

艺起前行 优秀原创舞台作品上海展演特别报道

传统戏曲不拘泥于程式化表现，“突破”成为关键词

今天的传统戏曲，闪耀着新创的光和现实的芒

■本报记者 王筱丽 姜方

从广西远道而来的“刘三姐”骑着平衡车，她的恋人唱起了摇滚乐，山歌戏、音乐剧等元素令人目不暇接……在广西戏剧院创排的彩调剧《新刘三姐》中，把故乡和远方、传统和现代、传承和发展融合在一起，令人耳目一新。

和《新刘三姐》一样“平衡车”踩得好的不止彩调剧，在“艺起前行”优秀原创舞台作品上海展演中，全国戏曲院团的最新创作争奇斗艳，专家眼中这批作品反映了近两三年全国戏曲欣欣向荣的创作面貌，多个剧种在“创造性转化和创新性发展”的思路指导下不停探寻和实践，走出了各美其美的道路。

比如，现代京剧展现李大钊壮阔而热烈的一生，现代昆剧串联起社会抗疫群像；越剧和彩调剧的发源地虽相隔千里，却不约而同地关注到了脱贫攻坚主题；川剧和滑稽戏则将本剧种的特色发挥得淋漓尽致，以独有的方式刻画经典人物……无论是全国性剧种还是地方戏或通过创新叙事或借由视听表达释放出积极信号：传统文化始终与时代和生活紧紧联系在一起。

因为戏曲，这些“人物”多了一重“打开方式”

陈逸生，对于不少文学迷来说这个名字并不陌生，出自高晓声小说《陈逸生上城》，他是历史交接期一代农民的缩影。常州市滑稽剧团开创性地将这个



▲《草鞋县令》剧照。  
▲《李大钊》剧照。



(四川艺术职业学院供图)  
(北京京剧院供图) 制图：冯晓瑜

题材与当下接轨，凝结戏曲人对现实的思考

“80%都是现实题材，这是本次展演中戏曲剧目呈现出的最大特点，并且各有侧重，既有叙述革命历史的，也有紧贴生活的。”荣广润表示。在本次展演中，最古老的剧种之一昆曲选择的便是最接近现实的主题。由江苏省演艺集团昆剧院打造的现代昆剧《眷江城》以一位医生故事串联社会战“疫”群像，致敬那些勇敢而明亮的灵魂。今春，江苏三代昆曲人就曾录制过公益套曲《眷江城》，致敬抗疫一线工作者，但要用昆剧讲述现代故事，难度便上了个台阶。为塑造出更立体、更有血肉的人物，编剧罗周七易其稿。《眷江城》在保留传统的曲牌体和部分念白的同时对身段动作进行了一定简化，在为观众带去昆曲魅力的同时，抒发当代昆曲人的情感。

上海越剧院最新创排的越剧当代戏《山海情深》则是关注脱贫攻坚的佳作之一。作品大胆地在越剧中融入舞剧元素，以西部山区某苗族苗寨为故事发生地，根据一对上海援疆父女从隔膜到互理解的情感历程，贯穿起一群苗家女在脱贫致富过程中的喜怒哀乐。对此，上海越剧院院长梁弘钧表示：“越剧向来都是从创新中汲取生命力，希望借这部作品为剧种打开更多观众群。”据介绍，《山海情深》跳出了一般脱贫攻坚的框架，而是选择进一步关注到城市化进程中农村经济劳动力的保护问题。

略带沉重的角色搬上了滑稽戏《陈逸生的吃饭问题》的舞台，聚焦其在书中的“漏斗户”这一形象，延续原著人物的性格逻辑和特征的同时，用亦庄亦谐的表演方式让观众“笑中带泪”地体悟到农民对土地的深厚感情。“作为一部滑稽戏，它高质量完成了对生活的概括和贴切。”文艺评论家荣广润对记者说道。

将经典人物搬上舞台的还有由北京京剧院创排的现代京剧《李大钊》，在

这部向中国共产党成立100周年献礼的剧目中，叙事方式和唱腔设计都是全新的。用总导演曹其敬的话来说，这是一部“史诗京剧”，作品所采用的宏大叙事因为空间场景的流畅串联并不显得空泛，李大钊的英雄魅力在舞台厚重的历史质感中得到了全面描绘。而演出过程中恰到好处出现的昆剧声腔也让不少戏迷眼前一亮，全剧高潮部分李大钊与夫人赵纫兰的一段隔空对唱以传统

的京剧二黄开始，逐渐进入到昆腔，逢唱必动的昆曲曲牌体为舞台注入更多灵动性，二人间相濡以沫的感情也因此升华。

常穿一双草鞋访贫问苦、任职十年间治县有方、勤政廉政，生于乾隆十一年真实历史人物纪大奎被四川艺术职业学院写进了新编川剧《草鞋县令》。其实关于纪大奎的历史记载并不多，仅存200来字，但团队在故

