

一出戏能否再次救活一个剧种？

浙昆想打造自己的“新龙门客栈”

◎ 记者 刘青

近日，浙江京昆艺术中心（昆剧团）创排的新编昆剧《壮哉少年》在杭州金沙湖大剧院首演。

据了解，该剧目入选文化和旅游部2023—2025舞台艺术创作行动计划新创剧目并获得2023年浙江文化艺术发展基金资助项目。

不同于以往版本，新编昆剧《壮哉少年》另辟蹊径，以“裴舜卿”为主角，着重塑造了一个英姿勃发的侠义少年形象。

《壮哉少年》主创阵容强大，由编剧吕育忠执笔，著名京昆表演艺术家汪世瑜担任艺术总监，著名导演杨小青担任总导演，谈声贤、高广健、周正平、蓝玲等业内大咖加盟。

更加紧凑的故事节奏，更加浓烈的人物情感激情，更加深入人心的思想内涵……当晚的舞台上，演员们用细腻的表演，呈现了“不一样”的裴舜卿与李慧娘，赢得了戏迷阵阵掌声。

杭州，本就是昆曲重镇

新国风环境式越剧《新龙门客栈》从2023年火到2024年，让众多之前从未接触过越剧的年轻观众走入剧场，走近传统戏曲。

如果说越剧是浙江原生的古老戏曲种类，有着得天独厚的“自产”效应。那杭州在中国昆曲的发展史上，更有着举足轻重的作用。

古都临安与昆曲，自明朝以来便有着密切的联系以及深厚的渊源。十二世纪以来的宋韵风华，使得南戏与元杂剧的后期中心均处在杭州。

其中，昆腔诞生之后不久即传入杭州，并受到当地观众的热烈欢迎而获得迅猛发展，成为昆曲兴起时最先传播的区域之一。昆曲史上重要的作家和作品也都产生于杭州，如明代高濂与《玉簪记》，清代洪昇与《长生殿》等，不一而足。然而自十八世纪后期始，剧坛发生明显的变化，即出现了“花雅之争”。雅部以昆曲独当一面，花部指众多声腔剧种。不过，此“战”最终以雅部失败而告终，昆曲日渐衰微，虽仍受士大夫、文人及地方绅士的推崇，但观众日少，班社日减。

民国时期的昆曲，更见其败相。至20世纪40年代初，才由朱国梁、周传瑛、王传淞等组成“国风苏昆剧团”，兼唱昆曲与苏滩，继续演出于杭嘉湖及苏南一带，并在剧目方面进行了改革。这一时期的杭州昆曲，与全国昆曲一样，可谓濒临消亡的衰歇期。

最后，这项古老剧种的昆剧之复活更是离不开杭州。1952年秋，“国风苏昆剧团”应邀赴杭州人民游艺场演出昆剧

《杜丽娘》，遂获准于杭州注册，归杭州市主导。1956年4月，经批准改为国营剧团，定名“浙江昆苏剧团”，周传瑛任团长。同月，受中宣部部长陆定一邀请，《十五贯》进京演出，广受好评，引发轰动。1956年5月18日，浙江昆剧团晋京演出《十五贯》，《人民日报》发表社论“一出戏救活一个剧种”。

至2001年5月18日，昆曲由联合国教科文组织评为“世界非物质文化遗产”之后，剧团、剧院、各个大学乃至民间社团内昆腔遍地可闻。可以说，杭州使得昆曲有望再一次“燎原”。

向古求“新”的先前准备

新编昆剧《壮哉少年》改编自明代传奇《红梅记》。编剧吕育忠表示，昆曲的求新之路，还是要从古而溯。

《红梅记》自问世以来，主角就是李慧娘。其中，《鬼辩》《放裴》等折子广为流传，“鬼魂李慧娘”对于喷火、水袖、扇功等戏曲技艺的运用，大大增加了剧目的观赏性和艺术性。而裴舜卿，往往以被李慧娘救赎的形象存在。

