

“最撩人春色是今年”，这是昆曲《牡丹亭》“寻梦”中的唱词，豆蔻年华的深闺少女为什么觉得今年的“春色”最撩人呢？因为她心中悄然萌发了对爱情的向往。自然界四季轮回，春天年年会来，每个人心中最撩人的春色都要自己去感知、去寻觅。

大师姐的审美生活

去年到大师姐家做客已是“草木摇落”的深秋，踏进她家的园子，意外见“百般红紫斗芳菲”的欣荣。水畔菊花牙白湘黄，一一斗新妆；阶前月季绯茜粉深，深浅各相宜；尤其是门柱旁两盆万年青，鲜红欲燃，灼灼照眼明。

悦心舫是大师姐为知己好友雅集而设，劈面中堂是姚黄魏紫国色天香，织锦缎的桌帘椅垫均是缠枝花图案，桃李杏梅争奇斗艳；桌上的茶叶罐糖果盒，黑漆粉彩螺钿镶嵌的是仕女赏华图；墙角一只灰扑扑好似刚出土的陶罐，插着几株盘曲的枯莲蓬，那番不与百花争宠的笃定姿态，让人怦然心动。围桌品茗，畅叙漫谈，听远方归来的老友诵读新作。许时，大师姐欣然吟唱昆曲杜丽娘“寻梦”：“最撩人春色是今年……”柔柔袅袅舒缓婉转。大师姐着一件淡紫色斜襟上衣，胸前绣了一串蓬茸的紫藤花，有几片花瓣沿衣襟飘落下来，似有春风在心口细细地拂过。这精美的绣工竟是大师姐亲手绣成，方知大师姐正随顾绣非遗传承人钱先生研习绣艺。朋友喟叹道：“琼，你是在用审美装点你生活的点点滴滴呀！”

大姐的名字也很“审美”，一个“琼”字，美玉也。琼是办幼儿园的。90年代初，琼和先生创办了遐迩有声誉的小蝌蚪音乐园，几十年来，已有近万名蝌蚪娃从这里毕业，有的蝌蚪娃把自己的孩子也送进了蝌蚪园，有的蝌蚪娃自己就成了蝌蚪园的教员。蝌蚪音乐园内处处洋溢着艺术审美的气息，大门口的石阶由黑白琴键构成，一座石雕的三角钢琴上，两个幼童正奋力攀爬。围墙一律用彩色马赛克拼成浪漫有趣的图画，画面均出自蝌蚪娃之手。琼和先生办蝌蚪园的初心是：“每个孩子都应该学音乐，每个孩子都能够学音乐。”他们持之以恒地用音乐教育启发孩子们心中艺术的种子，守护健全孩子们纯洁美好的心灵。

津羽和“昆曲十”

我比琼年长三十岁，之所以唤她“大师姐”，是因为她是昆曲派艺术研习所最早的学员。十多年前，我正酝酿创作长篇《假面吟》，为了体验戏曲演员的五功六法，便到昆曲研习所拜师学艺。

我们的老师叫津羽，这个名字令人遐想，像是庄子《逍遥游》中姑射山上吸风饮露乘云御龙的神女。津羽老师同我女儿一般年纪，长得明眸皓齿楚楚动人，且嗓音贯珠扣玉清脆亮丽。她是昆曲大师张洵涛的亲传弟子，完全具备成为舞台上“角儿”的潜力。正当年，她却辞去大学学生处处长的公职，下海做了全国首位职业昆曲推广人。只因为对昆曲艺术深入骨髓的热爱，便锲而不舍地将这份热爱做成了事业。桃李无言，下自成蹊。十多年来，津羽举办了数百场昆曲艺术普及讲座，她的讲座声情并茂深入浅出，匠心独具不落窠臼，深得受欢迎，乃至受众面之广，受众人数之多，其间还接待了八十多个国家的国际政要和友人，实实在在地把中国传统文化的种子传播到五湖四海，津羽因此获得了上海市三八红旗手、青年五四奖章、教育十大年度人物等荣誉。

最近，津羽老师出书了，《我的昆曲十》，书中如同传统戏曲“起承转合”四大章回，讲百戏之祖昆曲蕴含的文化知识；讲600多年来昆曲积累的传统剧目，讲自己浸润昆曲而逐步成长的人生经历。她从切身体验中摸索出一套行之有效的“昆曲十”审美活动，昆曲是画，昆曲是诗，昆曲是生活，津羽期盼大家能从昆曲艺术中汲取真善美的力量，智慧地从容地面对现实中不尽如人意的生活。

仙子原是田间女

小师妹静扮的杜丽娘别有一番柔情绰态。静，天性好静，研习佛学和香道，姐妹们便唤她“蟠桃仙子”。仙子的真实身份却是田间女。静和先生在郊区租赁了土地，开辟一座BM农庄，农庄里有稻田，有果园，有荷塘，有酿酒作坊，有生物有机肥料场……所谓“B”，是微生物biology；“M”，是矿物质mineral，静和先生希望用无公害的耕作方式加之现代企业的管理模式打造一个理想的“桃花源”。

一年四季，昆曲研习中心的师姐妹们都会品尝到来自农庄出产的稻米和水果，未尝先甜。同样是环保材料的包装袋上，印着静扮的杜丽娘纤丽妩媚倩影，杜丽娘已然成了农庄的形象大使了。农庄自酿的一款蟠桃酒，使用了《牡丹亭》的曲牌命名：“醉扶归”，未饮先醉。杜丽娘说出了静的心里话：“可知我一生爱好是天然！”静从昆曲中汲取了传统艺术的养料，赋能于她“桃花源”中的各种果实，便皆为上品。

