

从繁华到隐逸的美学探索

——读《湖山:张岱与他的美学世界》

邓勤/文

清康熙五年(1666),学者张岱时年六十九岁。在其自撰的《自为墓志铭》中,他如此说道:“少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马……劳碌半生,皆成梦幻。”众所周知,“纨绔子弟”一词几近等同于不务正业、沉湎声色之人,是个不折不扣的贬义词。然而,张岱并未被“纨绔子弟”之名束缚,反倒大肆宣扬自己对鲜衣、美食、骏马等的喜爱,此中缘由着实值得我们深入探究。

事实上,张岱确有其值得骄傲之处。他出身名门望族,家族产业丰厚,年少时便放浪不羁,对繁华之象极为热衷。前半生无意入仕为官,却在自己钟爱的事物上全心沉醉,玩到了极致境界。张岱在散文、诗词、戏曲、园林、音乐、书法、收藏、美食等方面的研究,皆达到了那个时代的高度,并且通晓天文、历法、舆地、文字、音韵、经学、史学等诸多领域。由此可见,张岱绝非通常意义上的纨绔子弟,而是懂生活、会生活、致力于传承华夏传统文化的一代才子。

学者老桥认为,成就张岱传世声名的,乃是其后半生的人生巨变。明朝灭亡后,张岱隐居著书,闭门谢客,记录已成梦幻般回忆的“一响之欢”,书写负重前行的“千秋之志”,最终成为一代文化巨匠。以张岱入选初中语文教材的散文《湖心亭看雪》为例,全文笔墨精练,文笔清秀,表现力强,不足两百字,却融叙事、写景、抒情于一体。此文选自张岱的回忆录《陶庵梦忆》,写于他避居浙江剡溪山后,书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘往事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。

老桥出版的《湖山:张岱与他的美学世界》(广西师范大学出版社2024年6月),是一部描绘晚明名士张岱及其生活美学的文化随笔。作者从行旅、美食、戏曲等九个维度叙述、追忆张岱的日常生活,呈现了其堪为传奇、光华闪烁的人生切面。以戏曲为例,张岱家中三代延续,办家班,教新伶,一茬一茬,换了很多名伶,他也成为名震地方的总教。在《陶庵梦忆》中,张岱写了二十几篇和戏曲有关的文章,从编剧到角色,从伴奏到曲谱,从布景到灯光,从戏台到楼船。《冰山》这出戏改编速度之快,把兗州的刘守道惊得目瞪口呆。更要紧的是,他和演员之间的感情和信任促使他们在戏曲创作上共同合作,将当时的戏曲水平提升到了相当的高度。

通过刻画张岱的人生经历,老桥指出,张岱美学观念的形成有一个长期的过程,从五十岁之前身居世家的优渥安逸,到清兵入关、绍兴沦陷后的颠沛流离,再到归隐山林后潜心著述,终臻化境。张岱为了家族荣光,也曾应试过,但始终与功名无缘。后来,他决定放弃科考,但并未因此而万念俱灰,而是专心致志地沉迷于自己的爱好。他记风俗,察人情,访名胜,赏山水,结交名士异人,悠游于文学艺术之中,发奋著书,留下了许多传世的生活美学知识。让我们跟随老桥,沿着张岱昔日的足迹,踏西湖雪,沐秦淮月,擎龙山灯,过金山夜……在湖山之间,缓步穿行,逐一领略张岱传奇一生的绝美风景。

一朝入梦 终生不醒

——读1987版《红楼梦》电视剧本

胡胜盼/文

近日,由胡祖执导的电影《红楼梦之金玉良缘》上映,引发了热议。不同于原著及1987版电视连续剧《红楼梦》的好评,影片从改编到选角,从导演到演员,都遭到了不少吐槽。相信随着影片公映,《红楼梦》这部伟大的小说以及衍生的艺术作品又将会成为议论的焦点。

