

文/川沙

(三)

我為什麼會在這個舞蹈劇《紅樓夢》的幾個場景里看見《沙羅梅》的場景，因為，我看見了這個傳統的劇目里已經被深深植入或者說融合進了20世紀表現主義的成分，我在趙明的表達上看見了理查·施特勞斯得痕迹。

理查·施特勞斯的第三部和第四部劇作——《莎樂美》和《埃萊克特拉》正是20世紀表現主義歌劇的典型。理查·施特勞斯被吸引到表現主義的行列中，從某種角度來說不是一個非常必然的現象。因為從理查·施特勞斯的藝術觀念上來說，他並不是一個執著於表達人類內心非常深刻情感的藝術家，他被吸引到表現主義中來更多原因在於效果上的需要。

表現主義與象征主義有很大區別。儘管我們說所有藝術都有表現的功能，但表現主義特指——藝術家通過極端的手法來表達人的下意識或潛意識中，非常激動偏執或者陰暗的心理，往往用誇張的手法來表達內在痛苦激烈的情感。

《莎樂美》和《埃萊克特拉》是表現主義較早在歌劇中典型的表達，在導演趙明的中國民族舞劇的表達上，已經成功地用表現主義的手法表達了他的意圖，我認為，其實，趙明和理查·施特勞斯一樣，並非喜歡或者說專門要用手法表達，應該說是需要，表現主義的手法由象征主義過渡過來，應該是20世紀現代人在審美和閱讀上的必然趨勢，就像意識流在小說，特別是在電影和電視劇中必然部分取代傳統順序表達手法一樣。

高度濃縮，然後抽象，再加上表現主義手法的表達，正是將上百萬字的一部古典小說，用短短90分鐘表達到一般觀眾能夠理解並在中間受到打動的關鍵，當然，這種濃縮和抽象，再加以在特定的場景用特定的舞蹈情節和造型來象征和表現原著的內容，必定和導演、編劇對作品原著的深刻理解相關。

后浪漫主義代表人物理查·施特勞斯的歌劇創作。他對形成的表現主義歌劇影響甚大。他強調主觀感受，追求感官刺激，把自我感覺當作最高的審美享受，認為丑惡的事物也應該進入審美領域。理查·施特勞斯可以說是20世紀最重要的歌劇作曲家之一，在20世紀初能與他比肩的只有意大利的普契尼。

在21世紀前十年，我們看見，在中國電影、戲劇、音樂方面，已經出現了一些開始讓中國以外的世界注目的人的名字，他們是：李安、張藝謀、陳凱歌、馮小剛，作曲方面的譚盾、郭文景，現在，在中國民族舞方面，獨領風騷的趙明漸漸進入更加深廣的國際舞臺的視線……

(四)

札記：為了我的劇本《合歡》進一步的演出和另外一個舞臺劇的創作人員，也為了了解趙明和他的舞劇《紅樓夢》，在觀劇之後第三天，我和導演趙明見了面，我們談了近2小時。

趙明印象：中國民族舞劇《紅樓夢》導演、編劇、舞蹈演員三位一體的人物，軍人，41歲，北京軍區戰友文工團負責人。年輕，沉穩，衣着隨意，謙虛，隨和，誠懇。兩小時的交談中（和他抽了三支他帶來的中華煙），感覺談得來，提到共同的認識的朋友和熟人譚盾、郭文景、唐棟等，更增進相互的話題，藝術上交談更多。

感覺：編劇和導演上，他對小說紅樓夢有透徹的認識，對西方戲劇，特別是現代派的表達有一定的認識，並成功融合。深部的技法上，融合了傳統舞蹈和西方現代舞的手法、表現主義歌劇手法，通俗的百老匯表達手法等，讓我感動的還有劉姥姥帶著板兒進大觀園的畫面閃爍暫留式表達，那一幅幅畫面清晰再現了清代北京風俗畫面，劉姥姥演員和孩子板兒的演員，異常動人！兩人的動作表達出的中國人並不缺乏的幽默和諧趣，（感覺1：林語堂、辜鴻銘、羅素和伏爾泰眼里的有些理想和變形的望遠鏡和“哈哈鏡”里的中國人形象。有些奇怪的是，幾天後見到飾演劉姥姥的壯實的男演員時，一個是他的腼腆和謙遜，另一個是他的寬大的腳掌，我在想，舞臺上是怎么表達劉姥姥的“小腳”的？劉姥姥和孩子板兒的一舉一動，一顰一笑，都讓我很高興和新奇，不知道為什麼，還總讓我聯想到塞萬提斯筆下的堂吉訶德和他身邊可愛的桑丘。人類正是因為有了這些藝術形象，生活、工作和戰鬥，才被賦予了歡樂、幽默和超脫等意義。）讓我非常喜歡這個演出。當然，打動我的更是導演在幾個場景上用表現主義手法上對曹雪芹創作意圖的抽象和誇張。

劇組印象：80余演員表現了中國新一代年輕人的氣

質，感覺有些像1980年代看見日本年輕人的印象，比父母一代更加高大健壯，但是，北京軍區文工團的選拔應該是“萬里挑一”，這些演員女的除林黛玉和薛寶釵之外都在170以上，男演員個頭更高，趙明介紹的一個演員183米，是一個多次獲獎的看上去腼腆的男孩子，我感覺他們素質非常優秀。因為是軍隊文工團，演員又都很有組織紀律性，大家在一塊兒吃盒飯，在演出前舞臺上排練，配合燈光、音響、導演和編舞的調度，都顯得專業和干淨利落。

趙明自述：曾經受美國亞洲藝術基金會邀請，花了3個月時間在美國觀摩現代舞節，1992年到1995年，在香港演藝學院深造和進修現代舞。在香港芭蕾舞團學習芭蕾舞，在盧森堡舉行的世界國際芭蕾舞比賽中獲得第四名。

後來，積累沉澱了一年的時間瀏覽了各種藝術形式的《紅樓夢》，包括原著、越劇、電影、電視劇等等。從某種意義上講，這樣做不是去了解《紅樓夢》，而是去“感覺”《紅樓夢》。這種感覺是一幕幕場景，像大觀園、海棠詩社、黛玉葬花、洞房婚禮，一個個人物，像寶玉、黛玉、寶釵、王熙鳳、劉姥姥、賈母、賈政等等。用分割式想象，不斷地思考如何用舞蹈的方式體現場景，刻畫人物。

主要的想法：舞劇《紅樓夢》不能用啞劇的手段去表現情節，因為講故事不是舞劇這一藝術形式的強項，而一定是在精神層面上解讀《紅樓夢》，是文學性、觀賞性、藝術性和舞蹈的本體化的巧妙融合。”

用民族特色的手絹舞、扇子舞、水袖舞來詮釋舞劇的民族性；用四段三人舞來展現“寶釵”的愛情悲劇，初相識——海棠詩社——產生誤會——洞房。

遺憾：很美的作曲，可惜蘇聰沒有來多倫多。