出《一文钱》《兰花赋》《银筝断》等10部大戏20场演出回馈观众，复排传统戏、原创新编戏等应有尽有。剧院内，气派的舞台，崭新的观众席，后台有宽敞的化妆室、换衣室，放着琳琅满目的道具和行头。剧场外，观众们连着几天排起长队……

福州闽剧院承担着福州闽剧艺术传承发展中心的职责。一出新戏，前前后后能排几个月。“出精品是我们的职责，让闽剧发扬光大是我们的使命。闽剧发展到今天，依然面临一些挑战。”杨东说。

为解决编剧青黄不接的问题，由福建省艺术研究院负责，从福州市到福建省每两年举办一次剧本征集，培养年轻编剧。征集到的优秀剧本也推荐各剧团选用，目前各剧团展演的剧目，70%剧本都来源于征集，60%以上都是新剧本。

2021年第八届福建省艺术节上，福州闽剧院获奖的新编剧目《过崖记》也来自剧本征集，思想深刻，人物塑造生动。挑选剧本后，经过近一年的重新加工、编排，《过崖记》与观众见面。跌宕起伏的反转性情节、充满闽剧美学特质的艺术呈现，获得广泛赞誉，《过崖记》成了福州闽剧院的又一出当家戏。

政策支持一如既往有力度。《福州市闽剧保护规定》对闽剧的保护传承内容、保护措施、传承传播等方面进行了具体规范。福州市对优秀文艺作品的奖励和扶持办法一直在完善中，对于闽剧也有对应的专项资金。在政策支持与各界努力下，闽剧的影响力在不断扩大。

艺 坛

前有老一辈闽剧人的坚守，后有年轻力量的注入——

闽剧振兴 好戏不断

蒋升阳 王岑欣

图①：福州闽剧院走进福州建筑工程职业中专学校与学生们互动。

图②：闽剧《一文钱》剧照。图③：闽剧《兰花赋》剧照。以上图片均由福州闽剧院提供

版式设计：赵德汝

核心阅读

闽剧又被称为福州戏，是现存唯一用福州方言演唱、念白的戏曲剧种。一出剧目串下来，一个个演员数过来，就是福州人熟悉的“地方志”。

对许多海外华侨华人而言，闽剧还是“家乡的味道”。在不少国家和地区，甚至成立了自己的闽剧团。

闽剧要振兴，不仅要有年轻演员，更要有年轻观众。年轻演员、年轻观众、年轻的传播方式，正全方位地注入这一古老的地方剧种，赋予更多可能。

戏，唱起来了。四周极静，板鼓敲响，丁零啷当。国家一级演员林颖踩着碎步走上台，几个动作，还没开嗓，观众席已一片喝彩。这出《三搜幻化庵》是闽剧的传统剧目，福州人祖祖辈辈都爱看。

闽剧又被称为福州戏，是现存唯一用福州方言演唱、念白的戏曲剧种。一出剧目串下来，一个个演员数过来，就是福州人熟悉的“地方志”。闽剧自带一股“虾油味”。虾油，外地人未必吃得惯，却是福州人一日三餐不可缺少的味道。

闽剧400多年薪火相传，前有老一辈闽剧人的坚守，后有年轻力量的注入。在80后演员林颖看来，闽剧历经多次起落，一直保持蓬勃生命力，离不开一代代人的接续奋斗，更离不开闽剧扎根的文化土壤。

有了人，有了希望

陈乃春刚给学生上完课，见到我们的第一句话是：“闽剧要发展，有人，才有希望。”

10岁学戏，18岁登台，陈乃春的戏龄已过半百。生于福州梨园世家，从小看着父亲演主角，一出好戏在舞台上连续演几百场，台前幕后被戏迷们围着，陈乃春对那片舞台充满憧憬。

家中墙上挂着陈乃春的多张经典扮相照片，其中一张是闽剧《丹青魂》的剧照。1993年，第三届中国戏剧节在福州举办，陈乃春凭借对角色“吴道子”的精湛演绎，成为福州第一位“中国戏剧梅花奖”获得者。那是他人生的高光时刻，也是闽剧的高光时刻。这届戏剧节，闽剧《拜石记》《御前侍医》斩获多个奖项。

