

关注

传统戏曲艺术在新时代的创新呈现

——现代评剧《革命家庭》观后 □朱明领

艺术创作的题材选择与主旨表达始终是创作者最关心的课题。‘百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。’在中国共产党成立100周年之际，由中共天津市委宣传部、天津北方演艺集团重点打造，天津评剧院倾力创作的大型现代评剧《革命家庭》，就堪称一部用心用情用力创作的献礼剧目。

该剧根据陶承的自传体小说《我的一家》及由此改编的电影《革命家庭》改编而成，通过陶承一家为革命所作的牺牲，反映了中国千千万万个革命家庭和共产党人为新中国的成立作出的无私奉献。该剧讲述了一位生长在旧式家庭的女性‘江方氏’蜕变成成长为坚定革命者的艰辛历程，作品在平凡中凸显伟大，在信仰坚守中彰显初心使命。该剧大胆探索，融进了现代意识、现代手法、现代语汇，古典美学与现代技术碰撞融合，传统程式与现代手法并用，在编、导、演等方面都有创新呈现，震撼感人，艺术重现了那个永不褪色、永远鲜活的红色岁月，奏响了一曲重温革命传统、凝聚民族精神的壮丽乐章，实现了中国写意精神与西方写实艺术的统一，以及时代精神与历史眼光的统一。

诗化传统 戏曲表达

‘诗化’是传统戏曲的基本特点，而戏剧语言却需‘贵显浅’，本剧语言便努力在诗化、口语化、性格化上实现统一。‘诗化’是渗透在戏曲舞台艺术的全过程中的，包括戏曲文本、舞台美术、音乐设计到表演形态等各方面。从戏曲文本来看，该剧文本在充分尊重史实的基础上，经过认真的选择、集中和典型化的艺术处理，努力将历史真实、生活真实和艺术真实统一起来。剧本的文学性很强，诗化表达随处可见，唱腔念白朗朗上口，令人回味无穷。该剧剧本精于炼字，讲究文字的锤炼，排比修辞手法的运用让人印象深刻，以酣畅淋漓之情和摧枯拉朽之势，渲染烘

托生动传神之美。以‘问’‘我问你’等开头的排比步步紧逼，一气贯通，让人无可辩驳，抒发了强烈的情感表达，三个‘没见到’‘怎让你’、四个‘一’‘再莫说’‘也曾经’、六个‘他想想’等，层层递进、鞭辟入里，生动细致地刻画出人物丰富细腻的内心理世界，处处显示出语言对人物塑造、情节渲染的力量。

审讯室里，方承连续的五个‘他’道出儿子立安17年的成长足迹，四个‘眼看着’和七个‘不能’续如串珠，唱尽一名母亲欲说不能、欲认不能的复杂心理，以及一名共产党人面对家与国的坚定选择。同样，江梅清对同学何长清带领的国民党军队，平仄调和、对仗工整，排比整齐、节奏铿锵的唱词，将一位大义凛然的共产党人形象树立在眼前，给人以强烈的艺术感染。剧中人物的对白同样具有很强的概括力和丰富的潜台词，如江梅清对敌人的枪口时，对同学何长清只道出短短一句‘老同学……果然是真刀真枪’，就以‘言有尽而意无穷’之效，使人物

以虚实实 虚实相生

‘虚实相生’是中国古典美学的原则，中国戏曲作为传承中华传统文化的综合艺术、写意化艺术，亦遵循着‘以少总多’的艺术原则。写意化表演体系通过有性格、有生命的虚拟化、程式化表演来表现生活真实与艺术真实。但随着时代发展，传统戏曲‘一桌二椅’的舞台布景已较难满足一些新剧目的内容需要，写实手法以及新技术在舞台场景中的运用已为满足戏曲舞美自身发展的需要。戏曲舞美更主动地介入戏剧表达，最大限度地调动观众的视觉，使‘虚’和‘实’实现辩证统一，从而出色地呈现出传统戏曲艺术独特的美。

‘实景清而空景现’，在传统戏曲观看来，舞台无须借助实物的布置来显示空间，演员可结合剧情发展，灵活地

运用表演程式和手法，唤起观众想象，‘逼真地’表达出人物的内心情感和动作。《革命家庭》一剧中，主人公方承带着女儿小雯奔赴武汉的路上，通过时空虚拟，压缩了路途时间，人物举着伞跑圆场的虚拟动作是戏曲中程式化的表现手法，同时大屏幕上投射的‘实’的‘血雨腥风’影像，采用了接近于写实的空间处理，与写意的舞台时空一起，共同反映了当时‘只说是离三湘肃杀氛，荆楚地一样是血雨腥风’的时代背景。从武汉转场到上海后，纺织厂女工的劳动场面、舞台前后三个大幕的巧妙变换交错切换，形成了多重的复合性空间，舞台上过去与现在自由切换、心理活动与现实空间自然衔接，剧情结构与音乐唱腔相辅相成，因‘虚’得‘实’、以‘虚’映‘实’，艺术呈现在时间和空间上获得了无限延展的可能性。