事上大胆创作，环环相扣的情节将一位令人爱戴的清官形象呈现在观众面前。作为新编川剧，《草鞋县令》中的一招一式并非完全依据传统程式，而是有机融合在情节中，例如在诠释遭遇旱灾和饥荒的村民时，演员不再使用传统川剧标准的功法走路，而选择拖着身子和脚步，把人物融入到情境中，既保有经典川剧折子戏的韵味，又更符合当代舞台审美。

77岁美国诗人路易丝·格吕克摘得2020年诺贝尔文学奖，系史上第16位女性

2016年，她的诗集《直到世界反映了灵魂最深层的需要》《月光的合金》由上海人民出版社·世纪文景引进出版

她获奖的理由是：以朴素的美感使个体的存在具有普遍性

2016年，美国诗人路易丝·格吕克的诗集《直到世界反映了灵魂最深层的需要》《月光的合金》由上海人民出版社·世纪文景引进出版。(均出版方供图)

制图：冯晓瑜



■本报记者 许畅

诺贝尔文学奖又“爆冷”了——北京时间10月8日晚，2020年诺贝尔文学奖授予77岁美国诗人路易丝·格吕克，瑞典学院的颁奖理由是“以朴素的美感使个体的存在具有普遍性”。对不少国内读者来说，格吕克相对小众陌生，但读过她的诗后，你会再度燃起对诗歌的热情——尤其身处充满不确定性的2020年，格吕克那极具私人气质、直面生死与爱的诗句，恰透着别样的慰藉与暖意。

“颁给格吕克无疑是个冷门，但从某种程度上来看是诗歌的胜利、文学的胜利，将人们的注意力再次拉回到文学本身。”诗人、翻译家王家新在接受记者采访时谈到，作为匈牙利裔犹太人，格吕克并没有把目光过多停留在身份，更没有被这个世界的混乱和动荡所左右，而是坚持深入她个人更深层的存在，专注于把全部的生命、情感和激情凝聚在对大自然、对生存命题的书写中。“她是一个有着高度定力的诗人。语言简练，却有着出其不意的力量。”

从1968年第一本诗集出版，50年间格吕克已推出十余部诗集，1993年她曾凭诗集《野鸢尾》获普利策文学奖。不过

直到2016年，她的诗集《直到世界反映了灵魂最深层的需要》《月光的合金》才由上海人民出版社·世纪文景引进出版。记者获得的最新消息是，一夜之间两部书已告脱销，出版方正紧急加印中。

将个人体验“剪辑”为诗歌，却并不满足于写“传记”

“格吕克的诗像锥子扎人，扎在心上。她的诗作大多是关于死、生、爱、性，而死亡居于核心。经常像是宣言或论断，不容置疑。”诗集中译者柳向阳认为，格吕克的诗长于对心理幽微处的把握，早期作品具有很强的自传性，后来的作品则通过神话人物的心理分析，导向人的存在根本问题——爱、死亡、生命、毁灭。

瑞典学院诺贝尔文学奖评委会主席安德斯·奥尔森这样形容格吕克：“她以非凡的优雅和轻盈接近死亡的主题，再一次震撼了她的读者。”的确，在第一本诗集中，她即宣告：“出生，而非死亡，才是难以承受的损失。”《阿勒山·登塔歌》里更是不惧直面生死：“我为一种使命而生；去见证/那些伟大的秘密。/如今我

已看过/生与死，我知道/对于黑暗的本性/这些是证据，/不是秘密——”

诗句中反复出现的死亡主题、极少呈现幸福样貌的爱情……这些难免让读者想对她的生活进行探究，但诗人自己并不愿诗作充当“传记”的角色，格吕克虽擅于将个人体验“剪辑”转化为诗歌艺术，但她努力在诗以外抹去自己的蛛丝马迹，“把我的诗当成自传来读，我为此受到无尽的烦恼。我利用我的生活给予的素材，但让我感兴趣的并不是它们发生在我身上，让我感兴趣的是，它们似乎是……范式。”

当丧失感与厌食症交替盘旋，恰是文学战胜了心魔

出生在文艺气息浓厚的家庭，格吕

克从幼年时起，在父母鼓励下坚持写作，她自认是威廉·布莱克、叶芝、济慈和艾略特的传人。因童年时期姐姐不幸夭折，“幸存者的负疚感”在很长时间里一直是她诗歌创作的重要主题，她曾说道：“写作是对轮回——不幸、丧失和痛苦的报复。”高中时，格吕克因厌食症开始接受心理治疗，一度辍学。离开学校后，格吕克持续七年进行着心理分析和学习，坚持写诗歌的同时，厌食症也被治愈了。在诗人李少君看来，格吕克的诗歌情感洋溢于日常生活，“平静的叙事蕴含诗意，她的诗歌，既有抒情，也有叙事，更有人生叹息、咏叹调一般蔓延于尘世。”

