

以中国老牌钢铁冶炼企业安徽马钢借科技革新带动产业腾飞的主线叙事,表现新中国三代炼钢人在时代的锻造洗礼下,坚持自力更生、艰苦奋斗,以大国工匠的精神带领中国钢铁产业走向世界辉煌历程的安徽首部工业题材话剧《炉火照天地》,自上演以来便以有温度、有气度、有高度的中国工业故事的新讲述获得了业界好评。全剧在历史与现实、写实与写意的高度融合中,通过对几代马钢人精神世界的深入开掘,真实再现了中国式现代化进程中,以钢铁工人为代表的中国当代产业工人的崇高品格与“拼命向前、为国争光”的精神传承,以高远的主题立意、别致的叙事方式、细腻的情感表达、鲜活的人物塑造与恢宏的舞台呈现,拓展了工业题材戏剧创作的表现空间与艺术格局,是新时代现实题材戏剧创作的又一重要收获。

——编者

一出立意高远的工业题材佳作

□季国平

《炉火照天地》是一出立意高远、激情澎湃、形象动人、呈现独特的优秀工业题材话剧。

该剧以马钢人自主研发高速车轮为中心事件,以陈刚为代表的三代马钢人作为主要形象,不仅艺术地再现了马钢人刷新业界奇迹、创造了中国标准,改变了国内90%的高速车轮来自进口的困境,深刻揭示了中国产业工人自力更生、拼搏奋进、振兴中华的精神意志,彰显了“炼钢就是炼人”的深刻主题。

演戏就是演人。该剧生动塑造了三代钢铁工人的动人形象。赤子之心、报效祖国的“海归”学子陈刚,铁面无私、一丝不苟的质检员钟铁梅,严格要求徒弟近乎苛刻的师父钟宁生,对儿子关爱备至的母亲肖焰珍,胸怀壮志的马钢集团老总,时而糊涂但大事不糊涂的爷爷等,都个性十分鲜明。剧中以陈刚与师父往昔的积怨、重逢的尴尬和马钢的自主研发为主

线,将三代人巧妙地扭结在一起展开情节、塑造人物。全剧有纠葛,有冲突,有误解,有悲伤,但更有拼搏、梦想和欢乐。三代马钢人对钢铁事业都有着深入骨髓的热爱,陈刚的执着创新、父辈的拼搏奋斗,铁梅的铁面无私、杜总的全力支持……剧作在环环相扣、层层递进的情节中,展现了往日的激情岁月和今天的科技创新中一个动人的马钢人形象,崇高伟岸、生动鲜活、感染力强。

该剧的舞台呈现也是新鲜而独特的。借助多媒体大屏背景的巧妙变化构建不同的戏剧情境,辅以钢铁工业高炉厂房图形的线条,凸显工业题材的叙事环境和人物的活动空间。时而,舞台还巧用逆光营造钢铁工人的剪影以渲染气氛,给观众带来新鲜的视觉体验。全剧在叙事上多用闪回,将今天与往昔交织起来以交代事件、丰富情节和深化人物。导演更

是善于运用多空间、多场景演绎剧情和再现形象,既有主表演区,又辅以转台,有同一时间不同空间场景的演绎,又有当下场景和往昔岁月不同时空的灵活切换,舞台灵动、叙事流畅,不仅处理得恰到好处,也为现代工业题材剧目的创作提供了宝贵经验。该剧巧借诗仙李白写于皖南的著名诗句“炉火照天地”为剧名,非常贴切钢铁工业题材,深化了剧目的思想内涵,加之导演重视“炉火照天地”意象的营造,注重对现代钢铁工人精神世界的深入挖掘,重视人物形象内在精神的激情表达,使该剧具有了较强感染力。演员的表演也很出彩,在我看来,他们是被马钢人“炼钢就是炼人”的精神所鼓舞,在马钢人形象的塑造中迸发出了无限的表演激情和潜力。

(作者系中国剧协顾问、原分党组书记、原驻会副主席)

中国工人的新时代气象

□刘玉琴

艺术是对时代的扫描和记录。在中国式现代化日益推进的现实场景中,中国工人的拼搏奋斗和创新创造精神为之注入强劲动力。话剧《炉火照天地》讲述钢铁企业马钢自主研发高速车轮的故事,以题材题目的深入开掘和大气宏阔的舞台呈现,表现了中国工人自力更生、奋进不息的精神,描摹了中国工人的时代新气象。