精湛表演 经典形象

‘能痴者，而后能情；能情者，而后能写其情’，该剧演员全情投入，真切体验剧中人物的所作所为所思所想。领衔主演评剧表演艺术家曾昭娟在传承评剧花派唱腔的基础上大胆创新，结合自身的声音特点，形成了独特鲜明的艺术风格。在该剧中，她探索融合多种艺术元素，以新的唱腔、姿态和自然朴实的表演，生动演绎舞台艺术之真、之美，成功塑造了方承这一承载着几代人深刻记忆的经典形象。表演中她力图以贴切的表演方式把准人物基调、时间节奏，展现人物心路历程。方承出嫁时的温柔、‘护坟’时的沉着冷静、面对生死离别时的坚定选择等皆以自然而然、惟妙惟肖的表演展现出来，最大限度地开掘了人物丰富的内心世界和发展轨迹。方承在工运、学运、农运几大历史事件中找党、入党、护党，一步步成长变化，从不自觉到自觉的升华，被层次感分明地展现了出来。精湛的表演艺术给予人物以生命，在平凡中表现伟大，在平淡中展现崇高，使人物性格更突出、更真实、更深刻。方承、江梅清、江立安、江小雯等剧中人物的表演可圈可点，塑造出一个个可亲可爱的艺术形象。

‘夫声乐之入人也深，其化人也速’，戏曲表演还要善于声情结合，根据人物的内在情感，以声带情、以情感人。剧中，方承在审讯室内‘立安儿一声声如同雷震……家碎换得山河整，为后代千家万户有和平……’当告慰我的一家满门一腔报国情’的一段唱声情相融，饱含深情与大义，悲怆浓烈、撼人心魄。这是一个母亲与一名革命者的抉择，也昭示着方承已经从一位柔弱的母亲成长为坚定的革命者，对儿女的小情已升华为对祖国的大爱。特别是当方承知道儿子立安被害后，一声‘立安’又悲怆凄切，一位母亲的撕心裂肺之痛让观众无不感同身受、潸然泪下。该剧剧中表演道具也不只是‘实物之用’，戏曲语言动作与道具相结合，更好地帮助人物抒发思想感情，表现复杂矛盾的内心情。

一部优秀的文艺作品之所以能给人以心灵震撼，无不缘于艺术家心系祖国、植根人民、扎根生活的大爱情怀。现代评剧《革命家庭》的主创们满怀热情地为信仰而歌，也为现代评剧创新提供了新的实践案例。

《前海戏曲研究丛书》(第二辑)出版

由中国艺术研究院主办，中国艺术研究院戏曲研究所、科研管理处和文化艺术出版社共同承办的《前海戏曲研究丛书》(第二辑)新书发布会暨前海学派学术成果座谈会日前在京举办。该套丛书由中国艺术研究院院长韩子勇主编，汇集了中国艺术研究院戏曲研究所12位年逾八旬的老专家的最新学术成果，也是该院科研项目‘中国戏曲前海学派学术史整理与研究’的重要课题成果。

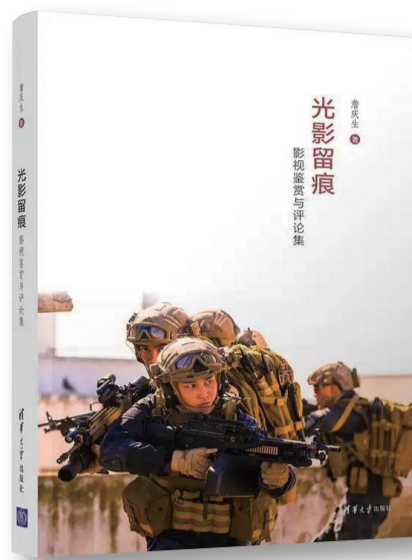
《前海戏曲研究丛书》(第二辑)共分12册，包括：傅晓航《金批西厢研究》、沈达人《在灿烂的古代文化面前》、龚和德《龚和德戏曲文录》、颜长珂《戏曲文化从谭》、刘沪生《梨园撷萃》、胡芝风《胡芝风戏曲导演手记》、薛若琳《戏林琐谈》、王安奎《戏曲美学范畴论》、吴乾浩《当代戏曲发展学》(修订本)、孙崇涛《南戏论丛》(增订本)、谭志超《戏曲研究与创作实践》、刘荫柏《中国杂剧史》等，内容涉及戏曲史、戏曲美学、戏曲批评、舞台美术、表导演、剧目创作等多个研究领域。丛书延续了由郭汉城先生支持出版的《前海戏曲研究丛书》第一辑的舞台精神，全面展现

