

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

艺海观澜

作为一门古老的艺术,杂技之所以能够走到今天,离不开一代代创作者的创新转化,离不开技艺和时代的结合。

用更多优秀文艺作品讲好中国故事

田沁鑫

无论表现革命前辈还是英模人物,当创作者自己被表现对象深深打动、在精神和情感上有所升华时,创作出的作品才能富有原型人物的精气神。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”这鼓励我们立足时代发展,创新艺术表达,在更好满足人民精神文化需求、增强人民精神力量的过程中,把中国故事讲生动、讲精彩。

怎样讲好中国故事?作为从延安岸边走来的艺术院团,国家话剧院近年来以史料为

依托,深入革命文化传统,创作了《三湾,那一夜》《红色的起点》《直播开国大典》等一批话剧作品。其中,《红色的起点》凸显青春洋溢的革命精神,以富有时代气息的舞台表达,再现中国共产党开天辟地的峥嵘岁月。《直播开国大典》则聚焦新中国成立这一伟大历史时刻,以历史人物为原型,再现新华广播电台如何在有限条件下,顺利实况转播开国大典,向全世界宣告中华人民共和国的成立。为了让故事更加好看,在《直播开国大典》中,我们打破传统叙事模式,3条线索交融并进,增强全剧悬念和戏剧冲突。在视觉呈现上,借鉴戏曲舞台空间美学,舞台上只布置桌椅,通过灯光和即时摄影等技术手段,实现舞台空间和叙事视角的切换。这样的舞台表现贴近当代观众审美趣味,能够更加有效地传递作品的精神内涵。

今年国庆期间,国家话剧院首部文献剧《抗战中的文艺》成功上演。主创团队用一年时间查阅文献史料,深入研究抗战14年历

史,以文艺家群体的视角表现中国共产党如何团结带领中国人民救民族于危亡。全剧以活跃在抗战中的文艺家为主人公,集中呈现鲁迅、田汉、聂耳等文艺大家的爱国之志和救国之举。国家话剧院推出这部剧,既是对历史的回望和致敬,更传递了前辈艺术家的奋斗之志、家国情怀。

生活就是人民,人民就是生活。讲好中国故事,还需要我们深入生活,走近书写不凡生命诗篇的英模人物,通过文艺创作让人物事迹和精神为更多人所知。只有深入生活,创作者才能走进人物内心,进而从精神层面理解人物,这样刻画出来的人物才清晰准确、真实可感。为创作话剧《谷文昌》,国家话剧院的主创团队数次来到主人公生前奋斗过的地方采风。人物形象的种子逐渐在演员心中生根发芽,这样塑造的艺术形象更加令人信服。

无论表现革命前辈还是英模人物,当创作者自己被表现对象深深打动、在精神和情感上有所升华时,创作出的作品才能富有原

型人物的精气神。为创作民族歌剧《扶贫路上》,我们多次深入广西百色市乐业县百坭村,在主人公黄文秀工作过的田间地头听乡亲们含泪讲述她的故事,反复研读她留下的《驻村日记》。这位年轻共产党员为打赢脱贫攻坚战“不获全胜、决不收兵”的坚定信念和优秀品德,成为我创作时的力量之源。首演结束,当地观众含泪鼓掌的情景让我至今难忘。只有切身感知人物心声、人民心声,我们的作品才能真正抵达人心。

我们将探索戏剧和互联网技术的融合,建设戏剧现场云演播平台和数字智能演艺基地。戏剧和网络的融合不止步于直播,而是要实现戏剧线下创作与线上数字化创作的全面融合,通过数字的、审美的方式,让精彩的中国故事被更多人看到。

用更多优秀文艺作品讲好中国故事、传播好中国声音,激发全民族文化创新创造活力,中国戏剧人义不容辞,大有可为。

(作者为中国国家话剧院院长)

技艺融合,传递精神力量

董争臻

文艺作品承载着感动人心、振奋人心的精神力量。把故事讲好,作品中蕴含的这种精神力量才能以艺术的、审美的方式传递给广大观众。作为一名杂技剧编剧和导演,近年来我先后编创了10部大型杂技剧,有革命题材的《渡江侦察记》《战上海》《山上那片红杜鹃》,有工业题材的《大桥》,国防建设题材的《兵工厂》,也有表现“绿水青山就是金山银山”新发展理念的《东方有竹》等。无论哪一种题材,创作主旨都是通过杂技艺术表现共产党人的精神,在舞台上展现社会变迁的生动画卷。

