

浅析艺术中的象征

——以1987年版《红楼梦》林黛玉角色的塑造者为例

秦龙

(江西信息应用职业技术学院数字技术学院 江西共青城 332020)

摘要:文章简要阐述了艺术形象所具有的象征意义及其作用,详细分析了87版《红楼梦》中“林妹妹”艺术形象的形成与历史超越,并以“永远的林妹妹”肯定其艺术成就和历史地位。

关键词:艺术;象征;红楼梦;“林妹妹”

On the Symbolization in Art

---Case Study of Role Builder of LIN Daiyu in Dream of Red Mansions of 1987

QIN Long

(Gongqing Campus Jiangxi Vocational & Technical College of Information Application 332020)

Abstract: The article expounds the symbolic significance and function of the artistic image, analyzes in detail the formation and historical transcendence of the artistic image of "LIN Daiyu" in Dream of Red Mansions of 1987, and affirms its artistic achievements and historical status with "everlasting LIN Daiyu".

Key Words: Art; Symbolization; Dream of Red Mansions; LIN Daiyu

阿恩海姆在《艺术与视知觉》中写道:“按照“象征”这个词的更为一般的含义,如果一幅艺术品所再现的事实中,没有隐含的某种观念,就不能把它称为象征性的艺术。举例说,一幅再现了一群农民正围在某个小店的茶桌周围闲谈的荷兰风俗画,就不是一幅象征性的作品。”在这里,阿恩海姆之所以说这幅画不是象征性的作品,就是因为这幅画没有表示出某种特殊意义。而我们知道,在我们的生活中,很多事物都有其象征意义的,比如康乃馨象征温馨,玫瑰象征爱情,大海和蓝天象征宽广……在艺术中,有着象征意义的伟大作品更是举不胜举,如梵高的《向日葵》,不仅仅是植物,更是带有原始冲动和热情的生命体,是他自己生命与精神的象征,那一团团如火焰般的向日葵,散发的不仅是秋天的成熟气息,更是作者对生活的热烈渴望与顽强追求;又如埃及金字塔,

表面上看只是一座塔,平淡无奇,但确是古埃及文明的代名词,象征的是人类最早文明的辉煌与智慧。伟大作品所要揭示的深刻含义,“是由作品本身的直觉特征,直觉传递到眼睛中的。”伟大的艺术作品,都能让我们看到象征性。《红楼梦》作为我国四大名著之一,因其独特的艺术价值,自问世以来,研究它的人就胜数,此后还形成了一门专门的学问——红学,并产生了各种红学派别,还被以越剧、电视、电影等形式数次搬上银幕,其中1987年电视版的《红楼梦》可谓影响深远,就连国外都曾赞它是不可超越的经典,接下来就以这个为例来分析艺术中的象征。

1 87版《红楼梦》的拍摄背景

87版《红楼梦》之所以能被搬上荧屏,是因为早在1979

年,王扶林在赴英国考察期间,看到了英国改编的莎士比亚剧集,深受海内外欢迎,其他国家的名著也被改编了不少,却偏偏没有中国的名著,于是当时就有了遐想,他觉得电视连续剧这种艺术形式应该被采用。当他回国提出这一设想时,中央电视台和北京红学界都表示支持。于是,1981年11月王扶林就召开了专题会议研究改编问题;1983年2月成立了筹备组,5月成立了编剧组,8月成立了顾问委员会,12月完成剧本初稿;从全国各地选出一百多名演员后,1984年春夏又在北京圆明园先后成立了两期红楼剧组演员学习班。9月10日才正式开机。这期间,为了拍摄需要,剧组还请人在北京市宣武区按照原著的描绘,设计建造了大观园;在河北正定县建造了宁国府、荣国府和宁荣街。直到1987年上半年,这部剧才算完成。

2“永远的林妹妹”及其象征

87版的《红楼梦》在当时播出时,创造了万人空巷的收视奇观,可谓好评如潮,著名红学家周汝昌先生对这部剧的评价是:“红楼搬演多删落,首尾全龙第一功。”;中国红学会会长邓肖达称其为“中国电视史上的绝妙篇章。”而至今,这部电视还是许多人心目中不可超越的经典。我们知道,这样一部名著以电视连续剧的形式拍出来,演员是至关重要的。如果演员没有选好,有可能会把这部经典毁掉。所幸,87版《红楼梦》中,不管是黛玉,宝钗,凤姐这样的主角,还是刘姥姥这样的小人物,扮演她们的演员都给我们留下了深刻的印象。

《红楼梦》中人物众多,且人物个性鲜明,要把书本中鲜明的人物搬上荧屏在观众面前展示出来,绝非易事。但87版《红楼梦》中的“林妹妹”却因着其扮演者的去世,成了大家心目中绝版的“林妹妹”,可见其银幕上的塑造有多到位。

