

走在林中路上

钱洪波

《评论集》

—

一首史诗艳情悲歌、一个唯美爱情绮梦、一段生死寻情记录，还古老昆曲青春喜悦与生命。青春版《牡丹亭》完成了一次诗意旅行，苦营间寻觅到一条从“古典美”向“现代文明”架构路径。青春和爱情于人类情感意识中亘古延绵、奔腾不息，它们跨越生死、地域、时间和文明，参透在《牡丹亭》四百年美丽神话里，续说另一道迷醉和珍奇。青春版《牡丹亭》以简驭繁艺术处理，于古老与现代隔膜里攫取昆剧原味菁华。生旦戏双线条行展，赋予连本戏曲对称平衡之美。灰白色布调简单婉约中不乏纯净淡雅。古典美抽象、写意、抒情、诗化格调，对应格致园林黑瓦白墙、清丽雅致建筑美感，世态掌故、人文灵慧、包孕一股沁人馨香，这是文化精英智慧结晶大胆又完美注解。青春版《牡丹亭》去蔽了沉闷、苍老与遥不可及，慎重吸收现代剧场系列概念，将诗语与舞语结合、将民乐与交响乐结合，将昆曲艺术与现代市场运作结合。幽雅清丽唱腔、精致细腻表演、缠绵婉转乐音、青春俊俏扮相、精美灯光、秀丽服饰、华妙场景，这一道视听盛宴，呈现诗与剧和谐统一。青春版《牡丹亭》找到了昆曲艺术传统与现代戏剧观念融合新载体，掀开意、趣、神、色一道纱幕，戏曲实现了青春和古老对话。青春版《牡丹亭》之美，牵领我们走向精神家园之途。

一个传统唯美绮梦

【蝶恋花】忙处抛人闲处住。百计思量，没个为欢处。白日消磨肠断句，世间只有情难诉。玉茗堂前朝复暮，红烛迎人，俊得江山助。但是相思莫相负，牡丹亭上三生路。

好个春意阑珊天，可杜丽娘总拂不去一层淡淡幽怨、莫名惆怅。【皂罗袍】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，便赏心乐

事谁家院。想象遏云脆亮玉笛声声，我们隐隐约约间似乎能够看到一位游园少女娇羞、柔媚倩影，似乎能够感觉到游园少女对美好事物充满深深憧憬却又含蓄、内敛婉约情怀，可后来不知怎么，少女终又消失于牡丹亭畔、湖山石边，缭绕不去只有春情难遣、怀人幽怨。杜丽娘、柳梦梅在梦里相识相爱。于梦里，杜丽娘心灵及肉体摆脱了一切礼教束缚与现世拘束，宛如春花般自由舒展，层层绽放，“将奴搂抱去牡丹亭边，芍药栏前，共成云雨之欢”。她将梦中人柳梦梅之爱大胆融入自己生命怀抱，“忍耐温存一晌眠”、“紧相偎，慢斯连，恨不得肉儿般团成片，逗得个日下胭脂雨上鲜”。真爱如此炽烈奔放、无拘无束，杜丽娘内心炽热情焰愈烧愈烈。【懒画眉】最撩人春色是今年。少什么低就高来粉画垣，原来春心无处不飞悬。是睡荼蘼抓住裙衩线，恰便是花似人心向好处牵。寻寻觅觅间，杜丽娘幸福回味昨梦里出现一切美好。湖山石边、牡丹亭畔、芍药栏前、垂杨柳线，处处是梦中情郎呼唤，处处是爱情真清香暖。杜丽娘此时心情快乐极了。可甜美梦境易逝，现实一切依然。【江儿水】偶然间心似缱。在梅树边，似这等花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。待打拼香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见。无人之处，令杜丽娘心意荒凉缱绻。酸梅累累，更添几分感伤和痴怨。杜丽娘寻梦不见，一病憔悴，于中秋夜情殇离魂。后花园一株大梅树成为具有象征意味“牡丹亭意象”。后花园梅树旁是杜丽娘与梦中柳郎幽会相爱之地，是他俩生命中最刻骨铭心之所。情由梦所起，爱因梦所生，杜丽娘最终离魂便回入梦境中最自由、最快乐、最诗意地方。【转林莺】从小来觑得千金重，不孝女孝顺无终，当今生花开一红，愿来生把椿萱再奉。杜丽娘临终拜别父母多年来养育恩情，令很多人感动了，躬身跪拜、凄婉哀绝，应了一份天然、一份赤真、一份人性善。从《冥判》、《拾画》、《魂游》、《冥誓》、直到《回生》，杜丽娘一心寻求梦中之爱。最终感动冥府，因情还魂，起死回生。【催拍】叹从此天涯，三年此居，三年此埋。死不能归，活了才回。问今夕何夕，此来魂脉脉，意哈哈，情根一点是无生债。杜丽娘这只花蝴蝶，终于摆脱坟墓般重重茧缚，从此后再也不要为泥土所累。她终于和梦中情郎柳梦梅有情人成眷属，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，双双对对于三生石上铭刻一段生死姻缘。