杂技剧,是用杂技来讲故事的剧,“技艺”是杂技艺术的立身之本,杂技剧创作需将技巧自然而准确地融入戏剧叙事。在这方面,我对自己有两个创作要求。首先,在剧情结构上讲究大事不虚,主要环节必须通过杂技技巧实现戏剧叙述和情感表达,而不能用影像或其他技术取而代之。比如,杂技剧《战上海》中的重头戏“铁骨攻坚”“雨夜飞渡”,表现的是解放上海的关键战役。在这场战役中,我军强渡苏州河,强攻电报大楼。由于不能使用重火力,面对电报大楼上敌人的疯狂扫射,战士们一次次冲锋陷阵,伤亡惨重。为表现他们的英雄精神,我专门创作了集体绳梯技巧,以此表现了“贴近战”;八副绳梯凭天悬挂,布满整个舞台空间,一批批战士前仆后继、誓与敌人血拼到底的英勇气概让观众动容。其次,杂技技巧要用得恰当巧妙,以实现四两拨千斤的效果。剧中狭窄的苏州河形同天堑,强攻不得,必须巧取。如何用杂技技巧生动表现?我化用南狮中的梅花桩技术:连长带领突击队趁夜雨滂沱,利用河面上参差不齐的“防撞桩”惊险跨越,成功渡河。

把故事讲好,有意识地挖掘并凸显逆境中的英雄精神,赞美英模、讴歌人民,是我的创作自觉。《山上那片红杜鹃》是一部以女红军为主人公的大型杂技剧。剧中,出身优渥的主人公杜鹃和几位同伴受革命思想的影响投身革命,花季年龄的她们为保护百姓义无反顾的慷慨就义。以南京长江大桥建设者为表现对象的杂技剧《大桥》,讲述主人公奋不顾身抢救“沉井”的故事,歌颂自力更生、艰苦奋斗的精神。杂技剧《东方有竹》在弘扬新发展理念的同时,讴歌工匠精神,展现改革创新的时代风貌。

在继承中创新,在借鉴中发展。通过杂技剧讲好中国故事、传递奋斗精神的同时,还要敢于创新艺术表现手法,拓展杂技剧表现空间,从而赢得更多观众。比如,我创作的革命题材杂技剧《明家大小姐》,将魔术的奇妙与谍战的悬念相融合,受到许多年轻观众的喜爱。这部剧以主人公开展地下工作,成功粉碎敌人的绝密计划为主线,以红色恋人的浪漫故事为辅线,表现抗战时期战斗在敌人心脏的革命先烈们的无畏精神。

带着“挑战不可能”的创作理念,我最近创作了一部以刻画人物见长的杂技剧《聂耳》。这部作品通过杂技的肢体技巧,表现音乐之美,讲述人民音乐家聂耳的艺术人生。不少业内人士跟我说这个主题创作难度大。面对巨大挑战,我们迎难而上,为演员们设计了一系列新的杂技技巧,并将其与小提琴演奏、舞蹈以及戏剧表演相结合。通过整整一年的打磨,大家解决了一系列艺术技术难题,以丰富的表现手段塑造出聂耳的生动形象。

作为一门古老的艺术,杂技之所以能够走到今天,离不开一代代创作者的创新转化,离不开技艺和时代的结合。未来,我将和广大杂技艺术工作者共同努力,继续推动杂技艺术形态和演艺范式的创新突破,通过杂技艺术讲好中国故事,让更多人从中感受到时代脉动与精神力量。

(作者为杂技剧编剧、导演)

用好红色资源,创作更多刚健有力的作品

朱秀海

让红色资源成为培育爱国主义情感的沃土,让爱国主义成为文学创作的主旋律,这既需要文学立场,也需要文学智慧。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,用好红色资源,深入开展社会主义核心价值观宣传教育,深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,着力培养担当民族复兴大任的时代新人。”中国革命历史所孕育的红色文化,是文艺创作的丰富矿藏。在新的时代背景下,用好红色资源,书写好革命历史,以文立心、以文铸魂,增强人民精神力量,这是文艺工作者的光荣使命。

在40余年的军旅生涯中,我有幸先后

在两支战功卓著的部队服役。这些宝贵的经验,深刻影响了我的文学创作。一方面,写军队、写战争、写英雄成为我义不容辞的责任,因为熟悉,写起来得心应手;另一方面,军队大熔炉重塑了我的世界观、人生观、价值观,让我更加坚定尊重历史、敬畏英雄、饱含革命情感的写作立场。

一是讲好英雄故事,塑造好英雄形象。我永远都记得刚入伍时指导员给我们上的第一堂政治课。从头到尾,那位年轻的指导员讲的都是我们师尤其是我们团的战斗英雄。一堂课整整4个小时,直到午饭号吹响,指导员没有一次休息,听者也全都神贯注。这是我当兵后的第一次感动,也是终生的感动、永远的感动。在这堂课之前,我们只是刚刚穿上了军装;在这堂课之后,我们已经将自己的生与那些英雄前辈紧紧联系在一起。他们对初心的坚守、对信仰的坚持、对使命的忠诚,成为我们要继承的坚守、坚持和忠诚——这就是英雄故事的感召力。英雄是民族最闪亮的坐标,歌唱祖国、

礼赞英雄是文艺创作最动人的篇章。我创作的长篇小说《远去的白马》,就以一个支前女英模和她在东北解放战争中追随的部队为主角,讲述红色革命历史。采访阶段,我用13个月时间走访11个省份的100多位老英雄,聆听他们的人生故事,贴近他们的朴素心灵,在这个过程中我一次又一次落下眼泪。浓墨重彩地记录英雄、塑造英雄,让英雄在文艺作品中得到传扬,手中的笔因而有了分量。

