

導演郭小男： 「女孩子」還魂記，精神自由的可能

上海昆劇團全本55齣《牡丹亭》訪港

▲上昆全本《牡丹亭》導演郭小男 尉璋攝

演出請來岳美緹、蔡正仁、張靜嫻、李小平等多位「國寶級」昆曲藝術家作指導，舞台上則由年輕演員挑大樑。飾演杜麗娘與柳夢梅的羅麗雲與胡維露，更憑藉精彩演繹而分別斬獲梅花獎與白玉蘭戲劇表演藝術獎。

「這好像是昆曲的一個情結，想要一個圓滿。」說起創排全本55齣《牡丹亭》，導演郭小男感慨道。整個創排的過程靈敏現卻又苦痛艱辛，最終呈現在舞台上的，如同一場自由青春炙熱的美夢。而在3月初，這個美夢將在香港藝術節的舞台上綻放。

◆杜麗娘遊園時，於夢中動了情思。

全本《牡丹亭》上海昆劇團

只刪不改展現曲詞 由細入微揣摩表演

全本《牡丹亭》的突出特點是以「只刪不改」的原則來呈現曲詞，那如何取捨？郭小男笑說「書都已經讀爛了」，足足花了4個多月的時間才完成這一取捨過程。「全劇的曲牌很多，全演的話可能6個晚上都演不完。」他說，「比如杜麗娘的唱段，這一折可能就有六七個曲牌，要選擇最重要的展現邏輯的曲牌，就夠了。就像我說的，它是小說，是盪開了去寫的，可能隨便去看一個朋友都能寫出好幾頁來，唱來唱去，而這些和戲的最終情境沒有太多的關係，就可以省去。但有一些小細節，比較有趣的，以往少演的，反而會加入。」例如原本的〈闌學〉，兩個女孩子不想讀書，便調侃教書先生，故意拿來薛濤的紙、畫眉的筆、胭脂用的紅富文房四寶，氣壞了先生。「這些原來全刪掉了，這次就重新檢回來，因為我覺得這是女孩子主體意識中，對關在家中學無聊知識的生活的消極抵抗，同時也展現她們的機智，特別有性格張力。」

要做到這種細微的取捨，少不了要把原著拆開揉碎細細理解。這一過程，完整了整個戲的意涵，很多人物的動機與心理便也有了新的展現，在舞台演繹上，便對演員提出了新挑戰。而正如郭小男所說，特別是後20齣，以往少演，便意味着沒有傳承，等於沒有樣板可依託，放在演員面前，在技術展現上也是新的課題。

「《牡丹亭》在國內大概有50多個版本吧，各劇院、各地方戲都有演，都從京昆學的，主要以昆為主。那昆再往前，是誰演的？大概是梅蘭芳、俞振飛那一代藝術家，後來就一直傳承下來了，是這麼一個表演體系。」他笑說偏偏自己是最要研究戲曲身段的，又愛較真，「這些東西一直傳承，到現在還是50年前的演法，姑且不論對不對合不合理有沒有再多的表現力，就說表現程度和幅度是否足夠展現此時此刻湯顯祖所規定的那個情境？比如〈遊園驚夢〉，所有的劇團演都是出來一些花神，跳一些舞，有些還有土地爺

▲上昆《牡丹亭》用上旋轉舞台和舞台投影。

◆杜麗娘感動地府判官。

◆上昆全本《牡丹亭》帶來不一樣的舞台觀感。

◆胡維露(右)與羅麗雲飾演的柳夢梅與杜麗娘。

「大家說到《牡丹亭》，都想到〈遊園驚夢〉，好像《牡丹亭》就是〈遊園驚夢〉，就是〈回生〉，然後就結束了。然而後面20齣很重要，但以前沒有特別強調地拿出來。」

郭小男說，湯顯祖的原著，從其人文價值而言，遠非僅僅一段兒女佳話，他筆下展開的是龐雜而細緻的社會畫卷。創作全本《牡丹亭》，最大的挑戰就是在已故著名劇作家王仁杰的劇本縮編基礎上，加入後20齣戲的同時重新整理原本的35齣，一吋吋艱難地磨出新劇本；而最大的意義也正在於藉由創作復歸原著、重新梳理，全面展現湯顯祖的文學價值觀。