梦境自由灵动幻化写意潇洒，梦情亦真亦幻烘托浓烈浪漫。杜丽娘、柳梦梅缠绵四百年生死至情宛如一道生命仪式，时刻在召唤人类情心。虽无言，可

我们始终未曾逃离。风雅、别致、奇幻和美，构筑了一片诗意栖居。于惊天动地爱情神话里，我们惊诧地看见另一个自己。

一场现代视听盛宴

青春版《牡丹亭》采用现代新舞台手法营造出一个有品味文化，舞台、灯光、服装、舞美和音乐，宛如一首写意诗，没有浓得化不开馥郁花香，而极富淡泊怡人东方神韵。它将青春气息领回，赋予人极大美感。舞台引入园林审美元素，以白色承载如此活动。苏州园林为立体画、凝固诗，静中寓动，昆曲词美、曲美、舞美、动中有静。园林和昆曲有许多异曲同工之妙，自然融合便幻化出诗意画境般极高艺术境地。杜丽娘游园时惊叹：不到园林，怎知春色如许。杜鹃、牡丹、茶藤架、声声燕语、十二亭台，园林美景浑然天成，构成了一幅美术画。伴随悠扬笛声，杜丽娘女儿心思呼之欲出，极尽细腻和委婉。此时曲境便是园境，曲韵便是园趣，物我和合、情景交融，景、音、声、情、韵，达到了圆满和谐与美的极致，这一切都发生于空荡荡白色舞台上。古典园林黑瓦白墙这般视觉基调在这个活动里建立了一个空间关系，将舞台语言置换成一地诗意。灯光游走在真实和虚幻之间，来自不同方向、浓度、色彩灯光构筑了一个又一个迥异空间环境，或闺房、或花园、或战场、或冥府、或公堂，行云流水般自由流动，它延展了戏剧情绪，戏曲场景也随之变得饱满和有力。

《离魂》杜丽娘身披曳地红色斗篷，于众花神簇拥下，一步一步走入舞台深处，长长红纱如延展一道尘世哀怨，她渐行渐远，最后手拈一枝白梅花，转身、回眸、定格。此时灯光语言渐渐入淡，杜丽娘最终消失在黑幕里。服装设计从传统理念中走出来，色彩大多采用淡黄、粉红、嫩绿和黛色，体现水乡柔美和素雅。质料用柔软丝绸，辅之手工刺绣，梅、兰、竹、蝴蝶、玉兰、牡丹等传统意象更映衬出一道古典美。纱呈现矜持、含蓄和神秘，不失原色光亮绚丽，于隐约间发现美。舞美实现了诗语与舞语统一，昆曲演员担纲花神表演，不露痕迹将舞蹈语汇和场面调度穿插其间。众花神带杜丽娘离去，又在回生时，带杜丽娘回人间，这使戏曲气氛无形间流动起来。《惊梦》、《离魂》、《回生》大花神手里分别飘扬绿、白、红三种颜色长幡，这别出心裁设计，形象传达出戏曲情感和氛围。

传统和现代完美触媒

青春版《牡丹亭》孕育了一条人文主义暖流，在这条人文主义暖流里，青春、爱情和生命如同漆黑如墨苍穹里置入一席璀璨星光，于辽远时空中蜿蜒流淌，闪烁出人性灵动绵延之光。青春版杜丽娘、柳梦梅犹如从书中走出来一般，一个娇柔媚态、一个风神俊雅，伴一道书卷幽香。《训女》杜丽娘盈盈碎步，貌似天仙，眼波流转，楚楚可人，待抬眸，似乎感觉杜丽娘将你看了。

《惊梦》杜丽娘枕肘入梦，笙箫管笛丝竹妙音萦绕耳畔，众花神身披绣花纱衣袅袅舞动，待花神一个个闪退之时，舞台出现俊俏小生柳梦梅，白衣袈袈，这般深情款款、俊美脱俗。梦中相会了，这对情侣以缠绵水袖呈现缱绻恋情，时而花丛中温柔拥抱，时而清风里倾诉衷肠，举手投足间舒展诗意大方，眉目里流溢脉脉温情。《幽媾》、《冥誓》、《如杭》杜丽娘和柳梦梅双人舞表演，身段繁复、情致细腻、乐音灵动，将梦中情、人鬼情、人间情以最美丽形式表现出来。杜丽娘文秀典雅，可眉梢眼角里始终流露一种反叛心质，柳梦梅情痴爱深，却不乏儒生铮铮傲骨，如此都契合了现代人审美观和爱情观，杜丽娘、柳梦梅爱情唤醒了我们自己青春梦。

以青春演员直面青春观众，以现代青春手法演绎青春浪漫故事，呼唤东方文化精魂，令传统经典重焕青春喜悦和生命。青春版《牡丹亭》摆脱文化时尚主义泥淖，用心凝结成一首美丽抒情诗。水袖荡漾里孕育婉转缠绵，眼波流转间呈现简约雅致，携一份如画美眷、似水流年，携一份真和幻从容变幻，携一份曲高和寡。这个爱情故事遮蔽多少俗世面纱，一份青春、一份爱情、一份生命执著，终究敲开了人类久闭心门，它终始勾勒一个人青春幻想。青春版《牡丹亭》融入现代舞台技艺后，没有减弱传统昆曲艺术涵养。它是久违了传统，因它记录一段极美爱情，书写一个人类真实魂灵；它是去蔽了现代，因它令一颗美丽心灵浮现水面，将现代人抛入一个赤裸真实，心和心彼此交流、圆融，从而体味、阐释和领悟爱情、青春、自由和生命。

一道乡愁在询唤文化归宿，青春版《牡丹亭》完成了一次民族文化认同。“还乡”引我们返回人诗意栖居处所，返回与神灵同在故乡，重返和神灵亲近地方，从而享有归家之厚实、欢乐和美。浸润一片笙、箫、管、笛丝竹清音

中，我们找到一条归来之路，一条诗意栖居之路，一条走向精神家园之路。这便是诗化，便是诗意人生。

通讯处：苏州大学东区文学院 215021

钱洪波

厦门大学图书馆