提起影视版本《红楼梦》,1987版电视连续剧《红楼梦》是一个绕不过去的话题。1987年5月2日,由王扶林导演,周雷、刘耕路、周岭联合编剧,欧阳志强、陈晓旭、张莉、邓婕、李婷、郭霄珍等主演的36集电视连续剧《红楼梦》在央视一套首播。一时间,万人空巷,观者如潮,盛况空前。30多年过去了,该剧已重播千余次,被誉为“中国电视史上的绝妙篇章”和“不可逾越的经典”。2022年,意林传媒与湖南少年儿童出版社联合出版1987版《红楼梦》电视剧文本,吸引了众多“红迷”的眼球,也引起了笔者的极大兴趣。

红学泰斗周汝昌先生曾称赞1987版《红楼梦》:“乍展芙蓉百态丰,仙葩阆苑粲新红。朱楼搬演多删落,首尾全龙第一功。”不过,由于历史条件局限和拍摄技术受限等原因,《红楼梦》原著中许多经典情节并未在该剧中得到诠释。即便是剧本有涉及,甚至是已经拍出来的许多镜头,也因为各种声音,最后在正式播出时被剪辑掉了,这不能不说是一种遗憾。为了弥补这些遗憾,阅读1987版《红楼梦》电视剧本,试图透过原始剧本一探1987版《红楼梦》之庐山真面目,成为许多读者的心愿。

张爱玲曾说:“人生三恨:一恨海棠无香,二恨鲥鱼多刺,三恨《红楼梦》未完。”没有完整结局的小说《红楼梦》给世人留下了巨大的遗憾,也留下了无尽的探索空间,书中人的命运和结局引发了后人的无数猜想。笔者曾经多次观看1987版《红楼梦》,总觉得越到后面,节奏越赶,看完36集,意犹未尽。后来,听后6集编剧周岭先生谈当年改编的幕后故事才知道事情原委。原来,他当时是准备了12至14集的剧本,因为经费及其他原因而被缩减成了6集。周岭先生曾在一次采访中说:“你们批评,我作为编剧接受,但我建议你们同时去看看我最初写的剧本。”如今,展卷细读1987版《红楼梦》电视剧本,读者解了心中疑惑,一定程度上也化了周岭先生胸中垒块。

不得不说,1987版《红楼梦》电视剧本是最努力接近曹雪芹原笔原意的改写和续写作品,三位编剧的笔力由此可见一斑。从文学角度来看,几乎分辨不出哪里是续写,哪里是曹雪芹原稿,融为一体,读起来酣畅淋漓。这些文字还原了剧作最真实的状态。

从小说到剧本是一个再创作的过程,如何用影视形式成功再现《红楼梦》的艺术精髓,是一个不小的难题。由于严格遵循曹雪芹前80回所设“草蛇灰线,伏脉千里”之写作手法,1987版《红楼梦》在改编过程中,前30集最大限度贴近前80回曹雪芹的原意,后6集虽说是全新创作,却做到了最大可能符合原笔原意,没有违和感。

文学语言具有概括性、抽象性、模糊性、间接性的特点,而影视影像则具有直接性、形象性、凝定性、具体性的特点。在体现人物形象的诗意图和韵味时,影视语言不如文学语言具有韵外之致和味外之旨。经典小说的影视改编中,剧本是对小说原著的二度创作,尽管来源于小说,却区别于小说。然而,高明的编剧在改编经典小说时必定会注意原小说的神韵。1987版《红楼梦》电视剧本的三位编剧原本就是著名红学家,是有着深厚文学修养的学者。所以,剧本呈现出浓郁的典雅气息,自在情理之中。读者阅读1987版《红楼梦》电视剧本,与其说是在读剧本,不如说是在读以剧本形式体现的《红楼梦》。而且,这部特别的《红楼梦》是依据前80回伏线和红学探佚成果所形成的文本。这是令人耳目一新的,也是感触《脂砚斋重评石头记》原本意韵的便捷路径。这也应该是周汝昌先生称赞剧本“首尾全龙第一功”的理由。

