

西子湖畔破繭成蝶 越劇小百花再迎春天

西子湖畔，寶石山麓，小百花越劇場，終化蛹成蝶，展翅飛舞，迎接世界客。9月26日晚，醞釀18載的小百花越劇場開幕試運營，成為杭州文化新地標，開幕當晚，浙江小百花經典劇目新版《梁祝》隆重上演，並由此拉開了小百花越劇場慶祝新中國成立70周年開幕演出季。「遊西湖、逛靈隱、看小百花」將成為現實，浙江小百花越劇團團長茅威濤帶著幾代小百花人，以全新的姿態向世界遞出了一張具有中國傳統文化特色的「中國名片」。

採、攝：香港文匯報記者 茅建興
杭州報道

■充滿銀色蝴蝶造型的小百花越劇場。

■小百花越劇場整體呈現蝴蝶造型。受訪者供圖

當晚大劇場舉行的開幕典禮，台北101設計師、小百花越劇場設計師李祖原、《德齡與慈禧》編劇何冀平、作家王安憶等諸多文藝界大咖一一到場。劇場大廳，17米的巨大花牆上懸掛着1,000隻銀色紙藝蝴蝶，百花綻放，蝶舞西湖。

舞台上，茅威濤又一次飄逸登場，英氣逼人地唱起「我家有個小九妹」……茅威濤為這一天等了整整18年。

越劇場，35年前在杭州曙光路原11號的浙江小百花越劇團就誕生在這裡，如今，小百花榮歸故里。

精彩的演出在掌聲歡呼聲中謝幕時，茅威濤帶領着全體演員走上台，鏗鏘有力地致辭道：「此時此刻，追昔撫今，感慨在心。唐有教坊。宋有勾欄。清有芥子園。民國有前輩義演《山河戀》欲建專屬劇場。此時此刻，我們感佩生逢盛世，有緣在小百花越劇場承續歷史，展現歷史，創造歷史。從今往後，小百花越劇場不僅是我們的新家，也是這座城市的文化會客廳。請大家常回家看看。在這裡，四季花開，花意綿延……」

漂亮舞台令王安憶何冀平激動

此情此景，讓來觀戲的老友、著名作家王安憶非常感慨，她說：「中國有很多很多地方戲，但整體趨勢是沒落的。看到越劇能這麼興旺輝煌，覺得很意外，也真是很難得。我覺得在小百花的越劇中，我看到很大的現代性，茅威濤在繼承傳統格式的同時，又在創造着屬於她的格式。小百花越劇場應該是全國第一家專門為一個劇種建立的劇場，祝賀！」

著名編劇何冀平也感言道：「大家都知道我是舞台劇出身，所以我一生最眷戀的就是舞台。今天看到小百花越劇場這麼漂亮的舞台，我真的非常激動。其實我在這個劇場還搭着腳手架裝修的時候就來了，那個時候我就已經開始激動了，就盼着今天開張。今天越劇場真的開幕了，在這麼好的舞台上演這麼美的越劇，真是相得益彰。我是一個戲迷，最迷京劇和越劇，茅威濤是我的偶像，30年前我就說要給她寫戲，至今還沒有實現。今天看到這麼好的舞台，對編劇也是很大的鼓舞，因為這樣的舞台是給我們圓夢的。我要為這樣的舞台，為這樣的演員，盡我應該盡的責任。」

花18年打造殿堂級劇場綜合體

小百花越劇場隸屬浙江小百花越劇院，由百越文化創意有限公司管理運營。該公司由阿里巴巴集團、藍城集團、後生集團杭州遠行地投資與浙江小百花越劇團共同投資組建。越劇場總建築面積2.5萬平方米，內設「一大二小」三個劇場，分別為現時開幕的大劇場、黑匣子劇場以及即將開幕的經典劇場。此外，劇場附設戲博館、藝術電影院、票友俱樂部、藝術餐廳

■黑匣子劇場。受訪者供圖

■（左起）王安憶、何冀平、茅威濤、李祖原等為越劇場開演祝賀。

■新版《梁祝》演出後，茅威濤在舞台宣讀感言。

等配套設施，囊括了圍繞看戲而展開的城市文化業態。

從選址到最後建成長達18年，茅威濤坦言期間經歷了種種曲折，「許多去國外旅遊的人，都會把悉尼歌劇院、美國百老匯、倫敦西區、東京寶塚作為必經之地。它們之所以能從文化地標晉升為『國家寶藏』級的遊覽地，離不開經典劇目與劇場的完美融合。所以我就想有這麼一座劇場，把它打造成杭州乃至浙江的文化地標、打造殿堂級的劇場綜合體。」

茅威濤說：「地方戲的困境是難以走出自己的地域，如今越劇走出了江浙，我們還要嘗試倫敦西區、美國百老匯甚至韓國大學路的駐演方式，在馬雲、宋衛平等人的支持下，推動行業變革，產生一種新的商業模式。」

據介紹，越劇場具有獨一無二的舞台設計，九宮格升降舞台能夠適應任何一台原版音樂劇的演出，極大地豐富了舞台的可能性。50多道吊桿以及樂池和台口的裝置讓舞台儼然一個巨大的魔盒，而碩大的地下空間則讓舞台能夠實現兩堂景的同時切換。

