

《百炼成钢》 史诗与抒情的百年交响

丁亚平

作为以中国共产党成立100周年为主题的电视剧,《百炼成钢》既是重大革命历史题材,也是重大现实题材。它首次在电视剧中运用板块式的结构和音乐剧等多种表现手法,以史诗与抒情的复调,彰显党史题材独特的美学风格。

美援朝精神、“两弹一星”精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等等,电视剧全景式、立体地呈现出中国共产党人的精神谱系。

以歌咏史

《百炼成钢》将沉浸式音乐剧的元素融入影像叙事。它以组歌板块串联起整个历史进程,用《国际歌》《没有共产党就没有新中国》《歌唱祖国》《在希望的田野上》《为希望祝酒》《年轻的朋友来相会》等多首歌曲,勾连起中国共产党恢弘的百年历史。这是电视剧以歌咏史的新形式。

美学风格独特

作为一部可视化的党史作品,《百炼成钢》在美学层面呈现出史诗与抒情的交织交响。史诗的意味和动人,需要抒情和生动想象。优秀影视作品则善于表达时代和民族的精神要义。

《百炼成钢》动人的宽广视角与细节淬炼主要围绕“牺牲”展开,以此表现中国共产党在各个重大历史时期的纵横演进与价值回响。

比如剧中,在李大钊行刑前,一名女学生对他来说,自己是他的学生,是在他的带领下走上革命道路的,自己要先“走”。李大钊听后,表示自己是最早在中国传播马列主义的,自己先“走”更合理。行刑前,他不畏死亡,说出“绞死了我,并不能绞死共产主义!”的豪言壮语。又如,在步履维艰的核试验中,一位教授身受重伤,仍心系试验,表示尽管燃料推进剂爆炸了,但燃料效率提高了8%。临去前,还嘱咐让好友钱学森将随身携带的钢笔转交给女儿,告诉女儿自己很爱她。类似这样的“牺牲”故事在剧中数不胜数。在史诗品格与抒情话语、集体经验与个体化经验的交融中,《百炼成钢》展现出一种不同寻常的探索,意旨深远,影像编码和打开方式独特,为中国共产党从苦难走向辉煌的百年征程,做出了坚实的注解。

(作者为中国艺术研究院电影电视艺术研究所所长,研究员)

图①②③:电视剧《百炼成钢》中的毛泽东、陈望道(前排右一)、瞿秋白(右一)。

《百炼成钢》剧组供图

大广角

《百炼成钢》讲述了中国共产党革命、建设、改革的百年征程。

正如导演毛卫宁所言,《百炼成钢》“聚焦于每一位党员是怎么‘炼成’的,如果每个人物都是丰满的、立体的、有血有肉的,对于观众来说,就会更有情感共鸣”。《百炼成钢》,不仅仅指中国共产党本身,也意味着每一位共产党员的“百炼”,正是他们的“百炼”,才共同铸就了“成钢”的中国共产党。在这些人中,有革命先驱李大钊、瞿秋白等,有人民领袖毛泽东,有人民音乐家冼星

海、施光南等,有科学家钱学森、邓稼先等,也有“最美奋斗者”焦裕禄、王进喜等。

《百炼成钢》在人物塑造上注入了丰富的生活细节。比如,陈望道在翻译《共产党宣言》时,由于太专注,不小心吃了蘸墨汁的粽子,感叹“真理的味道是甜的”。可是真理的甜与现实的惨烈形成了巨大反差,让他“没想到求索真理却如此血腥”。再如,陈独秀被京师警察厅下达了抓捕令,李大钊护送陈独秀出京,两人在一辆骡车上相约建立中国共产党……正是这种种“百炼”,锻造了中国共产党人坚韧不拔的品格,从红船精神、井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神到抗

红色题材的浪漫升华

本报记者 郑娜

动人的芭蕾舞姿、恢弘的交响音乐、感人的故事情节、全新的舞蹈编排,从剧本、音乐到服装、布景、视频、灯光,处处体现苏州风情,洋溢着时代气息。6月11日,历时两年精心创排与打磨的原创芭蕾舞剧《我的名字叫丁香》(如图)在苏州成功首演,在中国共产党迎来百年华诞之际,以舞蹈语言讲述一个关于爱与信仰的真实故事。

芭蕾舞剧《我的名字叫丁香》由苏州市委宣传部、苏州市文化广电和旅游局、苏州工业园区管委会指导,苏州芭蕾舞团倾力打造。舞剧以中国作家协会副主席何建明的《雨花台的那片丁香》为文字基础,讲述了烈士丁香、部队宣传员时钟曼、现代青年乐丁香三代“丁香”的革命信仰传承。

