

烽烟滚滚唱英雄，在以青春拥抱青春中奋力前行

——谈正在上演的大型话剧《英雄儿女》

毛时安

上个世纪50年代以青春和生命谱写的雪白血红的英雄壮举,60年代巴金创作的小说《团圆》长影拍摄的电影《英雄儿女》,21世纪新时

代的上海话剧《英雄儿女》,一脉相承,不断深入,历史庄严悲壮时刻的动人故事,在不同的时空建构了我们不灭的文化艺术记忆。

几个月前,得到上海话剧艺术中心创排话剧《英雄儿女》的消息,心中有些忐忑——小说与电影在先,话剧该如何翻越横亘在面前很难逾越的两座高山?看完首演,我和所有观众步出剧场,在星光下,还在回味着,舞台上滚滚烽烟中屹立着的英雄儿女的群像。尽管首演,难免有生疏之处,我还是非常兴奋地发了一条微信“首战告捷”。

话剧《英雄儿女》的首战告捷在于,小说和电影原作提供了扎实的生活体验和艺术基础,但告捷的更重要原因在于,全剧的舞台呈现有气质有激情有人情。作品努力站在新的时代高度,对小说和电影精神内涵再度深入开掘。在巴老的小说中,王成、王芳的英雄主义为浓郁厚重的兄妹、父辈和两代人情感所包裹,同名电影选择突出了英雄气概带动人间温情,话剧则将这两个部分糅合在一起,进一步丰富了人物的精神世界和理想情操。“为什么战旗美如画?英雄的鲜血染红了它。”话剧以自己独特的方式,歌颂了志愿军战士们为了保家卫国,不惜牺牲的大无畏的英雄主义气概。精心保留并且强化了电影中王成一人孤守无名高地,在敌人四面包围的绝境中,高呼“向我开炮”,端着爆破筒冲向敌人,与敌同归于尽的高扬着英雄主义精神的经典瞬间;而且加入了大战前夕,在弥漫的硝烟和隆隆的炮声中,王成小四川在狭隘的坑道里宣誓,火线入党的庄严场景,一面简易的红旗映红了他们青春的脸庞;王成和王芳、小四川和文工团队长凌光华、战士们和文工团员们,一字一句签订、朗读生死协议视死如归的庄严时刻。话剧以一曲酣畅淋漓的英雄主义之歌,唤起了观众内心的英雄主义激情。英雄主义是人类战胜一切困难的精神力量。英雄主题,是人类最早的神话、史诗的不朽主角,也是古今中外文学艺术生生不息的母题,更是中华民族历经苦难,“越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江”,生生不息的精神伟力。

由此延伸,话剧给予英雄主义一种更日常更生活的解读。王芳为了抢救战友受伤,对照牺牲的哥哥王成,苦恼自己不是一个“惊天动地”的英雄。政委王文清开导她,说,“那你爸爸呢?他做了一辈子工,受了半辈子苦。可是他对工作忠心耿耿,贡献出一切,难道不是英雄吗?我们每个人在最平凡的工作岗位上,兢兢业业把自己的本职工作做好,就是给祖国作贡献,那他就是个英雄。”可见,英雄主义不仅是战争年代危急时刻“舍生忘死保和平”的壮举,和平建设年代的平凡奉献同样是一种朴素的英雄主义。轰轰烈烈名标青史是英雄,默默无闻埋头苦干也是英雄。这也成就王芳创作出了那首

■抗美援朝战争中,英雄的城市上海和英雄的人民倾尽全力,与前线的战士共同捍卫祖国的和平,成千上万的普通市民闪耀着英雄的光辉。话剧《英雄儿女》诞生在上海,恰逢其时,也是理所当然,它是历史厚重的印证

■英雄主义始终是上海,是共和国最宝贵的精神财富,从王成身上、从王芳身上,从英雄儿女们身上,我们感受到了在理想光芒照耀下的大无畏的英雄气质,这种气质,正是我们民族我们国家走向未来取之不竭的精神源泉

话剧《英雄儿女》以独特的方式,歌颂了志愿军战士们为了保家卫国,不惜牺牲的大无畏英雄主义气概。

本报记者 叶辰亮摄

“晴天响雷敲金鼓,大海扬波作和声”的《英雄赞歌》。话剧非常突出地在全剧尾声完整保留、反复咏唱着那首响彻了整整60年的不朽歌曲《英雄赞歌》。

话剧《英雄儿女》有光彩照人的英雄群像的饱满精神辐射,也有人间温情的细腻描写。英雄不是拒绝人间烟火,冷若冰霜的抽象的符号,也不是空洞的说教,而是生活在我们身边的活生生的可敬可亲的“人”。英雄不但以他们超凡的意志和壮举震撼着我们的心灵,而且以他们最平凡的人性温暖着我们,感动着我们。诚如编剧喻荣军说的,“舞台上,王成既是奋不顾身、

