

关注

人间有味是清欢

——现实题材剧“两结合”创作路径初探 口马琳

2022年春天，舞蹈《只此青绿》、冬奥开闭幕式及开年大剧《人世间》等，堪称惊艳，几道艺术大餐令人久有回味。如果说《只此青绿》和冬奥开闭幕式更多是对传统文化的精彩演绎，那么作为人们争相追看的《人世间》，则以58集的长篇篇幅实现了“现实主义的胜利”，是马克思主义文艺观与中国优秀传统文化相结合的成功范本。

现实主义是近年来文艺界的热频词，但是如何在创作层面实现对现实生活的热切观照、理性思考与人文关怀，始终困扰着创作者。在将现实主义既作为观念又作为方法的艺术实践中，马克思主义文艺观与中国优秀传统文化有机结合，其中的闪光表述恰为文艺创作提供了一个可资借鉴的“两结合”路径。《人世间》的意外“破圈”更加印证，当国剧以诗化的艺术执着于解答“历史之谜”，并于叙事中升华主题及至哲学高度，才能真正体认历史与现实。

马克思、恩格斯在浩瀚的著作中多处论及艺术，讲现实主义，论歌德、评拉萨尔的悲剧，评论《城市姑娘》《巴黎的秘密》，谈及莎士比亚、巴尔扎克、席勒、狄更斯、乔治桑等，意在强调文艺与社会现实之间的关系。在马克思看来，完美的共产主义阶段在于真正解决人与自然、人与人之间的种种矛盾。而在此前阶段，作为社会生活表征的艺术，要有意识且有能力对社会生活与社会矛盾进行艺术化书写和表现，解答关于自己社会阶段的历史之谜。

在马克思主义经典作家看来，艺术是现实生活的反映，作家要认识艺术与社会生活之间的深刻关联。莎士比亚、巴尔扎克、托尔斯泰的伟大，正在于他们是自己国家社会生活以及革命的“一面镜子”。作为与“镜子说”的对应，中国传统文论提出“感物”。“感物”同样强调对对象物的描摹与表现，不同在于，“镜子说”强调忠实表现外物的映照，而“感物”则更在意对象物所引发的情感律动与抒发。在笔者看来，近年来热播并获好评的“出圈”国剧正是在结合了“镜子”与“感物”创作观基础上，真切表达出了对广阔生活的一往情深。

巴尔扎克曾说，“我只是法国历史的书记官”，当下热播的国剧也体现出了“对现实关系具有深刻理解”的创作深度。如《人世间》将镜头聚焦于东北某省会城市“光字片”棚户区，在叙事空间上极具意味。与光鲜繁华的都市生活剧不同，“光字片”的耐人寻味体现在，作为空间地理，它是一份乡愁，是一腔深情，是创作者们对一个群体

一个阶层一份记忆的宏大书写，是为告诉人们，那些为了国家民族振兴复兴所负重的周家兄弟与他们的子孙朋友不该被忘记。作为地域区隔，东北书写有从新中国建设时期的刚健清新、欣欣向荣，如《原动力》《乘风破浪》《沸腾的群山》等，有市场化改革后的世俗，如小品文化的成功传播，还有新世纪新作家的创伤记忆式书写，如被评论界定义的新东北作家群的写作等。而老工业区处处弥漫的大厂情结、老工人的执着奉献，则好似被艺术创作遗忘了。而《人世间》恰恰通过“光字片”50年的历史变迁，以广阔的视野与悲悯，向时代与时代里的人民致敬。在这个浓缩的社会环境中，周家人彼此之间，与他们的邻里、同事、伙伴朋友之间，更深刻地体现出人与人、人与社会之间的紧密关联。

同样，没有经历漫天黄沙，就不能理解“吃着土”过日子的西海固人。电视剧《山海情》在戈壁荒滩所上演的慷慨悲歌，是抗争自然，更是反抗积习。中国人骨子里都有严重的厚土重迁情节，中国农民尤其认为土地才是赖以生存的根本，是深植于血脉的基因，是生命延续的保证。《山海情》的剧始于吊庄移民，其艰难不难想象。土房、土炕、土院子扑面而来，吊庄人的生活就是在土中挣扎，但是他们却万分不愿离开这片土地。只有真切表现出对“土”的情感与情结，才能深刻体现这块土地上的人们，他们彼此间及与土地间血浓于水的深刻关联以及移民之难。

