

艺海观澜

让文学走近更广大读者

徐晨亮

传世400多年的《牡丹亭》，蕴含一代艺术家的执着守望，如同一束艺术之光穿越时空，照见这场传统经典与当代观众的双向奔赴。

传统经典与当下观众的双向奔赴

俞霞婷

“不到园林，怎知春色如许！”2023年以来，上海昆剧团全本《牡丹亭》已在国内巡演近40场，先后亮相北京、江西、宁夏、河南、山东、江苏等地，所到之处，一票难求。演出不是折子戏，不是串折连缀，而是全本55出，观众们连续三天从城市的四面八方奔赴剧场，细细品味来自400多年前的经典全貌。这在文化产品极大丰富、生活节奏不断加快的今天，着实令人感动和振奋。2023年3月，全本《牡丹亭》参加文化和旅游部“新时代舞台艺术优秀剧目展演”，线上50多个平台同步播出，在线观看人次达1300多万。

昆曲作为首批入选联合国教科文组织“人类口头和非物质文化遗产代表作”名录的传统戏曲，承载着中华文化的基因和血脉。《牡丹亭》正是昆曲皇冠上的一颗璀璨明珠。作者汤显祖曾说：“一生四梦，得意处惟在《牡丹》。”《牡丹亭》以深邃的思想内涵和美学意蕴闻名。明清传奇多为情节剧，讲究“一人一事”“立主脑”，《牡丹亭》则以三组相对独立的剧情段落为主线，情与理的冲突贯穿始终，形成了一波三折、精彩纷呈的折子戏式结构。

相较于《西厢记》《孔雀东南飞》等其他古典作品，全本《牡丹亭》不单单讲述一个动人的爱情故事，同时也是一部展现古代社会文化和戏曲美学的经典之作。在丰厚的历史文化背景下，杜丽娘穿越生死，实现对理想人格的追求和对生命意义的追寻，在400多年后的今天，仍具有深刻的启发性。如何在继承传统经典的基础上融入时代气韵，让观众更深入地了解原著的思想内涵和艺术魅力？全本《牡丹亭》做出有益尝试。

不同于青春版、精华版、典藏版等各版本的《牡丹亭》，全本55出《牡丹亭》一折不少，保留原著的丰富内涵，充分展现人物性格，坚持词曲完整、文辞典雅、意境深邃。全本《牡丹亭》将汤显祖原作69首集唐诗中的47首计182句通过剧中人物呈现，不仅达到诗与意会、言随意转的艺术效果，同时起到承前启后、画龙点睛的作用。全剧除了展现爱情主线的《惊梦》《寻梦》等折目外，还充分做到戏剧场面冷热交替、动静互补。其中，涉及喧闹热烈场面的19出，《骀笪》《洞箫》等体现陈最良、石道姑人物个性的段落，特色鲜明，令人忍俊不禁；武戏场面《淮警》《御准》《折寇》《固圉》等，刀枪并举，锣鼓喧天；民俗场面《劝农》等，拉近水磨雅韵与市井烟火之间的距离。

在表达形式和舞台呈现方面，全本《牡丹亭》结合历史文化，将诗意境和唯美场景充分融合，尤其是大转台的运用，流畅实现复杂的换场和迁景，加快了叙事节奏，营造出传统昆曲富有诗性的意境氛围。唱腔音乐根据清乾隆五十七年成书的《纳书楹曲谱》整理改编，在遵循传统昆曲艺术的基础上，对原有节奏较慢、唱腔柔婉流丽而有余而刚劲跌宕不足之处进行改进，力求做到曲调优美、句读分明，实现曲调和词意的有机统一，符合当下观众审美需求。全剧制作了百余套精美戏服，主演的每套服装都是手绣完成，展现昆曲艺术的精致典雅，让人过目难忘。

