

艺界有声

评序专栏

用芭蕾讲述中国文学经典

——芭蕾舞剧《红楼梦》主创谈

本报记者 张丽

▲芭蕾舞剧《红楼梦》海报

曼妙舒展的肢体语汇、器乐和鸣的婉约交响，水袖翻飞下足尖旋转、轻纱飘逸后腾空而跃……2月10日至18日，中央芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《红楼梦》将于北京天桥剧场首演，以芭蕾的艺术形式，再现那亦真亦幻的红楼胜景，邀观众一道以舞入“梦”，体味那娓娓道来的东方奇缘。

芭蕾舞剧《红楼梦》以全新面貌亮相，是该团主创团队与演职人员经历了三年不断完善与打磨而成。第九、十、十一届全国政协委员、中央芭蕾舞团团长冯英谈到该剧的创作初衷时说：“我们始终树立打造经典的决心，怀着对《红楼梦》这部中国古典文学巨作的敬畏之心，在坚持芭蕾‘国际化’与‘民族性’相结合的前提下深耕细作，用芭蕾艺术推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，弘扬中华优秀传统文化，抒发中华民族情感，彰显中国文化底蕴。”

在创作上，芭蕾舞剧《红楼梦》突破了以往舞台线性叙事视角，别开生面地将观众带入宝玉的心灵世界，在亦真亦幻的时空轮转中，体味宝黛间的真挚爱情，共情宝黛间的深刻羁绊。而在饱经世间繁华颠沛之后，宝玉的至情至性，或许也可以激起观众们对人与人之间、生命之爱发起思索与追问。“《红楼梦》像一座宝藏，是公认的文学经典，是中国文学中最有世界影响力的一部作品。受邀担任芭蕾舞剧《红楼梦》的编剧，是一次站在巨人的肩膀上的创作。芭蕾艺术是世界的语言，可以在全世界无障碍交流，用这样一种艺术语言来讲述中国文学经典，让全世界更多人从中了解这部伟大的中国作品，是一件有意义、有价值的事情！”第十四届全国政协委员、中国儿童艺术剧院院长冯俐是芭蕾舞剧《红楼梦》的编剧，她提起创作时所面临的挑战——“芭蕾舞源自西方，被用来表达中国古典故事的时候，一定面临很多二度创作的挑战，这就需要处理好守正与创新的关系，‘我’‘木石同盟’作为人手点，坚定地以

是寻找芭蕾语汇、传统文化和名著文学性的契合点。”在该剧总编导佟睿睿看来，“通过这个契合点，可以将多种元素自然融合，并进而创造出属于我们自己的舞台语言和舞蹈语汇。让芭蕾向上和直立的特色，与中国舞那种一呼一吸之间的美感发生奇妙的化学反应。”这就需要作品既要在芭蕾舞上做文章，也要在中国味道和中国语汇上花工夫。为此主创团队前期用大量时间精读原著、观摩其他艺术门类独特的演绎手法、聆听学者教授不同角度的深度解读，在具体演绎中采用“抽离—进入—再抽离”的叙述方式，让芭蕾在情感、情绪的无限空间中自由表达，既富有西方芭蕾色彩又兼具中国意韵审美。

芭蕾舞剧《红楼梦》在舞美呈现上同样将是一场瑰丽的视觉盛宴。在历时半年多的舞美构思中，“雪”成为该剧舞美设计、中央戏剧学院教授刘杏林头脑中萦绕不去的线索与核心概念。他说，“舞剧开篇的文本结构提示了宝玉目睹风雪中浮现出的过往人物，这个意象从最初就打动了，我一直是在舞美构思的灵感来源和起点。”那如何让剧中的一切景象都像在风雪中见到的幻影，如何让“雪”成为此次舞美设计的建筑结构，刘杏林在中国传统美学中找

到方法，他表示：“《红楼梦》的主体舞台结构来自‘雪’的意象，悬置在舞台上的白色‘雪墙’在前后纵向移动或360度旋转中，与背面斑驳的金红色交替变幻，成为不断铺陈种种视觉元素的底图和演员出场的背景。我想要以此呈现出转瞬即逝的繁华和无可挽回的凋落；表达‘好’与‘了’、‘有’与‘无’的轮回；营造出不断浮现与消失的幻影或梦境；有时甚至形成一种神秘莫测的驱使或逼迫的力量……”

