◎纪念改革开放四十年

《大榕树下》用历史记忆构筑精神家园

□ 梁　鸿

10月9日至15日，大型原创话剧《大榕树下》在深圳首演，连续7天，场场爆满。剧场外，观众络绎不绝前来询问，但一票难求。剧场内，笑声和掌声不断，观众时而开怀捧腹，时而感动落泪。作为深圳历史上规模最大的原创话剧，主创团队全部来自深圳本土，首次亮相就被热烈追捧，远远超乎创作者的预期。

金杯银杯不如观众的口碑。无论是主题、内容还是表现形式，《大榕树下》都可以被归入到大剧及正剧的范畴，一部主旋律的话剧作品为什么能够得到观众的认可，是一件非常值得研究探讨的事情。

首先，这部戏剧是真正意义上的“深圳表达”。

客观地说，关于深圳城市发展的文字和影像作品已经不少了，但是振聋发聩、深入人心，既能展示深圳精神，又能引领城市高度的戏剧舞台作品却不多。

传统的文字和影视作品多基于两个视角：其一是从宏大的政治视角，演绎决策之艰难，对国运之影响。其二是纯粹的商业或企业视角，是以技术分析的眼光，归纳经济发展规律。但无论最早期的开拓者还是最草根的闯荡者，经常被主流叙事所遗忘。

新闻报道、学术研究更多是去记录事件的真实，太少关注所谓“深圳人”情感的真实，这恰恰是留给戏剧的使命，也是留给深圳戏剧人的使命。重要的不仅仅是去讲述深圳人的故事，而是从深圳人的视角来讲述这座城市的故事。

近两年来，在政府的大力培育和扶持下，深圳本土戏剧力量得以蓬勃发展，这是为大剧的诞生积累了条件，也让最贴近生活的深圳戏剧人获得更充裕的表达及成长空间。

《大榕树下》取材于深圳最平凡建设者和创业者的经历，是一部从普通百姓视角出发的城市史诗。主人公是转业工程兵，深圳的第一批拓荒牛，伴随历史发展，命运沉浮。剧中关于“脱下军装搞建设”“睡公园长椅”“炒股票”“炒鱿鱼”“拆迁改造”等精彩段落虽然集中发生在主人公身上，却是千千万万深圳人共同的生活经历。穿插其间的平安、腾讯、招商、华为等著名“深企”的创业故事，更容易让大部分深圳人感同身受，让不了解深圳的人回到特区创业的“历史现场”。正因为如此，编剧、总导演孙清河曾说：“谁是《大榕树下》的编剧？这座城市的每个人！”

▲《大榕树下》剧照　　**剧组**供图

其次，这是一部以小见大，举重若轻的作品。

一说到致敬改革开放四十周年，大部分人都认为必然是气势磅礴的“宏大叙事”，两个小时的时间长度也赋予了这部戏剧足够的历史容量，但编剧却非常巧妙地从“三个结合”入手进行创作：

大历史和小人物的结合、大主题与小事件的结合、社会大情感与人物小人性的结合。宏大的历史事件成为人们生活的时代背景，编剧没有在政治叙事上进行太多展开，把更多篇幅给了普通人。

主要人物有建设者也有创业者，有外来移民也有本土居民，有发达成功者也有甘于平凡者，但无一例外都是普通老百姓。他们用自身的成长佐证了这个时代的成就，他们用最真挚朴素的情感表达了对国家的热爱与感恩，构成富有生活气息的时代群像。

主人公刘宝乐为了一份爱情放弃了无数成功的机会坚守在大榕树下；四个年轻人为了一份地图的约定每10年在大榕树下聚会，讲述各自的奋斗史；春娃、窦彬、彪叔等小人物因为各自的理由在深圳闯荡、漂泊、奋斗。

生活本身并不惊心动魄，但时间才是塑造一切奇迹的力量。

40年对于人类历史而言只是一瞬间，对于中国人民的生活来说却意味着翻天覆地的变化；从普通人的视角出发，从生活的场景变化来展现改革开放的成就，能达到一种更加真实可信、温暖走心的效果；这不仅是一种艺术策略，更传递着一种非常健康积极的价值观。

幸福是奋斗出来的！真正的幸福，未必一定要功成名就，生活越来越好，也是一种成功！靠自己奋斗而不是走捷径获得的财富和生活，才是绝大部分深圳人心安理得的成功。

《大榕树下》让我们对深圳人的精神世界建立了新的认知，闻名遐迩的速度之城正在成为追求幸福的和谐之城。剧中述说的不仅是简单的城市发展史，更是深圳人的精神升华史。

再次，这是一部艺术表达上非常接地气的作品。

虽然编剧和导演将现实主义、表现主义、表象主义等多种戏剧形式熔于一炉，让舞台呈现出一种丰富的戏剧属性，但是对于观众笑点和泪点的精准把握才是该剧最成功之处。两个多小时的演出过程中，很少有观众离场，大家的情绪完全被一个个鲜活的情节段落和演员们生动有趣的表演所感染。