不过，吕育忠以为，裴舜卿作为被李慧娘大为赞叹的“美哉少年”“壮哉少年”，其人物光彩，不该如此黯淡。李慧娘为了裴生甘愿从生到死、从人到鬼，也说明裴生具有巨大的人格魅力，他的人物形象值得进一步塑造和提升。《壮哉少年》试图另辟蹊径，以裴舜卿为主角的初衷，即在于此。

更重要的想法，是创作团队对于青年演员的训练。“我们要做好出现‘陈丽君’和‘李云霄’的准备。”浙江京昆艺术中心（昆剧团）的相关工作人员坦言，再好的机

会对于演员来说都要有扎实的舞台表演力为准备，何况是百戏之祖的昆曲。

不同于上海昆剧团的“昆大班”、“昆二班”，以入学时间区分演员，浙昆以“传世盛秀万代昌明”八个字为演员进行排辈，《十五贯》的周传英老先生是“传”字辈，因《西园记》中“张继华”赢得盛名的汪世瑜则是“世”字辈。历经六十多年，六代浙昆人传承至今，从未间断。

领衔主演（左起）：吴心怡、胡立楠、王恒涛

此次，裴舜卿的饰演者王恒涛和李慧娘的饰演者吴心怡，均为浙昆“代”字辈优秀青年演员，都曾获得“新松计划”浙江省青年戏曲演员大赛金奖。贾似道的饰演者胡立楠是浙昆“万”字辈优秀演员。

“我们太需要演出的经验了。”吴心怡认为，现代的昆剧演员可以不演出长段，但不能没有“四个字唱一天”的水磨腔功力。

《壮哉少年》对唱腔进行了调整，删减了长段唱腔，将角色唱段时长大多限制在5分钟内，紧凑了戏剧节奏。然而探索皆奠基在戏曲本体之上。在剧中，所有呈现的舞台技法均遵循戏曲的基本规范；尽管唱段进行了大幅度的改革，但仍保留着流派特色；戏内的武打场面，虽未完全照搬戏曲的程式化动作，但依旧可见武戏模式的影子。

学会借鉴相对成功的样本

去年年末，越剧《新龙门客栈》作为特邀剧目参加第18届中国戏剧节。戏剧节鼓励试验性、探索性作品走向舞台，以期传统戏剧走向市场、拓宽生存空间

提供参照。很多戏剧界人士也看到了《新龙门客栈》的成功，一个问题被摆在面前：这可以复制吗？

越剧的出圈明显鼓舞了传统戏曲圈的人。

3月28日，浙江京昆艺术中心（京剧团）在杭州剧院上演了复排的传统经典京剧《珠帘寨》，令人惊讶的一幕在演员谢幕后出现了：

当大幕拉上后，大批现场观众涌向台前，喊着“再来一个，再来一个！”随后大幕再次拉开，参与演出的上海京剧院京剧名家李军、国家京剧院名家宋小川、梅花奖得主熊明霞携当天担纲主演的青年演员傅玉登台，做了返场演出。放眼望去，满场是举着手机在拍摄的人。

此后，《珠帘寨》的主演傅玉和《穆桂英大战洪州》的主演安娜娜都在抖音上开设了自己的社交账号，上传自己在演出时的精彩京剧片段，以及自己练功画面，用来传播京剧文化，收割了不少粉丝。

《壮哉少年》的总导演杨小青，本身是“诗化越剧”导演风格开创者，其导演作品多次荣获国家级各类艺术荣誉。她表示，演员应该把自媒体的宣传应用于戏曲领域，让戏剧在现代再次生长。

同样是另一出去年下半年上演的越剧《苏秦》的导演，杨小青觉得，传统戏剧重火的原因还是在于“经常有戏”，这是被互联网发掘的基础。

或许，吕育忠在这个层面上是个“守旧派”，他在写该剧剧本时曾留下“告诫”自己的话：不要去写跨艺术门类的剧本，不要去碰自己不感兴趣的题材，不要去祸害本已伤痕累累的院团。

但他也认为，戏曲的反复改编是一种“千年修得共枕眠”。宋元以来，戏曲登台的那一刻起，就没有停止过对自身的改编。古戏和今戏二者可谓相互成就、相得益彰。古本提供了滋养，改编也让一个固定的故事得到了更持久、有效的传播。