“芭蕾舞剧《红楼梦》的服装造型设计是在用一种现当代的表达来呈现传统的东方故事。对于这部名著每位观众心中都有自己的理解，当他们走进剧场，如何去满足、去引领、去打破他们既有的想象，这是面对这个题材我最想做出的突破。”中国歌舞剧院首席服装设计师阳东霖说，服装造型设计的工作正是要让观众在有限的时间、在舞蹈这种相对抽象的形式下，通过人物形象来辨别剧中的角色，并感受到他们的悲欢离合、喜怒哀乐以及性格的变化成长。于是在服装造型上，他着重于“东西方审美的融合”，采用了“拨开云雾”的设计思路，将芭蕾舞常用的纱与中国传统服饰中常用的丝绸质地进行结合，从反差中寻求共性，营造出仿佛中国水墨画的意境。

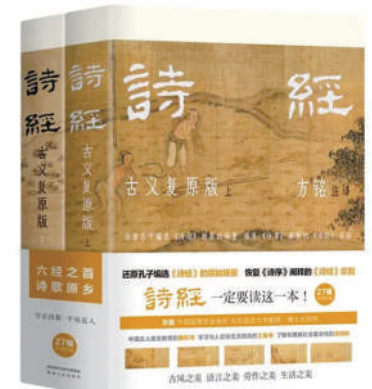
▲演员排练芭蕾舞剧《红楼梦》

宝黛钗三人的爱情作为全剧核心，挖掘宝玉与黛玉之间情感的中国式诗意和可以让当代观众及世界观众理解的普遍价值。”

在舞台上，跳跃张扬的“贾宝玉”、外柔内刚的“林黛玉”、亲切包容的“贾母”等，都通过不同音乐主题呈现于舞台之上。有着丰富舞剧音乐创作经验的全国政协委员、中国音乐家协会主席叶小纲为芭蕾舞剧《红楼梦》创作了兼具舞蹈韵律与人物塑造的音乐框架。他将其定位为“一部具有中国古典式的浪漫主义的舞剧音乐”，希望用西方音乐的形式表现出民族文化的灿烂图景。“《红楼梦》的音乐要想立得住，首先便是要和我们民族的审美习惯有着紧密的关联，因此我为该剧创作了具有鲜明中国特色的旋律，但是作品在配器中并没有加入民族乐器，而是完全用西洋化的乐队来表现中国色彩。”叶小纲说道。

“芭蕾舞剧《红楼梦》最大的挑战

书苑随笔

▲《诗经·古义复原版》方铭 著

作为中国文学史上第一部诗歌总集，《诗经》自有其独特而厚重的分量，虽只305篇传世，但其对后世的影响可谓深远。上至国家招赘取士，下至黎民私塾受学，无不以之为重要参考。同时《诗经》中诸多风格迥异、思想深刻的诗篇，对后世文学的创作与发展也有重要意义。故历代学者钩稽爬梳，力求推动《诗》学研究再上新台阶，方铭教授亦踔躅其间。近日甫接方铭教授著作《诗经·古义复原版》，细研之下察有诸多亮点，颇受启发。

一、以《诗经》为纲，厘析诗旨。在《诗经》阐释史上，《诗经》是一个充满争议的问题。《诗序》是后世学者研究《诗经》诗旨的一个重要窗口，其所奠定的基调基本上为后世学者奉如圭

臬。虽然《诗序》因所言诗旨难以尽合诗意而遭后世质疑，但其学说渊源有自，自孔子以后，迄两汉之亡，学者之说，皆守祖训，师弟相传，不绝如缕，故而仍有其独特的学术价值。该书认识到《诗序》对于《诗经》的重要意义，所以在注解各篇时，严守《诗序》，审慎立论。同时，却也不盲从《诗序》，在《诗序》所规定的框架内，力求辩证分析，尽力解决看似有“以文害辞”“以辞害志”的误解，廓清迷雾，探寻作《诗》者的本义。

二、广引诸说，注释详尽。《诗经》传世已久，距古遥远，作为先秦时期重要的文化典籍，其所包含的内容既涉及政治制度、历史背景，又融及礼制风俗、名物器具，可谓庞杂繁冗，艰深晦涩。注者若不能博学广闻，精于考证，所注之《诗》，恐亦难为世所信服。所以对《诗经》的注解，尤为考校治《诗》者的学养和功力。该书注解相关内容，遍阅古籍，广引诸说，综合了古代先哲与当代学人的重要研究成果，如对《毛诗正义》《毛诗故训传》等