全本《牡丹亭》的成功，折射出上海昆剧团40多年的深厚积淀和“五班三代”的传承精神。演出阵容全部起用青年演员，老艺术家作为主创团队幕后担当，倾囊相授。2023年，主演罗晨雪和胡蝶露凭借该剧分别获得第三十一届中国戏剧梅花奖和第三十一届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖，展示出传承创新和人才培养的扎实成果。经典与时代相会，古老与青春交响，传统文化在新的时代焕发出勃勃生机。

人间至情牡丹亭，千古一梦今共享。全剧终了，两位主演携手向台上的“汤显祖”鞠躬致敬，令观者动容。传世400多年的《牡丹亭》，蕴含一代代艺术家的执着守望，如同一束艺术之光穿越时空，照见这场传统经典与当代观众的双向奔赴。

7次“文学馆之夜”的漫谈，从文学出发，映照出世界的广阔，也为当代读者打开了视野，体认到文学内在的浩瀚。

除了《文学馆之夜》，还有像《文学的故乡》《文学的日常》《但是还有书籍》等一系列人文类节目，都通过不同角度的创意策划和不同风格的影像呈现，展示文学更加生活化、趣味化的一面，拉近了年轻受众与经典作品的距离。从这些节目可以看到，当代人亲近文学的方式并非只有阅读一种，文学带给人们的影响也绝非仅仅是记住一些名篇佳句。文学广泛而深入地在我们的语言、情感和思想中刻下印记，文学传播也应找准与今天人们日常生活、审美旨趣、精神追求的契合点。

释放文学创新潜能

究其实质，文学所跨之“界”，是现有文学创作、发表、传播、评价机制的边界，以及文学生态和审美趣味所形成的固定读者圈。与借助新媒体推动文学广泛传播同样迫切的，是要打破那些束缚文学发展的旧有观念和封闭视野，将有生机、有活力、体现人民性和时代性的文学潜能释放出来。而这最终还是要落到文学创作上。

文学是一种个性化的表达，但同时也是和所处时代的读者、写作者进行的交流对话。文学创作要想和时代生活建立密切联系，就要关注正在发生的时代变化。我们评判一部作品并不单纯从文学技巧、表现手法的角度，而更看重文学提供的对于现实生活独特的理解、新的认识、新的看法以及新的表达。2020年在中国作家协会召开的全国新时代乡村题材创作会议上，中国作协领导指出，发扬乡村题材写作的优秀传统，塑造新人，书写新史诗，需要作家掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野。只有在深入参与人民群众创造新生活的实践中，获得对自我与世界的认识，完成创作主体的锻造，才能焕新文学的内容和形式，使其更好融入社会生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

文学创新并不只是作品样态与创作手法的更新，而是关乎新时代文学如何回应时代这一重要命题。借力新媒体丰富传播方式、拓展传播范围的种种努力，都应当建立在紧跟时代、回应时代的基础之上。通过文学生态的重塑和文学价值的弘扬，让“跨界”传播的文学再度进入日常生活，让那些“生命中的文学时刻”发出光亮，照耀这个时代充满生机的文学生活。

（作者为《当代》杂志主编）

题图为小说《额尔古纳河右岸》故事发生地额尔古纳河风光。

刘兆明摄（影像中国）
版式设计：沈亦伶

播销售、综艺节目还是新媒体口碑传播，激活的都是优秀文学作品自身具有的艺术感染力与潜在能量。在大众文化生活日趋丰富多样的当下，文学要被看见、被选中、被送到潜在读者手中，需要对自身资源进行媒介转化和传播赋能。唯有打破思维定势，深入挖掘、立体呈现优秀作品的多维度魅力，才能让文学再度焕发活力。

密切文学与社会生活的联系

正如不少评论者提到的，对文学“跨界”传播的期待，其实折射的是对文学影响力的期待，对当下创作与时代生活互动的期待。在新的时代语境下，密切文学与社会生活、人民群众的血肉联系，建设一种有活力的文学生活，才是人们尤为期盼的。

