

城市文学——

真情描绘宜业宜居的美好家园

张鸿声

坚持“两创”
书写史诗

舞者要在练功房里挥汗如雨,更要走进生活脚踏大地,找到作品的生活原型和情感内核,开掘作品的思想内涵,进而塑造出令人难忘的人物。

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“只有把美的价值注入美的艺术之中,作品才有灵魂,思想和艺术才能相得益彰,作品才能传之久远。”现场聆听重要讲话,我备受鼓舞,深感传承创新舞蹈艺术重任在肩。

舞蹈是用形体表达美的艺术。有人说,它是“脚步的诗歌”。“脚步”指的是舞蹈动作,有形式规范,“诗歌”则更多是用舞蹈之美传递思想情感。怎样找寻并丰富思想内涵,为作品注入灵魂?多年的艺术实践告诉我:深入生活,才能发现美的价值;扎根人民,才能表达美的情感。2008年,我跟随心连心艺术团去往陕西汉中地震灾区慰问演出。到了灾区,我被眼前的景象震撼着,也被乡亲们的顽强感动着,“为他们起舞”的强烈渴望油然而生。余震不断,我们打着赤脚,登上舞台——废墟之上的一辆大卡车,表演舞蹈《孩子》。有一幕,舞者趴在地上奋力向前爬,旁白顽强地喊着“妈妈”。舞至此处,我清楚地看到观众的热泪和坚毅的目光,仿佛在向我说:“谢谢你的舞蹈,我会选择坚强!”我第一次感受到如此强烈的现场反馈,体会到舞蹈艺术的强大感染力和“治愈力”。

美的舞蹈不仅是动作的组合。舞者要在练功房里挥汗如雨,更要走进生活脚踏大地,找到作品的生活原型和情感内核,开掘作品的思想内涵,进而塑造出令人难忘的人物。而塑造人物的关键,就在于把心、情、思投入到人民之中,反映人民的喜怒哀乐。我特别珍惜每一次采风的机会。创排革命历史题材舞剧《井冈山·井冈山》前,我们来到井冈山革命老区体验生活,听老英雄讲革命故事。在跟老乡们的朝夕相处中,我为剧中人物小丹找到了泼辣直爽的性格特点,为舞蹈动作找到了符合当地风土人情的表现形式,进而塑造出一名铁骨柔情的红军女战士形象。表演时,舞台空间在脑海里幻化成根据地的小井红军医院、四间地头……于是,动作更有感情,舞蹈更有神韵。舞剧还将赣南采茶戏元素融入舞蹈,使革命叙事与生活化表达水乳交融,获得了观众认可并摘得第十一届中国舞蹈“荷花奖”。

“文学艺术以形象取胜,经典文艺形象会成为一个时代文艺的重要标识。”舞蹈塑造人物形象,难在用身体语言讲故事。不同于话剧、戏曲等舞台艺术,舞者没有台词,塑造角色完全靠动作。舞者要细细揣摩角色和情境,设计好动作和表情,强化身体语言的艺术表现力。这是一个由心而身、以身证心的过程。比如在重新演绎经典舞剧《丝路花雨》时,除了钻研舞蹈动作,我下功夫研究敦煌文化,探寻剧中人物英雄形象的来源,理解她所植根的文化土壤。在敦煌莫高窟,我从不同角度细细揣摩多幅壁画,通过人物神态和故事情境,读懂壁画上的生动故事。就这样,英雄的形象和动作在脑海中越来越清晰,动作节奏疾徐有致,不是“一二三四”那样的固定节拍,而是富于跌宕起伏的情感变化。最终,我演绎出了敦煌壁画人物的婀娜舞姿、顾盼神采和典雅风度。

9岁那年,我踏上了专业舞蹈艺术之路,立志做一名真正的舞者。时代给了我最好的舞台。我先后参演20余部舞剧,多次登上国际舞台,展现中国舞蹈的独特魅力。未来,我会继续从时代脉搏中汲取创新灵感,用优美舞姿展现中华历史之美、山河之美、文化之美,舞出时代昂扬向上的精气神。

(作者为青年舞蹈演员)

舞出时代昂扬向上的精气神

胡玉婷



核心阅读

城市文学聚焦城市建设、居民生活和城市中各行各业人物,以城市为取景框记录蒸蒸日上中国社会。

城市奋斗者故事被嵌入广阔的社会图景中,成为城市生活机遇与挑战并存、潜能与磨砺俱在的生动写照,超越个人化叙事而具有普遍的情感力量。

独特的时空体验、多变的叙述视角、充满地域特色的语言运用,以及诗化、散文化手法等,不同程度丰富城市书写的艺术性。

光荣与梦想。《繁花》关注上海的市井生活,体裁上借鉴中国古典章回体小说优长,以细腻笔触刻画新中国成立后不同年代的上海居民生活状态,以日常生活的丰富多样传达时代气息。