二是写出精神内核,赓续红色血脉。对文艺作品来说,思想和价值观是灵魂,一切表现形式都是其载体。红色历史之所以能感动和激励一代代读者,是因为一代代中华儿女用鲜血和生命浇灌了它的精神内核。文学书写的重要意义正在于为精神立传,使其传之久远。《远去的白马》出版后得到很多鼓励,尤其是一些原本对红色历史了解不多的年轻读者朋友表示,因为这部小说,他们更加了解中国革命和革命者的理想信念。我一直对书写红色历史的文学前辈充

满敬意。尽管不同时期作品呈现出不同面貌,但作家们面对历史、面对革命的心都是真诚的。不只是硝烟战火中的红色往事,进入新时代,在党和国家事业发生的历史性变革、取得的历史性成就中,处处都能看到革命精神的当代传承。这就要求文艺工作者从平凡中发现伟大,对人民实践予以深刻提炼和生动表达,及时捕捉新的现实经验和新的英雄楷模形象,弘扬具有当代价值的红色精神。

新的创作课题摆在我们面前。让红色资源成为培育爱国主义情感的沃土,让爱国主义成为文学创作的主旋律,这既需要文学立场,也需要文学智慧。作为一名老党员、老战士,我将继续努力用好红色资源,创作更多刚健有力的作品,增强人民群众精神力量。

(作者为作家)

题为黄河景观。

林海摄(影像中国)
版式设计:蔡华伟

书写建设者的奋斗人生

李步云

行业小说是人们了解一个行业发展的生动窗口。姚立发的长篇小说《筑梦精建》聚焦我国建筑产业,讲述建筑从业者奋斗拼搏的故事,向读者展示精品建筑助力打造美好家园的生动画卷。

强大的基建能力是中国在世界上的一张闪亮名片。在抗击新冠肺炎疫情过程中,武汉火神山医院从开建到落成只用了10天,以小时作单位的“中国速度”令世人赞叹。这样的真实故事还有很多,其中的不凡历程、先进人物和奋斗精神为文学创作提供了值得深耕的沃土。《筑梦精建》作者长期从事相关工作,积累了许多鲜活素材,也在这一领域笔耕多年。在此前的《广厦万象》《叱咤龙城》《匠人天下》三部长篇小说创作经验基础上,这部《筑梦精建》在人物形象塑造、大国工匠精神书写上更为厚重精到,显示出作者对建筑产业的深入思考,展示了作者的文学功力。

小说用日常生活的一砖一瓦搭建起个性

鲜明的人物世界。主人公程白是“包工头”出身,怀揣做“鲁班传人”、用精品建筑工程打造幸福生活的朴素梦想。他历尽艰辛,屡受挫折,但一直保持与人为善的品质和锐意创新的胆识,最终成为一名对行业、对社会都有所贡献的企业家。作品在讲述主人公艰苦创业的过程中,塑造了一个个朴实无华、充满生活气息的人物形象。程白的爷爷程广杰是一位经历过枪林弹雨的老革命,在程白第一次遭受重大挫折灰心丧气时,程广杰用“有理想有信心,在战场上能从死人堆里爬出来”的亲身经历,“敲”醒了程白。虽着墨不多,程广杰大义的形象跃然纸上,凸显了传承革命精神的意义,激励人心。此外,为工程建设殚精竭虑献出生命的陈健方、心直口快热心肠的程梅、带领设计团队锐意创新的卢琴等人物,也给人留下深刻印象。

小说以小切口反映大主题,用个体命运折射时代发展,读来颇有代入感。这种代人

感源自作者长期深入生活、深入行业的独到观察和用心转化。行业小说需要创作者到一线真听真看真感受,还需要将素材咀嚼消化后,转化为富有时代气息、读者易于接受的文学表达。作者秉持这样的创作理念,依托亲历事件,将故事情节与时代发展关联起来,用笔细腻。作者用温暖的笔触写人、记事、讲建筑,把看似冰冷生硬的钢筋水泥写出了温度。小到门窗、饭菜、日用家居,大到一栋楼、一片建筑群、一座城市,众多年代感十足的事物化作美好生活的意象。这些意象连缀起建设者们各不相同的人生故事,展现了人们打造精品建筑的光荣与梦想,寓意着人们对住有所居的美好期望,记录下时代前行的铿锵足音。主线之外,作者还将从事监管工作的经验融入故事情节,用精细的说理分析将主人公“三落三起”的人生经历娓娓道来,润物无声地传播法治精神。当然,文学叙述与法律知识的融合度还需交由读

者检验。《筑梦精建》的深情书写,寄托着对大国工匠和美好家园的热切期待,也讴歌着向上向善、守正创新的时代新风。

(作者为中国社会科学院研究员)



《筑梦精建》:姚立发著;作家出版社出版。

