

经典的叠加 遗产的新生

《琴梦红楼》的艺术世界

■ 本报记者 董菁

《红楼梦》是中国古代文学的经典之作，是中国古典文坛上一笔丰厚的文化遗产。它不仅被列为“四大名著”之一，享誉世界，而且在文学作品当中，它所传达的人性关怀几乎是最深的，遗留的美学意象是最多的。2003 年古琴被联合国教科文组织列入人类口头与非物质遗产代表作名录，在世界范围内正式确认了古琴是人类难能可贵而急需保护的一份文化遗产。古琴是中国传统乐器的经典代表，身为文人四艺“琴棋书画”之首，历史悠久。在民族器乐当中，它所携带的文化内涵无疑是最丰富的，具有的历史地位是最崇高的。

用古琴弹唱《红楼梦》曲目，是文学经典与音乐经典的对接，两份经典的叠加更是意义丰厚，由此诞生了《琴梦红楼》。《琴梦红楼》由北京雅韵华章古典艺术中心出品，著名古琴教育家、中国琴会（中国民族管弦乐学会古琴专业委员会）副会长兼秘书长杨青主编，包括精装书籍一册——涵盖了电视剧 87 版《红楼梦》剧照、《红楼梦》诗词、文化讲述文章、国画红楼人物、编订红楼古琴曲谱等内容；音频光盘两张；古琴弹唱歌曲光盘——著名古琴演奏家红楼曲弹奏、专业琴歌演唱家红楼歌演唱以及红楼有声阅读光盘——《红楼梦》诗歌朗诵和文学内容讲述。

六大亮点

- 一、25 张剧照——八七版《红楼梦》电视剧总摄影师李耀宗首次对外曝光原始剧照 25 幅；
- 二、12 首诗篇——当代著名艺术家、聆琴师马文典倾力书写《红楼梦》曹雪芹原诗 12 首；
- 三、12 篇文章——实力作家曹雅欣作为书籍副主编，针对 12 首曹雪芹原诗撰写文化讲述文章 12 篇；
- 四、12 首曲谱——古琴理论家杨青、徐元等编订《红楼梦》古琴演

奏指法、曲谱 12 首；
五、12 首歌曲——古琴演奏家赵晓霞、张卓和琴歌演唱家张依冉、刘杨等弹奏琴曲及琴歌演唱；
六、16 幅肖像——当代著名画家、琴家隋牟运笔丹青红楼人物图十六人。

六个梦

入梦：红楼音乐的世界，必须通过品读《红楼梦》中的原诗进入。书中歌曲之词皆出自曹雪芹原著，乐曲由著名作曲家王立平谱曲，曲与词珠联璧合，为 87 版《红楼梦》电视剧增添了丰富的感染力。但即使未曾听曲，原诗本身也是一场美丽的梦。原诗由著名艺术家、亦是古琴聆琴师马文典题写，通过中国书法的引领进入琴梦红楼。

品梦：原诗语言简明而含蓄，又被从故事情节中抽离出来单独搁置，未免令读者有隔阂之感。因此，实力青年作家曹雅欣针对 12 首雪芹原诗分别撰写文章 12 篇，解析诗歌内外的故事人物、作者理念、作品意味。细细“品梦”，与世人一同解读文化，品味人生。

怀梦：1987 年的电视剧《红楼梦》是难以超越的一部影视杰作，至今已有 25 年，其中主创人员中已有离世，令人痛心的同时，又对当年的经典角色形象更为怀念。87 版《红楼梦》总摄影师李耀宗鼎力支持，第一次将当年的珍贵剧照曝光于世，提供给《琴梦红楼》，以便阅读聆听者能更好地贴近和理解作品，丰富歌曲的弹奏和演唱。特选用 25 幅经典剧照，纪念这部电视剧诞生 25 年的光辉岁月。“怀梦”，怀昔人，怀佳作。