关注城市文化品格对人的影响,成为城市文学的独特视角。一座城市的文化品格在历史中形成,滋养着在这里工作生活的人们。江南城市的细腻雅致、北方城市的粗犷豪放,都给城市文学带来独特质地,为人物描写提供独特视角。迟子建《烟火漫卷》中,主人公刘建国对自己身份的追问,也是对哈尔滨城市品格的追问。刘建国身上的浓郁烟火气和他经历的起起落落,折射出“冰城”哈尔滨坚韧的城市文化内涵。以描写沈阳生活见长的青年作家双雪涛、班宇、郑执,共同聚焦沈阳市铁西区,将创作者的精神故乡转化为成熟稳定的文学意象,讲述父辈甘于奉献的故事,构建起东北老工业基地的艺术形象。

博物书写,让大自然“说话”

艾莲

细腻,语言精到,被广大读者和文学界、博物学界所认可。

其中,作家阿来的创作尤为典型。在散文集《草木的理想国:成都物候记》中,植物学知识信手拈来,对人与自然关系的思考娓娓道来。该书从腊月开始,按开花先后,记录了蜡梅、丁香、含笑、芙蓉等20余种植物的生长过程。每一章主写一种花木,间或有闲笔。比如贴梗海棠一章,记录了初春不同颜色的海棠:“树树怒放的红海棠间,却相间着一丛丛白海棠。红海棠树形高大,花开热烈;白海棠只是低矮浑圆的一丛,捧出一朵朵娟静清雅的白色花。”短短几句,用拟人手法写出红白海棠的独特气质,用颜色对比寓意热情与娴静的性格,灵动可爱。文末提及婆婆纳:“坐在树下看花的时候,眼角的余光看见脚下地边有微弱的蓝星闪烁,仔细看去,却是花朵展开不超过半个厘米的婆婆纳也悄然出苗,

讲述城市奋斗者的感人故事

文学关注人与世界的关系,城市文学也不例外,致力于表现城市纷繁多彩的日常生活。城市生活方式的多元化与开放性,为文学叙事提供了广阔的表现空间。城市文学以探向现实的笔触和塑造奋斗者的笔调,既呈现着城市生活的五光十色、光鲜动人,也描摹出普通人不凡的奋斗历程和向上向善的精神力量。

新时代城市文学走出西方城市文学过度个人化的幽暗峡谷,突出表现真善美。作家徐则臣主张小说回到最基本、最朴素的立场,完成好小说的基本面——语言、故事、结构、意蕴,以及真诚的艺术表达。他的城市书写就以故事的用心架构和情感的真诚观照见长。《王城如海》写奔波于北京的普通人,他们中有海归留学生,也有保姆、快递员。这些普通人“万人如海一身藏”,都在以不同方式实现人生价值,向着未来执着前行。短篇小说集《北京西郊故事集》中,作者以温情关怀的笔触探入城市,探入人物,写他们的希望与奋斗、温暖与坚强。忙碌的城市生活并没有减损他们的斗志,工作的辛苦也不能阻挡他们对生活的热情,这样的城市书写具有深刻的共情力量。

在人与城的双向互动中,塑造典型人物,写活时代精神。刘汀《何秀竹的生活战斗》刻画了一个不服输的当代女性形象。何秀竹出生在农村,奋斗在城市,她的身上折射出当代中国女性城乡流动的经历和心路。生活的磨砺让她越战越勇,以勇气和智慧改变命运。张柠《三城记》的主人公是80后青年顾明笛,他跳出舒适岗位,从上海到北京,继而南下广州,在报社、高校、互联网公司等不同职场生活的淬炼下,成长为一个有担当、有情怀的青年。这是一个典型的时代新人形象,不安于现状,敢于冒险,充满理想主义色彩。这些城市奋斗者故事被嵌入广阔的社会图景中,成为城市生活机遇与挑战并存、潜能与磨砺俱在的生动写照,超越个人化叙事而具有普遍的情感力量。

博物书写,让大自然“说话”