了前海学派的学术成果与风貌。

韩子勇表示，今年是党的百年华诞，也是中国艺术研究院建院70周年。中国艺术研究院前身‘中国戏曲研究院’成立时，毛泽东主席曾题写院名和‘百花齐放，推陈出新’的题词。70年来，中国艺术研究院走过的道路就是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承红色基因，传承和弘扬优秀传统文化，发扬理论联系实际的学风，回应时代关切和人民期盼的历程，并在此过程中，产生了‘前海学派’这一引人注目的学术现象。

发布会后，8位与会的丛书作者与中国戏曲学院院长周育德、梅兰芳纪念馆馆长刘祯、中国戏曲学院学术委员会主任傅瑾、中国戏曲研究所原所长刘文峰及中国艺术研究院戏曲研究所的专家们一起，围绕该套丛书的学术价值、前海学派的学术精神与当代传承展开了讨论。出席当日活动的还有中国艺术研究院副院长周泓洋、祝东力，文化艺术出版社社长杨斌等。目前，《前海戏曲研究丛书》(第二辑)的精装、平装两种规格图书均已由文化艺术出版社出版发行。(路斐斐)

书林漫步

互联网时代的硬核影评

何美

互联网时代，影视文化的社会关注度和影响力不断增强。面对行业热点、现象级作品，权威及时的影评和专业的文艺评论家又在哪里？由清华大学出版社推出的国防大学军事文化学院詹庆生教授的新书《光影留痕：影视鉴赏与评论集》(以下简称《光影留痕》)，就是一部‘硬核’击之作。

及时及物的写作。为什么当下不少教授学者写论文‘易’，写评论却‘难’？评论家如何更多更快地介入作品文本、进入艺评现场？《光影留痕》一书近40万字，上部‘微评’37篇，多为近5年来国产电影的三四千字短评；下部‘细读’13篇，对中外经典类型片进行了细致的鉴赏评析。光影倏忽，影评需及时及物地写作，以满足观众迫切需要。该书中短频快的微评基本都写于看片之后的第一时间，直面中国电影新作。

詹庆生的影评有着鲜活的在场性，体现出作者迅捷的速度，建设性的态度、温度和力度。其对电影《红海行动》的微评中提出，该片创造了中国战争片史上战斗激烈、电影工业化和军事专业性的三个‘前所未有’；论及《暴雪将至》《八月》时，他致敬社会学家孙立平《断裂》一书铭记的社会转型期的历史牺牲者和命运承担者；在《我不是药神》《摄影机不要停》《降临》等影片里他看到，即便是艰难探索的中小成本电影，也在暗夜里描绘着动人星光；对于电影《无问西东》，他认为，作品在传递人性温暖之外，还饱含着强烈的民族意识……这些鉴赏写作与公共美育、新兴的家国想象以及主张建设性和导向性的时代文化形成了共鸣共情。‘操千曲而后晓声，观千剑而后识器。’詹庆生已发表影视研究论文和评论逾百篇，出版学术专著四部。影片越越多，评论越写越地道，其语言也越发犀利、洗练。

理性专业的影评。与如今大量剧透式或观后感式影评不同，詹庆生的影评讲究谋篇，要素明朗。作者往往从‘黑马’、逆转、反差，或改编、评分、比较等热点切入，开篇即有‘唐人街探案’的悬疑既视感。之后层层解锁，从叙事、人物、蒙太奇、隐喻、类型、美学、社会、文化和价值观等抽丝剥茧、层层解剖。全书从单片到片单，从微评到细读，勾连起当代影视艺术的纵深比较。

面对当市场对资本、技术、长镜头的崇拜等迷思，文艺评论更应强调其作为一种审美感受性文本存在的价值。对此，詹庆生在若干影评中均有犀利批判，他反对大众电影传播‘物质膜拜’，引导读者从作品深入行业产业、生产机制乃至文化生态，反思陷入技术迷途、产业盲区、资本膨胀的电影创作。这种专业性、学理化、深度化、系统性的影评，以艺术史为依据与秉持着一定的美学标准，往往史论结合、态度公允。这类评论不仅让读者知其然，还令人知其所以然；这些评论注重艺术品质和文化力量，看重价值判断和思辨论证，具有鲜明的主体意识和方法论意识，强调立足艺术、扎根理论，回到电影本体，以专业价值彰显文艺评论的影响力。