赏梦：剧照是人物形象的写实呈现，而中国绘画是人物气质的写意表达。当代著名画家、亦是古琴家的隋牟特为《琴梦红楼》运笔丹青 16 幅红楼人物图，包括十二钗、宝玉、晴雯、袭人、香菱共 16 人，以此使红楼形象更加立体、全面。通过一系列水墨丹青的描绘来“赏梦”，在

似像非像的画里赏红楼儿女，在似真非真的梦里赏美好永存。

唱梦：琴歌弹唱，是自古以来即有的一种音乐和情感表达方式，古人的且弹且唱，远比今天更为盛行。《琴梦红楼》的红楼诗歌，在曹雪芹原著的描述中，很多本就是唱咏出来的，87 版电视剧使它们更具备了音乐生命。主编杨青及古琴专业演奏家和琴歌演唱家赵晓霞、张卓、张依冉、刘杨、梁雅等组成阵容强大的编委团队，为红楼歌曲编订了古琴的演奏指法，并且通过演奏和演唱更是极大地丰富了艺术表现力。在弹唱的过程中更能感受古琴、感受《红楼梦》。唱梦圆梦，就在每个人的歌声中。

听梦：《琴梦红楼》音频光盘由获得 2011 年十大发烧唱片《琴歌》的原班人马倾力打造，并在国家大剧院主录音棚精心灌注。一张为古琴弹唱音乐，由杨青、赵晓霞、张卓、刘杨、张依冉、胡翠波、刘俊豪、梁雅等琴界名家完成古琴弹奏及歌曲演唱。另一张光盘为杨青的诗歌朗诵与曹雅欣的文学内容讲述。以“听书”的形式，提供了一种听觉形式的享受方式，使之在“听梦”的过程中，红楼与古琴的世界更能展现得栩栩如生。

“遗产”这个词，也许很容易给人一种不太积极的印象，似乎是暗喻那些僵化的、封闭的、失去生命力的、几近消亡的事物。所以用“文化

以 1.3664 亿元创造了世界乐器拍卖纪录
宋徽宗御制清乾隆御铭“松石间意”琴在 2010 年

遗产”来形容艺术，虽是赞誉，更是警钟。因而，让艺术充满活力、充满长力，活在当下、活在未来，而非一味地盘点历史成绩、沉溺于过去的辉煌，是这个时代的责任和担当。通过唱活《红楼梦》、唱活古琴，为时代交上一份文明传承的答卷，并借此向世人表明——“文化遗产”并不是沉寂腐朽的，而是可以鲜活于当代人的日常中，致力于让当代人看到文化遗产在这个时代的新生。

八七版《红楼梦》电视剧总摄影师李耀宗为《琴梦红楼》首次对外曝光当年剧照

隋牟为《琴梦红楼》创作红楼人物之王熙凤

著名古琴教育家、中国琴会副主席兼秘书长、《琴梦红楼》主编杨青

雅韵华章古典艺术中心

古琴知识链接

2003 年，联合国教科文组织宣布了世界第二批“人类口头和非物质文化遗产代表作”，中国的古琴名列其中；2006 年，古琴列入第一批国家级非物质文化遗产名录。古琴是继昆曲之后中国第二个申报成功的“非遗”，后来才是木卡姆和长调。2008 年北京奥运会上，张艺谋执导的开幕式也再一次向全世界展现古琴的魅力，古琴与书卷一起向世人展现了中国文化之博大精深。

古琴是中国最早出现且极具人文内涵的弹拨乐器，是中国传统音乐的代表，也是目前世界上保存至今的活的音乐艺术中历史最为悠久的乐器之一，据有证可查的历史已有三千多年。古琴原称“琴”或“七弦琴”，名列文人四艺“琴棋书画”之首，近代为区别西方传入的诸多乐器，以“古琴”名之。古琴音域宽广，音色深沉，余音悠远，深具东方文化特色。古琴历来为统治、文人阶层重视，被誉为“国乐之父”、“圣人之器”，在漫长的历史中积累了大量的文献，并与其他思想和艺术形式相互渗透，交相辉映，在中华传统文化中占有举足轻重的地位。

