

做好大学生思想政治工作的途径有多种,美育教育也是其中之一。中国“古典四大名著”之一的《红楼梦》可谓家喻户晓,影视剧和多种戏曲都在改编和演出这一故事。1962年电影版越剧《红楼梦》的出现,更是得到了观众们的广泛赞赏,其精彩的诠释给人留下了深刻的印象。除了王文娟饰演过林黛玉之外,单仰萍、何赛飞等越剧名家都扮演过这一角色。2016年,南京越剧团新排了青春版《红楼梦》,原著徐进,导演卢浩,青年演员吉飞、罗佳佳和章琪、余颖分别饰演贾宝玉和林黛玉,经过不断打磨,剧作更加成熟。2023年度“江苏戏曲名作高校巡演”活动来到常熟理工学院。11月21日下午两点,三百余名观众齐聚东湖校区成道楼音乐厅,越剧青春版《红楼梦》正式拉开了序幕,历时一百分钟的演出十分成功,反响热烈。下面,我谈谈此剧的三个美学特征和师生们的观剧感受。

一是无视封建礼法、祈盼自主婚恋的精神美。

青春版《红楼梦》宝黛扮演者分别是罗佳佳和余颖,为了突出爱情的主线,剧本舍弃了小说中的很多情节,甚至连传统越剧版里的黛玉进府、宝玉挨打也去掉了,新版围绕这对恋人写了六幕戏:两小无猜;共读西厢;黛玉葬花;黛玉焚稿;金玉良缘;宝玉哭灵。故事突出了宝玉主动表白爱情的动人场景:或向她求香袋,或借《西厢记》之句暗示,或直诉肺腑。须知,封建社会的婚姻需遵父母之命、媒妁之言,贵族之家尤其如此。正值青春美好年华,这种蔑视世俗、渴望爱情的心声深深打动了大学生观众,大家为宝玉冒失的表白一笑,也为其爱情受阻焦虑,更为生离死别忧伤。我们注意到,宝黛之恋主要不是体现为市井细民的烟火气,而是带有贵族少男少女的书卷气,二人或同读《西厢记》;或写诗题帕表达心曲,使得这种爱情更加优雅含蓄,也更符合高校师生的口味。戏曲倡导了叛逆封建礼教的独立人格,首肯注重心灵契合的婚恋观。宝玉告诉心上人:“好妹妹,你放心”,黛玉说:“我为的是我的心”,此种表白就是要求尊重自我、主张心灵相通,因而至今仍能打动当代青年,引起情感的共鸣,这是越剧美育育人的一个重要闪光点。

需要指出的是,读过《红楼梦》,有人会把宝玉看成整日无所事事的公子哥儿,把黛玉多愁善感的性格看成无理取闹、矫揉造作,的确,他们并不完美,但是,我们应重点关注封建等级制度下青年人的精神苦痛,比如,黛玉渴望心上人的表白,但真的发生了,她又恼怒流泪,其实,这正是封建教育的结果。那个社会十分怪异,正常的自由恋爱被认为是见不得人的丑事,贵族之家男主人的花天酒地却似寻常,林黛玉的身上有传统因袭的重负,由此,人物才更加真实可信,才是典型环境中的典型人物。同时,看剧的同学们会发现,宝黛之间,宝玉与焙茗、黛玉与紫鹃,都传达出真心相待、相互尊重的平等意识,无视男尊女卑的偏见,在等级森严的封建社会,曹雪芹借此呼唤着一种新型的人际关系,这些都是精神之美的体现。观剧的大学生们会从中受到启示与思考,例如欣赏宝玉体贴女性的不易,有悲悯情怀,赞叹黛玉看轻富贵功名的不俗品

接着采茶女的欢笑;
世外桃源从水墨画中走来,
十里的画廊如梦如幻。

芳苑诗萃

我是一抹风,
起于那青萍之末。
我从那太平洋轻轻拂过,
来到了中华的土地上。

我惊叹着,轻轻拂过,
周庄的青砖黛瓦,
跳跃着,
在午后的烟雨里;
寒山寺梵音,
牵手这江枫渔火,
回荡在天际;
平江路小桥流水,
半城姑苏,
被七里山塘拉出城外,

我惊叹着,轻轻拂过,
周庄的青砖黛瓦,
跳跃着,
在午后的烟雨里;
寒山寺梵音,
牵手这江枫渔火,
回荡在天际;
平江路小桥流水,
半城姑苏,
被七里山塘拉出城外,

如诗如画。

我惊叹着,轻轻拂过,
傍晚的彩霞云霓
偷偷藏进壮丽长城臂弯;
颐和园的石柱依然矗立,
昆明湖面铺满金辉;
天坛的日晷,
千年漏刻流转;

从南到北,
山河披锦绣。
看,黄河之水天上来,
再看,明月出天山,
你再看看,绿杨阴里白沙堤,
你们再看看,大漠孤烟直,长河落日圆……

我惊叹着,轻轻拂过,
那群可爱的人们的脸庞,

那群时代中的奋斗者,
那群书写当今盛世华章的中华儿女,
他们抒写着:“清澈的爱,只为中国!”