“大榕树”毫无疑问是一个政治隐喻，象征着国家的政策对老百姓的影响，尤其难得的是政治话语和市井俚语巧妙地融合在一起。场面震撼，但剧情走心，人物类型丰富，情绪跌宕起伏，节奏紧凑明快，表演酣畅淋漓。大悲大喜，相互交替，苦辣酸甜，见微知著。这种由生活滋养出的真实性让作品更有力量。

习近平总书记曾说过：文艺创作方法有一百条、一千条，但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。毫无疑问，《大榕树下》是一部从人民群众内心生长出来的戏剧，所以它既是呼应时代的作品，也是照亮生活的作品。

40年倏忽而过，2019年将是深圳建市四十周年，2020年将是深圳经济特区成立四十周年。深圳，到了书写自己历史的时刻。深圳要书写的不仅仅是自身的历史，更要书写中国改革开放这一战略转折给国家民族、百姓生活带来的沧桑巨变。

深圳曾经是一座专心致志朝着前方奔跑的城市，较少停下脚步回头凝望自身的成长；但这座改革开放的先锋之城，并非是一夜之间从地平线上冒出来的，每一片钢筋水泥森林都是千万无名英雄用生命铸就，每一次经济转型腾飞也都源于开拓者们的浴血冲锋。

通过巧妙的历史书写，话剧《大榕树下》勾起观众们的情感共鸣和价值认同，让更多深圳人对这座城市建立身份认同，也让更多中国人对改革开放的伟大功绩有直观又深刻的体会，这才是文艺创作的意义所在。精神文化的构建并非像盖楼那样依靠一砖一瓦的物质过程，只有高扬现实主义精神，摈弃历史虚无主义、文化消费主义，才能用真实可感的历史记忆构筑起我们的精神家园。

（**作者为中国人民大学文学院教授**）

墙内看花

着力推进文化共识

□ 李洁莹　谷　敏

近年，中国通过孔子学院、海外中国文化中心等驻外机构及出访艺术团体，在全球范围内展示推介中华文化，取得令人瞩目的成绩。

为了向海外民众展示优秀的中华文化，不少驻外机构和出访艺术团体总是希望将国内推出的文化精品带到海外，这样的出发点自然是好的，但在文化的海外传播上，越是民族的并不一定就越是国际的。许多优秀的中国作品，由于有着西方民众较难理解的文化背景，即使当地的精英阶层也感到艰涩难懂、不知所以，这时我们的传播便会陷入“自说自话”的困境。

因此，了解驻在国或出访国的基本国情与文化需求，是中华文化在海外传播时首先要解决的事情。民心相通，从了解开始。沟通民意离不开实地调研与民意采集。当地政府官员、文化名人、文化艺术与教育机构、文化产业领域、文化外交同行、当地华侨和华人机构、学习热爱中国文化的当地民众、研究中国的汉学家等，都可以成为我们的调研对象与联谊伙伴。在了解当地居民文化诉求、关注的社会文化热点基础上，才能使文化的海外传播更行之有效。

文化的海外传播还应多在已经达成“文化共识”的领域着力。例如，中华优秀传统文化中有许多“跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值”的文化精神，如“与地球和谐相处（天人合一）”“与人为善（己所不欲，勿施于人）”“诚信（一言既出，驷马难追）”“关爱弱势群体（老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼）”“对爱情的忠贞（琴瑟和谐，白头偕老）”等，这些主题较易被其他民族所认同。

新时代为中华文化在海外的传播提出了新的挑战，也带来了新的机遇。如何更有技巧地讲好中国故事，传播中华文化，为全球化背景下的世界文化交流工作做出贡献，还需要在实践中不断探索。

2018北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛颁奖

北京舞蹈学院主办的“2018北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛暨舞蹈展演”10月23日晚举行颁奖典礼。

▲获奖者周月（女）　**北京舞蹈学院**供图

本届比赛吸引了来自20个国家的147名年轻舞者报名。进入复赛的66名选手，按照年龄大小分为甲、乙、丙三个组别，通过古典变奏、双人舞、现代舞等复赛和决赛环节，共决出一等奖5名、二等奖6名、三等奖11名、评委会特别奖2名。本次比赛的最高奖项“北京舞蹈学院大奖”空缺。

