

独白

话剧《国子监风波》主创创作谈：

一部与众不同的“明朝职场风云录”

10月17日下午，中国妇女报全媒体记者走进《国子监风波》的排练场内，只见三位男演员站立两旁，一位气场十足的女演员坐在中间位置，她正蹙起眉头道：“何以让金文徵滋扰国子监呐！”她声音浑厚、神色威严，颇有“帝王之风”。不一会儿，她起身走向导演询问刚才这句的语气是否恰当，并试着又换了几种语气，让众人帮忙斟酌，和她在台上笃定且强势的态度形成了鲜明反差。她是话剧《国子监风波》的男一号兼女一号王中女。在即将于月末开启的这一轮公演中，她既是剧中男主角朱元璋的扮演者，也是女主角马皇后的扮演者。王中女是京剧舞台上的老旦演员，13岁登台，有着多年的演出经验，这一次她挑战的是话剧舞台，一人分饰两角，包括戏份最重的反串角色。

那一天，排练场台下的人不多，除了导演和制作人，还有一位清秀的女孩，细心观看着排练，不常发言，时不时在电脑前敲击键盘做

着笔记。后来才知道，她是这部剧的编剧朱学佳。在排练中可以听到，《国子监风波》的台词对白采用半文言形式，既要符合历史背景和故事情境，又要让观众能听懂，非常考验编剧的功力。《国子监风波》是朱学佳的第一部原创编剧本，她很乐意博采众议。从中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍这样的专家，到普通观众，再到演出前排练时导演和演员在操作中的实际反馈，朱学佳珍视每一条建议，并对剧本加以优化。而她所坚守的是故事的筋骨——从历史的只言片语中，雕琢出一个明初鲜活的国子监以及其中发生的“职场故事”。与此同时，带领观众走进一代帝王的内心世界，体会他在权力与责任间的挣扎与抉择……

排练间隙，话剧《国子监风波》的主演王中女和编剧朱学佳分别接受了中国妇女报全媒体记者的采访，兴致勃勃地讲述了台前幕后的点滴——

主演王中女：“我，既是马皇后，也是朱元璋”

剧《国子监风波》，说我比较贴近他们想要寻找的人物类型——沉稳、端庄，带有历史的厚重感。只是，出乎我意料的是，他们需要我一人分饰两个角色：朱元璋和马皇后。

这两个人物都是观众所熟悉的历史人物。朱元璋以严法治国，是一个威严、霸道且强硬的帝王形象。而马皇后则是仁厚之人，有着大爱和智慧，又不乏柔情。他们不仅是性格不同，更重要的是性格特质存在巨大差异。

面对这样的挑战，我深知，无论在哪个舞台上，首先都要抓住作品的核心，深刻剖析自己所扮演的角色特点，多方面刻画，然后将其精确地传递给观众。我试着在话剧舞台上融入一些戏曲元素。比如，对于朱元璋，我会从形态上借鉴京剧舞台上的人物形象，通过坐姿、神态、动作展现帝王之气，同时在台词中加入戏曲念白的韵律感，增强人物的表现力。对于马皇后，我则着重从语气和神态上展现她的温柔慈爱，加入一些戏曲中旦角的姿态，使人物更加立体鲜活。

经过这些天的排练，我逐渐感受到京剧与话剧表演的不同之处。京剧的表演“唱念做打”是程式化的表演形式，其中西皮、二黄等板式有其基本规范，演员需要在可控范围内演绎和塑造人物形象。这些传统技艺是逐步流传下来的，我们可以在此基础上创新，不能打破。而在话剧的舞台上，演员有更大的创作空间，可以大胆地发挥想象。

在话剧舞台上，我是个“票友”，其他几位演员都是科班出身，他们可以快速地融入角色，而他们良好的状态能够直接感染到我。

在对词过程中，对手非常重要，能够激发彼此的表演力，让整个表演更加鲜活。

《国子监风波》更像是我们共创的作品。在排练过程中，大家一直在不断探索，每个人都立足自己的角色深入挖掘，并与导演、编剧、制作人一起探讨表演中的不足之处。导演也非常尊重大家的意见，尽可能吸收大家的建议。我认为一个优秀作品的诞生必然会经历不断推翻和打磨的过程。我非常喜欢这样的跨界合作，在这个剧组中我学到了很多之前从未接触过的东西。