栖雅园以颐灵

扮相娇俏可人的清原来在体制内工作，是人人称羡的“别人家的女孩”，却在日复一日纷繁杂沓的工作中渐渐感到身心疲惫而焦躁。她偶然听了津羽老师的昆曲普及讲座，被深深吸引，便跟随津羽老师学唱《牡丹亭》。水磨调不绝如缕，需要调节呼吸吐纳的轻重缓急。吟着吟着，不觉心定气静，雾霾消散。清如醍醐灌顶，原来中国传统文化还能养身健体！她毅然辞职创业，专攻智能中医养生项目。她为自己的工作室起名“颐灵”，栖雅园以颐灵，养护心灵也。

霞也是昆曲研习中心的资深学员，看她的扮装可谓仪态万方。又有谁能想到，这位花簪宝珥、粉妆茜裙的杜丽娘，竟是大型综合汽修企业建中联盟的创始人。汽修工场的员工大都是身怀绝技与钢铁零部件打惯交道的男子汉，但他们对这位仪容丰美还会唱昆曲的女老板无不尊敬且佩服。霞创建的汽修综合店十数年间已初具规模，她总结道：“办企业也需要如昆曲般的细腻婉转柔软，刚柔相济，用品德品质位撑起优质的品牌。”

津羽老师在《我的昆曲十》的书里，别出心裁用她五个学生装扮的杜丽娘做书签，其间深意，细品便知。

艺术是无目的的快乐

老时间老地方，我们一众师姐妹来到昆曲研习中心古朴典雅的课堂，拍曲吟唱杜丽娘“寻梦”：“最撩人春色是今年……”慢悠悠，缠绵绵，情切切，意浓浓，忘却世俗纷争，忘却喧嚣烦恼，心向往着“姹紫嫣红开遍”的远方。

那段时间，大师姐琼正遭遇创业以来最窘迫的困境；瑾也常常会碰到横生枝节的大事小事，逆水行舟，处处险滩。包括静、清、霞等众姐妹，包括津羽老师，谁的事业是一马平川？谁的人生没有坎坷？谁的心中没有委屈、愤懑痛苦？然而，哪怕再忙再累，谁也舍不得放弃到昆曲研习中心走走圆场，飞飞兰花指，拍一曲水磨调。没有任何功利目的，不求文凭职称，不求金钱名声，偷得浮生半日闲，只为心灵的快乐。在轻轻柔柔的吟唱中，仿佛心中壅塞的泉眼被疏通了，智慧的灵泉又汩汩地流淌起来。

有位先贤说过：艺术是没有目的的快乐。能够在日常生活中寻找到快乐，便是一个人最了不起的本事。

津羽老师《我的昆曲十》的封面上写着她的理想境界：将舞台上精致唯美的艺术美学融入生活。她的愿景在琼、瑾、静、清、霞等一众师姐妹那里得到了实践。真是“不到园林，怎知春色如许？”原来最撩人的“春色”就在我们众师姐妹的心里。

最撩人春色在哪里

——记澎派昆曲研习中心的师姐妹们

■ 王小鹰

扫码看视频

古典与现实的距离

这本书装帧精致雅致致致，我特别喜欢书中那枚书签，由花枝串起的五帧杜丽娘的戏妆照。这五位杜丽娘均是由津羽老师的学生扮演，头一帧便是雍容娴雅的大师姐琼。

五位杜丽娘中，瑾的扮相最为古典，仿佛从几百年前穿越过来。瑾是我在昆曲研习中心学戏时的同课师妹，当年一见她便暗自吟叹：这姑娘瓜子脸丹凤目，戏妆扮相一准惊艳。她是复旦高才生，是上市公司的职工。此后学戏的日子里，她却常常缺课，有时匆匆赶来，面带倦意，还忘词走调。原来那段时间，瑾正辞职创业，她瞄准的是白领餐饮的蓝海，创建了科技公司。津羽老师十分欣赏她，常常为她开小灶补课。津羽老师自己也是创业的，深知市场的瞬息万变错综复杂，创业者需要付出全部心力体力耐力！数年时光流逝，瑾的科技公司渐渐有了声誉。一日，我在新闻联播中赫然看见瑾，正以董事长的身份侃侃而谈企业的初衷与未来。她剪了利落的短发，面容依然古典，丹凤眼中多了几分坚毅和敏锐。

我数次到世贸商城里的白领餐厅用餐，这里是全国第一家AI食堂，菜品全部由机器人操作，八大菜系两千多种菜品，每道菜出锅只需1到2分钟，口味竟与大厨炒的菜不分伯仲。我十分欣赏瑾的审美眼光，后厨中掌管操盘的各种机器人一律穿着明黄的外衣，为熙熙白领餐厅平添了家庭温馨的氛围。瑾更将昆曲元素融入了现代企业，餐厅的打包盒打包袋全部是环保的纸质材料，印有卡通杜丽娘的形象，古典与现代之间并没有不可逾越的距离，长相古典的瑾却做着最现代最前沿的事业。去年底，在工商联的联欢晚会上，瑾全妆扮演杜丽娘上场，在一唱三叹的水磨调中，她云步圆场旋转舞袖，翩若惊鸿宛若游龙。瑾说，做事唯有匠心与创新，正如昆曲演员，十年磨一剑，方能在舞台上绽放光彩。

■ 作者(右三)和昆曲研习中心的师姐妹们