制造业是国民经济的主体,也是科技创新的重要战场。走过半个多世纪的钢铁企业马钢,拥有辉煌的创业史、奋斗史,它不仅在国内最令人瞩目的产品和生产线,其科技研发的成果也享誉海内外。上世纪50年代,马钢是国内第一家生产火车车轮的企业,它的建成曾与大庆油田投产、万吨水压机制造成功、原子弹爆炸一起,作为四大成就载入中国工业发展史。该剧题材选择独特、情节设计波澜起伏,彰显了鲜明的工业使命,反映了鲜活的时代气息。剧作由保护长江生态、淘汰落后产能、化解过剩产能,实现转型升级切入,在马钢企业的诸多科技研发项目中聚焦具有代表性意义的产品“车轮”,围绕其转型升级展开的研发、实验与失败,以及从头再来直至成功的曲折过程,折射马钢在实现高速车轮走向世界的艰难历程中坚持自主创新的精神,凸显了中国钢铁人为走出被“卡脖子”的技术窘境,突破发展难题、变困境为主动、自己有梦自己圆的担当情怀,拓展了工业题材表达新时代中国工人精神的新侧面。

全剧讲述钢铁人自主研发的故事,注重科技感、辨识度,兼顾专业性、强化艺术性,赋予作品强烈的戏剧张力。主创没有沿着产量、结构、难度等硬性指标推进剧情,而是在具有工业质感的背景上构建人物的情感命运,将冷冰冰的高速车轮研发故事,赋予人性化与时代性特征,在现实和心理空间的相互交织中,引领观众去感悟创造者的非凡意志和每个人隐秘的内心世界。剧中,每个人在历史与现实的交织中都有着属于自己的故事,他们的生命成长与钢铁的不解情缘,让工业题材展示出温度厚度和坚韧度。着眼行业又放眼人生,别致的叙事方式突破了同类题材的常规讲述框架,形成题材的陌生化效果,显示了创作者讲好新时代钢铁人故

事的扎实功力。

该剧注重行业硬度与情感柔性的融合,努力以柔软的情感包裹题材的坚硬,以工业的现代化、科技化与情感的纯粹化、温情化,构成特定语境下的别致表述。炉火的烈焰、钢水的沸腾、高炉天车等丰富的表意元素与马钢人“死也要往前倒,决不往后躺”,哪怕天上掉刀子也要顶着铁板往上冲的勇气和血性,在始终流淌着爱意的情感暖流中,达成现实与浪漫、感性与理性的有机交融。剧中“硬”的是“钢铁”精神,“柔”的是个人情感,历史、现实的宏观叙事与个体幽微在剧中彼此投射,“工业叙述”提升了剧作的专业性和认可度,情感交织为“工业性”注入了灵魂,创新、升华着新时代工人的精神品格。全剧在人与事的互相托举中完成了题目的生动表述,将马钢人的群像塑造得立体鲜活。

全剧意象鲜明、气韵生动。“炉火”如一颗意象性的种子,由此延伸的生生不息、薪火相传、炼钢即炼人等,成为提升全剧内涵的重要“机关”。从传统的“看火识钢”到当代的智能炼钢,在半个多世纪的历史积累中寻找自主研发的钥匙也充满着象征意味,父辈建设者的一往无前,坚定着年轻一代的信念,巧妙传递了“这不仅是炼钢技术的传承,更是中国工人不断经受洗礼、淬炼后,拼命向前、为国争光精神”的传承。“中国的制造业标准必须由中国人自己来定。我们的目标不只是完成订单,更要打造世界一流品牌!只有把自己的脊梁锤炼成了‘特种钢’,才能炼出最好的特种钢。”剧中,钢铁工业精神的传承以及观念意志和创新能力需要千锤百炼的丰厚意象,凸显了新时代中国工人的气质豪情,题材的行业性与表达的形象性水乳交融、气韵生动、形神兼备。

近年来,工业题材文艺创作努力站在时代高度,将工业发展放在中国式现代化推进的大局中考量,记录了中国工业从“跟跑”到“领跑”的步伐,诠释了“中国工人”从“被动”到“主动”的心路历程。该剧在透视钢铁工业生产结构调整与技术升级历程的同时,科研人员为突破关键技术瓶颈的责任使命意识、产业工人在技术与