获得一等奖的5位选手分别是来自北京舞蹈学院附中的牛凯煦（丙组）、周月（乙组），新西兰舞蹈学校的轮奇·伊扎克·索里亚诺（乙组）、北京舞蹈学院芭蕾舞系韩宇飞（甲组）、天津歌舞剧院芭蕾舞团孙福泽（甲组）。

北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛暨舞蹈展演自2006年起两年举办一届，至今已举办六届。已有50多个国家和地区的800余名芭蕾学子和年轻舞者，参与到此项赛事中。此次邀请赛暨展演持续10天，除比赛之外，同期还举办了大师工作坊、国际展演和国际学术论坛等活动。（**王佳霖**）

3D电影给戏曲带来了什么

日前，越剧《西厢记》、昆剧《景阳钟》、京剧《曹操与杨修》三部戏曲3D电影在北京的中国电影资料馆上映，吸引了不少年轻观众前往观看。这三部戏曲电影的魅力在哪？如何看两者的结合？本报特邀请电影学专家对此给予点评。

主持人：郑娜
对话嘉宾：张冲（北京电影学院电影学系副教授）、周舟（中国电影艺术研究中心研究员）

主持人：看完这三部3D戏曲电影之后，整体感觉如何？

张冲：毕加索曾对张大千说，论艺术你们中国是第一，来巴黎学什么啊？！看完三出3D戏曲电影，亦有同感。它们为观众奉献了一场并不常见的美学享受。

周舟：这次展映我特意留意了一下，既有老年观众，也有很多年轻的文艺潮男潮女，说明经典是不会过时的，文化传统的传承也不会断续。《西厢记》和《曹操与杨修》算是戏曲届的大IP，是历经千锤百炼经过了几代观众检验的经典文本，又集合了尚长荣、言兴朋、方亚芬、钱惠丽、张咏梅等一批优秀的戏曲表演艺术家，利用3D电影这样一种新兴技术展现在大银幕之上，既传承发扬了传统戏曲的宝藏，也丰富了电影的样态，给予了观众更多元的观影体验。

张冲：是的。以往我们通常在戏院里看戏曲，如果不是坐得特别靠前，演员表演的细节实际上是看不清楚的。但3D电影解决了这个问题，它让观众对表演的细节、动作体会与欣赏得更多了。

周舟：3D美学常常提的沉浸效果，其实对观众的心理机制会产生非常大的影响。在这方面，《景阳钟》给予我的启发很多。《景阳钟》是一个心理结构的故事，故事以崇祯帝的精神溃败为主线，几乎都是从崇祯的视角来叙述的。3D的这样一种呈现方式，跟这样的叙述主题相得益彰。

主持人：这几出戏的魅力在哪里？它们讲的故事放在电影荧幕上还能打动现代人吗？

张冲：前几年我看了英国剧场版的电影《李尔王》《哈姆雷特》《科学怪人》等，如今看《景阳钟》，觉得剧中的崇祯皇帝就是中国版的“李尔王”。《景阳钟》人物塑造饱满，剧作扎实，表演到位，将人性的普遍性表现了出来。在崇祯和家人分别、杀弑妻女、悔信宦官、延误忠良几个段落里，情感充沛，震撼人心。崇祯误用了人选，犹如李尔王当年轻信了大女儿、二女儿，忽略或者错误判断了小女儿一样，但是崇祯对国事、家事与人事“啊呀呀”的捶足顿胸式的悔恨震撼人心，远远超过李尔王对家庭私事的悔恨。

越剧《西厢记》的电影化，为我们忙碌的生活打开了一道诗意和审美的浪漫之门。《西厢记》是“秋河”“花”“雨”“香”。《西厢记》通过崔莺莺的表演，将中国传统女性的柔美、修养与才智显露出来，也让张生这样中国式文人的形象跃然于屏幕上。他不但才华横溢，还具有血性男儿的豪情万丈，令人叹其可爱。

京剧电影《曹操与杨修》是两类中国式知识分子的人性多元呈现。剧中尚长荣、言兴朋两位先生的表演酣畅淋漓，十分过瘾。曹操聪明自负的表情、手势与腔调，杨修自信的清雅与聪慧被两位艺术家演绎得恰切有力。曹操与杨修两人同为知识分子，皆有“修身齐家治国平天下”的远大抱负，更是一见如故，惺惺相惜。二人之间的亲密疏远与斗智斗勇呈现了人性的多元性与复杂性。