2010 年保利秋拍上，宋徽宗御制清乾隆御铭“松石间意”琴以 1.3664 亿元成交创造了世界古琴拍卖纪录，同时也创造了世界乐器拍卖纪录。今年上半年，有着 1200 多年历史的唐代“大圣遗音”古琴又在嘉德拍卖会上以 1.15 亿元高价成交。截至目前，已有两件过亿古琴和 1 件 5000 万—1 亿元古琴外，1000 万—5000 万元之间的古琴共有 7 件，500 万—1000 万元价格区间的作品数量共有 8 件，100 万—500 万元之间的古琴共有 39 件。

1977 年 8 月，美国发射的“旅行者”号太空船上，放置了一张可以循环播放的镀金唱片，从全球选出人类代表性艺术，其中收录了我国著名古琴大师管平湖演奏的长达七分钟的古琴曲《流水》用以代表中国音乐。这首曾经由春秋时代著名琴家伯牙的弹奏而与钟子期结为知音好友的古曲，如今又带着探寻地球以外天体“人类”的使命，到茫茫宇宙寻求新的“知音”。

传统技法分析、水墨人物写生、水墨景物写生、形态抽象化训练和艺术实践、考察以及创作研究等课程组成，创作实践和创作研究约占课程 40% 左右，水墨人物写生占 30%，其他课程占 30%。讲授方式以讲解方式、座谈方式、讨论方式和作品分析等方式相结合，内容包括画面分析、画面结构研究、造型方式探讨、如何理解笔墨、如何认识基础和个人审美取向与性格因素关系等。现代水墨工作室重视课程结构关系，注重课程顺序的科学性与合理性，注重课程之间的衔接和时间性，更注重课程总体设置所产生的可能性。现代水墨工作室以两条主线作为教学中心，一是如何建立自己的基本功方式；一是如何运用现有的基础能力进行表达训练。现代水墨工作室认为传统艺术是推动中国画艺术向广大范围拓展的依据。（董菁）

“拥抱 2012” 水墨交流会在京举办

12 月 26 日，以“拥抱 2012”为主题，首都师范大学美术学院现代水墨工作室迎新会在京举办，自 2002 年起每年一度的艺术交流盛会由首都师范大学美术学院院长、现代水墨工作室博士生导师刘进安主持，中国国家画院美术执行馆馆长陈凤新、中央美术学院教授王晓辉、首都师范大学孙志钧、韩振刚、王自彬、段正渠、段建伟、于洋等诸多教授和嘉宾出席了盛会。

现代水墨工作室由统招硕士、艺术硕士、教育硕士、高校教师以及访问学者等组成。秉承一个原则，坚持水墨品质，坚持水墨中的正派、正味、正道。把高端研究和深度挖掘作为研究的重点。秉持民族文化性格，崇尚社会变革的现实意义，掌握规律，不跟风、不制古，以创建具有中国气派的现代水墨方式作为创造的方向。课程由形态素描、

传统技法分析、水墨人物写生、水墨景物写生、形态抽象化训练和艺术实践、考察以及创作研究等课程组成，创作实践和创作研究约占课程 40% 左右，水墨人物写生占 30%，其他课程占 30%。讲授方式以讲解方式、座谈方式、讨论方式和作品分析等方式相结合，内容包括画面分析、画面结构研究、造型方式探讨、如何理解笔墨、如何认识基础和个人审美取向与性格因素关系等。现代水墨工作室重视课程结构关系，注重课程顺序的科学性与合理性，注重课程之间的衔接和时间性，更注重课程总体设置所产生的可能性。现代水墨工作室以两条主线作为教学中心，一是如何建立自己的基本功方式；一是如何运用现有的基础能力进行表达训练。现代水墨工作室认为传统艺术是推动中国画艺术向广大范围拓展的依据。（董菁）