精神上的代代相沿,使工业题材剧的精神意蕴和人文内涵得到有效融合与拓展。

马鞍山被誉为江东诗城,唐代诗人李白一生中曾多次来到这里,写下了数十首诗作。《秋浦歌十七首·十四首》(炉火照天地)是其中唯一一首赞美冶炼工人的诗。该剧对李白诗歌从意境到场景的诗化捕捉,让一个插上诗歌翅膀的钢铁之城富有了历史文化意蕴。浓郁的人文精神和跳动的时代脉搏,奔流的钢水和情感的至诚,生活的温暖,在理想、浪漫的诗性挥洒中,令马钢人的形象显得与众不同。从普通钢到特种钢,从旧高炉到新高炉,生动传递了中国工人不屈不挠、志在引领世界技术发展的视野格局和时代风采。

一部作品的气象生成在于情节、人物的立体铺展,也在其所传达的情感逻辑和艺术思维是否与剧作内容气质相融洽。该剧舞台呈现大气恢宏,富有历史气息和专业质感。高炉的炉台、冒着紫烟的炉火、高速车轮、天车大钩、铝制饭盒、藤条帽、旧式工作服等,这些元素和符号构成那个时代马钢最鲜活的印记。9号高炉、切割回炉等钢铁淬炼过程的穿插,不同表演区域的调度,使工厂、研发空间变得富有层次感、现代感。舞台的假定性运用,对历史情景的重演和再现、现实与历史空间的相互切换等灵活丰富,扩大了舞台表意性。音乐配器、不同年代歌曲的融入,带来清新的历史质感。舞台表达的大胆探索过程,成为将现代工业美学和现实生活情感相互结合的有益尝试。

工业题材是承载国家历史记忆、凝聚民族情感的重要选题。党的二十大报告提出,“强化现代化建设人才支撑”。研发人才是支撑中国式现代化建设的重要力量。该剧锁定“车轮”制造,又将视线聚焦于背后的研究者,瞩目他们在困境、拼搏中的动力之源、家国情怀,以时代的热度和创意性开拓,写下新时代制造者不断攀登世界高峰的追梦之旅。这不仅是中国钢铁人勇于与世界一流企业争锋,主动参与世界科技话语建构的时代抒写,更勾勒了一个国家砥砺前行、蓬勃发展的壮观远景。

(作者系人民日报社文艺部原主任)

由王俭编剧,李伯男导演,中奥舞美设计,安徽省话剧院和马鞍山市艺术剧院联合演出的安徽首部工业题材大型话剧《炉火照天地》,以安徽马钢集团突破科技瓶颈,实现特种钢和高速车轮国产化为主线,讲述了一个老牌钢铁企业在实现高速车轮走向世界的艰难进程中艰苦探索、奋力攻坚的非凡业绩和心路历程,展现了三代钢铁工人百折不挠、攻坚克难的顽强精神、坚毅品格和崇高境界。主创者在进行深入扎实采访和广泛听取各方意见的基础上,经过多轮精心的艺术加工和打磨,使该剧展现出较高的思想艺术品质。

工业题材历来都是戏剧创作的一个难点,而马钢作为全国钢铁战线的一面旗帜,其取得的卓越成就又是安徽戏剧人必须承担的表现之责。迎难而上、两家艺术团体数年之功啃下了这块硬骨头,使我们在舞台上看到了一部直面现实、风云激荡,形象鲜明、感情充沛,思想饱满、艺术精湛的话剧艺术佳作。全剧没有采取常见的宏大叙事,而以多年前因遭受挫折、内心纠结从而远走高飞、留学德国的博士陈刚,学成归来后投身马钢科技攻关为具体的切入点,通过陈刚、钟铁梅、肖焰珍、钟宁生、杜江、张永根为代表的三代炼钢人的情感纠葛和冲突,构建起“当年”与“当下”、成功与挫折、继承与创新等一系列富于深意的矛盾,以灵活多变的跨时空戏剧结构方式,在写实与写意、抒情与象征、事业与哲思等的高度融合上,完成了对肩负重任、勇攀高峰的马钢人的奋斗历程与拼搏精神的人物叙事,使该剧具有了某种激动人心的史诗般的品格和意味,给观众带来了强烈的视觉震撼和情感冲击。

