

张军不想“为当代而当代”

寻找正确方式打开昆曲

上海大戏院开幕季之

◀《我，哈姆雷特》剧照 ▶“2017当代昆曲周”海报

让传统文化活起来

当年，和师兄弟们下了晚课，晃悠悠走过上海电影院破旧大门的张军，应该想不到，在20余年后的今天，还有机缘能重新走进这座焕然一新的老建筑。不是捏着电影票入场的青涩少年，而是站在舞台聚光灯下尽展600年昆曲无穷魅力的青年艺术家。

岁月荏苒，张军今非昔比，昆曲的境遇亦非昔比。昨日，张军回到这距离承载他青春记忆的戏校不过百米之遥的地方，站在上海大戏院现代设计感十足的大厅，立于“2017年当代昆曲周”硕大招牌前，张军感慨：“想不到当年剃着光头、敲着饭盆，在路人眼中仿佛异类的‘学戏的孩子’，也有被粉丝追捧着天南地北的今日。”

去年，有铁粉跟着张军看了所有的演出、听了所有的讲座，并在第一时间定下此次昆曲周套票。尚未习惯“被热搜”的张军受宠若惊：“戏迷的热情是压力，也是动力，逼迫我要变得更好！”

慢一点有何不可

“从前学戏，学的都是老艺人咀嚼百年留下的精华，经老师们反复揣摩吸收，再悉数‘喂’给我们。”口传心授，追求的是

“拷贝不走样”，张军说：“多数时候，知其然，不知其所以然。”

在带着新戏《春江花月夜》走遍中国后，回过头再来琢磨老戏的唱腔和韵味。反刍的力量带来全新启发。张军特别选择十多年没碰的《琵琶记·书馆》“开锣”，整整20分钟的唱，如同歌剧中大部头的咏叹调，只为展示昆曲唱腔艺术之美。

600年的百戏之祖，能在21世纪，赢得最年轻的粉丝，走过了一段漫长艰难的时光。曾经，年少轻狂的昆曲人，急于在当下找到知音，做了种种“革新”，“既然你们觉得昆曲慢，那我们就快一点；既然你们觉得晦涩难懂，那我们就通俗点，唱大白话……”种种为了迎合而粗暴的“革新”，差一点“革掉了昆曲的命”。这在如今的张军看来，“不过是缺乏自我认知的不自信，寻不到位置的彷徨无措。”

“没有过去，就没有未来；割断传统，哪会有创新！”致力于“当代昆曲”的张军，如今时刻警醒：“绝不为了当代而当代！”

现在的张军，敢于拿《琵琶记·书馆》这样一唱就是20分钟的戏“开锣”。18出传统折子戏一演就是三天，按小生、小旦、小花脸的美娓娓道来，做到极致。

不再担心“慢”会守不住观众，就算谁说会“睡着”，也被视作一种“醉”。在慢生活已成潮流的当下，张军面对“观众反响”态度开放：“如果你真能在‘懒画眉’中睡着，我觉得也是对我表演的肯定。毕竟观

在压力那么大，能让观众在这良辰美景奈何天舒心地睡一会，也是极好的。”

昆曲之美，本就在于这份笃悠悠、疏散慵懒的闲情。慢一点，有何不可？

诗意打开昆曲美

不再随意“阉割”或是粗暴“改革”昆曲本体，不意味着，就不重视观众体验。

“汝果欲学诗，功夫在诗外；汝果欲说戏，功夫在戏外。”要让人识得昆曲之美，未必非得在唱腔、身段中说出一朵花。

多年浸淫昆曲诗情的张军从《中国诗词大会》的走红里获得共鸣，若真要为昆曲圈新粉，应当回溯昆曲美的源头，自其文学性上做文章。张军说：“过去，我们太执着于昆曲的手眼身法步，总在唱腔、身段等戏中之美落眼，而忽略了蕴涵其中的文意之美。其实，对于大多数尚未接触昆曲的‘潜在昆虫’而言，唱词中的诗意才是更有共鸣！”

为此，张军在本届昆曲周中特别安排了题为“闲情偶寄曲与诗”的讲座，带领观众走进昆曲的诗与远方。而著名昆丑李鸿良从近40年丑角舞台生涯中悟出对美自成一统的感悟，在他的讲座“戏韵人生丑为美”中，可听他臻丑臻美话昆丑，亦庄亦谐谈人生。

在张军看来，由诗词入手，引领观众步入昆曲世界，才是打开昆曲的正确方式。两场讲座，就是要以这种“当代”的方式告诉观众：昆曲即生活。本报记者 朱渊

十八出传统折子戏 五场当代昆曲

串起昆曲的过去与未来

本报讯（记者 朱渊）最古老的昆曲，在当代，拥有最年轻的粉丝。为回馈这份热情，让昆曲在当下活出新姿态，张军为“2017当代昆曲周”定下了“回归传统、嫁接当下、探寻未来”的调子。

