

新作点评

《激情的岁月》：创新叙事的审美价值

肖 立

最能代表新中国屹立世界的重大事件，无疑是“两弹一星”伟大工程。在电视剧创作中，有关“两弹一星”题材的作品不少，有全景式展现我国“两弹一星”设计研制和试验成功全过程的《国家命运》，有再现钱学森、钱三强、邓稼先等科学家传奇人生的《五星红旗迎风飘扬》，有聚焦“两弹一星”研发事业的《那些年，我们正年轻》。之前的这批同类作品对于电视剧《激情的岁月》主创来说，是一个挑战。必须创新，才能有新的审美价值。该剧在叙事上跳出以高层决策、功勋科学家科研贡献为主体的模式，而是将原子弹、氢弹具体科研真实事件与虚构的青年科学家的爱国情怀结合起来，通过青年科学家、安全保卫、后勤保障等“工农学兵”群像塑造艺术手法，彰显了新中国举全国之力，集中资源“办大事”的社会主义体制优势，以及两弹研发是集体主义智慧结晶的内涵。《激情的岁月》在风格上没有刻意渲染对两弹研发具体时空背景下的苦难，而是以一种革命乐观主义和昂扬的青春激情，将观众再次带入两弹研制的那个激情澎湃的岁月。

该剧以王国维人生的三个境界，从时空维度剖析两弹研发的心路历程。“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”是第一重境界。“昨夜西风凋碧树”是苏联撤走专家后原子弹到底是枪式还是内爆式的理论分歧，从美苏归国的青年科学家与本土科学家所面临的种种困难与迷惑。“独上高楼”意味着青年科学家在原子弹研发中完全依靠自己，自力更生、艰苦奋斗。“望尽天涯路”则是青年科学家在原子弹理论研究，尤其是采取枪式还是内爆式理论研究方向上艰苦卓绝的科研道路。第二重境界“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”是第一重境界的延续。在最终确定采取内爆式理论方向后，青年科学家又面临海量的数据计算，在A所只有一台手摇计算机的情况下，我们的第一颗原子弹在海量数据计算过程中，依靠的居然是老祖宗千年传承下来的算盘，这在当时已拥有核武器的西方国家包括苏联是难以想象的。剧中几百个大学生一起用算盘帮助科学家进行数据计算的场面，透过荧屏，让观众无比动容，仅这样一个场景足以让观众了解我们中国能够研发原子弹成功是一件多么不易的伟大事业。更何况一个接一个的天灾人祸。青年科学家们“衣带渐宽终不悔”，就是因为他们心中的祖国要早日拥有“争气弹”，不再受帝国主义“核威慑”。

是让新中国“站起来”的雄心壮志和爱国情怀。年轻的科学家毅然放弃美苏优越的科研、生活条件，用青春热血乃至生命投身祖国原子弹研发事业，是巨大的精神力量支撑了他们。“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的第三重境界。青年科学家在历经9次及海量数据计算验证内爆式原子弹理论研究成功后，终于走出A所，来到罗布泊原子弹试验场基地，在具体理论与实际结合的实验中，在饱受高原反应、饿肚子、实验爆炸、感染核辐射、实验器材短缺等常人难以想象的血与火的洗礼后，终于迎来罗布泊上空那朵腾空而起的巨大蘑菇云，随后短短数年，氢弹又研发成功，这标志着中国正式迈入世界核俱乐部。

《激情的岁月》并未止步于原子弹研发心路历程的线性叙事，而是深入探讨了为什么研发原子弹以及核技术研究未来的方向。与此同时，该剧还从信仰的高度诠释了社会主义科学家与资本主义科学家的本质区别。剧中，青年科学家王怀民自认为是天才，在他的脑海里，科学强国、精英治国是他的理念。但是，当他目睹基地官兵在艰苦岁月嚼野菜粥，却将馒头大米省下给科学家吃；地震中，保卫处长陶志刚冒着生命危险抢救试验设备；淳朴农民李彩兰为改善科学家伙食在沙漠种土豆；全国各大军区为科学家支援生活资料等等事情后，王怀民明白了一个道理，就是一定是某种信仰支撑着这个一穷二白的国家和人民，这个信仰就是共产主义。就是前辈科学家钟培林总结的“西方科学家单纯追求科学信仰，寻求自我的突破，在自我突破的背后有巨大的名利做依托。而共产党的科学家，他们一切科学研究成果都是以为为人民服务为人生终极追求，而自己却选择默默无闻，没有利益诉求，为的就是强国富民”。在逐渐的耳濡目染

