

吾家有女,今年十八。一日闲聊中说起“四大名著”,她深有感触:“小时候不理解,《红楼梦》是怎么‘混’进‘四大名著’的,长大了才觉得,其他三本怎么可以和《红楼梦》相提并论呢!”这个360度的态度转折带着孩子气的偏颇,不过,这“满纸荒唐言,一把辛酸泪”确曾“引无数英雄竞折腰”。从鲁迅到胡适,从张爱玲到白先勇,从周汝昌到冯其庸,有专家学者的训诂考证,有明星名人的心灵感悟,或寥寥数语,或专著论述,堪称百花齐放,百家争鸣。在这众说纷纭之中,中信出版集团推出的《蒋勋说红楼梦》是一个特别的存在。

《蒋勋说红楼梦》一套八册,依据中国台湾学者蒋勋先生《红楼梦》主题讲座录音整理而成,曾连续3年被央视《读书》栏目评为大众喜爱的50种好书。蒋勋先生将《红楼梦》的前八十回,也是被大多数《红楼梦》研究学者认为是曹雪芹先生亲笔所写的部分,用一回一讲的形式,结合小说文本,将自己的所思所悟娓娓道来,令人沉迷。知名影星林青霞,当年频频遭遇亲朋离世的打击,不得已出入心理诊所寻医问药。偶然得知蒋勋先生开办《红楼梦》讲座,每周五从香港飞高雄,只为聆听一段能“给予内心安定的力量”的真知灼见。

蒋勋先生曾先后执教台湾岛内的中国文化大学、辅仁大学、东海大学,思维缜密出口成章,遣词用句精准文雅,嗓音柔和、吐字清晰。但与一掠而过的声音相比,《蒋勋说红楼梦》更适合细细品读,字里行间蕴含的思想、道理和感情值得反复回味。

《红楼梦》是一部充溢美学细节的百科全书。对亲历过繁华的曹雪芹来说这就是他的生活日常,对热衷于看热闹的读者来说就很容易忽略。张爱玲在《红楼梦魇》中将“《红楼梦》未完”指为人生三大恨之一,认为曹雪芹珠玉在前,高鹗狗尾续貂,褒贬之意完全不加掩饰。蒋勋先生曾在巴黎学画,对书法、建筑和诗词也多有涉猎研究,他在“说”《红楼梦》的过程中对相关美学细节的阐述融入了美学学者的感悟,令人耳目一新。譬如音乐,写到中秋十五贾母听戏,所坐之处要与舞台隔着一段水面,隔水送音,丝竹之声会更加悦耳,吹笛子还“须得拣那曲谱中越慢的吹来越好”。如水的月光,桂花的香气,当然要用婉转悠扬的笛声来配。在这里蒋勋先生谈了他的观点:“不同的音乐有不同的处境。有时候你觉得很奇怪,你跑到一个人家里做客,吃法国鹅肝,喝马高红酒,但给你带来个大的交响曲,整得大家都累得不行,那个时候来个四重奏就对了。并不是音乐不好,而是场景不对。大家在茶余饭后,需要一个比较轻松的、清雅的东西,而不是很厚重的东西。”如此洞见,时时引发读者会心。

蒋勋先生的“说”其实是“解”,人生悲欢与人性善恶,亦在解与不解之间。解,就会释然,就会放下;不解,就会执迷,就会沉沦。为了说明这个道理,蒋勋先生特别提到了妙玉,这是一个“不解”的典型:作为出家修行之人,修的就是一个“空”,然后能“容”。可是妙玉连刘姥姥用过的杯子都容不下,都要扔之而后快。所以小说第五回“游幻境指迷十二钗”对妙玉给出判词是“欲洁何曾洁,云空未必空”,预示了她的悲剧命运。

