

校园版话剧《红楼梦》来了

宝姐姐、林妹妹从书里走上舞台

小记者发布

古有梨园弟子，酷爱法曲，通知音律；今有实验少年，芝兰玉树，笑如朗月。延安市实验中学以“探梦红楼，致敬经典”为主题，由高一年级同学自导自演的话剧《红楼梦》，真是让人狠狠地惊艳了一把。

将品读经典与戏剧表演相结合，让学生感悟经典、进入情境，体味角色、打磨演技，将《红楼梦》这场经典爱情悲剧跨越百年时空再现于方寸舞台之间，从而对名著有更深刻的体悟，让经典阅读活动走向深入。在这个过程中，学生们收获了许多课堂和书本无法赋予的能量。

我是演员——

红楼一梦 惜春有叹

学校举办的“探梦红楼，致敬经典”《红楼梦》戏剧展演，我有幸饰演贾惜春一角，见证了宝黛二人初次相见，一见钟情的过程。对于这场演出前的所有排练，我深有感触。

6月初，我所在剧组的所有演员、编剧、导演、指导老师一起举办了一个简单的开机仪式，但因为马上就要月考，排练被推后了。月考结束后，我们正式进组，开始了紧张的排练。刚开始，大家对彼此都不太熟悉，尤其是我，因为太内向，就站在人群之外，沉默不语，演戏时也不太放得开。转变很快就来了，我的两个“姐姐”——迎春和探春，她们热情友好，非常细心，主动找我商量细节，指导我如何演好角色。渐渐地，我们一起探讨各自的角色在说话时的神态和动作，一起准备了服装、首饰、假发，真是“三春”欢乐多多。

当我在两个“姐姐”的引导下越来越敢说话时，我发现我所在的剧组也是非常和谐且欢乐多多。编导们会非常幽默地说出我们的错误，使我们的剧情在一次次欢笑中顺利排完。那是黛玉初见王熙凤时的戏，我有一句台词是：这是连二嫂子。一开始，我只是机械地上前说

话，编导曹兰戈就来给我说戏：这里是为了表现惜春年纪最小，又好客，最好亲密一点，作悄悄话状，但又不能真的是悄悄话。为了揣摩“世家小姐”这一角色形象，我观看了87版《红楼梦》中关于惜春的戏份，在镜子前学习她的一举一动，一颦一笑，感觉自己学得还不错。下台之后朋友们说我演得非常像，这使我备受鼓舞，本来是不想留下遗憾去报了名，试镜通过之后就认真对待，虽然是配角，却得到大家这么多认可。朋友们对我的鼓励使我对表演更有信心了。

要说这全部演员中谁演得最贴近人物形象，那必然是扮演贾母的那位同学了。听老师说，她非常认真，一声“孽障”准备了三个版本，询问老师哪一个更好。精湛的演技、认真的揣摩让她把一个配角演得比主角还出彩。

演出圆满落幕，心思细腻的语文老师为我们每个人手写了一份荣誉证书。想起今天语文课堂上白老师说的话，我深刻感悟到：对待自己感兴趣的事情，不妨大胆一试，万一就成功了呢？

(作者：实验中学高一11班 徐真真 指导老师：白茹)

我是演员——

妙哉！红楼一梦

以前看《红楼梦》，总想去看看富贵泼天的簪缨世家，去见见端庄守礼的大家闺秀们，更想一睹黛玉芳容。念念不忘，必有回响。这次参演《红楼梦》话剧，我有幸出演林黛玉，走进了贾府，走进了红楼人生。

初到这处处透着奢华的贾府，黛玉不敢多说一句话，不敢多行一步路，生怕错了规矩，惹人笑话。在回答长辈们的问题时，字斟句酌，叫人挑不出一丝错。可只有她自己知道内心的惶恐无措。好不容易摸清府中的形势，黛玉的出现让她又吃了一惊。初见却似重逢，这位公子何等眼熟至此！黛玉亦是如此，惊鸿一瞥，乱了浮生。

两人朝夕相伴，渐生情愫，有什么

好的东西，黛玉总想着宝玉，变着法子逗她开心。黛玉会因为宝玉的出现吃醋，见宝玉挨打，心疼落泪，哭肿眼睛。两小无猜，本是良配，却只因金玉良缘之说，木石前盟再难续。最终黛玉魂归离恨，宝玉出家为僧。

演完这场话剧，我心中久久难平，千言万语只汇成一句：“妙哉！”

