冯远征携剧场版《哈姆雷特》来南京——不演“复仇”演“选择”

这版“哈姆雷特”很当下

本周五,由北京人民艺术剧院院长冯远征执导的大剧场版话剧《哈姆雷特》将登陆江苏大剧院。演出前夕,冯远征专程来宁,分享这部经典名著当代解读的创作心路。

从“复仇”到“选择”的内核变迁,从年轻时未竟的“哈姆雷特梦”到如今以导演身份重塑经典,冯远征坦言,这版《哈姆雷特》希望以更开放的姿态拉近经典与当下的距离,也让南京观众认识人艺这批充满锐气的年轻演员。

扬子晚报/紫牛新闻记者 孔小平

冯远征

从“复仇”到“选择”

冯远征是南京的常客。他透露,前年曾带着话剧《正红旗下》来到江苏大剧院,此前也在南京拍过电视剧,有不少南京朋友,“每次来都能感受到南京人的热情”。此番《哈姆雷特》剧组刚参加完上海国际艺术节,希望延续热度,来到文化底蕴深厚的南京,与老观众重逢,也向新观众展示作品。

北京人艺此前曾三度排演《哈姆雷特》,此次推出的是大剧场版本。“生存还是毁灭”“一千个人心中有一千个哈姆雷特”——这些耳熟能详的标签,恰恰是重排必须跳出的固定印象。

冯远征将本剧核心主题定为“选择”。他认为,莎士比亚笔下的哈姆雷特著名台词,意在表达选择的艰难,这一内涵已超越复仇本身,具有普世意义。

“如果过分突出‘复仇’主题,并不符合当下社会的需求,很难让人共鸣。我们发现,‘选择’更符合当下人面临的困境。”冯远征说,“对年轻人来说,小到点外卖,刷了一圈最后选了麦当劳,甚至晚上几点睡,都要思考半天。”在他看来,“生存还是毁灭”之所以穿越四百年时光,恰恰因为“选择”是每个人每天都在面对的事。

对冯远征本人而言,“选择”二字也刻骨铭心。

1991年他在德国读书,面临留下还是回国的抉择——眼前是丰富的物质条件和安定的生活,心里是回国继续演员事业的渴望。他考虑了半年,思考到在柏林街头恶心呕吐。吐完之后,他决定回国。“现在回头看,当初的这个选择是很正确的,因为现在很幸福。”这段经历也让他深刻理解了哈姆雷特内心的纠结。

在这一版《哈姆雷特》里,每个角色都被放在“选择”的透镜下:国王克劳狄斯上任之初其实想与哈姆雷特好好相处,却因弑兄秘密逐渐暴露而在权力与情感间滑向杀心;王后乔特鲁德内心在王后位置与对儿子的情感之间反复撕扯。而奥菲莉亚则是一个例外,她的悲剧恰恰源于“没有选择的权利”——哈姆雷特选择牺牲她,父亲选择利用她,国王和王后也在利用她,“她就像路边的一朵花,虽然开得很娇艳,但人家随手一摘或者一场大雨,就会结束生命之旅”。

“每个时代的人都要面对自己的选择,年轻人也有选择及选择带来的焦虑。哪怕再微小的选择,身处其中都无比艰难。”冯远征说,常排常新,经典的生命力正在于此,每个时代的人都要面对自己的选择。

郑云龙是“天选哈姆雷特”

排演哈姆雷特是冯远征年轻时的梦想,“年轻时就觉得任何一个男演员都有哈姆雷特梦,都希望能演一次,当然大多数都没实现,包括我。到了现在这个年纪,有一种冲动去导演一下这部剧,希望将我对它不断形成的理解通过戏表达出来。”

而郑云龙很幸运,作为音乐剧演员的他此番饰演哈姆雷特。郑云龙表示,很小的时候就看过《王子复仇记》这部电影,从那时起哈姆雷特就在他心中埋下了一颗种子。

“在我眼里,郑云龙是天选的哈姆雷特。”冯远征回忆,一次深夜排练后回到家,想通过看电视让脑子歇下来,结果在一个音乐节目里看到郑云龙演唱,“当时我觉得这个孩子会演戏,因为他的歌声就在叙述”。于是他想办法找联系方式,查资料发现郑云龙与江珊演过话剧《德龄与慈禧》,便跟江珊要了电话,“第一次见到郑云龙真人时,我就觉得他适合演哈姆雷特。”

在冯远征看来,郑云龙身上自带忧郁气质,非常适合这一角色。人艺演员在台上演戏时是不戴麦克风的,而郑云龙以前唱音乐剧都用麦克风,为此冯远征给他做了大量气息和肢体练习,让他找到节奏。“郑云龙和我们的演员合作排练时,非常知道自己该怎么做,也很谦虚,和大家一起研究研讨。”