融會明代社會畫卷

「湯顯祖的人文價值，原來我們的都在看杜麗娘的為情而生、為情而死，都在相對單線條地單一的男女情感的環節和邏輯上思考。其實它是一個包含了明代整體社會的文學巨著，而不是劇本，它寫的應該是小說，裏面的結構非常嚴謹也非常複雜。」郭小男說，湯顯祖的筆下，融會了社會正統的禮教、國家的秩序、戰爭、男權、女性的生存與精神狀態等等要素，「非常龐雜！要捋清楚以後才知道，湯顯祖要寫的並不是一個個體女孩子的生命經歷，而是從這個點開始，從個人到家庭再到國家，全方位地展現明代社會，也全方位地對理學進行抨擊，以及對自己人文情感進行整體地一次抒發。」

在郭小男看來，從這個意義上說，《牡丹亭》的整體意義毫不遜色於《紅樓夢》，當代的中國人，特別是年輕人如若不理解這個文本，將是一個很大的缺憾。他說，明代的統治階級奉行「存天理滅人慾」，不少文人一直對此嘗試進行反抗，而湯顯祖尤為聰明，「他用一個女孩子的故事，用一個『還魂記』，去呈現女性個人精神釋放的可能。」

好一個柳夢梅

對於《牡丹亭》，觀眾比較熟悉的，是故事一開始，杜麗娘如何被困在一個正統的家庭中，做一個無聊的官家小姐，直到有一個機會去了花園，便有了了一個夢，因夢生情，更因夢而亡。「然而這些都只是前綴，」郭小男卻說，「這都是為了展現在那個社會中，女孩子如何在桎梏中生存。」真正的戲肉是杜麗娘成了幽魂後，「似乎只有死後作為鬼，才能完成生命中不可完成之事，比如自由，比如追求，比如戀愛，比如少女應有的青春的炙熱和感情的表達。這些當她作為人時都無法實現。而原著後面的邏輯是，當杜麗娘實現了這些，再復歸人間時，發現還是沒有被

社會接納的可能，這時柳夢梅就凸顯了他的價值。」全本55齣《牡丹亭》分為上中下三本，共計約8小時，郭小男用「她」「她與他」及「他」來表述三本的敘述重點。後20齣戲的重點正在於柳夢梅，而這些戲過往鮮有上演，這次的全本無疑補足這一缺憾，讓柳夢梅的形象前所未有地豐饒起來。

「原來的柳夢梅其實介紹很少，都是陪着杜麗娘的情感去表現一個小生的形象。」從一開始為了獲取功名而歷練，到與麗娘譜出人鬼情，柳夢梅似乎就是一個翩翩小生，但其實到了第三本，他的人物弧光才一下展現出來。「在第三本中，柳夢梅背負了兩重任務，一個是作為男人的人生的奔赴，一個則是證實妻子是人不是鬼以及她的價值與意義。當連她的父母都不能接受她，國家與社會也不能接受的時候，柳夢梅卻為了她的存在去做出巨大的抗爭，哪怕做了狀元後差點被岳父關押打死。最後一直鬧到宮廷。」在郭小男看來，這樣一步步推演是湯顯祖有意為之，從一個家庭對女孩子的態度，推展到最後朝堂之上國家對這一事件的體認與評價，他實則是用一個戲劇作品展現了所謂禮教對人類情感的束縛，而最終又被個體情感所顛覆的巨大衝擊。「其實最大的天理是人慾，個體生命才是最有意義的。」郭小男說，「湯顯祖很聰明，他用小姑娘的故事邏輯來展現了自己的整個思想。這個思想的進步性拿到今天我們依然能感受到。說他和莎士比亞齊名，不外乎是他的作品中所張揚的那種人文力量與個體情感，對應着整個社會與整體國家的思潮。」

至於劇中的一眾配角，不論是維護皇權的杜寶、支持正統禮教與道德的陳最良、助力杜麗娘的春神與地府判官、守護小情侶的石道姑……有莊有諧，每個人的展現都精彩紛呈。所有的人物都有各自的堅持，最終所有的線索都匯聚到一處，那便是天理與人慾的辨明。郭小男說，唯有當原著背後的這整個邏輯被捋順，才能完整呈現《牡丹亭》的意義，「如果只是節選幾齣比較漂亮的、比較詭異的、華彩的段落，有些有愧於湯顯祖的感受。」