在1987版《红楼梦》导演王扶林看来,对待文学名著必须要有一种敬畏之心,改编的首要原则就是忠实于原著,不能损害原著精神。没有质量过硬的剧本,一切都是妄谈。王扶林在开拍《红楼梦》前花费整整一年时间研读《红楼梦》,恐怕不是当下浮躁的娱乐圈里哪位导演能做到的。的确,1987版《红楼梦》是三位编剧呕心沥血之作,但也是整个剧组的集体智慧。在剧本的字里行间寻觅,仿佛还能依稀触及他们的呼吸、激情以及对《红楼梦》的挚爱。读剧本和读小说的感觉并不一样。读着熟悉的台词,精彩的画面在眼前萦绕,这种心灵的愉悦怎一个“美”字了得!精装本套装图书,绒面礼盒,加赠数百幅从未公开过的剧照、红楼十二钗名家画作复刻版,1987版《红楼梦》电视剧本令收藏者喜不自胜。

“曹雪芹的《红楼梦》是经典,王立平的《红楼梦组曲》是经典,但王扶林导演的《红楼梦》不是经典。”记得王扶林导演在接受鲁豫采访时,曾如此笑称。何为经典?经典就是历经时间沉淀和大浪淘沙后依然历久弥新的传世之作。30多年光阴是块试金石,1987版《红楼梦》已成为一个符号,既是亲历者青春流逝的见证,也是浮躁和碎片化的新世界里,后来者不断去怀念和称颂的对象。1987版《红楼梦》已牢牢占据了亿万观众记忆的内存空间,成为几代人的集体记忆,这便是了不起了。

一朵云/飘来我童年的梦/我望见了母亲,正迎着风/梳理,额前的白发。

第三辑《乡土篇:家乡,是仰望的月亮》无疑是整部诗集的点睛之笔,以一种近乎虔诚的态度,向我们展示了那片充满乡愁的土地。《山中小道》蜿蜒曲折,如同生命的轨迹,引领我们攀登至心灵的高处:“仿佛一根藤条,从空中垂下/那人往上攀/像一只灵巧的猫/更像一滴露珠/融入半山云端。”一口废弃已久的老井,见证了岁月的沧桑,静静诉说着过往的故事:“岁月深处的这眼老井/周围石头,已被月亮磨圆/谁也说不出它的年龄。”

第四辑《七月篇:奔腾的黄河长江》则是对祖国美好河山的倾情抒写,重现这片土地上的历史故事,让我们更加珍惜如今的幸福生活。《红军小战士》的故事让我们感受到了革命先烈的英勇与无私:“把自己粮袋里仅剩的一把米/给了受伤的叔叔/抓一把沙土,添进粮袋/继续背着”。而饱经沧桑的《古城楼》则见证了历史的变迁与沧桑:“像一位亘古的老人/昂首屹立城头/历经多少世纪的沧桑/看透春与秋的更迭/听惯了怒雨朔风/阅尽世间兴衰,与谁论说?”

“远方,是太阳升起的地方/家乡,是仰望的月亮”,正如诗集的题记所述,曹文征用他炽热的笔触,将对这片土地的深厚情感化作一首首动人的诗篇。《仰望月亮》不仅是一部诗集,更是一份对于生命、对于理想、对于乡土的深情告白。它值得我们细细品味,用心珍藏,让那份来自乡土的温暖与力量,永远照亮我们前行的道路。

心灵的远征与回归

——读诗集《仰望月亮》

陈海权/文

《仰望月亮》是曹文征的第四部诗集,由春风文艺出版社于2023年7月首次发行。在这部作品中,汇聚了作者精心创作的数百首诗歌,字里行间流露出他对生活的深刻感悟、对理想的执着追求,以及对哺育他成长的乡村土地的热爱与眷恋。

提及月亮,我想起了代红杰在散文诗《乡村的月亮》中的深情低语:“如果谁感到忧伤,请站在乡村的土地上,举头仰望。”同样,在曹文征的笔下,月亮是他内心情感的映照与投射,是一剂抚慰疲倦心灵的良药。