第五届全国文艺评论骨干专题研讨班在湖北开班

在习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话发表5周年之际，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强改进文艺评论工作，培养文艺评论界领军人才，10月16日，第五届全国文艺评论骨干专题研讨班在湖北宜昌开班。本次研讨班由中国文联、中国文艺评论家协会主办，中国文联文艺评论中心、湖北省文联承办。

“全国文艺评论骨干专题研讨班”是中国文艺评论家协会的重要工作品牌。自2015年在云南昆明

北京人艺将办表演学员培训班

10月12日，北京人艺正式宣布，将面向社会开办为期一年的免费“表演学员培训班”，首批计划招收学员30名，在培训合格的学员中择优录用签约制演员。“这是北京人艺近年来首次面向全社会大规模选拔人才，突破了引进应届毕业生的常规做法，是一次机制上的创新。”北京人艺副院长赵同富介绍说。

不同于以往北京人艺自己培养人才的“团带班”，也不同于与艺术院校联合招生的“合办班”，此番人艺要开办的表演学员培训班，是从具有一定经验的专业艺术人才中选拔优秀力量，进行具有人艺风格的专业表演训练，并从中选拔人艺舞台未来的生力军。蓝天野、吕中、濮存昕、杨立新、宋丹丹、何

冰、冯远征、吴刚、岳秀清、龚丽君等艺术家将参与培训的教学。“从基本功到业务课，我们会对学员进行手把手的言传身教，希望培养出具有我们北京人艺风格的演员。”冯远征介绍说，人艺有自己的经典剧目和角色，我们会按照“行当”的需要有针对性地选择人才，让被选中的学员能够迅速合上北京人艺的“槽”。

此次培训班不收取报名费和培训费，通过选拔的学员将经过一年有针对性的系统学习和实践，最终通过考核，表现特别优秀的学员将被选聘为北京人艺签约制演员而走上北京人艺的舞台。

(许莹)

(余非)

《铁血折家军》专家研讨电影剧本

以“府州保卫战”为故事原型的战争传奇电影《铁血折家军》剧本创作研讨会日前在陕西省府谷县举行。十余位影视专家围绕剧本的史实把握、艺术表现、电影思维等方面展开了探讨。研讨会由中国影协、中国传媒大学指导，中国文联电影艺术中心、中国传媒大学艺术研究院、中共府谷县委宣传部共同主办。

该剧本取材于陕西府谷折氏家族的故事。折家军崛起于唐宋五代，兴盛于北宋时期，世代据守府谷。折氏家族传承近300年，为守卫中原王朝和西北边疆，涌现出一代又一代的折家名将，堪称中国古代“第一将门世家”。专家表示，该剧本以多民族融合为背景，以两个异性兄弟的故事作为切入点，聚焦小人物的命运，表现了战争对人性的摧残，传递了民族团结、崇尚英雄的主题理念。同时，专家建议，剧本在人物塑造的丰富性、情节的集中性和内涵的深刻性上还有提升空间。(影讯)

艺 谭

关于郭汉城先生的戏曲理论，我写过一些学习心得，近期写的一篇《在马克思主义指导下进行戏曲研究和创作》收录在《郭汉城文集》中，论述了郭汉城先生在进行戏曲研究和创作时所秉持的马克思主义的立场、观点和方法。这里我再补充和强调一点：汉城先生的戏曲理论是一种能动的理论。他的理论不是静态的，不仅是对历史经验的总结，而且紧密结合创作实践的发展，不断对已有的理论进行拓展和提升，因此，他的理论不只在“说明”实践，而且对实践发挥了巨大的推动作用。

关于悲剧、喜剧、悲喜剧和“大团圆”的美学观念的论述为例。悲剧、喜剧的观念是从西方输入的。但中国戏曲中的悲剧、喜剧与西方的悲剧、喜剧具有不同的特点，如果用西方的标准看中国戏曲，就会认为中国没有真正的悲剧、喜剧，认为这些戏曲作品不具备较高的美学价值。这一问题不厘清，就不能对中国戏曲作出全面正确的评估。早在20世纪五六十年代，汉城先生在对莆仙戏《团圆》和一些民间小戏的评论文章中就提出：中国喜剧有其自身的特点而为群众所喜爱；而悲剧也是各种各样的，不能用西方的标准否定中国具有悲剧性的作品。此外，在西方的美学观念中，悲喜剧与正剧混淆在一起，被认为没有多大价值。汉城先生最早在评《薛刚反叛》的文章中提出悲喜剧的观念，认为中国的悲喜剧具有不同于西方戏剧的特点和价值。“悲喜剧是一种独特的风格，独特的形式，表现着人们独特的美学理想。”20世纪80年代，悲剧、喜剧问题成为学术研究的一个热点，王季思先生主编了《中国十大古典悲剧集》《中国十大古典喜剧集》，具有重要的学术价值，但遗憾的是，不能单纯归于悲剧和喜剧的一些优秀作品未能收入。之后，汉城先生主编了《中国十大古典悲喜剧集》，将《牡丹亭》等不能列入悲剧也不能列入喜剧的经典作品收入其中，这体现了汉城先生关于戏曲美学的观点，推动了戏曲美学研究的发展。

