

四百多年前，明代剧作家汤显祖写就五十五出传奇剧本《牡丹亭还魂记》，而今化作舞剧《牡丹亭》，邀请追梦人共赏良辰美景，共启惊梦时刻。

10月12日晚，无锡大剧院歌剧院，水雾与光影在舞台上交织成朦胧幻境。随着最后一个音符落下，“杜丽娘”与“柳梦梅”相携而立的身影渐隐，全场掌声如潮，演员们谢幕数次仍难平观众热情。作为2025太湖文化艺术季的重磅演出之一，舞剧《牡丹亭》在无锡连演3场，实力圈粉。在传统与现代的艺术对话中，观众久久沉醉在跨越四百多年的“至情”世界里。

文学经典舞中重生

“古典、现代、梦幻、飘逸，《牡丹亭》改编成舞剧，呈现出来的是一首长篇散文诗。”“游园部分演员们跳得好棒，双人舞太流畅了！”“本来一直想看黄慧慧和王盛熙的《打金枝》，没想到先看到的居然是《牡丹亭》！”……网络社交平台上，剧迷们对于舞剧《牡丹亭》的议论还在继续。

舞剧《牡丹亭》是近年来中国舞台艺术领域的重要创新之作。青年舞蹈艺术家黎星与青年编导黄佳园耗时20个月精心打磨，在尊重原著精髓的基础上，将原著五十五出浓缩为《梦游》《画卷》上下两本，提炼出杜丽娘、柳梦梅等6个核心角色，用肢体语言重构“生者可以死，死可以生”的爱情传奇。

以青年主创来号召青年观众，延续戏剧的青春生命。舞剧《牡丹亭》并非简单地复刻经典，而是一场基于原著精髓的当代重塑。其最大看点还在于青年演员的活力，赋予了四百多年前的剧本以全新的生命力。舞台上，人鬼神俱在，演绎三生传奇。

当杜丽娘轻叩粉墙时，流动的水雾随舞者肢体起伏，虚实空间在此刻交融。“游园惊梦”场景中，7分钟的双人舞以极致缠绵的肢体张力，将爱情萌发的悸动层层递进；《冥判》一折中，花神为杜丽娘求情时半步进退的精准拿捏，来源于演员一次次的排练打磨。青年舞蹈家、剧中柳梦梅的扮演者罗昱文重新研读原著，又反复观摩此前改编的舞台剧，全身心投入创作当中。他直言：“剧中的每一个动作都在讲故事，连呼吸都要与角色的情感同频。”

年轻观众为情奔赴

“不入园林，怎知春色如许？舞剧《牡丹亭》让我看到了爱情最本真的样子。”“没有一句唱词，却看懂了所有深情。”演出结束后，不少粉丝走出歌剧院直奔演职人员通道，等候与演员见面，请求签名。来自常州的“00后”观众小林在演员中寻找杜丽娘的扮演者胡婕，剧中最令她动容的是，结尾处演员未发一言却泪流满面的对视，“那种情感的穿透力比语言更强烈”。

10月10日，舞剧《牡丹亭》见面会于江南大学举行。北活音乐厅中，该剧导演黄佳园和胡婕、罗昱文、黄慧慧等主创分享了幕后故事，引发学子追捧。江大舞蹈编导专业学生宁芳瑶告诉记者，这部剧让她学到了很多专业知识，尤其是如何用肢体语言处理感情细节。

先以“美”吸引观众，再传递“情”的内涵。舞剧《牡丹亭》的舞台呈现美轮美奂、如梦似幻。全剧围绕一个“情”字层层展开，以杜丽娘游园惊梦、情殇而亡的虚幻，勾勒出“情至”的温柔缠绵；又借柳梦梅拾画还魂、跨越生死的执着，诠释“情坚”的现实重量，演绎真切而深刻的双向奔赴。导演阐释此“情”为“独属于中国人的浪漫”。

“这是一种难以抗拒的美，看剧的过程就是欣赏美的过程。”观众雅晴一直关注着该剧的信息，从苏州追到无锡。采访中记者了解到，不少年轻观众从《红楼梦》开始追舞剧，《牡丹亭》开启巡演后，又开始追新剧。无锡大剧院的后台购票数据显示，舞剧《牡丹亭》的观众当中，外地观众占比近四成，主要来自长三角地区，越来越多的观众“为了是一部剧，奔赴一座城”。

钟书大家说

在投身戏剧的第5个年头，我收到了来自大公报图书馆的邀请，为这里做一部沉浸式话剧。念兹在兹，我们8个人的剧组，终于用一个暑假磨出了一部《纸·鸢1945》。

作为编剧兼导演，当我第一次踏进这里，就捕捉到了空气中的故事因子——美好的地方自然有种魔力，遇到合适的人，会像落进沃土的种子，生根发芽、展开开花。

笼统地说，这朵长出来的故事花，讲述的是1945年的无锡，一位大学生地下党员在大公报图书馆寻找接头同志时，意外卷入了一场针对爱国实业家的未遂阴谋。

故事吸引来了志同道合的演职人员，有趣的是，他们中大部分此前并非专业演员：有的是民乐传承人，有的曾做过配音导演，有的是退休的大学英语教师，有的是小有成就的自媒体达人，有的正