《琴梦红楼》文化讲述抢先看——解读红楼之枉凝眉篇

攒眉千度 前缘枉顾

■ 曹雅欣

一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎禁得秋流到冬尽，春流到夏！
——《枉凝眉》

这是一首关于宝玉与黛玉的叹歌，所以，“枉凝眉”是他们两人共同的生命形态。是黛玉枉自蹙眉嗟叹的无果，是宝玉枉费才下眉头、却上心头的牵挂，是纵攒眉千度，情缘也无路。

有缘无分

关于黛玉与宝玉的眉目，曹雪芹在《红楼梦》中是有过特别描写的。看黛玉，是“两湾似蹙非蹙罥烟眉，一双似喜非喜含情目”，瞧宝玉，是“眉如墨画，目若秋波，虽怒时而若笑，即嗔视而有情”，俱是为情而生的眉眼。

因为情不得，意难平，所以才不可展眉。
然而，就算蹙眉枉费，也要拼尽眉心愁，苦也生受。

前世为一根绛珠仙草的黛玉，本是花木之身，因而歌中称她为“阆苑仙葩”；而宝玉是下凡到人间的神瑛侍者，瑛就是美玉，也就是歌里唱的“美玉无瑕”。他们两个之间有一段“木石前盟”，是早在他们落入红尘成人之前，就缔结了的缘，是上一世就形成的、彼此相对的盟约。

所以今生得遇，正是这奇缘眷顾。但最后的心事成虚，似乎又是奇缘不足。“若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？”这个问题在三生石畔的灵河岸上没有答案，当初只顾相逢，当神瑛侍者把水中的甘露送给绛珠草的时候，未及思索要个什么样的结果。导致今生“一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂”，只能是嗟也枉然，念也枉然。

那么，这份纠缠缱绻的缘分，究竟是在关照还是在戏弄？

不能责怪缘分。缘分，只是命运的巧合。一巧再巧，才叫良缘奇遇；一巧无续，便叫做有缘无分。

有“缘”开启，也要有“分”来续接，才是花好月圆。有缘无分，只能花开无果。

告别前缘

宝玉与黛玉的缘，主体是发生在前世，而不是在今朝。当曾经的神瑛侍者日日对着一株仙草灌注爱意的时候，当灵河旁那一棵草日向日向着神瑛侍者生长出神影的时候，他们之间的缘，已经在深刻地进行了，而且那已经是他们之间最亲密的相对。可以说，到绛珠仙草修得女体，游离于离恨天外，不需要再做一株等待雨露的弱草时，他们二者的缘就已经趋于结束了，他们已经完成了朝夕相对的需要。后来，只因绛珠草心内难解缠绵之意，才追随神瑛侍者下凡投胎，希望以眼泪偿还他的甘露。其实她所做的，只是为上一段缘进行一个收尾。

所以宝、黛今世的缘，是以结束为目的，而不是以开始为目的。

这是真正的有缘无分，注定了黛玉的只偿还、而再无后债，注定了他二人今生只遇见、而再无牵扯。

黛玉到人间，说到底还是来向宝玉做告别的。宝玉再多的拳拳挽留，也只能是换来一个看着她独自归去的背影。

有缘相知，无分相守，有缘熟悉，无分亲密。

由此，我们知道了，有些人，虽然也相遇，但他们的缘分在上辈子就已经完成了，今生的交会，不过是前世缘一个小小的余音和收尾。有些相逢，只为了断前因，而非开启后缘，只为终止前情，而非结出后果。

宝玉与黛玉的缘，在仙界，而不在人间，在前世，而不在今生，在过去，而不在未来。“枉凝眉”，这是他们爱情里与生俱来的一个姿态。

此缘非良

宝玉上一世的仙缘是黛玉，而宝玉这辈子的姻缘，是要着落在宝钗身上的。即使他不情愿，也得认这个缘。

因此，书中那个神秘的癞头和尚，才把与宝玉生来所衔之玉上文字正好匹配的八个字送与宝钗，并叫必须鑲在金器上，以促成“金玉良姻”的好事。宝玉的玉上镌有“莫失莫忘，仙寿恒昌”八字，宝钗的金锁上镌着“不离不弃，芳龄永继”，这两句话工整之极，几乎可看做是一副对联，横批便是“金玉良姻”。

