H5 |《牡丹亭》西游记

加载页：

画面：苏州园林月洞门内竹影摇曳

按钮：游园

画外音：昆曲念白“不到园林，怎知春色如许”

标题页：

《牡丹亭》西游记

The Peony Pavilion’s Journey to the West

Le voyage vers l'Ouest du Pavillon aux pivoines

按钮：向上滑动

正文页：

柳梦梅（江苏省演艺集团昆剧院《牡丹亭》男主角施夏明卡通形象，以下二人对话部分同）**：** Hello，姐姐！（注：昆曲中，小生常称呼爱慕的女子为“姐姐”。）

杜丽娘（江苏省演艺集团昆剧院《牡丹亭》女主角孔爱萍卡通形象，以下二人对话部分同）**：**Hello，秀才！

按钮：向上滑动

【视频1】从南京到巴黎，柳梦梅杜丽娘跨国丝滑转场

（视频内容：施夏明、孔爱萍所扮演的柳梦梅、杜丽娘从南京到巴黎的一组地标景物穿越快闪镜头。）

柳梦梅：姐姐，你我游园游到外国啦！

杜丽娘：Yes，转过这芍药栏，来到了法兰西。谁人识我？

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【超级戏迷】利玛窦 在华传教意大利人

“我相信这个民族是太爱好戏曲表演了。这个国家有极大数目的年轻人从事这种活动。有些人组成旅行戏班，另有一些则经常住在大城市，忙于公众或私家的演出。”

【超级戏迷】 伏尔泰 法国文学家

“中国戏剧好啊！1755年，我就把元杂剧《赵氏孤儿》改编成五幕大戏《中国孤儿——孔子的伦理》搬上了巴黎舞台。”

【超级戏迷】巴尔扎克 现代法国小说之父

“我的童年是在中国和中国人的摇篮里度过的。中国人对戏剧的嗜好，真可与巴黎人相匹敌。”