闽剧起源于明末，400多年的传承发展艰难曲折又富有传奇色彩。近代以来，闽剧涌现众多班社及有“闽剧梅兰芳”之称的郑奕奏、曾元藩、薛良藩、马狄藩等“四大名旦”。20世纪80年代中期，缺人、缺钱、缺优秀剧本的困境，让闽剧陷入低谷。福建省第十六届、第十七届戏剧会演上，福州竟没有一台闽剧入选，令福州闽剧界深感紧迫。

福州市委提出：“要振兴闽剧。”政策重视，极大调动了闽剧人的积极性。陈乃春书柜里，证书和奖状塞得满满当当。“上世纪90年代，市里对闽剧空前重视。闽剧每取得一点进步，市里马上召开表彰大会，颁发证书。”陈乃春回忆，一次进京演出前，市里专门派市委宣传部、市文化局的主要领导来送行。猎猎寒风里，带着全部家当的剧团演员在舞台上亲历了那一刻。那一刻，陈乃春格外激动。

闽剧振兴，人才是关键。上世纪80年代末，福州还没有一所专门的艺术学校，省艺校

闽剧班的学生只能在歌舞剧院、歌舞团练功。1991年，福州市划拨100万元，用于解决闽剧班的困难。1992年1月，福州又将闽剧班的校舍建设列为当年的为民办实事项目。1993年5月，闽剧班综合大楼竣工，并恢复中专招生。上学费用几乎全免，毕业就分配工作。

首批闽剧班招生火热，初试500多人报名。林颖就是闽剧班恢复招生后40名首批学生之一。新教学楼、新宿舍、新教室……前辈们对林颖说：“你们赶上了好时代，是幸福的闽剧演员。”

2004年，省艺校闽剧班更名为福州市艺术学校，陈乃春担任首任校长。作为福州重要的闽剧人才培养机构，福州艺术学校为各地闽剧团培养、输送人才发挥了重要作用。据不完全统计，除了福建省实验闽剧院和福州市闽剧院这两家国办闽剧团，福建还有80余家民间职业闽剧团，福建当前从事闽剧工作的多达7000余人。

有特色，又有包容

闽剧讲究苦练，条件好了，该吃的苦一点儿也不能少。在闽剧班，所有学生5点半起床，6点空腹上早课，8点后是两堂专业课，翻跟斗、压腿、下腰，身段、唱腔、把子功……

不同于舞蹈、杂技、歌唱等演员，可能多钻研某一方面的本领就可以，戏曲演员是“唱念做打”样样不能落下。“闽剧特有的包容性与开放性，使其在唱腔、舞蹈、乐器等表现形式上十分多样，也对演员的基本功提出更高要求。”福州闽剧院院长、福州闽剧艺术传承发展中心主任杨东介绍。

闽剧用福州方言演唱，大量使用福州方言的俗语、俚语、歇后语。在题材与表现形式上，也十分丰富。国家一级编剧、福州市曲艺家协会原主席徐鹤莘认为，闽剧在目前福建各地方戏曲剧种中，专业剧团数量最多、观众量最大。“闽剧现存传统剧目上千种，风格丰富多彩，有文有武、有雅有俗、有古有今，有喜剧、有悲剧，也有正剧。家国情怀、是非曲直、儿女情长……每位观众都可以在闽剧中找到情感认同。”

这一独特性，与闽剧的发展历程息息相关。明朝末年，昆山腔、弋阳腔传入福州，与福州地区的方言小调逐渐融合，形成丰富的唱腔、曲牌与乐器种类。清末，闽剧吸收了儒林班、江湖班、平讲班的音乐唱腔和表演艺术，称为“三合响”。在不断发展和交流中，闽剧一直注意广泛吸收来自京剧、徽戏、昆曲、弋阳腔等多剧种的元素，唱腔、曲牌与乐器种类不断丰富。

有“角儿”，更有观众

二胡弦动，乐队奏响。晚上8点，福州闽剧院的剧场内，座无虚席。戏演到一半，林颖下台赶场。化妆台前，放着戏迷送来的夜宵与小点心，她心生暖意。再上台，林颖已由花旦转为青衣，开口几句唱词，便将一个母亲的沉稳与无奈表现得淋漓尽致。

“好！好！”喝彩声连连响起。林颖的印象里，这样的掌声有无数次。刚毕业那会儿，林颖就跟着剧团下乡演出。演出6天，就住在村里。“角儿来了！”演出大巴车一到，乡亲们放着鞭炮，热烈欢迎。当天晚上，家家户户拿出新