尝试这一次与众不同的跨界以后，未来我仍会继续坚守自己的专业，跟随师父赵葆秀老师深造老旦行当的表演，在京剧的舞台上持续发光发热，继承老一辈艺术家留下的艺术瑰宝。实际上，京剧除了大家耳熟能详的传统戏如《贵妃醉酒》《霸王别姬》，还有很多新编戏，比如四年前我参演的京剧《大宅门》，就是以郭宝昌导演的电视剧为蓝本移植到京剧舞台上的，在戏中我饰演二奶奶。京剧《大宅门》保留了原作的剧情，由北京京剧院李卓群老师导演、著名戏曲音乐家朱绍玉老师谱曲，依然采用西皮、二黄的曲调。由于《大宅门》的故事家喻户晓，所以尽管京剧的表现形式新颖，但也很容易被观众接受。这让我深刻认识到，京剧传承需要不断创新，在保留传统韵味基础上融入新的元素和创意，以适应时代发展与观众需求。

正因如此，我非常愿意汲取多元的艺术形式。《国子监风波》是我迈出的第一步，未来如果有合适的机会，无论是话剧、音乐剧或是其他艺术形式，我都将全力以赴。

女老师本身是戏曲演员，有着深厚的舞台功底，能够将朱元璋的特征淋漓尽致地表现出来。而反串在我国传统戏曲中极为常见，中国向来有这样的文化底蕴。除此之外，在当今社会，女性在各个领域都充分展现出了智慧和力量。一个拥有权力的女性形象在我们的生活中随处可见，反观戏剧舞台上的女版朱元璋，会发现这不仅仅是一次艺术创新，也是对女性力量的另一种诠释。性别，在文本内外都不应成为限制。

《国子监风波》是我的第一部原创作品，在此之前都是改编剧。虽然我是学习法学专业出身，但一直对戏剧有着浓厚的兴趣，是个资深戏剧爱好者。只是，看剧和创作完全是两回事。尤其是这一次为了使台词言简意赅、带有节奏韵律美并符合历史情境，我采用古白话撰写台词。但这样的台词是否会阻碍观众的理解，也是一个不小的问题。经过反复考量，我们将一些含有重要信息的台词变成了白话，主要集中在国子监祭酒宋讷与学录金文徵的辩论场景中。这样的改动既兼顾了通俗性，又能使人物对白听起来富有节奏感，不会显得过于平淡。

《国子监风波》在今年获得2024棱镜MINI戏剧节“青年力量”奖是对我创作的一次肯定和鼓励，但对于公演我心中还是怀有忐忑。在最近的排练中，导演吴鹏飞、四位演员会和我进行交流，从观众体验出发，对剧本进行合理的修改，对台词进行必要的补充和删减，使得剧中几位人物逐渐丰满起来。大家平等交流，取长补短。有趣的是，因为王中女老师不同于其他演员，她是京剧演员出身，其他演员会很好奇地向她请教京剧是如何排练的，京剧演出时麦克风戴在什么地方，什么是加韵的念白等等。整个排练过程非常愉快，也让我收获满满。不久后，这一版《国子监风波》即将公演，相信会为观众呈现一部精彩的“明朝职场风云录”。

人物简介：

王中女，北京京剧院一团青年老旦演员，毕业于中国戏曲学院，首都京剧家协会会员。代表剧目《赤桑镇》《钓金龟》《遇皇后·打龙袍》《李逵探母》《杨门女将》，新编现代京剧《大宅门》等。

- 口述：王中女 《国子监风波》主演
- 记录：熊维西 中国妇女报全媒体记者

说来很幸运，去年我在杭州大剧院演出个人专场《遇皇后·打龙袍》时，恰巧光束戏剧看到了我的海报并被其中我所扮演的李后的形象所吸引。于是他们邀请我参演话

编剧朱学佳：“性别，在文本内外都不应成为限制”