舞剧《牡丹亭》何以圈粉年轻人？

助推艺术走近大众

四百年余韵再现亭前，且看姹紫嫣红又开遍，最撩人的春色是今年。资深戏迷周先生关注到舞剧《牡丹亭》的细节：“舞台设计中‘粉墙金砖’的视觉符号用得妙，很江南，这是传统应有的打开方式。”这种跨越年龄层的共鸣，恰是作品成功的佐证。

该剧由苏文投集团、禾戏剧出品制作，北京保利剧院管理有限公司联合出品，带有鲜明的江南文化印记。在导演黄佳园看来，这部作品的生命力在于“以当代视角激活传统”。舞剧跳出了昆曲对唱词叙事的依赖，却

留住了“至情”的内核；运用现代舞台技术，却扎根于江南文化的土壤。随着舞剧《牡丹亭》的全国巡演，“牡丹亭之梦”开始流传，也让更多观众为江南而着迷。

2025太湖文化艺术季期间，无锡好戏连台。如何让更多人接触到高雅艺术，进而主动走进剧场？这就需要有针对性地进行艺术引导。“青春版《牡丹亭》拥有很多年轻受众，舞剧版《牡丹亭》同样如此，这次进校园活动就是一次成功的艺术引导，让舞者和观众得以直接沟通，帮助观众更好地理解剧

情。”无锡大剧院相关负责人表示，随着演出市场日趋成熟，多元化、高品质的艺术作品层出不穷，观众的艺术素养也在提升。

接下来，根据阿加莎·克里斯蒂小说改编的经典话剧《东方快车谋杀案》《无人生还》、“话剧九人”口碑佳作《翻山海》、老舍经典话剧《茶馆》、出国婺剧《三打白骨精》等精品剧目将轮番来锡上演。此外，曾在无锡创下剧场演出票房佳绩的舞蹈诗剧《只此青绿》将于11月再度登临无锡大剧院，连演三场，目前演出票已售出九成。（张月）

用话剧唤醒无锡记忆

专攻合唱团男低音。

排练期间，大家热烈讨论剧情、分析人物心理，向专业演员学习表演技巧，甚至自发了解时代背景、原型经历来逐步完善自己对角色的理解，以至于每一次排练更像是一场舍不得准时结束的团建，参与者可以借角色倾泻情绪，也可以在真实与虚构的变幻中汲取力量。

总之各自就位的时候，我越来越相信，他们本来就是故事中的人物，只是散落在城市的不同角落，又因为一个恰好的机缘聚到了一起——我们共创了这样一部作品！

首演的时候，来了很多专家与学者，为这个故事的完善提供了宝贵的意见和建议。于是第二轮演出时，我们做了更加在地化的修改，不仅获得了专家的推介、媒体的宣传，还收获了许多自发购票的观众支持。

在这些声音中，有不少感慨源于沉

浸式话剧表演的形式，让很多即使在无锡出生成长、生活多年的朋友第一次真切地感受到了这座城市的风骨和底蕴，乃至有起鸡皮疙瘩的感觉！这不禁令我再次想起那个从业以来经常被问到的问题：话剧，能带给我们什么？

我尝试以人数多寡的分类来回答它。

对于覆盖面最广的观众来说，看话剧像一种名正言顺的偷窥，明明带着旁观者的心态走进剧场，却往往从喷薄而出的台词、音乐、情绪里感到了悸动。当近距离目睹故事“真实”发生，没有人会无动于衷。

对演员来说，演话剧是一段奇妙的体验——用自己的身体去活一次别人的人生。如果说“重生”是当下习惯了爽感故事的大众最渴望的梦，那么演员早已奢侈地切换了多个人生剧本。

对我来说，剧本落笔之前就有着明

确的目标，于是每一个转折都绞尽脑汁，每一次考据都力求精准，每一句台词都油然而生：2025年在大公报图书馆演出的《纸·鸢1945》如此，2023年因感慨无锡国专之风雨新传而生的《儒行》如此，2022年从茂新面粉厂旧址演化来的《荣归》如此，2021年脱胎于无锡一中百年传奇的《逆行壮歌》亦如此。

我天然地偏好书写无锡的历史故事，希望更多人知道这片土地孕育过多少仁人志士。他们也许暂时地被纷扰世事遮蔽在当代人的视野之外，但如果有一部话剧的契机，让他们被看到，我的目的就达到了，这也是我对家乡最诚挚的回报。

金秋时节，“纸鸢”再次从110年历史的大公报图书馆乘风起飞，愿每一位走进这场戏的人，都能在历史的回响中，触摸到无锡的温度，找到属于自己的幸福！（喻迎昉）

艺讯

无锡舞剧《歌唱祖国》唱响紫金文化艺术节

有一首歌，从无锡的水乡小镇响起，穿越时光，回荡在每一个中国人的心中——它就是《歌唱祖国》。近日，由无锡市歌舞剧院（江苏民族舞剧院）精心创排的舞剧《歌唱祖国》，作为2025紫金文化艺术节舞台艺术作品会演剧目，在常熟大剧院深情上演，它以独特的艺术语言，再现了这首经典歌曲背后动人的创作历程。