影评怎样提升影响力？紧扣气象万千、洋洋大观的当下中国影视创作，詹庆生对《少年的你》《江湖儿女》等诸多新作迅即作出了中肯阐释与深刻解读。其视野囊括新浪潮等欧洲艺术电影和好莱坞商业类型片，其文不照搬西方理论，而是在评论中体现思想的碰撞与融汇。时至互联网时代，影评助力文化传播已成为重要的社会化现象。微信公号、影评网站、弹幕影评等，多层次地满足着网络用户对互动社交与情感表达的需求。在海量的碎片信息中，专业评论也在与网络评论的浪潮中实现了融合发展。该书导言呼应了詹庆生2017年在《中国文艺评论》所发论文《‘互联网+’时代影评评论的新趋势》，在他看来，‘互联网+’时代影视的媒介资源和作品、评论内容及形态正在发生巨大变化，影评评论最终将指向开放多元，即尊重各自媒介属性和特征的同时，坚守各自原则与个性，并在此基础上实现借鉴与创新。

影视批评是一种艺术审美的发现和创造。随着5G高速链接影视艺术与大众需求，通过叙事主题、视听风格、美学范式等评点文化审美的优秀文艺评论作品将更加被大众所需要。中国文艺评论家协会副主席、清华大学教授尹鸿在该书序言中谈到，詹庆生的影评评论文章观点明晰、表达准确、不绕弯子、不多费口舌，不故弄玄虚；做学问、写评论，贵在批评的立场、发现和分析问题的眼光、逻辑思维与语言表达能力、有感而发和实事求是的写作态度，在这些方面本书可谓示范性、引领性。(路斐斐)

国家话剧院「红色演出季」启动

为迎接中国共产党建党100周年，由中国国家话剧院推出的‘红色演出季’3月16日在京启动。演出季期间，国家话剧院首部‘高清影像话剧’《英雄时代》等七部作品，将陆续在国家话剧院剧场上演。

参演此次演出季的原创剧目中，《英雄时代》展现了公安干警的工作和生活，讴歌了新时代公安战线上可歌可泣、铁骨铮铮的英雄故事；《红色的起点》改编自叶永烈的长篇报告文学《红色的起点：中国共产党诞生纪实》，追溯中国共产党党史起源，讲述中共一大代表‘开天辟地’的故事；《最后的电波》根据李宇同中篇小说改编，展现了‘天才’发报员与新四军在共同战斗、浴血奋战中成就了他人的人生故事；小剧场话剧《寻找小说家的战士》通过两名战士寻找小说家为部队‘著书’、完成战友遗愿的故事，致敬战场上的无名英雄。同时，已入选国家文化和旅游部‘庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程’的三部国话剧复排剧目，话剧《谷文昌》《三湾，那一夜》《兵者，国之大事》也将在此次演出季期间上演。

据悉，由慕星编剧、白皓天执导，李光洁、辛柏青、倪大红、刘佩琦、刘晶晶等主演的《英雄时代》目前正在紧张排练中。主创团队表示，将集合团队之力，创新艺术创作方法，力图推出一部兼具思想性、艺术性的国家级水准的线上舞台艺术精品。田沁鑫表示，在‘十四五’开局之年，中国国家话剧院将继续把提高作品质量作为戏剧创作的生命线，不断提升剧院的原创能力。未来，国话将继续努力讲好中国故事，发扬红色传统，传承红色基因，努力将更多反映时代新气象、讴歌人民新创造、描绘新时代精神图谱的文艺精品奉献给广大观众。

(路斐斐)

小说选刊

2021年第4期目录 总第431期

特别推荐

挪威威 郭爽 创作谈 相逢的终将重逢 郭爽

长篇小说精选

回响 东西 创作谈 现实与回声 东西

庆祝中国共产党成立100周年

心愿 (壮族) 翔虹 箭头松 王跃斌 陀螺大师 高建刚 生 西元

中篇小说

蝴蝶飞呀 范小青 创作谈 文学干什么 范小青 阵痛 曾宪国 布局 蒋泥

短篇小说

会唱歌的浮云 叶兆言 金银十八石 石厉 雨夜 方晓

新锐小说家20强

本专栏与中国作协青年工作委员会合作 有时雨水落在广场 文珍 小卖部之光 李晔 评论 世事洞明皆学问 李迅雷

微小说

雷锋的车 艾克拜尔·米吉提 喜模 袁森森 放心 欧阳华丽 贵重礼物 李朝阳 杨阳 赵文辉 终极舞者 苏美霖 最美女孩 王培 爱情是一场赌博 芦冰 四少奶奶 佟志军 故友相见 鲁晋