古说的吸收和对陈子展、程俊英、褚斌杰等当代治《诗》名家观点的借鉴。作者既有对前人观点的辩证采纳，又有自己久治《诗》学的独特见解，旁征博引、分条缕析，力求为每一个问题做出尽量翔实可信的考论，体现出其深厚的学养功底和广表的学术视野。

三、兼具学术性与实用性。《诗》三百篇，既有庄重典雅的《雅》《颂》之声，也有咏叹现实的《国风》之歌，上至帝王将相，下至黎民百姓，均可以在《诗经》中找寻自己的精神寄托和文化归属。“饥者歌其食，劳者歌其事”，通过《诗经》读者可以穿过历史的尘烟，感受先民所处的社会环境，可以与他们所遭受的苦难或经历的幸福产生强烈的共鸣，这也是《诗经》较于《易》《书》《礼》《春秋》等经典更为世人所熟知的重要原因。所以注解《诗经》，在立足于学术性的基础之上，若能兼顾实用性，则更能为之增色，作者亦致力于此，在每一篇诗歌注解之后，又附有解题，用质朴精炼的语言，准确解读诗旨，以求适用于不同知识层次的读者。

孔子言“不学《诗》，无以言”，又言“诵《诗》三百，授之以政，不达；使于四方，不能专对；虽多，亦奚以为”，这都是在肯定《诗经》在外交场合作为专对四方的重要辞令所富有的政治价值和礼制内涵。《诗经》传世两千余年，深受社会中各个领域的推崇与赞许，这不仅因其所具有的“经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”的社会功能，还因其“在心为志，发言为诗，情动于中而形于言”的文学价值。可以说，《诗经》是中国文学中宝贵的精神财富。

历代学人不遗余力，披星戴月，为推动《诗经》研究的发展作出了不可磨灭的贡献。方铭教授先后师从吴林伯、褚斌杰等名家受业，在《诗》学领域深耕已有多年，从开始撰写至成书已历十余年。思至此，不由得想到《周颂·敬之》之语：“日就月将，学有缉熙于光明”，可以说是对方铭教授多年来致力于《诗》学研究的真实写照。在此也期待方铭教授再著作力作，在《诗》学研究领域再掘新知。

（谷文虎系上海大学诗礼文化研究院在读博士，邵炳军系上海大学诗礼文化研究院院长）

日就月将，大著甫成

——简评《诗经·古义复原版》

谷文虎 邵炳军

新知书架

《小门牙》：讲述有关成长的冒险故事

这是一个和牙齿有关的奇妙故事。著名作家周晓枫讲述了有关成长的五个冒险，读者会看到精灵小门牙和他的朋友们，如何历险，如何帮助那些陷入困境的动物和人，如何获得美妙的新生。

作者坦言，无论儿童文学作家有多少天赋、努力和机遇，要想保持活力，难度在于保持天真。这绝非易事。走向童年，是比走向未来更艰难的路。孩子走向未来，几乎是必然；而成年人走向童年困难重重。每一步曾经的成长或许都会构成阻力。能否在受挫中保留童心，这是真正的考验……但愿，我们因为天真而终身拥有内心的魔法。（谢颖）

《动物园长夫人》：微观二战史

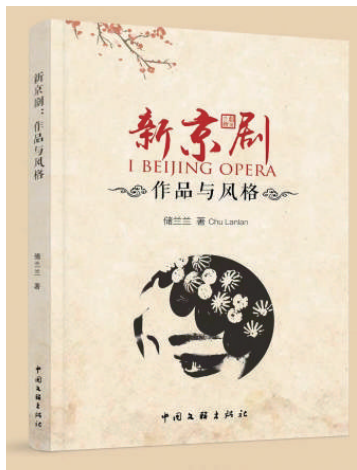
近日，美国著名非虚构作家、诗人黛安娜·阿克曼的代表作《动物园长夫人：一个波兰女性的战争回忆》由人民文学出版社出版。本书是一部女性视角的微观二战史，记录了一段鲜为人知的真实历史：第二次世界大战期间，华沙动物园园长夫人雅安·雅斯基和安托妮娜将被纳粹炸毁的动物园作为地下抵抗组织的中转站，拯救了300多名犹太人和纳粹抵抗者生命，堪称女版“辛德勒”的故事。（杨雪）