汉城先生的研究并没有到此为止，他关注着民族美学理论观念在现实创作中的发展。比如争议较多的“大团圆”结局的问题。汉城先生说：“大团圆是中国戏曲的一个重要审美特征。这个特点，与中国传统文化和民族心理密切相关。但大团圆也同世界上其他事物一样，总是和各种条件相联系的。不能说只要是大团圆都好，也不能说凡是团圆都不好。一切都应以时间、地点、条件为转移。我赞成《白兔记》湘剧高腔改编的大团圆，但不赞成散桂英与王魁团圆，也不赞成金玉奴与莫稽团圆。”（《湘剧〈白兔记〉访谈》）

高则诚的《琵琶记》是一部重要的古典名著。对它的评价几十年来争议很多。汉城先生从重视传统文化的角度对这部作品很关注，他更关注如何改编既能保留原著的精华，又能体现新的时代对传统文化的审视，符合当代观众的审美需要。所以当他看到范正明改编、彭俐依演出的湘剧《琵琶记》时特别欣喜。他说：“正明同志在整体构思、立意、布局、取舍、剪裁等方面做了周密的思考，特别在处理结尾上，既保留了‘大团圆’的形式，同时又赋予这种形式以沉重、深刻的悲剧内涵，用实践解决了一个戏曲界争论不休的‘老大难’问题。”（《范舟湘剧高腔剧作选》序）

汉城先生是剧作家，因工作忙，许多想写的题材没有时间写。但《琵琶记》对他具有更大的吸引力。20世纪80年代，他与谭志湘合作改编了昆曲《张协状元》，在这部作品中既吸取了地方戏改编的积极精神，对赵五娘、牛小姐、张大公等人物的内心又做了新的开掘，他以自己的创作实践努力对中国悲剧的特点进行弘扬和发展。

世纪之交，温州在南戏新编方面作出了很多成绩。汉城先生对此给予充分肯定，而且从美学角度予以理论的总结。《荆钗记》的大团圆在中国古典剧作中是具有典型性的，才子佳人（好人）受到坏人的陷害，历经磨难最后团圆，但这样的作品也需要进行新的艺术处理。汉城先生说：越剧《荆钗记》的改编者和导演“运用我国悲剧、喜剧可以交融、转化的原理，把原剧升华到一种新的审美境界”。结尾时，红灯在舞台上—盏一盏升起，“这个被极度渲染的浪漫主义结局中，包含着多少美丽的情操和积极的乐观主义精神啊！”越剧《洗马桥》对南戏原著中的一些人物进行了重新塑造，汉城先生说，这一改编“把一般悲欢离合的情感升华为真正的悲剧情感”（《新编南戏剧本集》序）。

汉城先生认为，昆曲《张协状元》的改编在“大团圆”的处理上创造性更大，也具有更重要的美学意义。在一篇文章中，汉城先生细致地描述了他看戏的心理过程：“在看戏过程中，我不断被一个念头困扰着：按张协的负心行为（不仅是负心，而且是刺杀），贫女同他团圆是不可能的。但这是一个喜剧，不团圆又如何结局？正面解决这个团圆或不团圆都不合适。我担心的是，处理不当会使前面的好戏黯然失色，或悖于情理，或扭曲风格，那就太可惜了！可是编导者却出乎我意外，正在大家都劝贫女与张协团圆、贫女表示拒绝的当儿，一条结婚红布把二人捆在一起，贫女仍斜侧身子离开张协，脸上浮现出一种尴尬而又痛苦的表情。看到这里我心上的一块大石怦然落地。这个结尾看似简单，内蕴却十分丰富。它告诉我们，在封建社会里，妇女们善良的意志与命运是背离的，它像一面镜子照出了这种不合理的社会的畸形状态。这种带有象征意味的荒诞的手法，运用在讽刺喜剧中很协调，如果运用到严肃戏剧中去是不合适的。我国古代许多伟大作家的作品中，其真实描写生活与世界观的矛盾往往在结尾中集中暴露出来，所以也是今人改编的一个最棘手的问题，《张协状元》是一个创造，是一个很好的推陈出新。”（《张协状元评论集》序）

从这些评论可以看到，汉城先生既不是用外国的美学标准来否定“大团圆”，也不因为“大团圆”是“中国的”就认为可以原样照搬，而必须融入新的创造。他看到创作者新的创造由衷地感到高兴，并及时地进行理论的总结。从这里我们可以看到能动的理论是怎样诞生的。这种从实践中产生的理论才能成为能动的理论。