杜丽娘：世界原来姹紫嫣红！

柳梦梅：姐姐，抓紧时间先给巴黎人上上昆曲课。

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【组图】昆曲雅集办到巴黎

（组图内容展示江苏省昆剧院《牡丹亭》剧组在巴黎中国文化中心举办昆曲雅集，外国友人体验中国昆曲表演艺术。）

杜丽娘：呀，是谁家少俊来近远！

柳梦梅：姐姐，今天我们教洋娃娃演昆曲！

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【视频2】洋娃娃玩昆曲

（视频内容：巴黎时间9月11日，三位中国戏剧梅花奖得主柯军、施夏明、孔爱萍带领法国少年儿童体验昆曲。）

字幕提示：

巴黎中国文化中心

巴黎时间9月11日10:30

人物姓名条：

施夏明 梅花奖得主“昆曲小明” 著名昆曲小生

施夏明：

大家早上好，我们今天又来到了中国文化中心。

今天的主要的工作，是给这些法国的小娃娃们来讲解昆曲。

大家有没有看到，都是特别特别小的小朋友们，

让他们一起来体验一下中国的昆曲文化。

人物姓名条：

柯军 江苏省演艺集团总经理 梅花奖得主

施夏明：

柯老师正在给这位小朋友画猴脸。

柯军：

在给小朋友画个猴子，我都没画过，我自己都没演过猴子。

施夏明：

小Monkey（英文猴子）。

画外音：

俺老孙来也！

字幕提示：

Jeannine Manuel学校

巴黎时间 9月1日 14:00

施夏明：

今天下午呢，我们来到了法国当地的一所学校。

与今天早上接待的那一群小娃娃们不同，

今天下午讲座的对象，是更大一些的孩子，

大概是我们国内初中这样的年龄段吧。

期待我们的讲解，能够让他们也爱上昆曲。

柯军：

我们今天带给你们的是中国的昆曲，有点像中国文化的百科全书。

你知道这是什么吗？

法国孩子：

马。

柯军：

哎呦，在我们戏曲舞台上这叫马鞭。

对，这就是一匹马，拿住马鞭，脚蹬住马蹬，上马。

左脚蹬住马蹬，上马！

人物姓名条：

孔爱萍 昆曲表演艺术家 梅花奖得主

孔爱萍：

当女孩子开心的时候怎么（表现）开心？

我们东方的古典美（表示）开心，不是（哈哈大笑），用手（拍）。

（表示）非常仇恨的时候，怎么（表示）仇恨？

不是那种感觉，仇恨的时候用我们的手。

很开心，很忧愁，这些就是喜怒哀乐的表现。

杜丽娘：巴黎是昆曲的福地，2001年，昆曲在这里被列为世界级“非遗”。

柳梦梅：妙啊，史上最系统的昆曲文化专题展览走起！

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【组图】一键直达昆曲 600 年

（法国吉美国立亚洲艺术博物馆展出的“情不知所起，一往而深：中国昆曲文化专题展览”“昆曲 600 年”图片轮播）

图片说明：

元末明初（14世纪），南戏昆山腔形成

明正德、嘉靖年间（16世纪前期、中期），魏良辅改革昆山腔

明嘉靖二十二年（1543年）前后，梁辰鱼写成《浣纱记》

明万历二十六年（1598年），汤显祖写成《牡丹亭》

清康熙二十七年（1688年），洪昇写成《长生殿》

清康熙三十八年（1699年），孔尚任写成《桃花扇》

1921年，“昆曲传习所”于苏州创办

1956年，江苏省苏昆剧团成立

1977年，江苏省昆剧院在南京成立

1983年，中国戏剧家协会创办中国戏剧梅花奖

2001年，昆曲列入联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”名录

2023年9月，“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”在法国举行

【昆曲当事人】梁辰鱼

“我用改造后的昆腔新声写了第一部昆曲《浣纱记》。”

【视频3】法国博物馆里唱昆曲：诠释昆曲第一人第一戏

（视频内容为：“文博留声——昆曲走进法国博物馆”《伯龙夜品》演出，向法国观众讲述梁辰鱼创作《浣纱记》的故事。）

字幕提示：

法国吉美国立亚洲艺术博物馆

巴黎时间 9月13日14：30

人物姓名条：

施夏明 梅花奖得主“昆曲小明”著名昆曲小生

施夏明：

Hello大家好！

今天呢，我们在法国的国立吉美亚洲艺术馆，演出一个很特别的剧目。是创作第一部昆剧的作家梁辰鱼也就是梁伯龙的故事。在这样的一个场馆当中进行昆剧的演出，相当于非物质文化遗产的活态展示，我觉得非常适合，大家一起来跟我看看吧。

人物姓名条：

柯军 江苏省演艺集团总经理 梅花奖得主

柯军：

从某种意义上来讲起来，昆曲有一点点像博物馆艺术，不过它是非物质文化遗产“博物馆”，所以说我们把昆曲的老祖宗搬出来了，就是昆曲的第一人第一戏。来到巴黎，感觉到巴黎的气质和呼吸跟昆曲都很像，我们在这里办“中国昆曲江苏周”。国与国之间的交流的确需要文化，需要艺术，进行互通互鉴，彼此能够得到交流，同时共同发展。

人物姓名条：

Jean-Michel Tobelem 巴黎第一大学先贤祠-索邦大学副教授

翻译旁白：

这是这位先生第一次接触昆曲，这次昆曲演出给他非常大的震撼。

人物姓名条：

冯涛 法国里昂卢米埃尔大学博士

冯涛：

昆曲或者中国戏曲来到法国频繁地演出，这个是十分必要的。作为生活在法国的中国人，不论是留学生还是华侨华人，都对中国文化有深深的羁绊，他们对这个是有刚需的。我也从事教育行业，我看到我的学生家长本身以及他们的下一代对中国文化的渴求是非常急迫的。

希望我们国内的传统戏曲团队能够真的每年或者每一季都来给我们提供演出，也希望真的可以有戏曲团队、专业的教育团队，能够长期驻扎在欧洲，可以给我们带来很好的精神盛宴。

杜丽娘：法国人怎么听得懂wuli昆曲雅词绝句？

柳梦梅：姐姐，历来那些译者，便是跨文化的桥梁！

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【向上滑动，拉开卷轴】

《牡丹亭》

原文：

逗的个日下胭脂雨上鲜

英语：

Your lip-rouge smudged,

the color of your lips is

ever so fresh and moist.

英翻中：

你的唇膏弄脏了，

你嘴唇的颜色是

新鲜和湿润。

法语

Ta joue se pare de rouge,

Sous la pluie, ta fraîcheur éclate.

