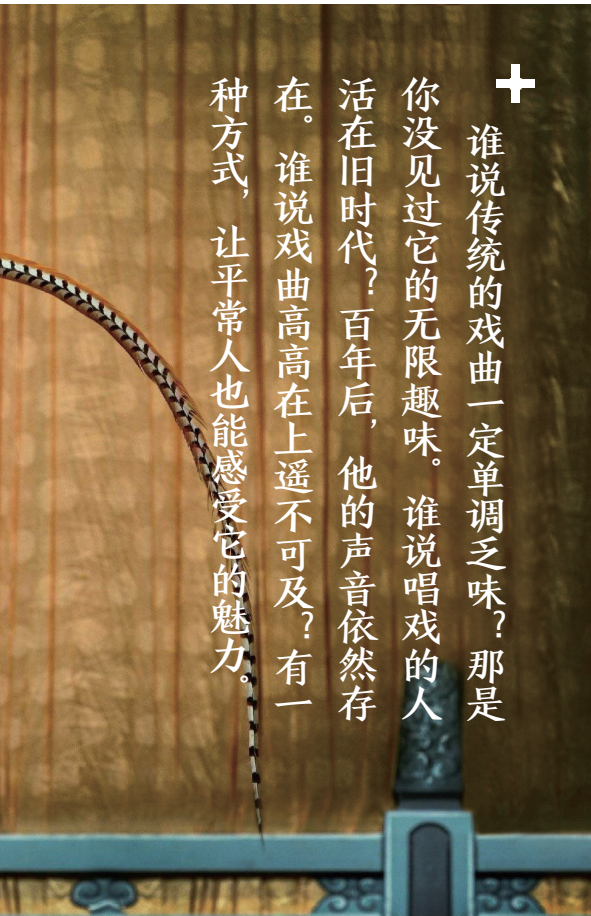

很多朋友会问：“亚男，你到底有多爱昆曲？这些年，兜兜转转回到这里，你到底爱它什么？”亚男说：“之前，我回答不上来。当我回想起这10年台上台下辛苦练功的场景，让我撇不开的其实就一个‘情’字。师徒之情，同门之情。”老师王芝泉65岁来带的亚男这批学生，老师当时情真意切，说道：“为了培养第五代传人，从现在起我将不再登台演出。”这句话，直到现在仍让亚男肃然起敬。“老师这一代人，一辈子也只做了这一件事。现在上海仅留下了10位国宝级的昆曲艺术家。”

另辟蹊径传承昆曲

昆曲给了她使命感，相对这个600年历史传承的中国精粹，能用自己的方式进行文化传承，也不失为“曲线救国”。“虽然没有办法依老师的心愿，在舞台上传承昆曲，但是我并不认为只有站在舞台上唱戏，才是一种传承。传承有很多种方式，比如这个空间，对我来说，也是一种传承和传播。现代社会瞬息万变，当节奏越来越快，你会发现，很多中国传统的東西，它还在那里，但仅仅只是在那里，得不到足够的关注。这是社会向前发展的积极一面，并不能说这样不对，那么对我们年轻一代的昆曲人来说，能用什么样的方式，或者说能否用现代年轻人的思维方式和关注点，来让她们了解中国600年历史的昆曲呢？”

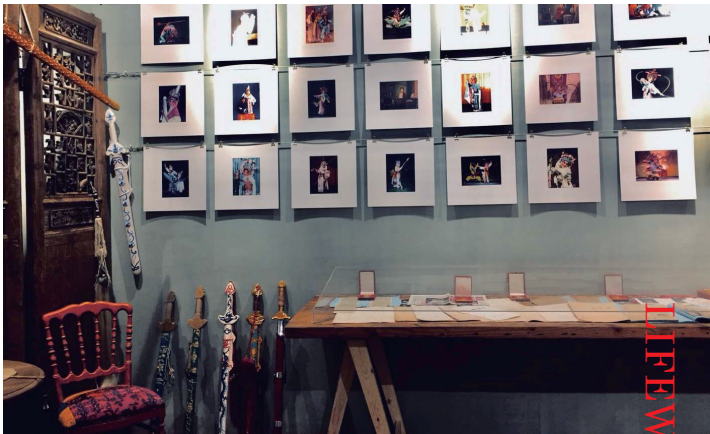
亚男找到了自己的打开方式。其实，戏曲也能和人们的生活息息相关，拥有很多共鸣点。“现代的人，可能他喜欢看综艺节目，电视综艺节目是否可以跟戏曲结合？像我们的大师姐，王佩瑜，瑜老师就这么做了。戏曲可不可以与现代音乐结合？我的师哥张军这么做了，他跟谭盾等音乐家进行合作，让戏曲的打开方式更加多样化，把昆曲做成演唱会。”对亚男来说，“有戏1961”就是这样一个切口，用现代思维以及符合年轻人社交诉求的文化空间，来为中国传统戏曲发声。