朱学佳，青年编剧，毕业于西南政法大学法学专业。编剧作品有《刺花的灯罩》《国子监风波》《幽灵岛》等。

- 口述：朱学佳 《国子监风波》编剧
- 记录：熊维西 中国妇女报全媒体记者

一次偶然的机会，我在参观国子监时，看到一通汉白玉石碑上记述着明太祖朱元璋的圣谕：“恁学生每听着：先前那宋讷做祭酒呵，学规好生严肃，秀才每遵规蹈矩，都肯向学，所以教出来的个个中用，朝廷好生得人……”其大致意思是，以前宋讷担任国子监祭酒时，学规十分严格，教出的学生很优秀；而后来的祭酒不严格执行学规，致使学风衰落。朱元璋要求今后师生严格执行学规，违反学规、诽谤师长、贴大字报的人会受到严厉惩罚，包括流放、处死等。这通碑文用通俗白话写成，而上面提到的被朱元璋盛赞且刻在碑文上得以流传的国子监祭酒宋讷究竟是何人？这不禁让我对这段历史产生了浓厚兴趣。

查阅《明史》，关于宋讷有这样一段描述：“助教金文徵等疾诤，构之吏部尚书余燠，燠令致任。讷陞辞，帝惊问，大怒，诛燠、文徵等，留讷如故。”即明朝国子监助教金文徵等嫉妒宋讷，勾结吏部尚书余燠逼宋讷辞官。宋讷向朱元璋辞行，皇帝问明原因后非常愤怒，诛杀余燠和金文徵等人，留用了宋讷。可惜史书惜墨如金，让人不禁心生疑惑：为何一个九品官员要找到一个二品吏部尚书合谋构陷国家最高学府的最高长官？这到底是出于私交关系还是党派之争？这其中又经历了什么？带着这些疑问，我开始了创作。

戏剧的创作虽然可以加入很多虚构

艺海回眸

人物简介：

李薇，清华大学美术学院染织服装系长聘教授、博士生导师；当代艺术家、服装设计师。任中华服饰文化研究会副会长、中国电影美术学会理事、中国电影美术学会服装造型专业委员会副主任、中国纺织非遗推广大使。近年来，多次在英国、法国、美国、意大利等国家地区举办个人作品展，并发布植物染、高级定制、非遗主题个人服装秀20余次。

李薇：力求设计出『最中国』的礼服

影片《匠人·匠心》走进大众的视野，其背后的染、织、绣各环节的非遗文化也因此被更多人熟知、喜爱、传承，相信更多非遗元素会出现在日常生活之中。

让服饰成为文化出海的载体和符号

在1995年至2005年这十年间，我曾先后4次受邀在法国举办个展。法国媒体给予我的肯定是：“李薇的思考和感受或许能够帮助我们找到一个途径，使中国时装最终成为世界服装潮流的一个重要组成部分。”2013年6月，在意大利比耶拉城市艺术中心举行的《视·听——李薇艺术作品展》上，媒体对展览表示赞许：“其作品立足于国际，把东方传统美与艺术、纤维相结合。”

在世界各地举办个展，我实现了当年的梦想，也看到了来自不同国家的人们对中国传统服饰的赞叹，无论是非遗面料还是特色纹样，都能收获一众粉丝，而服饰正在成为中国特色文化出海的一张名片。

今年7月，我到青海省玉树藏族自治州采风，三江源的壮丽山川、动植物资源和独特的民族文化给了我丰富的灵感。回京后，我便一头扎进工作室忙碌起来，画图、买布、染色、制作小样……一步步将三江源的文化元素、色彩、图案形态、牦牛绒和若羌等从玉树获得的灵感元素用于礼服设计，为9月的两场大秀做准备。

9月24日，我带着30套“最中国”的礼服亮相巴黎时装周。“黄河奔腾”“长江滋养”“澜沧江博大”“夜与昼融合”四个系列以我国自然景观为灵感，通过传统天然彩色植物染技艺，牦牛绒与羊毛毡、真丝网纱、绢等材料创新融合，表现了生命流动中的变幻莫测的节奏与动感。

三江源起，生命悸动，文明流淌。这场秀以服饰为载体，进一步传播了中国传统文化，实现了中国文化的又一次魅力远航。此次青海玉树搭载北京时装周平台联合出海发布，在中法建交60周年之际，通过法国巴黎专业舞台向世界推介展示玉树文化和中国时尚。这不仅是一次关于文化传承与美的探索，也是中西文化的交融与交流。

