跳出"摩天写字楼、奢侈品商店"等都市景观"标配", 本土作家从人间烟火探寻质朴叙事的路径

"观光视角"之外,上海故事书写如何打开新空间

■本报记者 许旸

比肩接踵的摩天大楼、四通八达的快速 干道、流光溢彩的都市夜景之外,一座城市还 有多少可开拓的书写空间? 生于斯长于斯的 沪上作家如何塑造他们眼中的缤纷上海?

近期,一批上海题材小说陆续出版,如滕 肖澜《心居》、蔡骏《春夜》、禹风《玻璃玫瑰》、 顾湘《赵桥村》、路明《出小镇记》等纷纷作出 了自己的探索。令人欣喜的是,这些作家跳出 千篇一律的"怀乡挽歌""摩登生活"等窠臼, 学会潜入生活洪流,从"浮光掠影"变"深层探 寻",以质朴的叙事、精准的细节挖掘人与城 的复杂关系,定格大街小巷的美好温暖瞬间, 呈现有滋有味的都市情态。

描摹人性底色,"小日子" 里也有"大味道"

"日新月异的时代,都市的生活场景、审 美意象越来越具备广阔的想象空间。城市叙 事的视角捕捉,考验着作家对城市景观与都 市人群的艺术呈现。"在评论家项静看来,都 市文学是座富矿,身处上海这座充满活力的 城市,作家的文学书写,应跟上海的成长形成 丰富互动。尤其对于青年作家而言,如果仅一 味流连于"摩天写字楼、奢侈品商店、咖啡馆" 等都市"标配"地理景观,很难写出传神的个

比如,一些都市题材作品中常见"观光者 视角"和"内部视角",但各有不足。评论界指 出:前者容易建立,好比来上海的人坐上一辆 观光车,沿着重要热门景点游一遍,但视线会 囿于单一的高频景观,陷入种种符号化干扰; 后者更侧重城市生活所涉衣食住行, 但仅罗 列风土人情细节,容易沉迷于市井琐事而不 自知,看不到城市整体的高效运转。

如何深入"人的精神内核",是摆在不少 作家面前的挑战。从《城里的月光》《乘风》,到 《城中之城》,再到《心居》,滕肖澜的作品几乎 都和上海有关,她的写作策略是借民生话题

《心居》

《春夜》

《赵桥村》

切入,从"小日子"里提炼出"大味道",既怀着 对城市的憧憬和展望, 也有对浙夫时光的同 顾和梳理。比如新长篇《心居》写"居",但不局 限于买房卖房, 而是从一个大家庭的祖孙三 代轨迹道尽普通人对"小日子"不懈的热望打

拼。小说囊括了生于斯长于斯的城市常驻者,

也有折腾半辈子只为落叶归根的老上海人,

还有努力上进的新上海人……

出上海人新的精神面貌。"

"写上海,绕不开'房子'这块。但更重要 的是围绕房子衍生出了种种酸甜苦辣交织的 人生经历。"她坦言,身为上海人写上海,既有 便利的一面, 但身在其中, 有点像蜡烛的 光——最靠近的地方,反而温度最低,所谓 "灯下黑","因此,一方面要兼顾大家熟知的 上海品质和城市特色;另一方面也希望挖掘

越来越多青年作家意识到, 如果写作只 倚赖某种视角,很难建立起跟人与城之间的 鲜活关联,容易陷入以偏概全的"刻板印象" 中。"对于城市我有强烈的写作欲望,但随着 了解深入,理性更占上风,因为作者对城市的 认知往往是横截面式的,要避免单一,尽可能 准确呈现。"禹风说。他的小说集《玻璃玫瑰》

尝试在叙事中调和不同视角, 多棱镜般折射 城市多重维度。评论家李伟长评价该作品里 既有"夜上海夜上海""玫瑰玫瑰我爱你"等荡 漾出的"老上海基因",也有公司高管、外企白 领、在沪外籍人士、务工人员等汇聚而成的当 代都市烟火画卷。

不固守光鲜地标,勾勒城 市多元镜像

"站一个至高点看上海,上海的弄堂是壮 观的景象。它是这城市背景一样的东西……" 这是王安忆小说《长恨歌》的开头,叙述者站 在高处打量弄堂,城市日常一点点开启;"如 果不相信,头伸出老虎窗……"这是金字澄小 说《繁花》里的一句话,他更多采取的是"身在