“从她的诗句中不难发现艾略特和叶芝的影子。”柳向阳评价，格吕克虽出生在犹太家庭，但更认同英语文学传统，比如，第一本诗集中的《鸡蛋》：“总是在夜里，我感觉到大海/刺痛我的生命”就是对叶芝《茵纳斯弗利岛》的反写，第二本诗集中《上学的孩子们》会让人想到叶芝的《在学童中间》。

“我们只看过这世界一眼——在童年的时候，剩下的都是回忆。”近年来，路易丝·格吕克语言风格逐渐向口语转化，有铅华洗尽之感。

上海，为创造发展新奇迹凝聚强大力量

(上接第一版)为固化学习教育成果，形成常态化长效机制，上海扎实落实党支部工作联系点制度。黄浦区外滩街道宝兴居民区是新中国成立后上海首个居委会所在地，在今年“四史”学习教育中，区委书记李强将宝兴居民区党总支作为自己的党支部工作联系点，为全市各级党委(党组)建立党支部工作联系点树立了工作标杆。

从“先学一步，学深一步”，到“往深里走，往心里走，往实里走”，领导干部率先垂范、带头示范，学思践悟、融会贯通，更加坚定理想信念，更加强化党的意识，更加彰显初心使命，更加奋力担当作为。黄浦区学习《习近平谈治国理政》第三卷、学习“四史”热潮涌动。

务求实效，给群众获得感

历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。从历史中汲取智慧和力量，是为了更好地走向未来。因此，坚持一心为民，解决实际问题，推动实际工作是衡量学习效果的根本标尺。把初心变为恒心，把“四史”学习教育与贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神结合起来，与推动国家战略任务落地落实结合起来，与推进人民城市建设、加快民心工程实施见效结合起来，与弘扬伟大抗疫精神、抓好常态化疫情防控结合起来，上海全市上下更加扎实地推进各项工作，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。

杨浦区践行“人民城市人民建，人民城市为人

民”重要理念，奋力打造“人民城市”建设样板。“工业锈带”变“生活秀带”，杨浦滨江建设不仅要提升品质，治理也要更加精细。目前，杨浦滨江治理联合会已正式建成，还将开通“人民建议征集站”。在刷新城区形象的同时，杨浦更看重市民生活质量。今年6月，武川路222弄7幢旧住房拆除重建完成，153户居民“原地搬家”，成为“留改拆”城市更新理念的一个实践案例。杨浦区还与上海体育学院联合推出“社区健康师”项目，为“老中青幼”全方位人群提供运动健康服务。

浦东新区，堪称“地球上长得最快的90后”，今年三十而立。浦东新区把学习《习近平谈治国理政》第三卷、“四史”学习教育与纪念浦东开发开放30周年结合起来，各级党组织纷纷邀请当年参与启动浦东开发开放的“八百壮士”讲述那段激情燃烧的岁月，广大党员干部群众重温奋斗历程、汲取前行力量，加深对浦东“勇当标杆、敢为闯将”使命责任的认知，从历史中找答案，从现实中找参照。

发扬传统，强化理论武装

马克思说过，理论一经群众掌握，就会变成强大的物质力量。在党的诞生地、马克思主义在中国的最早传播地，上海的理论工作者保持和发扬着理论探索、理论武装的优良传统。今年以来，上海在全国率先开展“四史”宣讲，充分依托人才队伍优势、平台优势，创新宣讲方式方法，发掘弘扬红色文化。

复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队，用心用情宣讲老校长陈望道同志追寻真理的故事，传播马克思主义理论，传递中国共产党人信仰的力量，让大家深切感悟中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”。

浓浓家国情怀撑起电影的“黄金周”票房口碑双赢

(上接第一版)此外，动作片《急先锋》讲述国际安保团队为守护世界华人安全展开跨国营救的故事；《姜子牙》用对接世界的动画制作技术讲了一则姜太公的故事新编。多样的类型片从不同侧面切入，既满足了观众不同需求；从某种角度看，亦是观众在决胜全面小康、决战脱贫攻坚之年，跟随影像感受家国魅力、为今日中国喝彩。

平凡人的视角，勾连起情感最大公约数

《我和我的家乡》激荡起无数人共鸣后，总策划张一白将这部献礼片的创作秘辛和盘托出。“这些年，中国电影始终在探索类型片与主流价值表达的结合。”他说，相比以往的主旋律电影多为庄重深沉的叙事风格，《我和我的家乡》能用喜剧来完成“全面小康”的重大主题，“根本在于每位创作者都带着对平凡生活的热爱、对火热时代的体悟，完成了作品。”

俞白眉是西安人，拍摄“回乡之路”前，他始终以为自己对家乡足够了解，可当他在