首辑《情志篇:远方,是太阳升起的地方》,以《迷途》一诗,借两棵树坚忍不拔的姿态,巧妙隐喻人生的方问与归宿:“多年后/忆起那次迷途/庆幸及时折返。人生旅途/冥冥之中,我们都会有那两棵树/在远方,照耀航向。”而《雀与鹰》则表达了作者的豪情壮志:“雀,筑巢在树枝上/只在林间跳跃/只有鹰,守候山崖险峰/用搏击风雨的双翼,描绘飞翔的一生”。这不仅是对自然生灵的描绘,更是对生命不屈精神的颂歌。

第二辑《亲情篇:给我一生追求的力量》中,亲情是诗人笔下最温柔的情愫。在《站立雪中的人》里,一位女子等待亲人归来的画面跃然纸上,让人动容:“她站在村口的雪中/欣赏压弯的枝头/目光眺望远方/盼大雁归来/那句震撼肺腑的诺言/能融化这莽莽雪野”。而《一朵云》则勾勒出母亲的温柔与伟大,令我们仿佛看到了母亲辛勤劳作的身影,听到了她绵长的呼喊:“从家乡的方向,飘来

科普之窗

前沿科技 / 科学常识 / 科技人物 / 科学大事件

主办单位:市科协

熬夜看比赛吃点啥? 健康食物一样可以吃过瘾!

当地时间8月28日,2024年巴黎残奥会将开幕。由于时差,比赛的时间基本上都是北京时间的下半夜,关注残奥会赛事的朋友们追比赛,需要一定的毅力和体力。熬夜看比赛,难免嘴馋想吃点美食助兴,今天就推荐大家一些健康的饮品和零食,在看比赛的同时,也别忘了饮食健康。

喝什么

啤酒是看球必不可少的“伴侣”,特别是三五好友一起看比赛时,总要喝点什么助兴。

1. 啤酒助兴不过量

短时间内喝大量的冰镇啤酒,会导致胃肠道的温度下降,血流量减少,影响消化功能,严重时可引发痉挛性腹痛、腹泻等肠胃疾病。大量饮用啤

酒,其中的酒精吸收后会损害肝脏、肾脏的功能。

2. 饮料、咖啡、浓茶要少喝

含糖饮料中所含能量也是较高的,一听可乐(330毫升)的能量为约142千卡,一瓶橙汁饮料(500毫升)的能量为220千卡,相当于一个馒头的能量。

咖啡中含有咖啡因和一些香味成分,茶中含有咖啡碱,过量饮用咖啡或浓茶,会影响睡眠,不利于第二天精神和体力的恢复。

3. 白开水、豆浆、果蔬汁都可“过嘴瘾”

建议多喝白开水或清淡的饮料,如豆浆、牛奶、新鲜的水果和蔬菜汁可以补充一定的能量,又可以补充维生素和矿物质。

吃什么

除了喝啤酒外,人们在看比赛时,零食也是黄

金搭档,炸薯片、炸薯条等油炸食品成了茶几上的必备品。那么,吃零食需注意什么呢?

1. 不吃或少吃油炸食品(炸薯片、炸薯条)

一般超市里常见的大桶装的120克薯片,能量约为662千卡,相当于3个馒头。有些朋友习惯边看电视边吃薯条、薯片,不知不觉会吃下很多,高能量很快就会见“效果”——体重见长、腰围变粗。

2. 熬夜看比赛别空腹

该吃些清汤面条、馄饨、粥等量少、不油腻的食物。

3. 可以准备一些坚果

核桃、花生、杏仁、瓜子、开心果、腰果等含有丰富的微量营养素、维生素E、钙,对健康有

益,可以补充一定的营养。

4. 可以吃一些水果

可以把苹果、香蕉、西瓜、香瓜、黄瓜、苦瓜、生菜等切成小块,加入酸奶,制成营养丰富的果蔬沙拉,为机体补充蛋白质、矿物质和维生素等。

另外要提醒大家,长期保持一种姿态坐在或躺在沙发上比赛,会感到背部和脖子僵硬、酸疼。运动消耗大量的能量,那是指场上的运动员。你坐着或躺在那里看电视,能量消耗很少,因此要活动活动,可以一边踱步一边看电视。看比赛的过程中,可以时不时来回走走,做做深长呼吸,模仿一下比赛动作也未尝不可。

来源:科普中国