林黛玉作为《红楼梦》中的女主角,作者写她的笔墨自然有很多,“两弯似蹙非蹙口烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。娴静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。”这是黛玉出场时,作者对她的描写,可见这是一位相当美丽,聪慧的女子,其才情也更是不在话下,第十八回,元妃省亲要众姐妹作诗时,她给出的评价是:“终是薛林二妹之作与众不同,非愚姊妹可同列者。”殊不知,这只是黛玉胡乱作的一首五言律诗,聊以应景;又如第三十七回海棠社成立,众姐妹要以海棠限韵作诗时,众人都在悄然思索,“独黛玉或抚弄梧桐,或看秋色,或又和丫环们嘲笑。”待众人都写完,方提笔一挥而就。这样的例子文中还有很多,除去外在美和她的才华,作者更注重的是对她丰富优美、多愁善感的内心世界的描绘以及她独特审美的展示,这一点在二十七回黛玉葬花中表现得淋漓尽致。这样一个有着孤傲性格又多愁善感的人,象征的既是作者的审美情趣,更是那个时代敢于追求自我和爱情的反封建的女性形象。

书中的形象是可以给读者无限想象空间的,在电视屏幕上,却是直接传递到观众眼睛中的,好的演员一出场就能让观众觉得这就是作者笔下的林妹妹,是“我”心里的黛玉。87版扮演黛玉一角的是陈晓旭,由于角色塑造的太成功,以至于很多人提到林妹妹就想到陈晓旭,更有人认为,她就是为这个角色而生,其在现实生活中短暂的一生亦和黛玉有几分相像。曹禺先生就曾说过,“从梅兰芳到现在,我看过十几个黛玉,以这个为最好。”、山东大学文学学院的马瑞芳教授则是这样说的:“原来观众认可的黛玉形象,是越剧《红楼梦》中的扮演者王文娟,王文娟本质上演出了黛玉的那股劲儿,但年龄太大了,只是神似,而陈晓旭形、神都似林黛玉。而现在红楼梦中人选秀,选出来的一个都不像,根本不靠谱。”、北京语言大学教授、著名红学家周思源认为,“林黛玉演的及其出色,她简直就是天生为拍摄《红楼梦》而降生的。……陈晓旭扮演的林黛玉永远活在观众心中。”、著名红学家李希凡先生是1954年引发“新红学”大讨论的发难者之一,记者在对她进行采访时,他表示“陈晓旭外貌,比较符合林黛玉的形象,有一点王文娟的影子,平常说话,有林黛玉的小聪明劲儿,表演基本符合《红楼梦》的描写,不是太出色。因为外在的东西,使小性子比较多,但她能努力。”谈到“红楼梦中人”的选秀时,李先生评道“我觉得选出来的都不理想,林黛玉的选手,都是背台词,没有人物性格底蕴的东西,陈晓旭在这方面就比她们好多了。”故此,一个演员能得到如此高的评价,必定是她的角色塑造得十分到位,要知道,书里的人物形象是通过语言描述出来的,是抽象的,这种抽象的东西只有变成有血有肉的和活灵活现的东西,才会被观众理解和把握。

电视艺术,是以电子技术为传播手段,以生画造型为传播方式,运用艺术的审美思维把握和变现客观世界,通过塑造鲜明的屏幕形象,达到以情感人为目的的屏幕艺术形态,故1987年版的《红楼梦》堪称精良。“永远的林妹妹”通过银幕,生动诠释了那个时代勇敢追求自我和爱情的女性形象。

总之,艺术世界是奥妙无穷的世界,艺术的内容是不断丰富和发展的,1987年版的《红楼梦》从筹备到拍摄,历时三年多,先后到十个省市的四十一一个地区的二百一十九个景点拍摄了近一万个镜头,用心程度可见一斑。而《红楼梦》作为一部伟大的现实主义作品,运用象征的艺术手法是不足为奇的,茅盾早就说过:“《红楼梦》开头几回就把全书的结局和主要人物的归宿,用象征的笔法暗示出来。”当然,这种象征的笔法不仅仅是表现在前几回,通篇都可以看到。而放在屏幕上,则是通过镜头表现罢了,让观众者有更强的代入感。屏幕上,演员的一个表情,一个动作,都足以让观众产生共鸣。所以1987版的《红楼梦》绝不仅仅只是黛玉的扮演者给人留下了深刻印象,宝玉,宝钗,平儿,袭人,甚至是摇纺车的二丫头,都给人留下了难以磨灭的印象。艺术的表现价值及其象征就在于此吧。