

舞以曼妙舞步演绎曹雪芹的人生。

舞者以曼妙舞步演绎曹雪芹的人生。

以中国古典舞 为主要呈现方式

舞剧《曹雪芹》以中国古典舞为主要呈现方式，汇集多种舞蹈形式，融合音乐、吟诵、书法等艺术形式，以舞蹈语言特殊的形象、意境和神韵，将曹雪芹的细腻情感和惊世才华呈现于观众面前，深刻展现《红楼梦》诗化、表意、言简而义丰之精髓。

舞者通过抒情写意和直击人心的古典舞蹈，试图拨开历史的迷雾，走进曹雪芹的内心，体会创作《红楼梦》的“痴”与“泪”。跟随舞者的一个动作，观众仿佛身临其境，与曹雪芹一同经历抄家厄运、爱人离散，以及不为宗学文化所容的多样人生。

舞剧基调亦与《红楼梦》遥相呼应，哀而不伤，隐而不发。近90分钟的舞剧编排巧妙，聚焦一个“情”字，让故事情节显得更为细腻饱满。舞剧中，不仅主人公曹雪芹等主要角色形象鲜明，其他人物经过细致描摹也被塑造得丰满立体。

同时，舞剧打破了时间界限，大量使用了时间倒序、时空交错的编排手法。倒叙、插叙中，主人公从富贵到寥落、从相爱到分离、从思念到聚首……满怀抱负成空，终于幻灭……各条脉络线交织并行、贯穿始终。

在塑造人物形象及表达情感、事件描述时，舞剧采用双人舞和三人舞的技法，通过演员的肢体言语，为观众呈现了一场绝美的视觉盛宴。在双人舞中，舞剧团队还尝试了多维度的空间表达——在京城的一间陋室中，曹雪芹依稀在梦中见到了他思念已久的芳卿。在立体“之”字形的楼梯上，芳卿缓步前行，曹雪芹追随着她的脚步，二人在楼梯上翩翩起舞，唯美浪漫，仿佛就如梦中的追随，诉说着多年未见的相思之苦。

用心感知 曹雪芹传奇人生

“曹雪芹在少年时代经历家变，人生经历印证着那句‘生于繁华，终于寥落’。他将一生的心血都倾注在《红楼梦》中，留下了跨越时空、永世流传的作品。”舞剧总导演刘震认为，要在舞台上还原出一个鲜活的曹雪芹，就要走进曹雪芹的人生，走进他的情感，走进他的精神世界，走进文学巅峰之作《红楼梦》。

曹雪芹对《红楼梦》“披阅十载，增删五次”，但世人表述曹雪芹的文字却很少，关于其生平可考证的文字资料更少。这是刘震团队在创作时面临的难题。为此，在创排之前的数个月时间里，刘震带领团队成员走访了一个又一个红学专家，光编剧手稿就改了60多次。“每次排剧的时候，我都会被打动。我觉得自己就在曹雪芹身边，仿佛能够感受到他的温度。”

曹雪芹扮演者林晓靖在人物塑造时，紧紧抓住了这一角色的多面性。为了能更好投入角色，创排期间，他与剧组的同事经常翻阅《红楼梦》、前往曹雪芹故居采风，向专家了解曹雪芹的传奇故事。“如今，每演一次，我都觉得自己在蜕变，我觉得自己正慢慢走进曹公的内心。”林晓靖说道。

“用肢体语言展示美，是舞剧演员独特的优势，在这个没有台词的舞台上，更需要我们投入情绪和情感，沉浸其中。”芳卿的扮演者宴率方认为，芳卿是伟大、执着的，是一个如同家一般的存在，坚定而又温暖。作为与曹雪芹青梅竹马、陪伴他走完最后一段时光的女人，芳卿对曹雪芹的爱是醇厚、无私的，“舞台上的芳卿，每一次回眸，每一个对视，都充盈着她对曹雪芹的支持与爱。”

舞者用曼妙的舞步，演绎着曹雪芹一生的离合悲欢。导演采用独特的艺术编排手法，带领观众进入曹雪芹的内心世界。“现实与过去，现实与梦境，梦境与期待相交织。舞剧把主人公的情感、体验、感伤和悲悯，与《红楼梦》里的‘梦’相连，让彼此成为镜子，相互映照，更好地阐释了曹雪芹和《红楼梦》互相成就的关系。”刘震说。

用艺术传递 大爱温暖

舞剧《曹雪芹》不仅呈现了舞蹈之美，更有曹雪芹的大爱。

舞剧以曹雪芹跌宕起伏的一生为脉络，在结合真实历史的基础上进行了艺术创作，展现了观众未曾了解过的曹雪芹，表现出他对世事的深切关照和心系百姓的情怀，衬托曹雪芹伟大的人物品格和卓越的社会历史贡献。

“在曹雪芹与知交好友、平民百姓的群体舞蹈里，观众可以感受到人与人之间的温暖与守护。”刘震表示，曹雪芹虽身居陋室，却心怀百姓，大爱无边，“他制作的风筝非常精美，成为当时社会上追捧的

舞剧《曹雪芹》呈现了一场绝美的视觉盛宴。

一种时尚。很多人愿意花高价买，他却不卖，而是将风筝送给贫苦百姓，让他们去换些钱生活。”

曹雪芹不仅著述了《红楼梦》，还曾为帮助病残者写了一本清代中国传统手工艺集萃《废艺斋集稿》。刘震介绍，“这是一本专门给那个年代平民百姓使用的工具书，以图文结合的方式，详细描绘了金石篆刻、风筝扎糊、编织、印染、烹调、园林设计、烹饪等传统手工艺。曹雪芹希望通过《废艺斋集稿》，让老百姓掌握一门技艺，从而改善生活。”

“我们把历史元素融入舞剧，表现的不仅是曹雪芹的文采，更有他的大爱。”刘震表示，用舞剧来表现曹雪芹，到目前为止是独一份。

红楼一梦好了歌

文海南日报记者 昂颖

舞剧以皑皑白雪寓意曹雪芹“生于繁华，终于寥落”的人生。

“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”一直以来，曹雪芹跌宕起伏的一生与他的泣血之作《红楼梦》的故事，都是“红学”爱好者热议的话题。而《红楼梦》中的“好了歌”，是作者借小说人物跛足道人之口，道出当时社会的人情冷暖，世事无常。这也是他写《红楼梦》的初衷。

1月26日，中国古典原创舞剧《曹雪芹》在海南省歌舞剧院精彩上演，这也是2022海南岛春季国际艺术展中的一个单元。舞剧以主人公曹雪芹所处的清朝中期的京城为背景，通过“知交京华”“空劳牵挂”“如梦大观”“只立千古”四个篇章，将史实与舞蹈艺术相融合，通过“镜中花，水中月”的虚实对照叙事形式，艺术性地再现了“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”的《红楼梦》的创作历程，形象地还原了曹雪芹激荡的一生。

古典舞蹈通过抒情写意直击人心。

本版图片由海南日报记者宋国强摄