让文学与社会大众积极互动，建设有活力的文学生活，类似的努力与实践构成中国现代文学史的一条重要脉络。有研究者指出：“100年前，我们的作家们也演讲，也给读者回信，也和读者交流互动，小说在报纸上采用连载的方式。当年的那些市民报纸、那些演讲会也是与大众交流的新形式。”鲁迅的一句话至今仍被不断引用：“无穷的远方，无数的人们，都和我有关。”一部中国现代文学史，也是一部不断回应现实生活脉动、回应大众精神需求的历史。

2023年，由中国现代文学馆策划并参与制作的人文谈话类节目《文学馆之夜》，就以“我们谈论与文学有关的一切”为口号，带观众于妙趣横生的交谈中，感受文学与当代生活的关系。中国现代文学馆馆长李敬泽推开文学馆的大门，和来自不同领域的作家、导演、学者、媒体人，一同走进摄影棚围坐聊天，从7个呼应当下、活泼有趣的话题发散开来，与馆藏展品代表的文学典型故事不断激荡、相互融合：从鲁迅与沈从文的经典作品，聊到现代人与故乡的情感；从老舍手稿《多编好相声》聊到语言类综艺节目代表的当代人说话之道；从《背影》作者朱自清的雕像，聊到不同时代作家笔下的父子关系；还有当代“跑步文化”“脑机接口”这样的话题，与经典文学作品之间或隐或显的关联。

核心阅读

在大众文化生活日趋丰富多样的当下，文学要被看见、被选中、被送到潜在读者手中，需要对自身资源进行媒介转化和传播赋能

在新的时代语境下，密切文学与社会生活、人民群众的血肉联系，建设一种有活力的文学生活，才是人们尤为期盼的

文学广泛而深入地在我们的语言、情感和思想中刻下印记，文学传播也应找准与今天人们日常生活、审美旨趣、精神追求的契合点

坚持“两创” 关注新时代文艺

“再平凡的生活也有微光，再小的故事都值得聆听”，在2024“文学中国”跨年活动举办前，人民文学出版社发布启事征集素材，邀请读者用短视频记录下文学带来的触动，“分享你生命中的文学时刻”。

自2021年以来，“文学中国”跨年活动每年陪伴读者在精彩纷呈的文学典礼中辞旧迎新。这次，在名家对谈、经典诵读的基础上又增添了短视频征集，旨在调动社会大众的参与热情，分享普通人的文学时刻、文学记忆，让文学走近更广大读者。

近年来，越来越多的文学分享、文学纪录片、文学综艺等受到欢迎，互联网上文学类短视频、音频产品层出不穷。文学跃出字里行间，借助更多元的媒介形态，进入文学爱好者的日常生活。文学“跨界”传播，触达更广大的领域，体现了当下精神文化生活的丰饶活跃，也为我们思考如何进一步推动新时代文学高质量发展提供了独特视角。

展现文学多维魅力

2022年11月20日第八届鲁迅文学奖颁奖典礼在北京中央歌剧院举行，2023年11月19日第十一届茅盾文学奖颁奖典礼在浙江乌镇举行，两场颁奖活动都以专业化、多平台直播的晚会形式呈现，让文学站上更大舞台。

在浙江乌镇的“茅盾文学奖之夜”上，晚会导演组提前为获奖的5部长篇小说分别拍摄了视频短片。拍摄团队跟随获奖作家的脚步回到其生活与创作的地方，循着作家的目光凝视苍茫山河、人间烟火，捕捉作家在滚烫的生活现场迸发灵感的瞬间，展现作家的赤子之心和对艺术的敬畏之心。这些影像记录让优秀文艺创作者成为主角，将作家推向前台。人们借此了解作品背后的故事，体会创作的甘苦，从而对文学的魅力和价值有更深认识。