“如何立足当代人的审美,用时代语言讲述红色故事、挖掘红色精神是该剧创作的关键。”《我的名字叫丁香》编舞兼导演、国家一级演员王亚彬表示。据她介绍,剧本在创作阶段反复推敲,修改了九稿,把最能够体现人物信仰、最能够打动观众的情节予以放大,删减了不必要的细枝末节,让整部舞剧张弛有度,人物塑造有血有肉。演出中,丁香与阿乐的婚礼双人舞,与之后丁香牺牲时的男女独舞形成强烈的情感冲突,虽不是恢宏壮观的大场景,却步步紧抓观众的心,令人为之动容。

“在宏大叙事下进行人性的探索,在人性的真情实感中再现历史。只有这样的作品,才能让更多的年轻人喜爱,得到更广泛的传播与认可。”王亚彬说。

近年来,以丁香烈士为原型创作的艺术作品有

很多,但通过芭蕾的形式来展现还是第一次。除了委约编导外,《我的名字叫丁香》中的音乐特别邀请波兰音乐家西蒙·博索斯卡创作,由年逾八旬的指挥家陈燮阳亲自执棒苏州交响乐团演出。该剧还邀请苏州昆剧院的演员进行念白,芭蕾的温婉柔美和昆曲的低吟浅唱相得益彰,回味无穷。

苏州芭蕾舞团艺术总监李莹表示,舞团多年来积累了不少原创作品,也一直致力于打造“江南芭蕾”品牌特色。“在这部舞剧中,我们特别强调将江南审美的简约雅致融入创作中,无论是人物造型、舞美灯光,还是多媒体视频都带有鲜明的中国韵味,从而使芭蕾艺术能够在民族审美中展现出独特美感。”

苏州芭蕾舞团自成立以来秉承“一年一剧”的创作节奏,不断丰富着自有作品库。“苏芭的作品是中西文化的融合、传统与现代的嫁接,也是民族化的再造。在以往经验积累的基础上,我们要树立并强调精品意识。”苏州芭蕾舞团团长王全兴说,“一部优秀的芭蕾作品最重要的是‘抓人心’。苏芭怀揣着对革命先烈的敬仰之心,不断探索,希望用生动感人的艺术语言、平易近人的艺术风格,塑造出可敬、可亲、可爱的英雄人物,实现红色主旋律故事的可感、可知、可传播。”

据了解,在完成首演后,《我的名字叫丁香》还将进行全国巡演,让作品在巡演中生根、发芽、成长。在未来的发展中,除了完成“一年一剧”外,苏州芭蕾舞团还将筹划“新中国舞蹈精品荟萃”,计划邀请反映不同时代、展现不同风格的芭蕾经典作品来苏展演,进一步促进艺术交流,推动江南文化品牌塑造。

弘扬共产党人精神

本报电(文纳)在庆祝中国共产党成立100周年之际,由国家广播电视总局、中共浙江省委宣传部指导,浙江广播电视集团出品的特别节目《精神的力量》于近日开播。节目以传承弘扬共产党人精神为主题,引导观众重返历史场景,聆听动人故事,重温百年党史。播出后微博相关话题阅读量超过3亿,引发年轻网友的关注与共鸣。

从革命时期的红船精神、井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神,到新中国成立后的抗美援朝精神、“两弹一星”精神,再到改革开放以来的特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神,《精神的力量》精心选择中国共产党人精神谱系中的14种精神,以50部红

色主题电视剧为基本素材,通过“电视剧汇编+嘉宾宣讲+采访解读+外景拓展”等多维度方式给予呈现。这些剧目既有《长征》《伟大的转折》等观众熟悉和喜爱的经典作品,也有《觉醒年代》《山海情》《在一起》等备受年轻人关注的时代新作。

在对经典剧情进行主题化提炼和精编重组的基础上,节目还结合实地拍摄、嘉宾专家现场探寻解读,构成“经典影像、红色现场、融合表达、年轻语态”的生动整体。每一期节目特别设置了“主讲人”,他们或结合自己的影视作品讲述红色历史、分享精神感悟;或追寻祖辈足迹,满怀情感回望致敬烽烟岁月的光荣与豪情;或者以亲历者的身份,讲述发生在身边的真实故事、精神震撼;或者怀抱年轻真诚的心灵,在“精神”缘起之地分享精神的滋养,将新时代下对百年党史的感悟娓娓道来。

图片报道

初心咏唱红色旋律

近日,江苏省连云港市赣榆区举办“初心咏唱·红色旋律”主题歌咏比赛,41支参赛队伍激情放歌,近3000名党员干部同台倾情歌唱,重温党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩。图为参赛队伍在现场放声歌唱。 司伟摄