法翻中：

你的脸颊发红，

在雨中，你的清新

散发光芒。

杜丽娘：好不动人也！不觉泪垂……

柳梦梅：轮到我们上场了！连续两晚的全本《牡丹亭》外国可是难得一见！

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【视频4】

字幕提示：

法国·巴黎

9月14日20：00

江苏省演艺集团昆剧院

在巴黎蕾博拉戏剧院演出

传承版《牡丹亭》

现场座无虚席，一票难求，

演出结束后7次谢幕！

杜丽娘：不愧是花都，巴黎人竟这么喜欢《牡丹亭》！

柳梦梅：今日巴黎大咖云集，“歪果仁”汉学家比中国人还会看昆曲哩！

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【组图】大咖说——我们时代的昆曲：跨文化对话与文明互鉴

图片说明：

何成洲 南京大学艺术学院院长，长江学者特聘教授 欧洲科学院外籍院士

昆曲既传统又当代

是中国的也是世界的

玛利亚·谢夫索娃 伦敦大学戏剧学教授 欧洲科学院院士

我在《牡丹亭》中看到全人类最伟大的智慧

我流泪了

金丝燕 法国阿尔多瓦大学汉学系特级教授 孔子学院法方院长

昆曲和法国的交流

是一场当代的事

让-皮埃尔·余尔斯 法国文化部剧院名誉总监 表演艺术顾问

法国观众热衷于

看原汁原味的文化遗产

柯军 梅花奖得主、著名昆曲表演艺术家

文明首先要遇见

然后是遇合，接着是遇鉴

高文厚 荷兰音乐学者 中国音乐国际平台CHIME联合创始人

昆曲可以尝试

和其他音乐形式的合作创新

柳梦梅：你可知，最早到巴黎来演出全本《牡丹亭》的是谁？

杜丽娘：必须是张继青大师！我们此番演出，正是张老师 37 年前的版本。

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【时间轴】

1982年10月，意大利威尼斯，张继青领衔，江苏省昆剧院演出《牡丹亭》。

1985年6月，德国柏林，张继青领衔演出《牡丹亭》，谢幕 15 次。

1986年9月，法国“巴黎秋季艺术节”，张继青《牡丹亭》掀起中国昆曲旋风。

【视频5】旅法著名摄影家吴钢：张继青在法国的深远影响

人物姓名条：

吴钢 旅法著名戏剧摄影家 剧作家吴祖光之子

吴钢：

我觉得1986年，张继青老师在这儿演出《牡丹亭》，影响非常大。

第一，它是改革开放以后第一个大型演出团，演出全部的《牡丹亭》里最精华的部分。这样呢，法国观众就是特别追捧，因为它是一个巡回演出。我的几个老朋友当年受了张继青老师的影响，就改变了他们的一生，工作、甚至兴趣爱好。比如有一位先生，中文名叫费智，他当时会一点中文，是负责接待张继青老师的。然后，他就随着张继青老师到（欧洲）各个地方演出，就跟张继青老师成了好朋友，然后他就迷上了昆曲。以后呢，他就自费研究昆曲，还到中国去各个昆剧团访问、采访，拍了很多照片，收集了很多资料。他现在是我们的老朋友。我们巴黎文化中心的中国传统戏曲节已经举办了20年了，有8届，每届都有六七个中国的剧团来演出，所以呢，我们就邀请费智先生做我们的评委会的评委。然后他还到法国的各个大学，到各个地方去讲昆曲，他变成一个昆曲的传播者了，昆曲的专家。

还有一个（朋友），就是从1986年起，通过看张继青老师的昆曲《牡丹亭》就迷上了昆曲，追着张老师看戏，这个人呢是个年轻的导演叫阿兰马扎，我们叫他中文名字阿兰。后来根据张继青的《牡丹亭》他自己写了一个剧本，写了一个故事片叫《梦中情》。同时他到南京去拍了一部张继青老师的《牡丹亭》的彩色纪录片，他带着摄制组去，当时我们单位就是中国戏剧家协会是接待单位，我就陪着他一起到南京，每天拍张老师。他不但在南京拍，还到苏州的古戏台里去拍前后台的情况，还到杭州的西湖断桥那儿拍了些外景，这部片子呢，后来在戛纳电影节上还得了一个青年导演奖。当时，我记得他那个爱人刚生孩子，他女儿刚出生，他每天拿着小摄像机看女儿的录像。现在他女儿已经很大了，他女儿已经有两个孩子了，但是他女儿通过阿兰（的影响）也喜欢中国文化，然后阿兰导演的电影都是他女儿做音乐。