可惜，虽然注定了是姻缘，却规定不了能否是“良姻”。宝玉用这辈子和宝钗走进婚姻，他的情却用了在上辈子的灵河边，遗留不到人间。

宝钗其实是个非常出色的女孩子，若是其他任何一个男子娶了她，都是家门之幸。对内，她有 ability 治理家园井井有条，对外，她有头脑辅助夫婿平步青云。既有谋略家的理智，又不失文艺者的才情，无论在哪个时代，这样的女性都是优秀典范。配一个贾宝玉，宝钗自己都未免心有不甘。

事实也确是如此。宝钗随母上京，本意是来待选入宫的。以她的眼光和心气，也只有天下最尊的那个地方，才是此身的好去处。一向端庄娴雅的微笑背后，隐藏的是她青云直上的向往。所以在大观园的诗社填词时，她就忍不住写道：“几曾随逝水？岂必委芳尘？……好风凭借力，送我上青云！”这才是宝钗真正的天性。

宝钗落选，书中没有明言交代。但是凭猜想，她的落选，未尝不是贾史王薛四大家族权威太盛，帝王决心削弱其势的前兆。不管怎样，对于当时的宝钗来讲，她退而求其次的婚配对象，便只剩一个身佩有玉的贾宝玉是首选了。这也是遵从了癞头和尚给的指示：“金锁是个和尚给的，寻日后有玉的方可皆为婚姻。”

宝玉、宝钗俱是好儿女，错只错在了二人不能志同道合上。如果拿宝、黛、钗这三人比较，宝钗是儒家思想的代表，积极入世，努力进取，遵从礼仪，拥护主流；黛玉是道家做派的人物，高洁出世，超凡脱俗，只遵从心意，不与世苟同；而宝玉在很大程度上近乎于佛家的情怀，他体恤众生，悲悯万物，关注生命，与世无争，但同时，少年人的蓬勃心性，又使他个性张扬，与看不惯的事物格格不入。这就造成了在思想的层面，只有黛玉才能和他彼此共通，相互欣赏，而其余人看宝、黛这二人，未免都有些乖张而不合礼法。

可悲的是，宝钗没能及早认识到“道不同不相为谋”的道理，她还是抱着试图改造宝玉回归主流的想法嫁给了他。是“金玉良姻”的说法给了她误导，让她错把一生托付给了一个，心里早在上辈子就住下了别人的男子。

宝钗之于宝玉，缺少来自仙界的似曾相识、缺少一份关乎性灵的情缘。他们两个之间所有的，只是发生在人间，些微不得不尽的情分。

枉亦不悔

既然宝玉与宝钗并非良配，那么，何为众人又都要极力促成二人的秦晋之好？为何连那个本该知晓一切底细的癞头僧，也一直在用“金玉之说”来暗示两人的姻缘呢？

只能说，旁观者的意见再多，也毕竟是外人，只能是凭借看起来的郎才女貌、门当户对来点鸳鸯谱。然而婚姻就像鞋，合眼不如合适，感情就像菜，好吃不如爱吃。宝钗，偏偏不是宝玉眼里的那盘色可餐。

至于癞头僧，他用今世的纠缠，分散前世的因果，用避不开的注定，干预不放手的不然。他未尝不是在用一段明知不合的缔结，点化着宝玉、宝钗，还有青埂峰下的顽石，以及芸芸众生：

- 有些机心是枉费的；
- 有些追寻是枉然的；
- 有些心血是枉耗的；
- 有些眉头是枉凝的。

然而人生就是这样，总有坚持，就总有失意，总有不甘，就总有怅然，处处都有避不开的矛盾。既然如此，知其不可而为之，也就成了人生必要的一部分。

这也是宝玉和黛玉飞蛾扑火般的相恋。纵然枉凝眉，也要走一回。为心中所愿而付出，痛也不悔。

马文典为《琴梦红楼》书写《红楼梦》原诗

宋徽宗赵佶《听琴图》局部 故宫博物院藏