北京顺义大剧院开幕

打造百姓文化生活精神高地

本报电(记者郑娜)在大型民族歌剧《沂蒙山》的精彩演出中,中演院线旗下北京顺义大剧院于近日正式开幕,并对外发布2021年开幕演出季剧目。除《沂蒙山》之外,本次演出季还包含宫西达也绘本儿童剧《遇见你,真好》,中央民族乐团团长、琵琶演奏家赵聪和她的朋友们带来的音乐会《最美时光》等多个艺术种类的演出剧目。

顺义大剧院位于北京市顺义区石园大街10号院顺义文化中心,是北京市顺义区文化中心“三馆一

院”(文化馆、图书馆、博物馆、大剧院)的重要组成部分,可提供戏剧、歌剧、舞剧、音乐会、大型文艺演出等服务。作为中演院线旗下第17家直营剧院,也是继北京天桥艺术中心后,中演院线第二家位于首都北京的直营剧院,北京顺义大剧院的正式开业将填补顺义区综合性高端文艺演出场馆的市场空白,成为传承京味文化、传播顺义文艺生活新理念的又一艺术殿堂,助力打造顺义区“文化地标”和百姓文化生活的“精神高地”。

图为观众在北京顺义大剧院拍照留念。 方非摄

文化只眼

小书最需大家写

康岩

中国社科院历史研究所所长卜宪群曾回顾自己走上历史研究道路的最初机缘,当年正是读了著名历史学家吴晗编著的《中国历史小丛书》,才激发了对中国历史的兴趣,从而报考了历史专业,一心一意“究天人之际,通古今之变”,投身历史研究坚持至今。《中国历史小丛书》影响的年轻学子,肯定不止卜宪群一人。读了一套书,便决定躬身入局,在一个领域奋斗终生,也不止历史学科。由此可见,读书激发的能量,对一个人人生际遇的影响力,不容小觑。

《中国历史小丛书》缘何能有这么大的影响?关键在于丛书之“小”。“小”,是指篇幅短小、用笔轻盈,但思想的含金量一点都不少。我们现在很多学者,埋头于自己的一亩三分地,做科学研究,写出来的学术成果都是一本本砖头似的“大书”,又长又厚,艰涩难懂。自然科学领域的研究著作探讨科技前沿,难以避免,不少人文社会科学著作也呈现出这种状况。只顾往深里挖掘,却不知往广处拓展,把一门学问刨根问底、掘地三尺的同时,也许也就忘记了这门学问与真实世界的有机联系、与普通读者的情感共鸣。

哪怕是专业程度高的自然科学,也有一批可读性强、趣味性强的优秀科普著作。中国近代地理学的奠基人竺可桢先生,在新中国成立后长期担任中国科学技术协会副主席,他的《天道与人文》介绍中国的天文星宿、气象物候,简而易平,通达流畅,丝毫没有冬烘气。中国科学院院士、著名古人类学家贾兰坡所著《爷爷的爷爷哪里来》,同样轻松易懂,把古生物学知识包裹进一个个动人的故事里,再通过娓娓道来的讲述,人类的起源、生物的演化等各种深奥问题都形象化地立体、生动起来,堪称“大科学家写给小读者”的典范之作。

实际上,“小书”最需“大家”写。为何竺可桢和贾兰坡这样的“大家”能做到深入浅出?首先得益于他们横跨文理、博通中西的修养。科普类、通俗类的东西其实很不好写,作者不仅要对本门学问深刻洞察与透彻了解,还要具备一支生花妙笔,把幽深精深的思想表达出来。如果表达得再生动而富于美感,就是更高的要求。竺可桢和贾兰坡,都是“上知天文下知地理,文经武律以立其身”式的知识分子。他们一辈子孜孜以求,在自己的专业领域耕耘出一片灿烂田地,底子厚,语文功力足。到了晚年灵感觉醒,智慧勃发,把一生的修养修养贯通成明白晓畅的文字,惠及读者。

一本书、一篇文章能否撬动读者心扉,还要发前人未发之秘、辟前人未辟之境。美学大师宗白华一生学术作品量不算多,但几乎每一篇文章,都是体大思精的理论、中西交融的华彩乐章,文字亲切美好。读先生文章,好似一位温敦敦的邻家长者与你抵足长谈,真如穿越初盛森林、沐浴春风十里,熏陶享受,美不胜收。怪不得学界有这样的说法:宗先生《美学散步》里一篇文章能写一本大书,摘一句话能写一篇文章。读先生书,确有其感。

卜宪群并没忘记历史普及的重要性。由他牵头编写的五卷本《中国通史》和百集纪录片《中国通史》,近来都取得了不俗反响。从中我们看到几代中国学人为了学术的通俗化、平民化所做出的努力。我们期待更多大家,在学术研究之余,写出更多凝练精悍、言简义丰的普及性作品,方便普通人攀登文化昆仑,窥睹经典堂奥。惟其如此,读者幸之。