艾莲

贴地开放了。”虽是闲笔,但诗意盎然,三言两语写出了微小的婆婆纳“一花一世界”的美好寓意。

科普类博物书写将专业内容进行通俗化表达。作者大多具有相关学术背景,一般为科技史和科技哲学学者或博物学家、植物学家等,甚至是护林员、保育员。他们用严谨科学的语言和以小见大的写法,将看似枯燥的自然知识饶有趣味地介绍给读者。如王辰《桃之夭夭:花影间的曼妙旅程》、付新华《萤火虫在中国》、刘华杰《天涯芳草》、冉浩《蚂蚁之美:进化的奇景》、汪品先《深海浅说》等作品分别讲述花卉、萤火虫、植物、蚂蚁、海洋科学等领域知识,深入浅出,生动可读。

这类写作并不容易,往往凝聚着作者多年科学研究的经验,还要用浅白易懂的语言表达出来,是真正的厚积薄发。比如付新华的《萤火虫在中国》,记述作者在天台山、西双

描绘中国城市新风貌

我国城市建设步伐不断加快的火热现实,召唤着报告文学跟进记录。何建明《浦东史诗》用浦东故事反映改革开放伟大壮举,描绘中国波澜壮阔的现代化进程。作者以生动流畅的文字,记录城市开发、建设和管理的点点滴滴,并对城市发展给予理性思考和文学观照。有的作品并不直接书写城市,但写作对象与城市建设密切相关。如《中国力量:高铁正在改变中国》《国家名片:中国高铁发展纪实》《百年圆梦路:京张高速铁路建设走笔》记录高铁建设,礼赞国之重器,展现城市互联互通的新气象;李迪《英雄时代:深圳警察故事》则将目光投向城市发展中的平凡英雄。

数字化时代,网络新媒体成为城市文学新载体。不少网络文学作品以工业化、城市化为主题,用年轻态的表达、富于网感的语言描摹城市生活。《大国重工》《南方有乔木》《骄阳似我》《爱如繁星》等分别在工业、新兴科技、都市情感等题材领域为城市文学注入新活力。都市职场类网络小说中,既有关注白领生活的《欢乐颂》,也有以“最美逆行者”消防员为主人公的《你好消防员》,还有描写医护职业的《余生,请多指教》等。不少作品作为“母本”被改编成影视剧,为大众所熟知并认可。

城市是人们宜业宜居的美好家园。中国特色城市发展道路为新时代城市文学提供了广阔书写空间。在城市治理越来越科学化、精细化、智能化的今天,期待更多城市文学作品紧跟时代脚步,用一座座城的故事凝聚奋斗力量,展现“人民城市人民建,人民城市为人民”的时代华章。

(作者为中国传媒大学教授、研究生院院长)

上图为广东省深圳市城景。

吴炳峰摄(影像中国)
制图:赵德汝

新时代文学新气象

近年来,博物书写越来越受读者欢迎。这类作品以非虚构写作的形式,科普自然知识,传播生态理念,兼具科学性和文学性。由于作家专业背景、关注对象和写作风格不同,这些博物书写,有的长于咏物抒怀,饱含人文情愫,有的则长于科普,充满理性哲思。

咏物抒怀类博物写作的作者一般是作家、诗人,作品文学性强。作者本身拥有较深文学功底和丰富写作经验,善于把“热爱大自然”的主题具象化为对万物生灵、一草一木的描写,用通感、拟人等手法写出“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的意蕴。另一方面,他们不断拓展视野,钻研博物学经典著作,在写作对象、创作手法上吸收博物学记录描摹、对比说明、汇总整理自然万物的方式,为作品增添知识含量。如苇岸《大地上的事情》、李元胜《昆虫之美:劲海寻虫记》、阿来《草木的理想国:成都物候记》、张炜《我的原野盛宴》等作品观察

版纳、海南等地寻找、研究萤火虫的丰富经历,通过朴实的文字和精美的图片,读者能够领略小小萤火虫的有趣知识。此外,作者还讲述了自己初见萤火虫的悸动和对故乡童年的回忆,帮助读者领悟人与自然和谐相处的美好。刘华杰《天涯芳草》将作者数十年搜集研究植物的经历汇总起来,精心描述植物习性特点,描绘了一个生机勃勃、可亲可爱的自然世界。

不同于既往生态文学“代自然立言”,博物书写更强调让大自然“说话”,呈现自然之美,让读者发自内心地热爱自然、保护自然。在生态文明建设不断取得新成就、绿色发展理念深入人心的今天,博物书写在记录自然之美、普及科学知识、提升生态保护意识方面,正在发挥越来越大的作用。

(作者为四川省社会科学院文学研究所研究员、所长)

