

红楼梦未完

既突出剧种、流派艺术特色，又兼顾古典题材的当代审美表达，最终，经过时代与观众的认可，真正做到了家喻户晓，久演不衰，这就是民族经典艺术的魅力所在。

□ 撰稿 | 王悦阳

翻开越剧百年发展的历史，《红楼梦》无疑是殿堂级的经典力作。这部诞生于1958年的舞台作品，不仅成了中国越剧里程碑式的作品，也是中国戏曲舞台上的经典，流传、演出至今，早已超过一个甲子，影响深远。直至今日，历经几代演员，依旧在舞台上散发出醉人的魅力。今年国庆节前夕，作为上海戏曲舞台上的首部驻场演出剧目，越剧《红楼梦》将在修缮一新的宛平剧院拉开百场驻场演出的序幕。钱惠丽、杨婷娜、王清等六位“贾宝玉”，单仰萍、方亚芬、王志萍、李旭丹等十位“林黛玉”……几代越剧人济济一堂，共圆红楼梦。

一部戏，何以能跨越六十多年，依旧具有强大的艺术影响力与票房号召力，真正做到了守正创新，其成功之处，恰在于“情”与“美”的艺术化表达。

《红楼梦》是一部堪称百科全书式的文学巨著，浩瀚的篇幅如何在有限的戏曲舞台中得到最准确且生动的展现，剧本的取舍与安排显得尤为重要。作为一剧之本，编剧徐进在对原著的把握、剪裁与取舍之中，突出了一个至关重要的核心字——“情”，并将主要内容与主要角色锁定贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧。或许，从表达原著的博大精深内涵来看，这样处理的角度显得“小”了，但就越剧艺术本身所擅长的爱情题材，以及主演徐玉兰、王文娟所创立的越剧“徐派”“王派”艺术特色来看，则又是无比贴切与适合的。无论是“读西厢”的两小无猜，还是“葬花”的心心相印，乃至“焚稿”的悲愤决绝，“哭灵”的彻骨伤恸……皆以最适合越剧艺术表达的唱、念、表演手段，突出主人公的情感遭遇，

越剧青年艺术家杨婷娜、李旭丹演绎的《红楼梦》。

强化情感在环境与剧情中的体现，因而产生感人至深的艺术效果，以至于今后无论是黄梅戏、昆曲等兄弟戏曲剧种，甚至舞蹈、话剧、歌剧等其他艺术形式来演绎《红楼梦》，几乎都沿袭越剧结构框架，取得良好的艺术效果。

越剧《红楼梦》之所以能够成为时代经典，另一个原因则是舞台呈现之“美”。无论是精致细腻的舞美设计，还是古典意蕴十足的人物造型，乃至众多越剧艺术宗师精彩的表演、唱腔，使得该剧做到形式与内容、流派与人物的统一与完美结合。由于《红楼梦》这部名著的影响力太大了，每个人脑海里都有一个自己理想中的贾宝玉、林黛玉，要把小说及剧本上的人物通过表演立体化起来，做到原著描写、观众想象与演员表演三者高度吻合的“三碰头”，无疑是一个非常大的挑战。本着“一棵菜”的精神，每一位越剧艺术家对角色的演绎，都力求精准与传神，“哭灵”“问紫鹃”“葬花”“焚稿”等折，都完美地展现了越剧流派艺术特点，并以塑造人物、表达情感为第一要务，做到形式与内容、流派与人物的高度统一与完美结合，为后辈一代代传承该剧提供了教科书式的范本，体现了梅兰芳大师所说的“移步不换形”。

红楼梦未完，整整六十多年过去了，越剧《红楼梦》依旧在不断演出、修改、提高，拥有众多演出版本，其成功的关键，离不开“情”与“美”在舞台上的极致表现——既突出剧种、流派艺术特色，又兼顾古典题材的当代审美表达，最终，经过时代与观众的认可，真正做到了家喻户晓，久演不衰，这就是民族经典艺术的魅力所在。■

信息

丁丁与埃尔热

近日，“丁丁与埃尔热”在上海当代艺术博物馆举办。展览让观众置身鲜活的场景与漫画原作之中，与200多位曾在《丁丁历险记》中登场的角色相聚。此外，展览还结合埃尔热的创作手稿、笔记、绘画、个人的艺术品收藏，以及文献资料、历史老照片等，带领观众们走近“丁丁之父”埃尔热充满思考、活力与好奇心的一生。