小说中出场的人物形形色色,有些甚至卑微猥琐。例如被王熙凤玩弄于股掌之间,最终死于风月宝镜的贾瑞;蛮横霸道但也有义气,讲点感情的薛蟠;大胆泼辣却也刚烈重情的尤三姐,以普世道德价值评判都是可恨之人,其实个个都有可怜之处,他们的面目和命运与宝黛钗的面目和命运一起呈现在读者面前,并无高贵高尚或者卑鄙卑微的评判。这在蒋勋先生看来,正是《红楼梦》的伟大之处。小说原著让读者见识到人性及世态之复杂,蒋勋先生的讲解则引导我们省察自身待人处事的态度,只有不较真、不偏执、不苛责,才能在各种境遇面前都能应付裕如。林如斯女士在为父亲林语堂英文小说《京华烟云》中译本撰写的前言中回忆,父亲有一次领着她去“探”京城有名的一家青楼,当时惘然,然而终究还是明白了父亲的良苦用心:人生多面,人间万象,见识和阅历不能囿于师长教诲和书本知识,且如电影《一代宗师》中叶问所言,温柔乡焉知不会是一方英雄地?

鲁迅先生在《中国小说史略》里对《红楼梦》有“悲凉之雾,遍被华林”的评论。整部《红楼梦》始终被“乐而不淫,哀而不伤”的氛围所笼罩,即便再热闹的场面也没有极致狂欢的感觉。然后,这种一直酝酿的气氛在贾府最后一次团圆赏月时刻得到“发酵”:面对即将到来的离散和飘零,作为家族定海神针的贾母,依然竭尽全力地挽救。阖家团圆之时,即便听曲落泪,即便蒙眬睡去,仍然不肯撤席不肯“散”,这最后的努力令人“心有戚戚焉”。对此,蒋勋先生提出,告别,是人生最难的功课、最大的智慧,贾母以阅尽人情冷暖、遍览人间百态的资历仍不能坦然面对,淡然处之。读到这里,“山雨欲来风满楼”的气息不免扑面而来。

《蒋勋说红楼梦》是蒋勋先生以倾尽大半生治学、游历之所得对《红楼梦》的详解,是基于小说文本的再创作,更是对曹雪芹先生“谁解其中味”慨叹的慰藉。

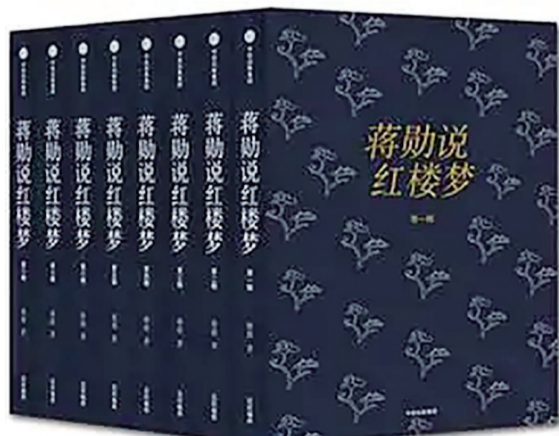
作者简介:张瑜,媒体特约评论员。

《蒋勋说红楼梦》：一入「红」门深似海

张瑜

数字化赋能文艺评论会发生什么？

李艳英

数字化可以赋能文艺评论吗？这貌似已不再是一个问题,而已然成为现实。在中国式现代化稳步前行的大背景下,新媒体文艺评论的发展呈现出前所未有的繁荣和活跃。数字化的赋能,使得文艺评论的形式和内容发生了深刻的变化。在过去,文艺评论主要通过报纸、杂志等传统媒体推出。然而,在新媒体的推动下,文艺评论内容更加丰富多样,形式也更加多元化,出现了音视频等多种新样式。如“意公子”发布的作品,更新频率高且制作精良、内容丰富,文艺评论用短视频的形式娓娓道来,让观众在轻松愉悦的氛围中对不同品类的文化艺术作品有所了解,或者产生关注探究的兴趣。

数字化赋能文艺评论,可以增强互动性。在新媒体平台上评论者和观众可以实现实时互动。这种互动性,使得文艺评论的样式更加生动有趣,也使得观众对作品的理解更加深入。例如通过微博、微信等社交媒体平台,评论者可以发布自己的观点,观众则可以通过评论、点赞、转发等方式,参与到评论的过程中来。与此同时,文艺评论也可“前置”到创作的不同节点,完全介入到文艺作品的创作过程中去,进而在很大程度上避免面向大众后有可能引发的争议。曾经有一部根据真实人物事迹改编的电影,点映后不少观众议论纷纷,有的甚至直接表达不认可的态度,争议最大的是在真实存在的原型事件中,负面形象的设定没有尊重实际,这让他们难以接受。