“每当想到《额尔古纳河右岸》，就会想到那里驯鹿逐苔藓而栖，繁星低垂于夜空。篝火旁，人们载歌载舞，饮酒欢唱，直到天亮又看见森林之间，弥漫着薄纱一样的雾……”来自直播间的推荐，带动作家迟子建的长篇小说《额尔古纳河右岸》在2022年一年之内销量超过百万册。在热播文学类综艺节目《我在岛屿读书》中，多位嘉宾在镜头前深情回忆已故作家史铁生，相关片段随着二度加工的短视频广为传播，让史铁生的散文《我与地坛》进入更多读者视野，同名文集跃居文学畅销书榜前列。2023年2月，一篇题为“几乎是震撼着读完的一本书”的读书笔记，在社交平台上5天内点赞量突破10万，引发其他博主相继推荐长篇小说《烟霞里》，让这部作品短期内多次加印。

上述这些出版界、学界津津乐道的案例，让我们看到的不只是文化消费场景与图书营销方式的变化翻新，究其根本，不管是直

看台人语

家风智慧 生动讲述

图为系列微广播剧《传家有道》海报。

家风正，则民心淳；民风正，则社稷安。家家家教是一个家庭宝贵的精神财富，也是中华优秀传统文化的重要组成部分。系列微广播剧《传家有道》选取12则中国传统故事，生动展现家风文化蕴含的家庭教育智慧。其中，既有孟母三迁、岳母刺字等人们耳熟能详的故事，也有司马迁、韩愈、欧阳修等文化名家的家风家训，传递出仁爱、勤勉、诚信等美好品质。广播剧每集8分钟，简洁生动，适应当下快节奏生活方式，在每集结尾，画外音的旁白释义升华主题，给人以启迪。三维立体声技术的应用，则为故事讲述打造沉浸式的空间感，戴上耳机，仿佛近距离与古人进行跨越时空的对话。“家家皆尊孝道，户户同守诚信、人人皆崇勤俭、代代尚仁义”，主题歌《家风中华情》以中国传统五声音阶创作，旋律流畅、婉转动听，为广播剧在互联网传播提供助力，带来更多关注。

（王飞）

飞驰方舟 生命温度

“你好，120。”接线声响起，生命接力就此启程。网络纪录片《中国救护》聚焦天津、重庆、杭州3座人口超千万的特大城市，近距离呈现一线急救场景。创作团队历时3年辗转各地，汇集近40个真实急救案例，通过影像方式普及急救常识。紧张气氛中，医护人员规范、默契、有序地进行抢救，“一息尚存，就不放弃”，呼啸而过的救护车犹如生命快艇，承载着希望，昼夜行进。每一个案例，都给人以感动。紧张抢救之外，作品还讲述了医患、亲友之间的温情故事；在记录和科普维度之外，延伸出人文关怀视角。作品注重用特写镜头，呈现关键时刻的温情，无论是抢救成功后的相视一笑，还是与死神赛跑的汗与泪，抑或是医患之间相互支撑的善意，都有直击心灵的力量。飞驰的救护车，一场场救治，折射出中国医疗事业的发展，更传递出生命的坚强和社会的温暖。

（焦阳）

宵夜故事 生活滋味

宵夜，是美食的滋味，也是生活的滋味。纪录片《向着宵夜的方向》第三季延续前两季风格，以宵夜为叙事线索，简洁明快地讲述30余个城市的灯火故事。该片将镜头对准街头巷尾接地气的宵夜小店，记录店主和顾客之间的温情互动，并巧妙利用剪辑手段营造现场感，展现夜生活的烟火气和人情味，平凡而温暖，细微而感人。无论是家人齐坐、在工作一天后聊家常，还是三五好友欢聚畅谈人生，观众仿佛置身其中，一同品味美食，舒缓身心。热闹的街景、香气四溢的美食，以及灵动的特效字幕和动画，营造出轻松活泼的“轻综艺”观看体验。较有新意的是，作品将视角扩展至海外华人开办的夜宵店，以中华美食文化视角，呈现“天涯若比邻”的美好情感。城市不同，美食不同，人物不同，但对家乡的依恋、对生活的热爱、对文化的认同是一样的。

（付怡）