电视剧《觉醒年代》的故事从上海开始，却跌宕起伏于北大校园。彼时的北大校园虽逢乱世，但人才济济，大师辈出：漫天雪花中，陈独秀、钱玄同和刘半农三人在陶然亭中初会，一见如故，相谈甚欢，然而这部更想表现的是，民族危机深重、政治腐败的年代，北大师生的选择与抗争。作品用质地饱满的影像真切塑造了一个时代与一群先觉者，或可由此召唤观众与先贤大师进行灵魂对话。

电视剧《大江大河》里的工厂与乡村，是典型环境，更是历史处境。“大江大河”，“吾国吾民”，在上学难、致富难、成长难的岁月里，宋运辉、雷东宝、杨巡在企业、乡村和生意场上，实现着各自对时代的誓言，“当一艘小船走

艺谭

相声创作不应忽略塑造人物这一环

口许波

相声作为老百姓喜闻乐见的通俗艺术形式，具有广泛的群众基础和观众群。一代代相声艺人通过坚持不懈的努力和艺术实践，在传承的基础上不断创新，使相声这门通俗艺术发扬光大，不仅创作出了数不胜数的优秀作品，而且总结出了说、学、逗、唱等多种艺术表现手段，深得观众喜爱。

相较于戏剧、电影、评书等其他艺术形式，塑造人物形象并不是相声艺术所必需的、不可或缺的因素。然而，如果能够充分运用好塑造人物这种艺术表现方法，无疑会对相声艺术的艺术效果和作用产生积极的影响，也会得到更多观众的喜爱与欢迎。而前辈相声艺术家们在塑造人物方面也为我们今天的相声创作提供了诸多可资借鉴的范例以及为数不少的以塑造人物为主的优秀作品。如传统相声《君臣斗》，以刘庸和坤、乾隆三人相互“算计”、相互打趣、相互“斗嘴”为主要内容，成功塑造了君臣三人的性格特征，在引发观众笑声的同时也使观众记住了这三位性格迥异的人物形象。传统相声《解学士》中，那个诙谐、机智、幽默、正直的学士解缙的形象，通过著名相声演员刘宝瑞先生的演绎，深入观众的内心。似这类以塑造人物为主要内容的“长篇相声”，已然与幽默评书相差无几了。在传统相声中，以塑造人物形象、人物性格为主要内容的作品也非常丰富，如《日遭三险》中塑造的“急性子”“慢性子”和“爱占小便宜”的形象；再如《假行家》中的“假行家”“满不懂”等形象；又如《山东斗法》中性格豪爽的山东卖肉汉子的形象等等。这些形象早已深入人心，甚至成为观众日常生活中对具有这种性格人物的戏称。

不只是传统相声，在新中国成立后对相声艺术进行推陈出新的艺术改造后，塑造人物形象仍然是相声创作、相声表演的一个重要内容。以相声大师马三立先生表演的相声《买猴》为例，这个作品将一个对工作极端不负责任、干事儿“马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈”的“马大哈”形象活灵活现地展现在观众的面前，让人们在捧腹之余引发思考，进而起到教育、引导观众的积极效果。而“马大哈”的形象也在观众耳熟能详中成为了一个经典的“典型形象”。同样是由马三立表演的相声《今晚十点钟开始》，则为观众塑造出了一个好高骛远、只说不干、夸夸其谈的徒有“嘴上功夫”的人物形象。观众在生活中对这类人应该不会陌生，但也没有太过留意，经过马三立先生典型化的提炼，以夸张诙谐的方式展现在舞台上，使观众有种既熟悉又陌生的感觉，令人发出自然而会心的笑来。再如，提起高英培表演的相声《钓鱼》，观众马上就能想起那句“二他妈妈，给我烙三张饼”，以及“二他妈妈，快拿大木盆来”的经典台词，而“二他爸爸”的形象也会自然而然地浮现在观众脑海中。同样是由高英培表演的相声《不正之风》，为观众塑造了一个“关系广、路子多”的“万能胶”形象，批判了“走后门”的歪风，在当时极具“典型性”，在观众哄堂大笑中，引起人们对“不正之风”的注意和批判，进而对改善社会风气起到一定的积极引导作用。