导演妙哉！他们用几天的时间，选取最经典的场景，精心打磨编排，写成初稿。读后不满意便立刻修改，一版又一版，每个字、每句话都凝聚着他们的心血。排练过程中，他们任劳任怨，耐心指导演员们的每个动作，连细微的表情都不放过，甚至有时亲自上场为演员们示范。正是有他们的努力指导，才有

了这一场视听盛宴。

演员妙哉！大家的努力协作让我惊叹。演出之前我总担心，演砸了怎么办？大家不喜欢怎么办？直到上台前一刻还在紧张。演出结束后，台下热烈的掌声告诉我们：成功了！一个合格的演员，是能够让观众共情的，我们做到了！

收获妙哉！最初听到这个活动，我还有些怀疑，读书便读书，演话剧有多大意义？直到演出结束，我才明白它的价值。读书是沉淀，话剧却让我们更加直观地领略书中情境，身临其境才能有更深的感触。

(作者：实验中学高一12班 黑晓艺 指导老师：白茹)

我是编导——

聚光灯下的明与暗

《红楼梦》话剧表演圆满落幕，几个周的忙碌与努力在我的脑海中无限放映。作为本次话剧的“小导演”，我有颇多的感触，深刻地体会到了聚光灯下的明与暗。

聚光灯的背后，是导演与演员们认真排练、不辞辛苦。“台上一分钟，台下十年功。”从编剧本到选导演，从选角到排练，每一步都充满艰辛。虽然时间紧张，还存在缺乏服装和道具等困难，但是办法总比困难多，在老师们的帮助下，困难一一解决，演员们只管认真排练。

聚光灯的明亮处，是演员在台上尽情表演、忘我投入。在台下时，演员们可能会懈怠，但当聚光灯打开的那

一刻，每个人都将自己融入了舞台。令我感受最深刻的莫过于宝玉与黛玉相隔而泣这一场戏。当宝玉发现宝钗假扮黛玉时，那不可置信、几近疯癫的样子牵动人心。黛玉身死，宝玉那心如死灰的表演令人叫绝，台下也是一片沸腾，在后台的后勤人员也都欣慰地笑了。

聚光灯的黑暗处，是后勤人员忙进忙出、任劳任怨。每一个光彩亮丽的背后，都有无数的装饰者。演员要上台，不仅要考虑自身演技，还要考虑繁多的舞台因素。比如，演员在舞台上的站位问题、舞台灯光问题、话筒问题等。我负责舞台话筒问题，从最开始的分话筒到实践，我深刻体会到了后勤人员背后

的辛酸。开始时，我一遍遍地看他们来演时谁要开口说话，以便台上台下巧妙交接话筒。同时，还要注意突发状况。譬如，原来准备分给主演的两个耳麦，到了快上台时忽然效果不好，只能再次安排。话筒的数量也变化不定，需要高度集中精力，演出时的后台总是像蚂蚁搬家，忙碌无比……

参与本次《红楼梦》的话剧，让我受益匪浅。我对“聚光灯下的明与暗”这句话的理解也更加深刻了，更加清楚了每一件事的成功都要靠百分之百的准备和努力来作铺垫，而我要做的，就是时刻准备着，不负这一场“红楼梦”！

(作者：实验中学高一5班 曹会玲 指导老师：景惠)

我是观众——

书中的人都“活”了起来

灯光亮，音乐起，一场精彩绝伦的戏剧展演拉开帷幕。

伴随着黛玉一句温声细语的“外祖母”，第一幕戏“宝黛初见，一见钟情”便开始了。只见黛玉拜过一众舅母、嫂嫂、姐姐、妹妹，微微俯身，低眉敛目，将大家闺秀的优雅知礼演绎得淋漓尽致。头发花白，微弓着背的贾母坐在舞台中央的太师椅上，慈祥却不失一家之主的威严。而身后着一袭红衣，头戴一副银冠的宝玉便登场了。“这位妹妹我曾见过的。”一句话便悄然将前缘给二人系上。交谈中，满心欢喜的宝玉却发现黛玉无玉，便一怒摔玉，惹得一众人大大惊失色。台上的无论是主子还是丫鬟便立刻一拥而起，有着急的、有气恼的、有难过的、有不知所措的，每个人都展现了不同的情绪，竟也将我的思绪牵动起来，不禁为黛玉捏把汗，刚进贾府就惹得宝玉摔玉，她以后可该怎么办啊。