保家卫国的英雄,也是对家人有着深情情感的儿子和哥哥。而王芳不仅仅是活泼可爱的文工团员,她身上的英雄气质也被激活了。”王芳亲父、师政委王文清与女儿失散20年后,尊重养父王复标的感情,克制着内心涌动的亲情,不认亲生女儿。王复标赴朝慰问,强忍儿子牺牲的悲痛。极大地丰富了“团圆”伦理情感的内涵。话剧把英雄人化,特别充分地开掘年轻战士热爱、向往美好生活的感情世界。从开始王成南下又北上赴朝给妹妹写信到朝鲜战场的不期而遇,王成王芳兄妹在战场上的深深牵挂,妹妹的撒娇,哥哥的大度关爱;王成和小四川、王芳和

文工团员战友之间亲密无间的友爱;小四川一直珍藏着孤儿院一起长大,自己暗恋着,谎称“妹妹”的女孩照片,上战场前,把她的照片托付给“结对子”的文工队长凌光华;如果自己在战斗中“光荣了”,要亲手把“妹妹”的照片和自己埋在一起……青春像一团火经久不息地在舞台上燃烧着。

舞台艺术不同于以文学语言展开想象的小说,也不同于声光电银幕画面蒙太奇叙事的电影,舞台艺术的审美力量,在于现场演出中演员表演、音响、舞美综合起来的饱和度,然后达到台上台下、演员观众彼此共情的“场效应”。话

刘海粟美术馆举办“中国现代美术教育文脉大展”,呈现聚沙成塔、面向未来的学术研究成果

文献与踪迹互为对照,激活丰厚海派美术资源

■本报记者 范昕

90%中国一线近现代艺术名家有过在上海的生活经历。他们在这座城市留下的踪迹,深深影响了美术史走向,亦串联起一张群星闪耀的“海派美术地图”。意味深长的是,今天我们以“海派城市考古”之名寻访这张地图,恰与刘海粟美术馆正以全馆规模举办的“中国现代美术教育文脉大展”形成一种呼应。展览中的作品、文献与城市中留存的踪迹互为对照,告诉人们开启中国绘画现代化进程的海派绘画何以了不起,又如何承载并丰满了上海的城市精神。

“这次展览不是简单的历史记忆回顾,而是学科建设的前沿发现。城市发展需要调动起城市文化资源,对重要的文化遗物、遗迹、遗址认真研究。”文脉展学术主持、上海大学上海美术学院副院长李超教授告诉记者,在上海这座城市,究竟有多少人、多少事、多少物与中国近现代美术史息息相关,聚沙成塔的数据库初步形成。在他看来,这些研究成果最终是面向未来,有待转化为智库的,从象牙塔里的独乐乐,变为社会美育的众乐乐,不仅赋能当下的创作,更将转化为文化影响力,由此提升城市文化竞争力。

从救国到强国的现代美育路径,今天依然具有启示意义

翻看海派美术地图,土山湾画馆与上海美术专科学校是两个绕不开的核心坐标。前者有着170年历史,体现中国近现代美术教育发祥地的历史影响,后者至今走过110年,形成“新兴艺术策源地”教学集群及文化生态,海纳百川,承前启后,滋养中国现代美术教育的发展。今天它们于申城的遗存,分别位于徐家汇的土山湾博物馆与地处顺昌路的上海美专旧址的身份得以延续。至今在美专的这一旧址,还能寻到许多文化名流曾驻足留影的那座弧形楼梯。

以往人们对于土山湾画馆与上海美专的认知,多是由于西洋美术的引入,却未必知其背后深意。李超向记者坦言:“回望始自土山湾画馆的170年中国现代美术教育文

刘海粟美术馆“中国现代美术教育文脉大展”展览现场。

(馆方供图)

脉,可以发现从救国、兴国到强国的清晰路径。”这样一条路径在文脉展中有迹可循,并且在李超看来今天依然对我们具有启示意义——美育最终是为了丰富人们的精神涵养,为民族想象力贡献智慧。

展出的文献揭示,百余年前的土山湾画馆已呈现中西并重的教育风格。其中有封法文件提及中文书籍的翻译事宜,亦有字帖教导孩子中文书写。受教于土山湾画馆的周湘,于1905年编写的《最新袖珍油画诀》《最新袖珍水彩画诀》现身,呈现对于中国现代美术教育体系化建设的最初探索之力。刘海粟美术馆馆长鲍毓华也告诉记者,上海美专鼎盛时期构建的美术教育体系,不仅接轨世界绘画发展学术前沿,还在努力融合民族文化特色。文脉展上即有专门板块呈现如是尝试。人们看到,中国画作为传统的本土艺术,在上海美专被第一次纳入现代教育,成为一门学科,翻开近代艺术教育重要一页。早自1920年起,上海美专就开始筹建中国画系,诸闻韵、潘天寿、钱瘦铁、王个移等这一系科“掌门人”均出自吴昌硕门下。并且,上海美专国画系成立之始便开设书法、篆刻