除了人们熟悉的街巷里弄, 项静观察到 ·个现象, 近年来上海本土写作出现了新趋 势,一些作品从市中心延展至郊区,对上海气 质的理解愈发丰富饱满, 勾勒出城市更多元 的镜像。比如,80 后作家顾湘几年前从上海 作家出版社副总编辑颜慧说。

市区搬到赵桥村,这里靠近长江入海口,面对 尝明岛, 由此带来的生活积累和心理感受被 她写进新书《赵桥村》,为读者打量远郊多了 一重视角。而薛舒的多篇中短篇小说也聚焦 郊区故事,让人们一窥城市的发展进程。

有学者表示,这座城市里有摩登温情,也 有工业硬核,人们无法以某一种典型想象来 容纳所有的城市经验。以蔡骏最新半自传体 长篇《春夜》为例,书中延续了作者擅长的悬 疑推理元素,结合父亲曾在上海第三石油机 械厂的工作经验,烘托出新旧世纪之交沪上 工厂子弟的生活起伏,映射了城市百年工业 历史的前世今生。该小说的背景跨越几十年, 散落其间的沪上地标、工厂名称和上海方言, 并非"怀旧式"打卡,而是融入紧张情节中,令 读者更有代入感。

在评论家木叶看来,《春夜》注重展现深 流涌动的社会关怀,写出了亲切真实的两代 工人群体生活与精神面貌。"类型小说需要智 慧高超的谋篇布局能力, 从悬疑类型并轨到 纯文学轨道上,蔡骏通过角色的行动轨迹,让 上海在文学意义上有了更多的扩张与拓展。"

本报讯 (记者王筱丽)"第十二届东方名 家名剧月"昨天对外发布演出剧目:从3月 20日至5月2日,长三角各戏曲院团将带来 14 台剧目共19 场演出,其中,红色题材与优 秀新作是最大的看点。

据透露,上海京剧院两出经典剧目《智取 威虎山》《杜鹃山》将分别担纲开幕与闭幕大 戏,呈现国粹的风华正茂。"今日痛饮庆功酒, 壮志未酬誓不休。"气势宏大的现代京剧《智 取威虎山》兼具革命英雄主义与浪漫主义,历 经几度重排,60余载常演不衰。国家一级演 员傅希如将再度扮演传奇侦察英雄杨子荣, 带来脍炙人口的唱段与极具艺术感染力的表 演,展现"甘洒热血写春秋"的英勇豪情。"梅 花奖"得主史依弘则将在《杜鹃山》中带领观 众在"乱云飞"的优美唱段里重温红色经典, 寻找一代人的集体记忆。

红色文化、海派文化、江南文化是上海的 宝贵资源,上海沪剧院与上海独脚戏艺术传 承中心不约而同地选择用"上海的声音"诠释 红色题材精品力作。上海沪剧院的《江姐》被 院长茅善玉形容为"老树开新花",此次该剧 全面起用青年一代演员,用全新的舞台面貌 和青春气息重现红色经典。几易其稿的原创 大型沪剧《壹号机密》在剧情、舞美、表演形式 全面升级后,将让观众看到生活戏剧化和戏 曲生活化的有机结合。大型滑稽戏《上海的声 音》则以"接地气的方式"展现普通人家与国 同呼吸、共命运的温情故事。

值得一提的是,上海东方艺术中心时隔 10年将再度迎来湖北省歌剧舞剧院的民族 歌剧《洪湖赤卫队》。《洪湖赤卫队》创作60余 年来演出3000余场,塑造了韩英、刘闯、彭霸 天等一批鲜明的人物形象,一曲"洪湖水浪打 浪"记录了一代人的红色青春。

"聚焦新剧目、展示新成果、培养新观 众是名家名剧月一以贯之的初心。"上海东 方艺术中心副总裁罗学勤告诉记者, 此次新 创佳作展现的多元时代活力也是舞台上的亮 点之一。自2016年年底诞生以来,长篇评弹 《高博文说繁花》已经成为了上海评弹团的 保留剧目之一。上海评弹团团长高博文此次 将带来新版《高博文说繁花》的首次公演。 据介绍,新版突破书场形式,加入上海话内 容,将在保留曲种的独特韵味的同时注入全 新色彩。江苏省演艺集团昆剧院的原创现代 昆剧《梅兰芳·当年梅郎》别出心裁地选取 了梅兰芳青年时初闯上海滩的拼搏经历创作 而成。该剧以戏中戏和虚实结合的形式,采 用工笔白描与侧面剪影相结合的手法, 展现 一代京剧大师的艺术成就与人格魅力。此 外,杭州越剧团将呈现大型经典越剧《红楼 梦》与《玉蜻蜓》,浙江小百花越剧院将带 来《五女拜寿》与新版《梁祝》。