北京时装周秀场上李薇设计的澜沧江系列礼服

- 口述：李薇 当代艺术家
- 记录：田梦迪 中国妇女报全媒体记者

9月24日，“李薇·玉”见巴黎——北京时装周×玉树文化国际巡回秀”在SS2025巴黎时装周期间闪耀亮相，在浪漫的世界时尚之都展开了一场玉树文化之旅。秀场中所展示的系列服装从三江源的壮丽山川、丰富的动植物资源以及独特的民族文化中汲取灵感，采用玉树岩画典型图案、玉树牦牛绒创新材料等，结合了植物染、苏绣等非遗工艺，将传统与现代、自然与人文完美地融合在一起。这是李薇对三江源文化及非遗手工艺到现代时装设计的转换落地。

她如何与服装设计结缘？如何将传统文化与现代审美融合？又如何让我国的传统服饰文化在国际舞台上惊艳亮相？中国妇女报全媒体记者专访了李薇，以下是她的讲述——

与服装艺术邂逅，拨动我中心梦想的弦

我从小热爱艺术，曾连续备考3年，终于如愿考入中央工艺美术学院（今清华大学美术学院），成为服装专业第一届本科生。

20世纪80年代，中国的时尚之路尚在起步阶段。1985年，法国著名设计师伊夫·圣·洛朗到中国美术馆举办“伊夫·圣·洛朗时装回顾展”。当时我读大三，有幸和几位同学一起参与布展，那次经历拨动了我心里深处关于服装艺术的弦，我幻想着自己何时能到法国办一场个人作品展，把中国传统文化融入服装设计之中，让东方美学走向世界。

从大学开始，我便一直致力于对中国文化及其代表性元素的挖掘和表达。在国外调研期间，我关注到国外的院士们出席会议时有特定服装。比如：法兰西学院的院士们在学院宫殿穹顶下举行隆重会议时，要穿着著名的绣金绿色橄榄枝叶的“绿色院服”和无袖长袍，头戴两角帽。穿着院士服的场合通常涵盖重要的学术会议、正式的学术典礼等，通过设计独特的院士服，向世界展示了本国在科技和学术领域的强大实力和崭新形象。

在梳理我国院士着装的概况后，我花费两年时间为清华大学的院士们打造了两套院士服。院士服的设计保留了中山装的立领形制和挺阔造型，结合了西服的开领设计和立体裁剪工艺，还在领口、袖口处用纯手工苏绣绣上清华校花——紫荆花的图形纹样，既凸显中式格调，又符合国际惯例。

让传统文化之美闪耀于日常生活中

40多年来，我一直坚持将中国传统文化与国际时尚相融合，以现代创新的设计语言表达中国传统文化底蕴，力求设计出“最中国”的礼服。追梦的旅程中，让我难忘的经历有很多，其中一次是在两年前，我应中国丝绸博物馆的邀请，在博物馆选取宋代蓝地对鹿纹锦、鸾鹤缠枝叶纹纱罗裙两件宋代文物，通过传统织、染、绣工艺复制文物，将中国传统非遗面料锦、罗、绉进行创新设计转换，把传统服饰的精华融入现代审美，用现代理念和方法设计出传统韵味和时代风貌兼备的“宋韵”主题礼服，使得文物“活化”，也让封印在文物中古老的东方美学得以在新时代展示。

设计制作的过程并不容易，因为坚持全流程手工制作，在短短3个月时间，我拜访了多名国家级非遗手工艺传承人。回顾那段经历，我和植物染传承人黄荣华翻山越岭，取“天地精华”自然染线；在苏州太湖小院里，我和江苏省丝绸织造技艺大师李德喜抢救复原并再现宋代手工织造；我拜访苏绣传承人梁雪芳，商讨在有孔的纱罗上刺绣，在形态、疏密、虚实上展现丰富的节奏变化……

这个过程和到大自然采风一样充满挑战和冒险，也能收获意外的惊喜。2023年3月，我们共同设计制作的5套“宋韵”数字时装作品在宋韵文化创新艺术作品展上亮相，并完成作品的动态走秀。这个系列作品已作为中国丝绸博物馆第一批馆藏数字藏品被永久收藏。

数字化礼服打破了时空的局限，让更多观众看到传统纹样与数字科技的完美融合。礼服设计、制作的过程也通过央视纪