3月2日 晚上7時15分
上本【1-21齣】
3月3日 下午2時
中本【22-37齣】
3月3日 晚上7時15分
下本【38-55齣】

地點：
香港文化中心
大劇院

◆遊園一段中的「春神」一角，亦有不同的設計。

非」，好像誰都可以甩一段水袖，卻不問背後為什麼。戲曲演員以往在這塊也不大強調思考，總是老師怎麼教自己就怎麼做，很少去想程序背後的意義和動機。這回碰上他，便要求每個細節「要創作、要解釋、要研究」，「應該是什麼身段？背後是什麼邏輯？這樣的話才能給這個戲無形中增添一些美感、一些確證性，這是全本版所要表達出來的藝術價值。」對他來說，這些細微的打磨觀眾也許難以覺察，卻恰恰展現昆曲的精緻。大概也唯有如此，才能使得每段戲從框架到邏輯到人物心理與動態細節，都立體可信起來。

第18屆威尼斯國際建築雙年展 「港創未來」香港回應展

由香港建築師學會雙年展基金會主辦，香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的香港建築師學會巡迴展(巡迴展)，繼去年先後於意大利威尼斯，以及馬來西亞吉隆坡和南京成功舉行一系列的建築展覽後，將於即日起於香港舉行壓軸展覽。活動包括：與香港藝術發展局合辦的第18屆威尼斯國際建築雙年展「港創未來」香港回應展由即日起至3月11日於中環街市展出；以及「美美與共和而不同——連接大都會」吉隆坡-南京-香港建築巡迴展之香港站，由即日起至3月11日於啟德新地標AIRSIDE展出。

其中，「港創未來」香港展覽於去年5月至11月於意大利第十八屆威尼斯國際建築雙年展展出，展覽策展團隊由李國欣建築師、田恒德教授及矢野豐

建築師組成，以「港創未來」為題呼應雙年展總策展人 Lesley Lokko 提出的主題「未來實驗室」(The Laboratory of the Future)，展示香港如何在才華橫溢的建築設計專才帶領下，以創新視野回應持續轉型的未來。香港展覽共有11組參展作品，由一班來自不同背景、別具香港特色和視野的創作者，透過互動式的混合多媒體、視覺藝術，以及捕捉城市轉型的畫面，來聚焦討論可持續發展、氣候變化、科技及能源管理等議題，展示建築界如何以這城市作為「實驗室」，通過協作和創新，迎接香港未來新世代將要面對的各種挑戰。

回應展覽期間同時舉辦多個建築專題講座，以及由 ERCO 贊助的竹編燈籠工作坊，與觀眾互動。詳情請參考：<https://2023.vbexhibitions.hk/>

周末好去處

◆陳沖與劇組拍攝。 陳沖供圖

M+博物館將於2月24日下午3時至4時30分於大台舉辦「M+李立偉焦點談系列：陳沖與Maggie Lee對談」講座，現可於網上免費登記參加。是次講座的靈感來自陳沖在電影《末代皇帝傳儀》(1987)的角色。《末代皇帝傳儀》的製作

M+李立偉焦點談系列： 陳沖與Maggie Lee對談

團隊來自不同國家，製作融合不同文化觀點，透過宏觀的敘事角度敘述中國近代史。陳沖在講座中將與知名影評人Maggie Lee對談，一起探討《末代皇帝傳儀》成功背後的領會，並分享她早期由演員開始，到後來轉型為導演的多元職業生涯。陳沖也將發表看法，討論特定的文化景觀如何影響亞裔演員及導演敘事方法，探討當今亞裔演員的自我認知和文化身份認同。

講座以英語進行，並於M+網站、Facebook、YouTube和B站(bilibili)同步直播。現場提供廣東話及普通話即時傳譯。有關活動詳情及登記，請瀏覽M+網站：<https://www.mplus.org.hk/tc/events/mplus-lars-nittve-key-note-joan-chen-in-conversation-with-maggie-lee/>