独角戏《狐狸天使》主创亮相沪上 孟京辉:厉害的人都读诗

"站在每一座峰顶,向往更高的山峰;置身每一个城市, 向往更大的城市;现在,向往如故……"1月11日,知名戏 剧导演孟京辉现身朵云书院:戏剧店, 在现场朗读起小说 家、诗人彼得·汉德克的《童年之歌》。"厉害的人都读诗!"孟

海终于有了专业的戏剧书店。

■本报记者 童薇菁

文学与诗歌,一直以来都是激发孟京辉戏剧想象的灵 感源泉。面对记者的提问,孟京辉说,自疫情发生后,阅读就 占据了他大部分的时间,"我读完了手边所有的剧本,读完 了《布莱希特全集》,甚至是三十年前就已经烂熟于胸的阿 瑟•米勒

导风趣地说。热爱阅读也热爱上海的他表示,很高兴看到上

"缺了戏剧,身体没事,但精神会垮掉。"孟京辉说。1月 月28日起,他的全新独角戏作品《狐狸天使》就将亮相上海 大剧院中剧场。这部新作的剧情参考了诗人里尔克、戏剧大 师布莱希特、小说家彼得·汉德克和胡里奥·科塔萨尔的文 字片段,由五段完全不同却又丝丝相扣的故事组成。剧中将 展现多个"一次"后的反转:一场车祸,让被撞者和撞人者都 成了邪恶的代表;一次咒骂,空荡的脑袋里孵出了前所未有 的心声;一次失眠,遇见了爱情,或是欲望;一份遗愿,重燃 了心跳;一次死亡,让生者摇曳飘忽……种种偶然,将在淡 淡的忧伤中浸透出人生的底色,如同狐狸的蹩脚诡计,又如

孟京辉的戏剧风格随性而自由, 那些舞台上的吉光片 羽,就是因阅读、音乐而产生的"条件反射"。他说自己一直 是个很"慢"的人,所以才喜欢阅读、喜欢画画。疫情期间他 一直躲在家里画油画。"画画,是为了在自己的世界里待一 会儿,其实我们每个人都有这样接近自我的状态。而这也是 我坚持的文化选择。"

当天,《狐狸天使》的主演黄湘丽也来到了书店。"阅读, 能够不断打破现有的禁锢和边界。"对她而言,阅读和戏剧 都已经成为了一种日常,融入了生命。连演三部独角戏的 她,拥有13年舞台经验,八年独角戏演出创作经验,屡屡刷 新国内剧坛演出纪录——一人在舞台上驾驭十个角色、独 自跨越三个平行时空。继《一个陌生女人的来信》《你好,忧 愁》《九又二分之一爱情》后,上海观众又将能够欣赏到由孟 京辉、黄湘丽这对"金牌搭档"带来的舞台奇幻之旅了。

《狐狸天使》剧照。 (孟京辉戏剧工作室供图)

豆瓣9.5分,《国家宝藏3》魅力何在?它以中华大地上的九座历史文化遗产和 类别丰富的27件国宝文物回答了重要命题-

中华民族究竟曾为世界文明贡献过什么

■本报记者 李婷

无论是影视作品,还是综艺节目,想要超 越削作,廾非易事。个过,眼卜止仕热播的大 型文博探索节目《国家宝藏3》就在一片叫好 声中拿下三季以来最高评分, 在豆瓣上获得 9.5 分。原因何在? 已经播出的六期给出的答

如果说《国家宝藏》前两季以年轻的表达 让人们见识到文物之美以及国宝重器所承载 的文化自信,那第三季则更深层次地将中华 文明置于人类文明的长卷,以中华大地上的 九座历史文化遗产和类别丰富的 27 件国宝 文物回答了两个重要的命题:中华民族究竟 曾为世界文明贡献过什么?今天的我们,究竟 该为后世子孙留下些什么?