课程,体现诗书画印兼容并包的办学理念。

历史之物与艺术之物的复合,深化着海派绘画的精神力量

从土山湾博物馆到顺昌路上海美专旧址一线上,汇聚着许多艺术名家的旧居,构成上海推动中国近现代美术发展的一条重要干线。不少坐标都与文脉展中的展品有所关联,形成历史之物与艺术之物的复合。

复兴中路512号,一幢有着红砖外墙的四层法式花园住宅,刘海粟曾在此居住了近一甲子。据刘海粟小女儿刘蟠回忆,当年家中二楼右侧是间大会客室,墙上挂有一幅父亲年轻旅欧时临摹德拉克洛瓦的《但丁和维吉尔》。这幅作品购沉出的刘海粟旅欧往事在展览中被再度回溯。第一次欧洲期间,刘海粟在博物馆里临摹了一批西方经典名画,其中临摹的米勒《拾穗》、柯罗《珍珠少女》都现身文脉展。他也以西方绘画技法活学活用画下一批欧洲风景油画,如展出的《翡冷翠》。第二次欧游,刘海粟更是把300余件中国现代美术作品组团带到欧洲多地巡展。当

年展览会现场的照片,以及刘海粟参展的中国画《秋江饮马图》《五松图》都现身文脉展。

黄宾虹在自忠路420号有着早期外廊式风格的联排住宅,一住就是30年。1929年春,上海美专聘请他为国画理论教授。他也曾为美专新创办之校刊《葱岭》题署,并撰《六法感言》刊于第二期。文脉展中不仅有文献佐证这段经历,还展出了他绘于1932年的一幅《山水》,让人们直观窥见他雄浑的积墨画风给当年的国画教育带来怎样的新气象。

丁悚旧居位于黄陂南路847弄9号,这也是其创办的“漫画会”所在地,张光宇、叶浅予、张乐平等人都常常往来于此。身为上海美专首任教务主任的丁悚,提倡写生教学理念,为美专主张的美术改良作了预备。如今有不少照片记录下美专学生户外写生课程,这些照片的拍摄者正是丁悚。而在文脉展中,写生之于上海美专也正是浓墨重彩的呈现部分。

最近,上海美术馆(中华艺术宫)、刘海粟美术馆均推出“海派城市考古”线路,邀请人们在漫步城市中探访海派绘画脉络,感受上海的风雅与精神力量。

■本报记者 姜方

《我爱你中国》《英雄赞歌》等荡气回肠的旋律响起,由上海歌剧院特别策划推出的《“嘹亮的歌声”经典声乐作品专场音乐会》日前亮相福州九日台音乐厅,线上直播吸引了超过160万网友观看。这是今年上海歌剧院10月红色演出月的首场演出,也是上海歌剧院“红色”音乐之旅的首站。在歌声中,表演者与观众一起回顾历史致敬英雄,迎接党的二十大胜利召开。

作为一个有着深厚红色基因的文艺院团,上海歌剧院多年来一直致力于通过文艺作品弘扬光荣传统、赓续红色血脉。今年,上歌延续10月红色演出月的传统,这个月在上海、福州为观众献上共七场演出,内容涵盖原创剧目与经典歌曲两大板块。本次巡演除了唱响“嘹亮的歌声”,上海歌剧院还携原创歌剧《晨钟》来到福州,歌颂李大钊为代表的中国共产主义先驱们追求真理、矢志不渝的勇气,以及求真务实、勇于探索的精神。

作为庆祝建党百年上海首批重点文艺创作项目,《晨钟》集结了作曲许舒亚、编剧姚远、指挥许忠、导演熊源伟等国内优秀主创团队。多年来的演出过程中,上海歌剧院院长许忠与主创们一起打磨修改、精益求精,随着作品唱词凝练而深邃,旋律蓬勃而动人,《晨钟》获得国家艺术基金2020年度传播交流推广资助项目。本次巡演中,沈佳瑜、马倩、陈朝宏、董正研、何超、郑瑶、李忻润等上海歌剧院优秀的青年演员们一同挑大梁,演绎百年前的风云人物。在一次次排练和表演中,他们从人物身上汲取了许多精神动力。

另一部歌剧《江姐》则是上海歌剧院的经典保留剧目之一,自1964年首演并在全中国广为流传,久演不衰,影响了一代又一代共产党人,是无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。自1965年由第一代“江姐”任桂珍首演后,坚持排演近60年,培养历练出六代“江姐”,饰演第六代“江姐”的年轻演员何晓楠、周琛曾多次得到任桂珍老师的亲身示范指导。10月5日在上海九棵树未来艺术中心举办的《江姐》赏析会,更是通过曾多次获观众良好反响的“江姐说江姐”形式,由饰演最新一代“江姐”的年轻演员,以接地气、近民众的互动,生动介绍江姐其人其事。现场排演体验,让观众亲身感受歌剧《江姐》的艺术魅力,让红岩精神代代相传。

上海歌剧院开启『红色』音乐之旅
『嘹亮的歌声』线上吸引一百六十万观众