还有一个（方面）就是，我觉得张继青老师演完了《牡丹亭》之后，在法国掀起了一个《牡丹亭》热。之后，我到法国已经30多年了，我看过很多的剧团到这儿演《牡丹亭》，包括北方昆曲剧院的，演一个晚上的《牡丹亭》。还有青春版《牡丹亭》，就是参加我们戏曲节的。香港（院团）演出的《牡丹亭》，也是在我们这个戏曲节上。同时呢，比较大型的是，有一个导演叫陈士铮他的《牡丹亭》连续演了三个晚上，演了六场演出。

反正，法国人对《牡丹亭》非常熟悉跟张继青老师有关系。

柳梦梅：姐姐，来呀！这里就是张继青老师当年演出《牡丹亭》的摩加多剧院。

杜丽娘：Oh My God! I'm so excited and I am very proud.

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

【视频6】37年前，张继青巴黎连演6场《牡丹亭》

字幕提示：

巴黎夏尔·戴高乐机场

一天前

施夏明：

最早一次来巴黎是什么时候？

孔爱萍：

最早的一次是1986年跟着张继青老师演的《牡丹亭》，我是花神。

字幕提示：

巴黎莫加多剧院

巴黎时间 9月10日 15：00

人物姓名条：

施夏明 梅花奖得主“昆曲小明” 著名昆曲小生

孔爱萍 昆曲表演艺术家 梅花奖得主

施夏明：

哈喽，我们今天来到的是莫加多剧院。

这个是当时1986年，同样也是9月份，我们江苏省昆剧院的著名表演艺术家张继青老师，就是在这个剧院里面演出的《牡丹亭》。

人物姓名条：

张继青 江苏省昆剧院名誉院长 被誉为“昆曲皇后”

施夏明：

这也是中国专业院团第一次在巴黎《牡丹亭》全本演出。那么37年之后，我们再到巴黎演出《牡丹亭》，还是张老师的这个版本。可以说经典是代代相传的，经典的传播也没有国界。

我想问一下孔老师，当时跟张继青老师在莫加多剧院演出《牡丹亭》的时候，是怎样的一个盛况？

孔爱萍：

盛况到什么程度，真的是一票难求！

印象最深的是，迟到的人（演出开始后）是不能进来的，要中场休息才能进来，但是他们就是迫不及待，提溜着高跟鞋溜进来的，前面两场是不给的，后面就是实在太火爆了，我记得观众是这么进来的，昆曲原来在国外会得到这样的尊重。在后台，整个是鸦雀无声的，我们演出的时候转场是没有声音的，掉根针都能听得见的感觉。

施夏明：

当时这个剧场里面有没有用到麦克风？

孔爱萍：

没有，我们当时是带着字幕来的，他们（法国当地）坚决说我们不要字幕，我们不需要字幕，我们需要原汁原味，剧场里面是没有音响效果的。

施夏明：

就是靠人声，这个（方式）跟我们南京的兰苑剧场倒是有点相像。

我们兰苑剧场这么多年也是坚持不用麦克风，用人声演唱，这也让我们的一代代的演员在我们的剧场当中得到了锤炼，让我们的嗓子越练越好，所以在这样的大剧场，不用麦克风照样能够胜任，也一直是传承到了现在。

我们怀念张老师，我们也一定会把你传承的南昆版《牡丹亭》一直演下去。

孔爱萍：

张老师你放心，我们会传承下去的。

杜丽娘：情不知所起，一往而深。

柳梦梅：“文明遇·鉴”，不虚此行！

按钮：小喇叭（点按后播放卡通人声）

快来领取

杜丽娘（孔爱萍 饰）与柳梦梅（施夏明 饰）

巴黎地标打卡限量版明信片！

【手指按钮点开后出现明信片，划拨选择】

“昆”在埃菲尔铁塔下

“昆”在凯旋门前

“昆”在卢浮宫前

“昆”在塞纳河畔

（长按保存明信片到相册）

监制：黄建伟

策划：王晓映

文案：高利平

视频/图片：邓宇轩

设计/制作：朱丹清 郑玲玲

编辑：刘春 刘浏

特别感谢

“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”组委会

江苏省演艺集团昆剧院、石小梅昆曲工作室