中华文明赓续绵延,与世 界文明交相辉映、互相交融

在文物保护、活化利用中, 时常要问两 个问题:初心是什么?时代需要什么?中国 社会科学院考古研究所研究员刘庆柱认为, 考古学是一门通过文物来研究历史的科学, 目的就是以史为鉴, 获取人类发展进步的有 益经验

和前两季相比,《国家宝藏3》最大的变 化之一是主角,不再停留于某一个博物馆室 内空间, 而是选取了中华大地上的九座历史 文化遗产——600年的紫禁城、933年的西安 碑林、1000年的苏州古典园林、1300年的布 达拉宫、1654年的莫高窟、2200年的秦始皇 陵、2500年的孔庙孔林孔府、3200年的三星 堆、3300年的殷墟,以及类别丰富的27件国 宝文物,传递出人类命运共同体的观念。

比如,第一期在介绍故宫时,专门讲到了 金嵌珍珠天球仪。作为我国流传至今唯一一 座黄金制成的天球仪模型,该天球仪布列星 辰、三垣、二十八星宿、三百六十八星座、一千 三百三十颗星,球面还有黄道、赤道、银河和 二十四节气,是融贯科学和艺术的珍品。这件 匙。学者认为,这对于全球化受到挑战的当 宝物反映出我国清代不俗的天文科技水平, 下,极具借鉴意义。 也是中西文明交流的见证——天球仪最大特 点之一是上面的星象引进了西方的星等,体 现了当时对西方文明的借鉴。

事实上,中华文明赓续绵延,一直以来 与世界文明交相辉映、互相交融。12世纪 传入欧洲的造纸术和 15 世纪传入西方的活 字印刷术,加速了启蒙运动、文艺复兴的进 程;13世纪,指南针传入阿拉伯和欧洲各 国,为欧洲航路开辟和发现美洲提供了重要 条件; 13 世纪中期火药传入阿拉伯, 后由 的辛勤付出。

阿拉伯传入欧洲, 成为助推近代社会变革的 关键技术发明……

文明因多样而交流,因交流而互惠互鉴, 因互鉴而共荣发展。历史和现实告诉我们,没 有什么能阻挡人类文明互鉴的步伐, 唯有携 手共进、守望相助,才是人类可持续发展的钥

一件件国宝背后,是一代 代历史文化遗产守护者的辛 勤付出

泱泱中华文明绵延五千年,留下无数宝 贵的历史文化遗产。而一件件国宝背后,是一 代代历史文化遗产守护者、传承者尽施己力

正义的化身,这一经典动画形象定格在了无 回到北京,他在窗前也挂一串铃铛,梦里依 数 70 后、80 后的记忆里。它的原型出自被 誉为中国绘画基因库的敦煌莫高窟。据统 计, 莫高窟的壁画总面积达 45000 多平方 米,保留了北凉、北魏、西魏、北周、隋、 唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代的绘画 佳作, 堪称艺术宝库。它们能留存至今, 离 不开许多人的默默付出。他们来自五湖四 窟;奥运会开幕式上的飞天、舞蹈《丝路花 海, 却选择归根大漠, 隐身于世, 生死相 语》《千手观音》中的美妙身姿来自敦煌莫 守, 其中便有"敦煌守护神"常书鸿。

近 1700年,是敦煌莫高窟走过的风雨 历程;50年,是常书鸿痴守敦煌的岁月。 经崭露头角,本该有美满安逸的一生,他却 放弃了个人的艺术创作,每日清沙筑墙、整 高窟有一座倚崖高楼叫"九层楼",檐角挂 我们背负着什么,该如何走下去。

以"九色鹿"为例,作为美丽、善良和 着"铁马"铃铛,常书鸿听了几十年。后来 稀回到敦煌。

历史文化遗产的保护是一场文化的接 力。令人欣喜的是,如今,"敦煌艺术之 花"正越来越多地绽放在我们的生活里:电 视剧《长安十二时辰》、电影《英雄》《妖 猫传》等许多影视剧的场景取材自敦煌莫高 高窟; "九色鹿"的形象亦历久弥新,如今 被印在丝巾上、画在茶杯上……

一如观众看完后的留言:通过《国家宝藏 他青年时期留学法国十年,艺术创作才华已 3》,我们感受到文物背后文化的重量、底蕴, 知晓了"何谓华夏,何以中国",它书写过去, 指引将来。同时,也提醒我们不要忘记曾经的 理资料、修复石窟塑像、临摹历代壁画。莫 辉煌,不要忘记现在的难题,更不要忘记未来