浙昆《盛世红妆》惊艳首演，奏响青春戏曲新乐章

从“救活一个剧种”到“激活一代观众”

▲上官婉儿（正）太平公主（背）

◎ 记者 刘 青 供图 浙江京昆艺术中心（昆剧团）

5月17–18日，由浙江京昆艺术中心（昆剧团）出品并演出的昆剧《盛世红妆》在杭州蝴蝶剧场成功首演。台前素手轻扬处，千年粉墨重绽新声，以昆腔为笔、光影为墨，绘就了一幅“仕女长卷”，在当代舞台上重构了那段铭刻着女性觉醒密码的鎏金岁月。

最后一盏面光渐暗时，观众席爆发的喝彩声中夹杂着年轻观众的惊叹：“原来昆曲可以这么酷！”这或许正是《盛世红妆》的深意所在——当00后演员用抖音时代的面庞演绎千年故事，当数字灯光在[illegible]桌二椅上投射出全新美学，百岁的艺术正以优雅姿态走进现代人的精神世界。浙昆人用这场盛唐绮梦告诉我们：传统文化从不是博物馆里的标本，而是流动的江河。正如那方出土墓志铭历经千年仍字迹宛然，真正动人的艺术，自能在时光长河中永远保持“待叩”的状态，等待每一代人都能从中听见属于自己的历史回响。

▲李隆基

▲上官婉儿（左）、太平公主（右）

▲上官婉儿（左）、太平公主（中）、韦香儿（右）

霓裳谱里见乾坤，古典题材的现代表达

帷幕初启，2013年出土的墓志铭残片在纱幕投下斑驳光影，“千年万岁，椒花颂声”八字篆文如楔子切入时空。编创者以此考古发现为匙，开启的不仅是尘封千年的地宫，更是重新解读历史女性关系的当代视角。太平与婉儿这对史书中的传奇女子，在昆剧程式化的虚拟时空中获得了血肉丰满的艺术生命，水袖翻飞替代了刀光剑影，史册中冰冷的“镇国公主”与“巾帼宰相”还原为会哭会笑的鲜活生命。三朝三十五载的时空跨度，在戏曲特有的写意美学中凝练成十幕经典。

在整体呈现上，导演兼编剧李卓群大胆革新，调整传统昆曲的叙事节奏。保留程式化表演的同时，删减冗长铺垫，强化戏剧冲突的紧凑性。如排演打马球戏时，她和团队未沿用传统戏曲里的“二龙出水”或是“趟马”表演形式，而是深入挖掘历史资料，巧妙融入现代艺术元素，在现有程式上进行合理创新。为让演员呈现角色的多样与立体性，李卓群要求演员成为“六边形战士”，不仅精通戏曲内表演程式、借鉴非本行当技巧，还广泛吸收其他艺术门类精髓。像饰演上官婉儿的方莛玉借鉴官生表演，饰演武则天的钱华仪融入老生和老旦的步伐表情，力求用当代观众更易接受的角度诠释人物。

联合编剧孙钰熙表示：“正是历史的厚重、背景的复杂，才更加深了‘婉平’这份难能可贵的感情的光亮。这份跨越历史的光亮让我们看到一种人性的希望，我们始终要相信‘光’。”唱腔设计周雪华认为，昆曲曲牌音乐的传统表现程式虽严谨，但与现时代创新理念冲突时可改变，要用新思维和创造力赋予曲牌新面貌与生命力。《盛世红妆》中对原始曲牌加以修饰提升，使之配合舞台需要，便是传统程式和创新理念融合的范例。作曲谢振强融入唐乐遗韵，编钟震颤与昆腔水磨调相遇，让观众仿若听见大明宫檐角风铃的千年回响，实现了盛唐气象与江南灵韵的世纪重逢，其音乐密码藏在“时空和声”里，唐乐起韵，昆腔落板。

舞美设计任思远“以小见大”，从文化符号窥见盛唐气象，舞台方寸间对话传统与现代。古代宫殿及建筑制式与星象有关，整出戏里重要符号特征——紫微星垣，成为带有隐喻性的舞台语汇，其建筑美学嬗变与剧中女性意识觉醒形成微妙互文。服装造型设计蓝玲在保留昆曲传统特征基础上，从昆味儿到唐味儿再到女人味进行调整。昆曲装扮的护领、水袖等传统元素保留，妆面延续经典红白色并适度弱化以贴近唐代审美。服装形制上，通过调整元素呼应唐代服饰特征；盔帽设计删减繁复装饰，使其符合简约典雅风格。

▲上官婉儿（左）、韦香儿（左中）、安乐公主（右中）、太平公主（右）

椒花颂里见真章，青春力量传承昆曲薪火

浙江京昆艺术中心（昆剧团）一直致力于文化传承和人才培养。昆剧《盛世红妆》是浙江京昆艺术中心（昆剧团）为第六代传承人“代”字辈青年演员精心打造的新编大戏。浙昆“代”字辈青年演员集体亮相，“万”字辈中坚力量为其保驾护航，剧团前后辈演员“传帮带”的托举与成就，成为《盛世红妆》践行“青春戏曲”的另一亮点。

这批00后的“代”字辈传承人青春靓丽，经过剧团多年用心培养、前辈的无私引领与舞台经验的历练打磨，以青春气息和专业功底为剧目注入了鲜活生命力。青年演员是传统戏曲焕新的核心动能。剧中“双女主”从少女天真到权谋沉浮的成长线，恰与青年一代追求自我价值、突破命运桎梏的精神共鸣，实现了“青春戏曲”所倡导的“供给侧时尚化”与“需求侧青众化”的双向奔赴。

5月18日，浙江省文化和广电旅游厅党组书记、厅长陈广胜出席《盛世红妆》专家研讨会，充分肯定作品创排工作，并提出更高要求。他指出，昆曲是百戏之祖，创新应小心翼翼又步履坚定，浙昆要对标《十五贯》创作，融合“最传统+最青春”元素打造扛鼎之作。探索“青春昆曲”要贴近大众需求，注重程式化、虚拟化与时尚化、生活化兼容，激发大众共鸣，实现“曲高和众”“与时偕行”。同时要重视出戏与出人良性互动，以《盛世红妆》推动00后“代字辈”演员成长。此外，“青春昆曲”探索会有争议，主创团队要秉持专业精神，遵循昆曲本体审美和艺术底层逻辑，让作品经得起时间检验。

▲马球舞群场

▲谢幕群场

出版单位：浙江《江南游报》社有限责任公司 社址：杭州市体育场路178号 少数图片来自网络，如涉及版权，请作者与本报联系 印刷：浙报印务公司 年定价：180元