轻轻拂过,我惊叹着,
我已经融入,
我是快乐的风之子,
就让我在这中华的大地尽情吹拂吧!
我愿以细微之流融注进那泱泱大风!
我将托起那五星红旗,
向天空高高扬起!
愿这大美中华如月之恒,如日之升!

指导老师:邓根芹

美学育人的一次成功实践

——记越剧青春版《红楼梦》走进常熟理工学院

□王菊艳

质,从而升华自己的精神境界。美学家朱光潜说过:“美感经验的直接目的虽不在陶冶性情,而却有陶冶性情的功效。心里印着美的意象,常受美的意象浸润,自然也可以少存些浊念。”这即是美育作用的体现。今天,中国共产党已经走过了百年历程,人民的生活物质丰富,心情舒畅,男女平等,婚恋自由,很少有恋人的压抑痛苦与家长的包办婚姻,观剧会使大学生们更加珍惜眼前的幸福生活,庆幸自己赶上了一个美好的时代,从而更注重人格修养,看重精神追求。

二是唱词优美含蓄、对话彰显性情的语言美。

越剧更流行于江浙沪一带,其婉约典雅的风格不同于豫剧、秦腔等北方剧种,青春版《红楼梦》的唱词,有的语言直接来自于小说原著,如黛玉所唱“花谢花飞飞满天”“质本洁来还洁去”;有的是老版越剧的唱词,如“天上掉下个林妹妹”“问紫鹃,妹妹的诗稿今何在”;有的应是青春版剧作者的精心设计,如在黛玉叹息“如今是知音已断,诗稿怎存”后,增加了一句:“只落得一弯冷月葬诗魂”,十分精彩应景。在第二幕“共读西厢”里,背景合唱部分的唱词是:“人面桃花相映红,多情万种醉春风。并肩重把西厢读,引得彩蝶双飞舞花丛。”春暖花开,借景抒情,烘托了他们人生的脱俗与美好,委婉点出了贵族青年男女的恋爱方式,又强化了这种书卷气爱情的特点。在第五幕“金玉良缘”里,宝玉揭开新娘子的红盖头,发现却是宝钗,大失所望,这时袭人、凤姐、薛姨妈等轮番告诉他“你娶的是宝姑娘”,试图用语言的重复迫使他接受现实,宝玉先是放慢了语调:“宝一姑一娘”,又高声连问了三次“为什么?”“以此表达怨愤,之后直接揭露:“老祖宗骗我假成亲,宝姐姐赶走我心上人”,这些语言设计环环相扣,很有艺术效果,大学生们被个性化的戏剧语言吸引,看得津津有味,不时鼓掌,为剧作者的用心构思而心悦诚服。越剧用美的语言和表演来熏陶学生,在潜移默化中感受戏曲之美,这种美育教育让同学们印象深刻。观众的审美体验,不但诉诸视觉,还与听觉有关,与案头单纯阅读小说又不相同,使得大学生对古典名著的理解更加形象了。因此,这种戏曲进高校的巡演活动应当坚持下去,可使大学生近距离了解越剧,丰富业余文化生活,并有利于剧种的传承工作。

三是注重细节刻画、用心服装道具的艺术美。

传统戏曲十分注重唱词与演唱功夫,甚至比道白更为重要,也更考验演员的功力,所以看戏有时也称听戏。和京剧一样,越剧也分为不同的流派。宝玉的唱腔时而细腻缠绵,时而开朗明亮,黛玉则是优雅安静,细诉心事。