这版《哈姆雷特》在表演上还留出了大量即兴空间。装疯的段落郑云龙每一场都不一样。王后饰演者曾泳醍透露,郑云龙上一场是跳舞,后一场她以为还是跳舞,他又会把她的妆弄花一下,“我私下问他今天打算怎么演,他说你别管了,我也没想好呢。这就是戏剧的力量,每天都有新鲜感。”从首轮演出以来,郑云龙已演了20多场。对他来说,前15场是身体机能的适应,体量这么大的戏,独白多加上连演对技能和体力的耗损非常大。而15场之后他开始注重理解层面的变化,每一次演出都不太一样。

值得一提的是,这版《哈姆雷特》使用工业风布景。主创们表示,这是“对剧本身内容主旨的阐释的一种隐喻和外放”,现代人的彷徨、压抑、两难甚至多难的抉择,需要一个冰冷的空间来承载。

而真正让它区别于传统的,是对叙事时序的打碎。“剧中包括很多蒙太奇闪回,打乱了时间线顺序。”郑云龙解释,导演想放大的是哈姆雷特的思考过程,“在选择过程中,他的思考过程就会不断变化”。

青春站上C位,这届年轻人接住了“紫金”的舞台

文化湃

10月27日晚,2026年紫金文化艺术节以越剧《虎踞龙盘》的谢幕收官。今年是紫金文化艺术节举办的第九年,从开幕到闭幕,“95后”、“00后”甚至“05后”不仅站上了舞台,也站上了领奖台。九岁的艺术节与这群年轻人,在“青春”这个坐标上撞了个满怀。“青春”不是某个剧目、某个环节的点缀,而是贯穿整届艺术节的变化——年轻人正在定义舞台。

艺术节上,多部获得“优秀作品”的大戏,由年轻人挑大梁。闭幕大戏《虎踞龙盘》中“三国”的主要角色由“95后”、“05后”演员担纲,少年人演少年风骨,青春表达与千年文脉同频;锡剧青春版《珍珠塔》由“00后”演员任子博、李佳主演,“跌雪”一折极简写意,仅凭一把雨伞、几段身段,道尽书生风雪流离的窘迫与傲骨,打破了“新人撑不起老戏”的成见;丹剧青春版《五女拜寿》登台演员平均年龄不足20岁,在创作中融入契合青年审美的表达,让这个江苏现存濒危稀有剧种,在第六代青年演员口中重新响起。

把年轻演员推上C位,也让他们在并肩登台中发现,传承从来不是一个人的孤军奋战。今年“艺动青春”江苏优秀青年艺术人才展示迎来了一场青春盛会,七位来自省内的优秀青年武戏人才同台献艺,带来京剧、昆剧、扬剧等剧种的经典好戏,在满台腾挪翻飞中集中展示扎实功底与武戏绝活——“00后”刀马旦方舒卓在京剧《女杀四门》中一杆长枪力杀四门,演绎巾帼英雄的英气逼人;“95后”徐梦雪在扬剧《通天犀》中身着三寸厚底靴站上椅子扶手,完成无手扶金鸡独立三起三落。他们都说“舞台是检验练功成果的唯一标尺”,要“趁盛年多向老艺人学习传统”,这些话语里有一种超越年龄的清醒:C位不是终点,而是起点。更值得注意的是,年轻演员们在同场展示时,看到其他剧种的同龄人也在死磕基本功,那种“原来你也在这里”的确认感,让他们找到了归属感,找到了同代人之间的惺惺相惜与彼此护持。技艺需要被年轻的身体重新记住,程式需要被年轻的理解重新激活,而这条路上有人同行,传统便不再是压在肩上的重负,而成为可以彼此传递的火把。

有了舞台,还得有观众,特别是年轻的观众。紫金文化艺术节设置了剧评栏目,邀请高校大学生参加剧评,鼓励他们以独立思考写下鲜活真切的观演感悟。连云港师范学院2025播音与主持班的王华轩对着镜头推荐现代淮海戏《条河谣》,这部戏把目光聚焦在普通乡村的烟火日常,唱响了属于苏北大地的时代歌谣。南京航空航天大学本科生张芮宁则被民族管弦乐《金陵山水纪》对“南京”这个文化IP的克制处理所打动。台上台下,形成了同代人之间的对话关系。

九岁的紫金文化艺术节正年轻,这个“正”字是进行时。剧目是年轻的,演员是年轻的,观众是年轻的,评论是年轻的,连“年轻”本身也正在被这群人重新定义,它不只是一个年龄标签,而是一种创作姿态、一种传承方式、一种观演关系。紫金的帷幕落下又升起,舞台中央的面孔一年比一年年轻,戏还在唱,人正当年,这就是一个文化节庆最好的“成长报告”。

扬子晚报/紫牛新闻记者 孔小平