一句“宝姐姐”，第二幕“青梅竹马，情窦初开”紧随其后。宝玉探宝钗，黛玉半含酸。随着黛玉那一句“我来得不巧了”的酸言酸语，他俩暗生的情愫便显露出来。只见黛玉的饰演者语气伶俐却暗含委屈，活脱脱一个吃醋的女儿家，惹得我心中也生出些埋怨黛玉的情绪来。

“花谢花飞花满天，红消香断有谁怜？”黛玉的扮演者以吟唱《葬花吟》的方式将感花伤己的情绪表达出来。空灵的唱腔不由让我心生悲凄之感。紧接着，便是宝玉挨打。贾政的棍子敲在宝玉身上，痛在贾府众人心中，也痛在观众心上。一棒下，一声响，宝玉头上的银钗发冠颤得厉害，不由让人心生同情。好在贾母、王夫人等人赶来，舞台上顿时乌泱泱一片人，让我直观鲜明地感受到了宝玉在贾府的地位。一场小小的挨打戏，众位演员却似乎将整个场景演活了。

“焚稿断情，魂归离恨”，第四幕既是戏剧的尾声，也为宝黛爱情画上了一个悲惨的句号。台上一边喜气洋洋，热闹非凡；一边冷冷清清，咳嗽不断。当宝玉拜完堂后揭开盖头，发现不是黛玉。“我娶的是林妹妹！”一声呐喊道尽宝玉心中痛苦。接着黛玉被丫鬟扶着出场，两人同时瘫倒在地，遥遥相望，却以黛玉伸出的胳膊无力垂落告终。帷幕落下，有情人终是生死离别，观众中发出喟然叹息。

我们实验中学“探梦红楼，致敬经典”，学生自编自导自演的这一幕剧，以宝黛爱情为线，演绎了他们从懵懂初识到暗生情愫，由浓情蜜意到生死离别的爱情婚姻悲剧。演员们以一丝不苟的态度、精湛的演技让书中人“活”了起来，让我们直观地领略了《红楼梦》中的细节与其中所蕴含的丰厚文化底蕴。

(作者：实验中学高一14班 王妮 指导老师：余小楠)

我是编导——

青春是一首美好的诗

在刚刚结束的《红楼梦》戏剧展演中，我是导演、编剧，也是演员。这对我来说是很大的挑战，但我并没有就此退缩，因为我想在热烈又勇敢的十六岁，为自己的青春增添一笔华丽的色彩。

作为一名编剧，不仅要尊重原著，还要保证写出来的剧本适合排演。于是，我对《红楼梦》原著进行仔细研读，对影视作品深度鉴赏，以便把握每一个人物的性格特点、行为举止、处事风格等特征，为后期排练做好铺垫。

作为导演，筹备工作很辛苦。首先要挑选合适的演员：贾宝玉的呆痴、疯癫；林黛玉的凄婉动人、多愁善感；贾母的慈悲心肠、惜爱儿孙；宝钗的圆滑隐忍、处事淡然；紫娟的伶牙俐齿、活泼大方……紧接着就是带领演员走进角色，走进红楼，对演员的动作、表情、语言、举止等进行指导。这些我都要提前做好深度学习，在排演过程中不断地给大家讲戏，说清楚每一幕的前因后果，让他们更好地理解角色。

作为导演，我觉得一个团队最重要的是团队的协作精神，个人的能力只有融入团队，才能实现最大的价值。团队

的精髓是相互合作，精诚团结，共同进步。虽然剧组15个人之前素不相识，但通过这次话剧展演，我们成为了彼此最难忘、最珍贵的朋友。

起初，由于缺乏经验，加上对作品理解不到位，我很难适应从编剧到导演这一角色的转变，完全找不到方向。但我还是尽量保持当初的那份热情，尽力做好协调工作，最终适应了自己的身份。从学生到导演的转变，这不仅是个人的变化，更是思想观念的转变。

坦白说，这项工作很艰难。但我想说，青春难道要止步于一个难字吗？在我们的生命长河里，有一首诗，在拥有它的时候，或许还不能读懂它。可当你读懂它的时候，它又离你远去了，这首诗就是青春。青春实在是太好了，在这一趟永远不可能复制的旅途中，我们要勇敢去闯，去做不一样的自己，感受一场不被定义的青春，留下一段独一无二、不悔记忆。无论这些记忆是悲伤的、迷茫的、不安的，还是欢快的、热烈的甚至是疯狂的，它都是人世间最美好的回忆。《红楼梦》话剧排演，对我来说，就是一首青春的诗。

(作者：实验中学高一3班 刘一鸣 指导老师：马力)