汉城先生对理论界同行的研究成果也同样予以关注，他给多位理论家的著作序文，这些序文不是一般的评论和介绍，常能由别人的著述引发思考，在理论上做进一步的提升，使之达到新的高度。比如他很赞赏梁冰对张继青表演的评论：“梁冰同志这个分析，蕴含着中国戏曲的美学精髓及其处理内容和形式的辩证关系。”由此，他引用了佛教关于佛经的一个比喻。“人要到达‘涅槃的彼岸’，必须过河。过河必须有船，佛经就是这条船。你要想过河，就得登上这条船。但你要上岸，又必须舍弃这条船。这个比喻，很适宜于戏曲表演必须运用程式而不拘泥于程式的辩证关系”（《理论，应该是绿色的》序）。这个比喻把演员表演与程式的关系论述得何等透彻。

汉城先生的理论不是教科书讲义式的一章一章地去讲道理，而是渗透在他的创作实践和批评实践中。因此我们每一次读汉城先生的书，都会从中受益。

『能动的理论』

郭汉城先生戏曲理论之我见

安 葵

中国音协『深入生活、扎根人民』优秀创作成果演唱会在京举行

10月13日晚，中国文联、中国音协在京举办《同心曲》——中国音协“深入生活、扎根人民”优秀创作成果演唱会，集中展示中国音协5年来组织开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动取得的优秀成果。

演唱会由序、“采撷草原之花”、“沐浴雪域之光”、“探访绿洲之风”和尾声五个篇章组成，涵盖了印青、张千一、王晓岭、宋小明、屈塬、努斯来提·瓦吉丁、臧建波、何沐阳、梁芒等词曲作家创作的16首歌曲作品，由歌唱家阎维文、吕继宏、迪里拜尔、王宏伟、阿不都拉·阿布都热依木、王莉、阿鲁阿卓、黄训国、呼斯楞等演唱。演唱会由朗诵表演艺术家徐涛担纲讲述人，中央民族歌舞团歌唱团担任合唱，北京歌舞剧院舞蹈队伴舞。

歌舞《同心曲》以“五十六个民族同唱一支歌，五十六个民族共有一个梦”的大团圆场面拉开演唱会帷幕。演唱会现场气氛热烈，其中，歌曲《内蒙古味道》悠长的旋律，将人们瞬间带入辽阔的牧场和碧水青山的怀抱；歌曲《边疆》以质朴的歌词和深情的曲调，抒发了建设者们把边疆作为家乡、扎根边疆奉献边疆的深挚心意；专门为中国音协“深入生活、扎根人民”主题实践活动而创作的歌曲《因为你在远方》，邀请参与采风创作的词曲作家代表走上舞台，一同唱响“像种子播撒千里沃土，像孩子贴近母亲胸膛，你问我为什么总在出发，因为你在远方”，表达了音乐工作者对人民的深厚感情。

5年来，中国音协“深入生活、扎根人民”主题实践活动先后组织30多个批次、560多位老中青词曲作家和新兴音乐群体代表深入基层一线采风创作，活动足迹遍及祖国大江南北。到生活中去、到人民中去，已成为音乐工作者的自觉行动和共同追求。(许莹)

歌舞杂技剧《换了人间》太原上演

由太原广播电视台(集团)出品，北京艳阳高照国际影视文化有限公司创作，太原歌舞杂技团、太原舞蹈团等联合出品的歌舞杂技剧《换了人间》10月15日在太原上演。该剧由音乐制作人臧云飞、词作家王晓岭等参与创作，赵东阳、梁群等执导。

今年是新中国成立70周年，也是太原解放70周年，该剧以太原解放战役为历史背景，讲述了杂技艺人杏儿协助中国共产党党员穿越封锁线奔赴陕西延安，在解放太原战役打响后，太原城久攻不下，杏儿又协助策动国民党部队起义，里应外合打开城门迎接中国人民解放军进城，新中国成立后，杏儿带领王家班艺人成为新社会的文艺工作者，并在国际杂技艺术节上为国争光的故事。整场表演结合了太原歌舞杂技团的“新”“奇”“难”“特”的艺术特长，以综合艺术手段活态化呈现，融合杂技、舞蹈、歌曲等多种艺术手段。该剧将源于山西的北狮和太原锣鼓融入其中，充满了浓郁的地域特色，蕴含着丰富的传统文化。同时，运用现代演剧结构和剧场手法，融入新媒体技术，营造沉浸式、包裹式欣赏氛围，追求互动式、体验式的观演关系，是山西歌舞杂技剧的一次创新。(奇艺)