主持人：3D的镜头运动和特写是非常突出的，这些技术有没有给戏曲表演和欣赏带来一些新的变化？

周舟：镜头运动是3D电影的一大特点。以《景阳钟》为例，大多数镜头运动隔在戏剧的第四面墙之外，比如升降运动、横移等，仍在舞台表演区之外，更电影化的景深运动运用得很谨慎。影片中有为数不多的几段突破舞台界限的镜头运动，比如第一场戏，朝堂上君臣对峙，通过镜头运动与演员走位相结合，凸显了君与臣的分裂，凸显了崇祯帝是孤家寡人。另一场是都下三营中的战役，镜头大胆深入舞台，穿行在兵士、刀锋之间，一方面呈现了武斗的激烈，也呈现了大明江山被重兵压境时崇祯帝的心理压迫感。

特写是非常电影化的镜头，戏院里不可能拥有这样的景别。3D镜头下的人物特写很不一样，更强化了沉浸、吸入效果。现在的电影除了少数先锋、实验电影，很少使用人物面对镜头大段地说出内心独白，而戏曲有这样的传统，很多唱段都是人物直接唱出内心独白。《景阳钟》中有相当多的篇幅是主角面对镜头时用大特写，唱出内心独白，辅以3D的沉浸效果，对观众的触动几何倍增长。3D的吸入效果不仅是吸入到现场的情境中，还把观众吸入到了人物的内心世界之中。在《景阳钟》这样一部以心理结构为主的电影里，比较系统地使用了人物面对镜头的内心独白，是很有意识的形式与主题有机统一的创作探索。

河南曲剧《新版·白兔记》亮相京城

10月24日晚，由河南郑州市曲剧团带来的《新版·白兔记》在北京梅兰芳大剧院精彩上演。

郑州市曲剧团是郑州市所属的唯一一家国有专业曲剧院团，建团于1956年，以传统剧目《红楼梦》起家。1959年，该团的《风雪配》《赶脚》等剧目进京，在中南海、怀仁堂等地演出，受到毛泽东、周恩来、邓小平、董必武、习仲勋等老一辈党和国家领导人的亲切接见。1979年，该团创排的剧目《卷席筒》影响很大，电影版《卷席筒》一举获得全国大众电影百花奖，天真善良的“小苍娃”成为戏曲人物中的经典形象。

历经一个甲子之后，郑州市曲剧团携《新版·白兔记》重返京城演出。《新版·白兔记》主创团队由国家一级编剧王明山、国家一级导演丁建英等组成，由“中国当代曲剧十大名角”获得者、国家一级演员张娜等主演。剧目讲述了李三娘与刘知远伉俪情深，相濡以沫。其嫂张奴媚为怕分割家产，“用心举荐”刘知远从军入伍，接而逼迫已怀身孕的李三娘改嫁，被拒后其嫂恼羞成怒，百般刁难李三娘。李三娘磨房分娩无人接生，用牙咬断脐带，取名咬脐郎。义仆窦成将婴孩送往军营交给刘知远……16年后，李三娘与娇儿雪地相遇，被带回府中，举家团圆。

《新版·白兔记》人物语言性格化、人文化、本土化，有深厚的观众基础。音乐委婉细腻，高亢低沉转换如行云流水。情节凸显了人物情感和道德的力量，有强烈的感染力。该剧既有对传统道德精神的继承，又有对现代道德观念的融入，将传统与现代之间巧妙相连，从而获得现代观众的共鸣。（**郑　娜**）

上地举办创新发展40年庆祝活动

无人机编队、机器人舞蹈、高科技魔术、激光水鼓……嘉宾们在一群脚踩平衡车的青年人引导下，似乎来到了一个未来世界。10月25日，北京市海淀区上地地区庆祝改革开放、中关村创新发展40周年系列活动举行启动仪式。

仪式以“上地未来已来”为主题，分为科学、艺术、生活、技术、青春五个篇章，通过音乐剧表现形式及创意视频、无人机编队、机器人舞蹈、激光水鼓等别出心裁的节目，回顾上地地区40年来的沧桑巨变，同时也展示了人们心中未来上地的模样：是既有科技也有文化、既有生产也有生活、既有行动也有智慧的“科技上地”“艺术上地”“生活上地”“青春上地”。

目前上地地区有2万多家企业，院士专家工作站和博士后工作站20余个，国家高新技术企业1299家。“40年是一个时间节点，是对时代前行者的致敬，更是对时代新征程的宣誓。”上地街道工作委员会书记毕淑琴表示。

随着指纹锁的开启和时光隧道的逐次打开，“定义大上地、引领新趋势”庆祝改革开放、中关村创新发展40周年系列活动全面启动。活动贯穿全年，分为回望过去·群星闪耀篇、把握现在·时代风采篇、展望未来·砥砺奋进篇三个篇章，涉及文化、科技、生活、体育、美食等方面的15项活动，包括《星耀上地》图书发布仪式暨创新发展论坛、“忆芳华岁月，展璀璨今朝”展览等。（**文　纳**）