作为上海大戏院开幕季演出的大轴，“昆曲周”特邀江苏省演艺集团昆剧院、昆山当代昆剧院的角儿加盟，在4月7日到4月16日为期10天的时间里，呈上9场演出。18出“极古老”传统折子戏分4个专场，展现昆曲小生、小旦、小花脸三个行当的极端之美；5场当代昆曲《我，哈姆雷特》，让你看到昆曲未来的样子；以及两场“闲情偶寄曲与诗”讲座，以古典诗词解读昆曲美学，串起昆曲的过去与未来。

本届昆曲周严循昆曲艺术文武兼善的传统品格，大力发扬小生、小旦、小丑（昆曲又称“三小戏”）的表演风格。4月7日，由“昆曲王子”张军领衔、新生代小生演员共同献演的“亦俊亦美小生专场”将为昆曲周开锣。久违的《琵琶记·书馆》中，昆山当代昆剧院实力旦角新秀张冉、邹美玲将与张军同台。《彩楼记·评雪辨踪》一折则请到久未登台的昆曲名旦徐云秀共同演绎，再次呈现源头活水、别有洞天的演绎方式。

4月8日，江南名丑李鸿良领衔《臻丑臻美小丑专场》，带来丑行与旁生的“诙谐戏”《绣襦记·教歌》，并将携手默契搭档名旦龚隐雷上演名段《跃鲤记·芦林》。4月9日的两场“十全十美小旦专场”则集结了江苏省演艺集团昆剧院、昆山当代昆剧院、北方昆曲剧院、湖南省昆剧团、苏州昆剧院的十位实力女旦演员，献演10出申城久未上演的折子戏。

为纪念汤莎400周年而创排的当代昆曲《我，哈姆雷特》，去年在上海中华艺术宫的演出引来八方关注和长达半年的热议。该剧以传统昆曲的四功五法演绎《哈姆雷特》的故事内核，在莎翁故乡和美国引起剧烈反响。剧中，张军一人分饰哈姆雷特、奥菲莉亚、“父亡灵”、掘墓人4个角色，涵盖了生、旦、末、丑4个行当，凭借其精湛的昆曲功底，完成了一幕精彩绝伦的昆曲独角戏。

这次在上海大戏院的演出，将是主创团队糅合多次演出的心得和体会，悉心打磨再推出的版本。连演5场，想必会引起更大的反响和热烈的讨论。一句“to be or not to be”，不仅是莎翁经典的舞台拷问，也像一面镜子，映照现实，让当代昆曲直面“哈姆雷特之问”。张军说：“这也是当代戏剧人不得不面对的人生课题。”

《皇帝勿急急太监》明上演

钱程“夸口”：肯定滑稽

地气，剧中还用到了很多网络语言，希望能争取到年轻观众。

唱段少，像方言喜剧而不是滑稽戏是近年来一些新编滑稽戏的通病，《皇帝勿急急太监》在音乐上颇下一番功夫，此次修改还加入了三段唱段，使作品更加符合滑稽戏的艺术表现样式。据导演虞杰介绍，试演后这部戏进行了全方位的修改，从剧本到舞美，特别在音乐方面改动不少，“音乐质感应该是近年来戏曲舞台上不多见的。”虞杰对这部滑稽戏的期待值也相当高，“上滑作为上海唯一一个市级滑稽表演艺术团体，其实多年来一直希望有这么一

部作品能够为我们当年无比辉煌的滑稽戏正名。”虞杰说。

据介绍，《皇帝勿急急太监》目前已敲定演出共计16场，分布在艺海剧院、东方艺术中心、ET剧场、天蟾逸夫舞台、金山文化馆等上海各个地区的演出场所。5月23、24日，《皇帝勿急急太监》还将赴京参加由北京方面主办的梦想成真演出季，献演于北京民族文化宫。未来，大型滑稽戏《皇帝勿急急太监》还将尝试走向全国的更多地方，让更多不了解滑稽戏，不了解海派文化的人能通过这部戏，感受上海这座都市的独特魅力。

滑稽戏《皇帝勿急急太监》剧照

本报讯（记者 王剑虹）由上海滑稽剧团出品、获得文化部戏曲剧本孵化资助及上海文化发展基金会资助的大型滑稽戏《皇帝勿急急太监》将于3月23日至3月26日晚在艺海剧院上演。这部以人民公园相亲角为灵感的滑稽新作曾在去年进行过一次试演，之后又进行了“全方位”的修改。主演钱程昨天“夸口”称，虽然有一种意见认为现在的新编滑稽戏不滑稽，但这个戏“肯定滑稽”。

《皇帝勿急急太监》由著名编剧梁定东操刀，上滑优秀青年导演虞杰执导，关注当下父母在面对子女婚恋问题上所表现出的集体焦虑感。虽然剧本得到了文化部戏曲剧本孵化计划的肯定，但梁定东还是配合剧团的要求进行了多次修改，使之更加贴近当下都市生活，更迎合都市观众的审美需求。梁定东表示，这不是一个大的题材，但是很接