细节刻画常见有两种情形,首先与物件(也是道具)有关,例如那块通灵宝玉,挂在胸前就意味着身在红尘,摔玉而去即是离家出走。与“金”不同,“玉”具有丰富而美好的内涵;君子温润如玉;宁为玉碎,不为瓦全……小说里有“至贵者宝,至坚者玉”之句,可见,曹雪芹在名字里就赋予了二人抗争世俗的坚强意志。美学家宗白华说:“一切艺术的美,以至于人格的美,都趋向玉的美;内部有光采”,“这种光采是极绚烂,又极平淡。”黛玉手中的题诗之帕、花篮与花锄,都是细节,表明她独特的人生追求,试想,有谁会去关注春末四处飘零的花瓣呢?这花瓣就象征着黛玉孤苦无依的命运,暗示了其悲剧结局。细节刻画能够增加故事的真实感,也与人物性格和结局息息相关。其次,细节刻画还与演员丰富的表情有关。青春版《红楼梦》里,难忘的是宝玉成亲时演员罗佳佳表情的多变;先是喜悦(认为娶到了心上人);然后是不解(为何不让我揭开盖头);又变为喜悦(众人劝说有理,不能惹妹妹生气);之后是惊讶(突然揭开,发现是宝钗);接下来是疑惑(拿蜡烛来照,以为自己看错了);然后是哀求(给祖母磕头,希望娶到黛玉);之后是悲伤(祖母和母亲不为所动,非常痛苦);最后是恼怒(听宝钗说黛玉已死,决然离开)。罗佳佳外形俊朗,女扮男装没有违和感,表演富有层次,得到了大学生们的肯定。

此外,青春版《红楼梦》人物的服装设计也十分用心。宝玉的服装颜色多变,代表人物内涵的多面性,出场时服装以红色为主,写其活泼的性情,拜堂时婚服是大红,且上面有牡丹花的图案,暗示家长们希望他生活富贵,还有诉肺腑时着装的淡黄色与哭灵时的白色。余颖饰演的黛玉,服装以淡粉色、蓝色为主,蓝色本就有忧郁之感,表明淡雅脱俗的性格。我们注意到宝黛二人的衣服上,都绣有

竹子的图案,令人想起潇湘馆前的翠竹,这暗示出他们都具有宁折不弯的品格,的确是知己。演出时舞台灯光的色彩也多有变化,从道具

来看,“共读西厢”的石头布景,说明他们心如磐石的叛逆性格,小说原名叫《石头记》。“金玉良缘”一幕从婚礼现场道具的布置来看,中间是新人所坐的长方形床,舞台的左边是两个带有靠背和扶手的座椅,中间是方形的放茶具的小桌子,右边是圆形的大桌子,桌边有几个小圆木凳。这场戏道具多样且有变化,是因为出场的人物较多。而且,随着剧情的变化,人物也在经常走动,使得画面并不呆板。例如,薛姨妈本来坐在圆桌那里,为了劝说宝玉来到了左边座椅一侧,而宝钗原来坐在床边,不堪被宝玉拿烛台来照,于是向前来到了圆桌边,舞台氛围富有变化,观众感到生动活跃,认为表演与舞台设计十分认真,这样看戏的兴趣更加浓厚。

掌握语言美与艺术美,对我们本科院校的学生也十分重要,有利于提升语言表达与审美鉴赏能力,很多同学平时参加了朗诵、演讲、辩论等活动,也是如此。贾宝玉讲真话实话,不虚伪做作,难能可贵。大学生如果懂得一些戏曲表演知识,甚至能演唱其中的片段,那就是有才艺了,琴棋书画都是特长,博览群书又多才多艺的毕业生会在在职场上有更多展现自己的机会,所以,不能把业余时间都花费在打游戏和刷抖音上。高校各级领导与有关部门,为学生的成长成才创造了很多条件和机会,同学们应当加以利用,积极参与活动。戏曲是我们民族优秀传统文化的重要组成部分,作为当代大学生能够成为热心观众,也是理所应当的。中国形象,中国表达,观看这样的演出,会增强我们的文化自信。

“漫言红袖啼痕重,更有情痴抱恨长。字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”。说不尽的巨著《红楼梦》,唱不尽的青春越剧情。作为越剧舞台的经典之作,该剧已经深深地刻印在了观众心中。我们在这个深秋,在美育氛围中感受名著与戏曲的魅力,期盼下一次活动再进校园,期望有更多的大学生成为戏曲的忠实观众。

子川倚晴
王保红 摄

我是那抹风

□张徐翊(商学院 0225231)

鸟巢华灯的灯光,
拉长了行走在街市上的你与我。

我惊叹着,轻轻拂过,
从南到北,
山河披锦绣。
看,黄河之水天上来,
再看,明月出天山,
你再看看,绿杨阴里白沙堤,
你们再看看,大漠孤烟直,长河落日圆……

我惊叹着,轻轻拂过,
那群可爱的人们的脸庞,

那群时代中的奋斗者,
那群书写当今盛世华章的中华儿女,
他们抒写着:“清澈的爱,只为中国!”

轻轻拂过,我惊叹着,
我已经融入,
我是快乐的风之子,
就让我在这中华的大地尽情吹拂吧!
我愿以细微之流融注进那泱泱大风!
我将托起那五星红旗,
向天空高高扬起!
愿这大美中华如月之恒,如日之升!

指导老师:邓根芹