无论是传统相声还是新相声，艺人对人物形象塑造的内在需要是一脉相承的。这得益于创作者们对生活细致入微的观察与体验，得益于他们对生活的精心提炼，更得益于他们对人的充分认识与感悟。能够塑造出人物的相声是接地气的相声，是能够真正赢得观众掌声走进观众内心的相声。还是以相声《买猴》为例，创作者首先是敏锐地发现生活中“马大哈”这类人的存在，以及他们对工作、对社会的危害，进而通过对社会上这类人的观察、体验、精心提炼，抓住他们的本质特征进行艺术加工，从而能够成功塑造出“马大哈”这一具有代表性的典型形象。

诚所谓艺术源于生活而高于生活，相声艺术塑造人物的根本在于贴近生活，而贴近生活的相声也一定能够获得观众的认可与喜爱。当下相声创作和表演缺少对人物形象的塑造，鲜有“马大哈”“万能胶”“假行家”这类能让观众记得住的人物形象。为了相声艺术能够更好地发展与繁荣，提醒广大相声艺术创作者和表演者，千万不要忽略塑造人物这一环。

(作者系中国电影集团公司《中国电影市场》杂志社社长)

第七届中国原创话剧邀请展在京开幕

4月13日，由中国国家话剧院和北京市西城区人民政府联合主办的第七届中国原创话剧邀请展在京拉开帷幕，中国国家话剧院出品、演出的新创剧目《铁流东进》作为开幕大戏在国家话剧院剧场首次亮相。

创办于2015年的中国原创话剧邀请展是经文化和旅游部批准，国家艺术基金资助的一项全国性戏剧演出活动，此前已成功举办六届。据了解，本届邀请展以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，由专家组委会从近百部参评剧目中遴选出了8部大剧场剧目和11部小剧场剧目，共计19部剧目预计将在今年4月至8月集中上演，展现全国戏剧界在疫情期间不忘初心、昂扬向上的创作成果与戏剧人奋发有为的新风貌。

讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，展现新时代、新风貌是本次邀请展的一条重要评价标准。参演作品中，《铁流东进》根据人民文学奖得主季宇小说《最后的电波》改编；《浪潮》基于中国左翼作家联盟的五位烈士柔石、胡也频、李求实、冯铿、殷夫在上海龙华牺牲的真实历史创作，讲述了左联革命文艺青年的激扬故事；《兵团》表现60多年来新疆生产建设兵团几代人不懈奋斗，保卫建设、奉献新疆的感人事迹；《右玉》讲述了上世纪50年代右玉黄沙洼村群众在县委书记唐汉元等党员干部的带领下，同“吃人”的风沙展开殊死斗争，最终把不毛之地变成山清水秀的塞上绿洲的故事；《摩登岁月》表现了军阀割据内忧外患的时代，上海法租界一座小洋楼里不同阶层和身份的人，如何怀揣着中华民族富强的梦想一心报国；《喜相逢》围绕北京天通苑“回天行动”计划实施三年来以普通居民的生活、情感、认识的变化，以独特视角讲述了青年群体的创新、创业故事。

此次参展剧目中也不乏以历史人物、普通人作为表现主体，以小人物的命运为切口，以点带面、由小见大展示中国“人民形象”变迁的作品。如《我们的荆轲》讲述战国末年，刺客荆轲在两难困境中的抉择；《双碑记》呈现了民国时期三位少年时的知己、棋友和对手，在20年彼此疏离反目后，在开庭审判前的狱中辩论；《福寿全》以上世纪北京南城两个相声艺人为主角，讲述他们靠着技艺闯荡江湖从少年直至暮年的生命历程；《角儿》通过一个梨园子弟纠结一生的“成角”梦想，彰显了为传统艺术代相传而奉献一生的匠人精神；《红墙守护者——西城大妈》表现了志愿服务工作者数十年如一日，不惧困难、勇往直前、坚持创新的精神。此外，本届邀请展还重点关注到舞台艺术表现形式的创新，广泛吸纳了不同舞台风格、不同呈现形式的作品。如《丁西林民国喜剧三则》《Hi，我找吕布》《爱有来处》《母亲颂》《奶奶的诗》《世界且夕之间》《求仙问道》《西洋钟》等。