著名建築設計師李祖原，談及蝴蝶造型的創意時稱：「藝術也好，建築也罷，如何發展自己的美學，首先要建立一個東方美學的符號。中國人遵循的是象形文字，圖形文化，而『梁祝』中的化蝶就是一個昇華的意象，恰與中國以自然圖像做表達工具相吻合。蝴蝶本身是化繭成蝶的過程，劇場的蝴蝶造型也有此寓意：房子借鑒了草台文化，劇場樓頂也是一個草台劇場，蝴蝶鏤空則是要見山，三個劇場也

預示每天都在昇華。」

在卸任浙江小百花團長後，茅威濤將專注於「百越文化」的運營，擔任百越文化的董事長，「我想實現的是一種觀念上的扭轉，以後來杭州就要看大蝴蝶，馬雲是我的大股東，他說阿里要做102年，而我們要成為另一個西泠印社。」

發掘運營劇團的新可能

茅威濤的先生，也是導演出身的藝術總監郭小男表示，從1947年「越劇十姐妹」在上海，共同的心願就是募捐、義演，能有一個越劇人自己的劇場，實現自己的意願。這個意願隔了很多年，都沒有哪個劇院屬於越劇團。浙江在這方面，看到小百花越劇團的影響和追求，以及對改革開放作出的貢獻，省裡批了一塊地做了這個劇院。「浙江在越劇藝術本體上作出了一個成果。越劇在浙江特別發達，讓人覺得有意義。對小百花的關懷度和影響力，通過這個劇院更有發展力和影響力。」

他補充道：「『遊西湖、喝龍井、看小百花』今後能成為一種現實。小百花開始駐場演出，大家在這得到新感受。現在不僅是討論有多少戲迷，有多少觀眾，意義更在於誰有好的品質、誰有好的戲目。有了這個劇院，會發展出更多的可能，特別是獨特的運營模式，交付民營公司來運營。百越可能會產生一種運作市場、發展市場的可能。這種可能會更市場化、更符合藝術規律的經營方式、運營方式以及劇種的建設方式。」

「這裡是專門為小百花設置的駐場演出場地。其他劇種可以進來，也可以做各種品牌，但是要看小百花的專業度如『寶塚』（日本寶塚歌舞劇團）一樣，必須到這裡來。」郭小男說。

11月小百花駐場的開台大戲是《三笑》，由郭小男編導的江南民調新版《三

笑》，作為駐場演出的首選。他表示，新版《三笑》將更現代，更貼近今天人們欣賞的需求，更加有新的審美意識。對今天的觀眾將有更強的吸引力。

賦予傳統文化趣味性

百越股東之一、厚生集團董事長賀勇在現場表示，希望百越能與時代結合起來，過去這些年都在學習外國東西，忽略了自己的東西，「現在我們更多聚焦我們民族的文化和精神，我們願意做一些嘗試和投入。目前內地的戲劇劇團都是靠補貼的，很少有靠市場化機制能夠盈利和發展。我們希望利用市場化手段把傳統藝術和戲劇娛樂化，使其帶有趣味性和娛樂性，能夠讓年輕人也喜歡傳統文化。」

賀勇希望，百越公司五年內能做到上市，公司將與國外的藝術機構，比如英國國家劇院、紐約百老匯等一些戲劇機構開展合作，共同投資打造戲劇、舞台劇和核心IP，可以讓這些劇目在紐約和倫敦東區演出，還可以拍攝成電影、電視劇等，也可以做成豐富多彩的創作作品。

目前百越公司的核心IP就是小百花，小百花是一個越劇團，通過百越平台展現一種蛻變，展現新的價值，小百花嘗試駐場演出。別的一些劇種也可以來嘗試，通過創新的表達來獲得新價值。「這裡將引入更多的國際劇種，在這裡不僅僅看到傳統的京劇、越劇和黃梅戲。還可以看到莎士比亞的經典名劇，看到其他風格的音樂劇、舞台劇。」他說。

■新版《梁祝》中化蝶一幕。

開幕季演出六大經典劇目

「天乃蝶之家，地乃蝶之靈，雲乃蝶之裳，花乃蝶之魂，但為君之故，翩翩舞到今……」一曲來自《梁祝》的吟唱，奠定了小百花越劇場「蝴蝶劇場」的詩意主題。劇場天台和每一個立面，均是飄然出塵的蝴蝶意象，傳遞出江南優雅與藝術人生的追求。而繼《梁祝》之後，9月26日至10月7日的劇場開幕季，小百花原生代、中生代、新生代在大劇場集體亮相——原生代領軍

人物茅威濤及董柯娣、陳輝玲、洪瑛、江瑤、邵雁等時隔五年重聚舞台；中生代代表性人物蔡浙飛、章益清、魏春芳，陳麗君、李雲霄、張亞洲等諸多新生代優秀青年演員，上演《梁祝》、《陸游與唐婉》、《五女拜壽》、《春琴傳》、《春香傳》、《寇流蘭與杜麗娘》六大經典劇目。其中，茅威濤出演三部：《梁山伯與祝英台》、《陸游與唐婉》及《寇流蘭與杜麗娘》。

■越劇《春香傳》劇照。資料圖片