剧中主人公陈刚个人取向的转变与事业发展在剧中是令人瞩目、发人深思的一条主线。其转变和发展既同步进行,又连接起与他关联的人物,在通过对这些人物的精确定位、精心勾连与精细刻画的基础上,从一个局部描绘出当代马钢人的清晰心灵图谱和磅礴前行的足迹。从要求母亲肖焰珍离开马钢到上海安度晚年,陈刚多年前的真实流露。然而事业、青春与情感全部系在马钢的母亲,反过来又成为锚定陈刚的深根和促其返回奋飞的动力。陈刚与师父钟宁生因一次事故,产生了巨大的心理隔阂,又在共同的目标和追求中再度走近,不仅曾经的心结涣然冰释,两颗疏离的心也紧密地缝合了起来,在相互理解与共同促进中,在以杜总为代表的工厂上下一致努力下,以科学为先导,以求实为根本的大国工匠精神的激励下,在艰难起飞中实现了高速车轮的自主制造。年轻人的坚毅与进取,老一辈的宽宏与执念,都被剧作以真实细腻的细节和情节揭示了出来,既那么生动准确又那么淋漓尽致。全剧所阐明的深刻寓意是,一代代钢铁人的传承与创新的相互联系和不可分割,使我国钢铁事业始终迈过

表现钢铁人的非凡业绩与心路历程

□汪守德

坚实的步伐,爆发出巨大的突破与创造的力量。

该剧反映和表现了丰富的历史与现实。其中,既有9号高炉所代表的马钢辉煌的历史记忆,如生产出第一个火车轮毂等,已镌刻进马钢人的灵魂、流淌在他们的血液之中;又有今天我们如何生产出高速车轮并走向世界,成功地让世界铁路穿上“中国跑鞋”的那种马钢人无与伦比的荣誉感,等等。但剧作更侧重表现的,是马钢人在面临核心技术瓶颈的巨大挑战面前,如何绝地奋起、攻坚克难的精神风貌。剧中,那个没有安装车轮的高铁模型,表达的是中国高铁95%的部件都是国产,而车轮却需要靠进口,这是马钢人内心挥之不去的深深的刺痛,也是他们追求卓越、创新超越的内在动力。通过千百次锲而不舍的反复试验,终于获得了巨大成功。剧作出色地表现出当代马钢人视野、观念与境界的拓展、递进与提升。如作为质检员的钟铁梅即是其中的典型人物,她在提高了超声波探伤水平的条件下,发现了已被德方标准认可的产品中存在某种微小缺陷,此时她不是得过且过交付了事,而是坚持将其作报废处置切割回炉。此处反映的是一个朴素而深刻的哲理,“炼钢就是炼人”,现代工业生产创造的新一代马钢人的现代意识与眼光,不仅是让产品拿到“出生证”,更要获得“优生证”,确保产品的零缺陷。正如陈刚慷慨激昂表示的那样:“中国人的产品不仅要过得去,更要过得硬。中国制造的质量标准,应该由我们自己来定!”这反映的是当代中国工人的豪迈气概、广阔胸襟与高远境界。

情感戏的呈现,使这部以钢铁为主调的剧作涂上一抹温暖柔性的色彩。陈刚的母亲肖焰珍与师父钟宁生之间的感情表达带有上一辈人的显著特征,虽近在咫尺、互相牵挂却又20多年未越雷池的遥远相守,见证了马钢人情操的高洁、坚贞与炽热。肖焰珍那身红裙子极具象征意味,它一直被显眼地挂在客厅的衣架上,这是女主人内心愧疚与肌肤伤残的双重暗示,她担心钟宁生在完全失明后再也看不到她穿红裙子的美丽模样,终于决心在只有两个人在场的场合下穿上了它,传递出穿越沧桑岁月的丰富情感意味。失忆的退休炉长张永根把“八一”建厂日误当作自己的生日,篆刻印在骨子里的钢铁情结是那样令人动容。新年之夜,杜总是不应钟铁梅之请劝阻陈刚与钟宁生这对师徒饮酒,反而加入举杯者行列,既反映出上下级亲密无间的关系,也使剧情显得更加富有意味。此外,大型转台的使用烘托出钢铁洪炉和科技攻关的炽热气氛,《我们走在大路上》等音乐的运用,更将观众带入了具有强烈年代感的戏剧情境。这一切都充分体现了艺术家们的独特匠心与倾情付出,使马钢人的成就成为照亮舞台、照亮天地的美好符号。

(作者系原总政艺术局局长)

历史记忆与现实生活互文中的回响

□刘彦君

在当代剧坛,安徽省话剧院是一个具有强烈现实关怀和英雄情结的团队。从《万世根本》到《今夜星辰》,再到《炉火照天地》的一系列作品,无一不表现出这有着强烈责任感和担当精神的戏剧人对中国现状、社会文化和世风人心的深切关注。尤其是该院新近创作的话剧《炉火照天地》,以安徽马鞍山钢铁公司的发展历程为原型,