用多元化的方式撬开戏曲大门

这里绝不是你想象中那种幽静的传统茶室，相反，这里有一片属于年轻人的舞台。吧台敞亮，白色、金属色的搭配，极具现代感；精致的玻璃器皿，亦古亦今。座位都是少女们最爱的马卡龙色，连墙壁都是超粉嫩的薄荷绿。生旦净丑四个抽象化的戏曲形象，被画师绘在墙上，不失传统韵味，又极富现代质感。舞台四四方方，配有整面墙大的落地镜，平日可作授课、演出使用。

空间布局上，这里的空间按照功能划分，被分成了几部分：外边的公共休闲区域可以喝茶、看戏、会晤社交，有舞台空间，也有展览空间。而空间格局是流动式的，通过隔断布局可自由调整，互为整体，也可以相对独立。剧场空间，设有阶梯，有演出和沙龙时，拉开幕布，通过玻璃隔断屏蔽，就变成了一个独立私密的舞台空间。使得舞台空间内部和公共区域的外部相互独立，但玻璃的通透性，也能让剧场里的活动为外部喝茶社交的人所看到。展览空间，会不定期换展。目前的首展，正是亚男的老师，中国武旦皇后王芝泉的艺术生涯回顾展。

在这里，活动类型没有边界，肢体Workshop，戏曲身段，与独立音乐家的活动，自己的剧目，戏曲演员与道具的对话，与中国的独立设计师，如服装设计师、插画设计师、花道老师等进行跨界合作的戏曲新玩法无所不包。亚男说：“传统的东西留给剧团去传承，我们进行引导和开拓，让人们能够通过不同的方式打开戏曲，我会把门开得很多，以前就只有看戏这一条道路，而现在的打开方式可能有无数条通道。”

在这里，戏曲不是噱头，而是你实实在在能获得的新鲜体验、历史典故、迷人唱腔、独特韵味，还有可爱精致的戏曲周边让人心驰神往。

生活周刊 × 黄亚男

Q：当初为何会从上海昆剧团离开，主动选择自己的人生？

A：总有人去当出头鸟，去迎接改变。我很庆幸，自己在艺术造诣上还没有成角儿成腕儿。这是我的年龄优势。刚进院团一年，在我身上还没有被贴上标签，不是著名的艺术家，也没有那么大的使命，一定要在舞台上为昆曲传承付出一辈子。因为没有背负那么大的压力，也就更有动力打破现有圈子，尝试更多的可能性。

Q：严格意义上讲，你现在已经不是一个昆曲演员。你如何定义你自己？

A：可以说是戏曲的传播者吧，像蒲公英一样，我觉得做这件事的意义，比我站在舞台上得到的鲜花和掌声更重要。生活中我也能找到很多种路径，得到自我成就的满足感。OK呀，我觉得自己也不亏。

Q：你们还开发了很多戏曲衍生品？

A：目前市场上，所有跟戏曲有关的衍生品，看起来很土，太浓墨重彩，并不走心，有点像景区旅游产品那样的形态，完全没有质感可言。我觉得产品需要符合戏曲艺术的调性，而不是把那张京剧脸谱扒下来就算周边了。当这些戏曲元素，成为一种生活方式，而基于中国传统文化之上，人们对它的认同感，就不是海淘代购某个国外一线品牌就能取代的。

Q：你对这个国内首家戏曲体验生活馆的未来愿景是怎样的？

A：这是我的第一个真正意义上的创业项目，它跟我之前开工作室很不一样，不再只是随便玩玩，只要能养活我自己就行。它有成熟的商业模式，引入投资人，我希望接下来能把这个平台做大，能为昆曲发声，当然也不仅仅是昆曲，虽然我是昆曲演员，我还希望它能够对整个中国传统戏曲发声。当大家想要了解戏曲，却又不想一下子跳进专业门槛很高的剧场时，这里可以作为桥梁，它可能和音乐结合、舞蹈结合，或者和肢体结合，让大家觉得戏曲很好玩。未来，我想把这里打造成一个文化创意公司，包含各种戏曲的元素，去做创意衍生品，让戏曲元素走入人们生活的方方面面。有戏，有茶，有故事。

Q：有可能在其他地方复制这个空间吗？

A：有这个想法，我希望先在上海开一间更大的旗舰店，目前这个空间的格局还是有点小。希望空间的区域划分和格局更为明晰一些，承载的内容更丰富，让客人来到这里的体验感更强。紧接着，在一些有着戏曲底蕴的城市，开线下体验馆。如果在成都的话，可能就是以川剧为主，在北京可能做京剧，更多融入在地性。不同地域好的作品，都可以放到其他城市的有戏体验馆里演出，如果需要推广一出戏，可以在我们全国的平台上做宣发。目的就是让更多人走进剧场看戏。这是所有昆曲人共同的目标，培养更多年轻的戏曲观众走进剧场，爱上中国传统戏曲。未来，戏曲才能有更好的传承。