演出前夕，常熟大剧院内就已洋溢着浓厚的艺术氛围。以《歌唱祖国》为主题的文创展区吸引众多市民驻足流连，不少观众手持节目册、明信片拍照留念，将自己对艺术的热爱与期待带入剧场。

一曲时代赞歌，载誉而来。舞剧《歌唱祖国》并非传统意义上的“主旋律”作品。它从无锡籍音乐家王莘的视角出发，细腻刻画其在创作过程中的迷茫、坚守与迸发，将个人命运与家国情怀巧妙融合，展现出艺术与时代同频共振的动人力量。该剧自面世以来，屡获殊荣，入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”，斩获第十三届全国舞蹈展演“优秀剧目”奖、江苏省文华奖、“五个一工程”优秀作品奖等重要奖项，实现了艺术高度与观众口碑的双丰收。

创新表达，让主旋律更“接地气”。在叙事风格上，该剧大胆突破，以轻喜剧的方式讲述严肃题材，用诙谐生动的细节勾勒王莘生活中的温情片段。这种“小而美”的艺术处理，成功地将宏大的主题转化为贴近人心的舞台故事。让观众在笑声中感悟深情，在共鸣中理解时代。

两代演员同台，艺术薪火相传。本次演出中，一个令人动容的亮点是“95后”“00后”舞者占比高达95%，他们以青春的姿态、饱满的激情，为经典注入鲜活的时代气息；而原版主演则以沉稳的表演功底，为整部作品奠定了厚重的艺术基底。新老演员的默契配合，不仅让人物形象更加立体，也让“艺术传承”这一主题在舞台上熠熠生辉。

随着大幕拉开，演员们以精湛的舞姿，用“一支笔”开启记忆的闸门，在现实与回忆的交织中，将王莘的艺术人生娓娓道来。当《歌唱祖国》的熟悉旋律在剧场回荡，观众热泪盈眶，掌声如潮。这部兼具艺术高度与情感温度的作品，正以其持久的生命力，在新时代的舞台上，持续发光、传唱不息。（韩玲）

城事

首届中国庙学论坛在锡举行 推动庙学文化创造性转化

近日，首届中国庙学论坛在江南大学举行。来自全国多所高校及研究机构的专家学者齐聚无锡，以“庙学与中国传统文化研究”为主题，围绕庙学的历史脉络、制度实践、当代价值等议题展开深入研讨。论坛由江南大学人文学院、教育学院承办，设置主旨报告、分论坛研讨等多个环节。

庙学制度在中国延续千年，是古代官学教育的主要形式。作为中国古代官学与孔庙结合的特殊教育形态，庙学被认为是理解中华文明传承与教育发展的重要视角。“庙学在中国传统教育与文化传承中发挥重要作用。”国家教育治理研究院院长周洪宇提出，长期以来，庙学研究远不及科举、书院等领域深入，形成“庙学冷”现象。他呼吁推动庙学研究的系统化，建议编纂“中国庙学通史”。

一部庙学史，堪称大半部中国学校史。庙学不仅深刻影响了儒学教育与文脉赓续，也对东亚儒家文化圈的形成起到了关键作用。在论坛的主旨报告中，周洪宇、广少奎、赵国权、方正、于书娟五位学者先后做了分享，内容涵盖庙学通史编纂、文庙数字化传承、儒学视域下的庙学新论、文庙遗存保护实践以及元好问庙学思想研究等多个方面，体现出庙学研究的多维视野与现实关怀。

面对传统文化在当代的转化需求，曲阜师范大学教育学院教授广少奎提出，文庙不仅是实体空间，更是文化记忆与社会关系的聚合体。通过数字化技术，可实现对文庙物质空间的转型再生、精神空间的多维重塑及社会空间的共生重构。信阳学院教育学院教授赵国权探讨了庙学在不同历史时期的社会教化功能与文化传承作用。江南大学人文学院副院长于书娟则以元好问的庙学思想为例，指出“载道化民”“兴学明道”理念至今仍具有启示意义。黄冈师范学院文学院院长（苏东坡书院）副院长方正认为，未来研究需平衡“历史深度”与“现实广度”，既要深化祭祀制度、文献整理等传统议题，也需关注数字人文、文化认同等当代课题。

围绕“庙学实践及其当代价值”与“庙学思想、制度及其传播”两大主题的分论坛同步举行，24位学者分别从地方庙学案例、书院建设、教育空间重构、礼制演变、多民族认同等角度进行报告，拓展了庙学研究的问题域与方法路径。

与会专家一致认为，系统推进庙学制度、思想与文化研究，不仅有助于构建中国教育自主知识体系，也将推动以文庙、孔庙为载体的庙学文化实现新时代的创造性转化与创新性发展。

（哲肖）