数字化赋能文艺评论,可以更直观、更具沉浸感。数字化技术可以构建三维的、全方位的环境,让观众能够身临其境地体验艺术作品,进入影像评论的场景,这样的体验会使艺术评论更具表现力。如前不久爆红的新国风环境式越剧《新龙门客栈》,舞台设置是驻场式演出,剧场及观众席都是布满机关暗道的龙门客栈,打破了传统镜框式舞台的表演逻辑和“第四堵墙”的观看方式,坐在龙门客栈观看和评论《新龙门客栈》,沉浸感十足。“90后”陈丽君因饰演小生“玉面郎君”贾廷破圈走红,各种赞誉纷至沓来,称其表演“清正静美又凌厉飒爽、邪魅猖狂却不油腻”,被全网誉为“老公姐”,大喊“嗑疯了”,氛围感拉满。这种形式的变化,为青年人提供了丰富的审美资源,也更加符合他们的观赏习惯,形成健康、深远的审美观念,从而激发他们的创新思维。

数字化赋能文艺评论,可以使作品传播更加广泛和深入。在传统媒体中,文艺评论的传播受到了空间和时间的限制。然而,在新媒体的推动下,评论的内容也可以实现实时更新,文艺评论可以实现全球化的传播。这种传播方式,使得作品的影响力、经济效益和社会价值都得到极大的提升。譬如动画电影《长安三万里》不仅国内爆火,还借助短视频把中华传统文化的受众扩展到了国外,获得诸多外国有识之士的大力推荐。例如英国友人“@泽西岛辉哥”发视频对该片赞赏有加;传奇动画师、《猫和老鼠》动画师 John Pomeroy 盛赞《长安三万里》“色彩造型绝美,造型和角色设计赏心悦目,艺术指导如诗如画让人耳目一新”,并感慨:“艺术没有国界,我虽然不懂中国故事,但却能感受到画面里的诗情画意。”这些评论足以说明,只要传播方式得当且有效,中国文化色彩浓厚的优秀文艺作品的生命力和影响力,具有不可限量的扩展空间。

总的来说,数字化技术的应用和新媒体的发展,为文艺评论提供了全新的发展空间,也推动了文艺评论的现代化。当然,数字化赋能文艺评论也面临着一些挑战。一是新媒体的“匿名性”和瞬息万变的特性,使得一些低质量甚至不负责任的评论较之以往更容易传播;二是由于“在场性”的提高,使得每个人都有可能成为评论者,这也可能导致一些非专业的、片面的甚至背离主流价值观的评论泛滥,影响文艺评论的健康开展;三是因为评论的“即时性”,有的观众可能在没有全面理解和消化作品的情况下,就匆忙发表评论,导致评论的质量参差不齐,这种浮躁的评论态度,无法真正提高观众的审美水平,甚至可能误导观众的审美观;四是AI技术所带来的实时换脸并能迁移本人的表情神态等评论场景,会大大增加观众难以辨别真伪的风险。

然而瑕不掩瑜,在不可逆转的时代进步大潮中,我们应积极接纳高科技对现实生活方方面面的介入,同时做好应对挑战的准备,完善新媒体文艺评论的规范,提高评论者的素质,利用新媒体的互动性,让更多的人参与到文艺评论中去;利用大数据,主流媒体可以提前预判,达成评论的时效性与严肃性的平衡,从而提高文艺评论的质量和影响力;利用广阔的传播空间、多样化的传播形式,使文艺评论的传播效果得到显著提高。在这个过程中,中国文艺评论的现代化会逐渐走在世界的前列。未来,随着科技的不断发展,我国的文艺评论将会在新媒体的推动下,步入更高的现代化水平。

作者简介:李艳英,青岛大学文学与新闻传播学院副教授,文学博士,戏剧与影视学博士后,影视系主任,广播电视学科负责人,硕士生导师。

《文艺评论》征稿邮箱:
zaobaofukan@126.com
请在标题中注明“《文艺评论》
投稿”。(2000字+短视频评论)

扫码关注
文化青島