从回望的视角切入,描绘出当代戏剧人物画廊中具有崇高人生目标和英雄主义气质的马钢人形象,以及中国钢铁制造史上以一贯之的群山起舞、江河呐喊般的时代精神。

回望视角是该剧在构思、布局和节奏设计方面最突出的特色。除了“序”和“尾声”,全剧6场戏中的场景,几乎都是由回忆篇章和呈现为进行

时态的情节在轮换交织中双向推进的,这种互文式的结构方法,为剧中的人物形象和作品立意增添了厚重感,使之显得更为生动。

作品开端就是马钢9号高炉永久关停现场,这一场面设计既开启了剧中人对往事的回忆,又铺垫了奋斗的起点,更为人物塑造打下了扎实的基础,因为无论是新一代马钢人,还是老一辈,正是他们与这座高炉千丝万缕的联系铸就了饱满而丰厚的马钢人群体形象。他们身上的英雄主义热情、崇高的人生理想、沉着冷静的思辨精神,对国家的赤胆忠心以及对未来的美好憧憬,都在这种结构方式中得到了详尽展现。

该剧场景中在对马钢光辉历史的集体回顾,也有对个体生命史的独特记忆,如国家第一个车轮厂的建立与第一个国产火车车轮的制造,以及当年《人民日报》把车轮同大庆油田、万吨水压机、原子弹爆炸一起,作为四大成就,列入中国工业发展史的光荣,等等。舍不得丢掉的有那些新居中的旧家具和老物件,特别是陈刚的母亲、马钢公司退休的天车工肖焰珍对自己那套老式工作服的珍惜,“第一天穿着它去上班,走起路来都

挺直胸膛,因为胸前印着‘马钢’两个大字”,就连星期天出去玩也穿着它,“当不了马钢工人,也要当马钢夫人!”

回忆中还包括陈刚师父钟宁生已被智能炼钢取代的技艺——当年他通过肉眼就能看出炼钢炉里的火焰变化以及分析钢水各项成分的“看火识钢”绝活;甚至还有那些铿锵作响的誓言:“60多年前,我们就开始为新中国的铁路交通建设生产车轮……我们对自己的要求始终是尽自己所能,用最安全最完美的产品来保障每一个旅客的安全和舒适!”这些回忆时空中的场景、对话、旁白相互勾连,将史实、想象与感觉融为一体,使过去与现在的信息彼此重合、相互补充,犹如曲径通幽层层叠叠,在有限的舞台上展现出了丰富的认知层次和生命体验,从而使具有代表性的英雄个体与群体形象显得更为鲜明饱满。

除了人物刻画外,作品立意也在这些回忆场景中中脱颖而出。具有这种前史和背景的马钢人不能不沿着这个方向和这条线索继续前进。于是,我们同样看到了涌动于情节设计中的来自老一辈的身影。第一场中,陈刚就是被已是老人的杜江总工程师劝说成功,才立下钢铁誓言:“把那辆列车模型给我吧,我和你们一起来把轮子给它装上!”于是,我们听到了那些具有钢铁意志与精神的老一辈马钢人对后人的教诲:“钢铁工业是国家建设的脊梁,钢铁工人就是脊梁中

最硬的骨头”,“炼钢也是炼人”,“60年前,有些国家对我们搞封锁,我们连一个火车的车轮子都造不出来呀。怎么办呢?马钢人凭着8个字——自力更生、艰苦奋斗,硬是生产出了属于我们自己的车轮。”“许多被人当作王牌的东西,我们干出来了,我们的火车车轮和轮毂完全可以自给了。中国人民是有志气的人民,没有任何力量可以阻挡我们前进!”于是,我们感受到了那些沉淀于马钢人身心深处的英雄基因,看到了时代变革中那些能够穿越时空的不变因素。陈刚带着新一代马钢人参与了德国铁路公司“订制高速车轮产品”面向全球的招标,逼着大家为自己设定了一个目标,那就是“我们的产品质量必须是德国的要求以上!不给自己留后路,我们只能往前走!走出去,与国际接轨,和世界对话,才能有出路!”这种决心、精神,可以说是新一代马钢人叠加着老一辈马钢人的共同选择。

在这些情节设计中,主创巧妙地利用了戏剧时空转换自由的优势,不断打破现在过去未来之间的界限,将历史记忆和现实生活打碎组合,强化它们之间的互文性,使情节层面和意蕴层面有效对接,彼此重合、相互补充,从而把观众引入剧中新世代马钢人和老一辈人物之间以及作品与社会现实之间的对话中,拓展了观众的思维空间,表达出更为深邃而丰富的内涵。

(作者系中国艺术研究院话剧研究所原所长、博士生导师、研究员)