《吉祥谱》：解读传统吉祥图案

日前，北京日报出版社以一本饱含美好记忆与希冀的《吉祥谱》，开启崭新的2023年。这部迎春佳作围绕中国传统吉祥图案展开，按照寓意分为“福”“禄”“寿”“喜”四部分，梳理了传统吉祥图案的产生背景、应用场景和使用习惯等，诠释其背后的寓意和内涵，呈现古人的思想观念和艺术审美。该书甄选了100幅民国年间刊出的明清时期传统吉祥图案，在参照明清时期传统吉祥图案配色的基础上，大胆设色赋彩。全书辅以诗文书法与古文解读，从多角度诠释了每幅图案背后的历史典故、神话传说、民间风俗和语言艺术，呈现了传统文化中的美与智慧意象。（张丽）

《阿甲戏曲笔记续编》：阿甲艺术思想精华

近日，由常州市档案馆编，符巧君、符挺军整理的《阿甲戏曲笔记续编》在文化艺术出版社出版发行。著名戏曲导演、理论家阿甲的晚年学术笔记是他艺术思想的精华。该书是对阿甲未出版的部分遗稿的整理，反映了晚年阿甲对中国戏曲表演艺术进行的深入而理性的思考，他所发表的诸多具有代表性的戏曲理论论文的精髓，均能在这些笔记中找到理论来源。2019年2月，常州市档案馆开展阿甲档案收集、保护工作，历时三年，通过诸多途径，陆续收集、扫描了大量阿甲先生的笔记手稿、名人信札、珍贵照片等，使阿甲的档案史料全部回归故里。（郭海瑾）

▲《新京剧：作品与风格》储兰兰 著

我常常说，哲学是没有专业的，谁都可以来研究，但谁也不能垄断这个领域。而一个真正喜欢哲学思考的人，不会囿于哲学史上那些书、那些人、那些事，一定会对其他领域的问题产生浓厚的兴趣。其一可以为哲学思考提供思想的质料和灵感，其二也可以检验哲学思想的有效性。做完有关社会价值论的博士论文后，近30年忽忽已逝，其间随着生命时空波动变幻，在潜心哲学研究的同时，旁涉新闻学、传播学、教育学、美学、文学、艺术、宗教等领域，所获远非哲学著作可比。对于近年来备受关注的“新京剧”，我也持这样一种态度：观察，学习，汲取，然后拿到社会价值论层面来审视，得到一些新的哲学启示。几年接触下来，兴味盎然，其人其事，其语其文，借用《水浒传》中武松论酒的话说便是：“有些力气，冲得人动。”

看来，人的精神存在是与人的物质存在和社会存在相并列的一种生命品性，也是理解人的本质和人性秘密的关键。人类精神结构大体由日常感知、科学认知、审美感受和信仰四个版块组成。“版块”只是一种形象的说法，也可以理解为四种属性、四个维度或人类精神的四种能力。其中日常感知是基于人的感官系统而直接展开的精神活动，它是人人都具有的源初性的生命本能，包含着科学认知、审美感受、精神信仰的萌芽。科学认知是人类理性充分发育的结果，它在一定意义上摆脱了直接的感官束缚和限制，对象化、理论化、逻辑化、形式化、工具化是其重要特征。审美感受可以说是一种感性的通达，它与科学认知一样，虽然摆脱了感官的限制，却没有离开感官，而走了与科学理性相反的另一条路，即感性的道路，以感性的方式向存在深处探寻，独立追求自我的精神超越。感受性是主体生命存在须臾不可分的精神品性，不可对象化。精神信仰是人类精神指向终极并渴望把握终极存在的一种能力。其根源在于人的有限性。人因为有了自觉意识，认识到自我的有限性和世界的无限性，并深深地为这一永恒的存在论矛盾所烦恼和困扰。人渴望永恒、伟大和无限，希望把握无限，并把自己与无限存在融通起来，形成一体，以实现生命的超越。这种人类精神结构因素有点像湖中的涟漪，那波浪越接近中心的地方越清晰，也越狭小，越向外越模糊，越淡远，向着无限的水光延伸；又如空谷的歌声，从那歌唱家的喉咙发出，一波一波地向树杪云雾中飘荡，奔向那无尽的远方。