关于举办‘人生无处不宽窄’有奖征文活动的启事

古往今来，宽与窄这对概念，无时无刻不在伴随着中华文化的历史。从‘走出夔门天地宽’的上下求索，到武侯祠《收心联》的审时度势、宽严相济，从‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’到‘安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜’‘老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼’，‘胸襟宽则无窄路，眼界宽则天地阔’都是浓缩家国情怀的箴言，都是个人人格的彰显，也都是宽与窄情思的辩证。所以这些词句才能够历久弥新。为了践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，当今对宽与窄的解释尤为重要。以‘宽与窄’这个来自于大众的经典概念为主题，诗意地阐述‘宽窄’的哲理，为此，由中国作家协会主管的《诗刊》社、《中华辞赋》杂志社特举办‘人生无处不宽窄’有奖征文活动。现面向全球华人诗词爱好者征稿。具体事宜如下：

一、参赛作品要求：1.包括：赋(律赋)、古体(古风、歌行体)、近体(律、绝)、词、新诗(50行以内)等。其声韵可遵循《平水韵》《词林正韵》及《中华通韵》。通韵作品予以注明，同一作品中新旧韵不得混用。所创作品不拘哲理、铺叙、抒情、写情方法，鼓励自由联想与自由发挥但不失典雅的文学创作。2.每位应征者限投1首作品，作品须符合《中华人民共和国著作权法》的相关要求。作品内容必须是原创，且此前未以任何形式发表。作品不得侵犯任何第三方的著作权、商标权或其他知识产权及专有权利，也不得以任何方式侵犯任何第三方的任何其他权利；如有侵权行为的发生，产生的法律责任由参赛选手自行承担。3.评委会和工作人员一律不许参赛；一经发现，即取消

参赛资格。4.征稿时间：2021年1月25日至2021年4月15日。

二、投稿方式：1.本次大赛限于电子邮箱投稿。来稿作品请注明作者姓名、性别、详细地址、电话、邮政编码。并且来稿开始需注明‘人生无处不宽窄’字样。2.应征者投稿即视为认同获奖作品著作权归主办方和相关方所有。3.电子投稿信箱：kuanzhaihu@126.com。

三、评选及奖项设置：组委会秉持公开、公平、公正原则，请全国著名诗人组成大赛评委会，通过初评、终评等环节，最终评定获奖作品。一等奖3名，奖金各2万元；二等奖6名，奖金各5000元；三等奖10名，奖金各3000元；优秀奖20名，奖金各1000元。以上奖金金额为税前。主办方为所有获奖者颁发获奖证书。并邀请获奖者代表参加在成都举行的颁奖典礼。

四、稿件处理：1.获奖作品刊登在《中华辞赋》杂志设置的‘人生无处不宽窄’获奖作品专栏，相关新媒体也同时刊登获奖作品。2.所有应征者均视为认可并接受本次征集活动的各项约定。3.获奖作品的著作权、所有权、使用权和发布权等相关知识产权均归主办方所有，并签订著作权转让合同，应征者应配合主办方办理著作权登记备案手续。4.未获奖作品的著作权归作者所有，所有应征作品一律不退，请创作者自留底稿。若应征作品内容相同，以先收到的应征作品为准。5.经核查，入选作品如与他人作品存在相同或相似的，主办方有权取消参赛资格。6.本次活动的最终解释权归《诗刊》社、《中华辞赋》杂志社所有。 2021年1月25日

西湖

2021年第四期目录

新锐 龚万莹小说三题 我看见木棉 岛屿烟火(创作谈) 物象、语象与世相 陈息 肝与胆 韩恩 翻译：朱麦可 没有什么问题解决不了的 朱庆和 不必 陈诗 飞廉的诗 飞廉 胡理勇的诗 胡理勇 寿功草的诗 寿功草 多年以后，八万年前 施伟 在县城的小说家 石华鹏 警惕文化分众变成社会撕裂 (上) 戴锦华 张英 哈尔滨的精神漫卷 主持：洪浩钢 《玩偶之家》：如果是机器人，而且具有了主体意识 邓茜彬