据悉，与精彩演出同步，本届邀请展还将一如既往地举办戏剧论坛、专题研讨会、演后交流会等丰富多彩的活动。在疫情防控常态化情况下，邀请展将继续采用线上线下相结合的方式，让科技与艺术相融合，更好地满足广大观众的观演需求。(路斐斐)

国家艺术基金资助项目美术类成果在郑州展出

以“生生之力·增量启动”为主题，国家艺术基金资助项目美术类成果展于3月22日至4月10日在郑州美术馆开展。此次展览是“中国艺术新视界2022”国家艺术基金青年艺术创作人才、艺术人才培养美术类成果运用作品巡展的首站，共展出71位青年艺术工作者的作品，分为“油画·从写实出发”“中国画·时代的力量”“版画·西部的回响”“水彩画·寄情三百年”“雕塑·空间与形态”“书法·篆刻·穿越与并置”等6个单元，呈现了国家艺术基金资助青年艺术创作人才和艺术人才培训项目的部分优秀成果。

“中国艺术新视界2022”巡展由国家艺术基金管理中心指导，北京歌华文化研究发展中心主办，中华世纪坛艺术馆承办，北京画院院长吴洪亮担任总顾问。在展示方面，此次展览特别设置了“艺术档案”装置作为互动内容。其中包含作品创作的过程材料，如艺术家的创作理念、构思、采风照片手记、作品手稿等，生动立体地展示了作品的创作过程。观众通过查阅相关“档案”，可以更深入地了解作品，也可以更真切地感受到艺术工作者的成长过程。

据悉，今年巡展还计划在海口、呼和浩特、银川、拉萨、北京等城市开展，分别以“谱系叙事”“人生矩阵”“家园迹线”“工艺匠途”和“多元共生”为主题，全面反映新时代青年文艺工作者通过创作展现中华历史之美、山河之美、文化之美，抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果方面的执着追求。配合巡展还将开展策展人导览、艺术公开课、艺术工作坊、艺术评论和学术论坛等一系列活动。(余非)

“能见大义——杨明义艺术与文献展”在京举办

4月17日，由中国美术馆、中共江苏省委宣传部、昆山市人民政府共同主办的“能见大义——杨明义艺术与文献展”在中国美术馆开展。展览分“艺旅水墨”“艺术人生”和“艺坛交游”三个篇章，共展出作品100余件。杨明义还将珍藏多年的赵无极、王己干、沈从文各1件作品无偿捐赠给中国美术馆。

中国美协副主席、中国美术馆馆长吴为山表示，杨明义以明快清新、极富江南情韵的风格为画坛所瞩目。在中国美术馆举办个人展览是杨明义多年的夙愿，展览不仅展示了艺术家不同时期的创作之路，还以书信、照片、手稿、收藏等文献再现他与画坛名宿的交往。“这些都是一位艺术家完整人生旅途的有机组成部分。历史的遗存、艺术的创造、同道的友谊，才玉成了完美的人生诗篇。”

杨明义1943年出生于苏州，早年就读于苏州工艺美术专。20世纪六十年代，其版画作品以现实姑苏女子和水乡风景为题材歌颂劳动，成为社会主义城乡新貌的写照。70年代末80年代初，杨明义又将水印版画的自觉与水墨结合，既有版画造型的肯定，也有水墨的灵动朦胧，在内容上则重视情节性、故事性，体现出画家在艺术追求上深受现实主义创作思潮的影响。尔后，随着美术界关于“内容与形式”的大讨论，从《兰江雨》(1982年)、《水乡晨雾》(1985年)等作品中，又可以看出杨明义在水墨语言审美上的自我觉醒。20世纪80年代，杨明义赴美游学，追求艺术语言的“世界性”。归国后，又创作了《今日苏州人间天堂》《桥之乡》《蔚蓝色的夜》等表现时代新象的作品，用氤氲润润的艺术语言实践着其艺术创作的新方法、新理念。据悉，展览将持续至4月27日。(路斐斐)

图为杨明义作品《今日苏州人间天堂》。