人类精神结构因素已非常明显，在可想象的将来，此消彼长是肯定的，但大的格局框架不会有颠覆性的改变。比如，不可能消除哪一个版块，也不大可能新增什么版块。在这种参照系中，审美感受体系的价值定位是非常清楚的。现在的问题是，它受到了科学认知体系的强大冲击和挑战，包括京剧在内的传统艺术形态更是首当其冲。精神外化是一切精神事物的普遍本性，内在的精神必然形成强大的社会现实和物质现实。外化往往带来异化，人类的精神危机便演化为物质冲突和社会危机。比如科学外化为技术，审美外化为艺术。目前，广受学界关注的技术和艺术的讨论，实质是人类精神结构中科学认知和审美感受的碰撞与融合问题。毋庸讳言，有识之士都能清楚地看到，以生命科学与信息科学相融合为核心的新一轮科技革命将对人类的价值主体地位产生根本的撼动，甚至有颠覆的危险。这一点伟大的历史学家汤因比在上个世纪五六十年代就有深刻的洞察。主体的改变，将带来一切的改变。改变带来空间的转向和权力的转移。各门艺术向哪里去呢？从人类精神结构四个版块的外部互动关系分析，有三个方向：第一个方向是向日常感知用力，从日常生活中汲取营养和动力；第二个方向是向科学认知用

力，让艺术插上科技的翅膀，获取更大的创造力和传播力；第三个方向是向精神信仰用力，用感受的力量召唤不在场的存在在现实场化的开显与表达。这三个方向的用力都是非常有意义的，各个艺术门类沿着这三个方向的探索和突围也取得了不少效果。我以为更为关键的是审美艺术的内在方面，覆灭的危险在于失去自我。在这种交融激荡的格局中，审美艺术须坚守“感受性”的品格和立场，而不同，和而又通，通而又融。取向日常感知，但不能沉沦于庸常生活；取向科学认知，但不能同化于数据计算和技术制作；取向精神信仰，但不能流于虚无玄幻，一味谈佛论道，更不能装神弄鬼。

在汤因比看来，人类正处在类似于百万年前从猿到人转变的大转折之中。人类审美艺术的版图如同人类整个精神版图一样，也处在新的塑造过程之中。我们正处在新版图形成的前夜，各门艺术像奔腾向海的河流，一切沿着正确方向的努力和劳作都将汇入新的版图中，并在其中占有一席之地。通过我的观察和理解，储兰兰女士所倡导和身体力行的新京剧一直沿着这个方向进行着不懈的努力，取得了骄人的业绩和广泛的影响。它像一切有希望的新生事物一样，尽管还有许多不成熟的地方，但非常富于开放性、包容性、绵延性和成长性，上得天，下接地气，中有人气。从社会价值论上看，这些作品有烟火气，有书卷气，有山水气，有青春气，古雅清新，自由自然，而不同，非常契合未来中国文化演进的方向。可以想象，这是一件很艰难的事。十多年来，不知要排除多少阻力和困难。不但需要过人的才华和百倍的努力，更需要超人的胆气。我猜想这种胆气，很大程度上来自京剧领军人物储兰兰女士身上的那种令人钦佩的正义和良知。听说受人尊敬的哲学泰斗、著名美学家张世英先生在世时，储兰兰女士曾拜访过他，先生对新京剧非常赞赏，殊为难得。先生主张审美是人生最高境界，至此境界，可“心游天地外，意在有无间。”新京剧所营造的那种高妙空灵的艺术境界与先生的美学思想是非常契合的。多年来，余欣赏新京剧亦常常沉浸其中，临溪流不知去向，入云山忘却归途。今不揣浅陋，追摹其境，再以四语喻之：

万壑松涛涌，一轮明月升。空谷无迹，缥缈云烟中。值此储兰兰女士新书出版之际，搜罗旧语新思，拾掇成篇，言不尽意，如隔江雾映渡舟，渡与未渡，亦未可知，聊以为序。（作者系中国文艺评论家学会第一届副主席兼秘书长、北京大学兼职教授）

感性的通达与精神的超越

——《新京剧：作品与风格》序

庞井君

储兰兰女士新书出版之际，搜罗旧语新思，拾掇成篇，言不尽意，如隔江雾映渡舟，渡与未渡，亦未可知，聊以为序。（作者系中国文艺评论家学会第一届副主席兼秘书长、北京大学兼职教授）

评序专栏