

以先锋探索重新定义中国动画

► 10版·影视

电影越来越长,会成为趋势吗?

► 11版·文艺百家

踏上“寻色中国”的旅程

► 12版·艺术

在新的时代背景下拓展出新的艺术表现空间

——评重大革命题材剧《破晓东方》

戴清

沪产重大革命题材剧《破晓东方》表现的新中国成立前后“战上海”“建上海”往事,在我国文艺史上有着纵跨60载的创作前史,先后有1959年的电影《战上海》、改革开放初期1981年公演的话剧《陈毅市长》(之后黄佐临先生将之搬上银幕,影响更巨),以及上海交大教授刘统先生撰写、2018年出版、获得“五个一工程”奖的纪实文学《战上海》——《破晓东方》也即改编自这部书。

丰富的创作前史有力说明“战上海”这段中国革命史建设史岁月是怎样地惊心动魄,其间的“立国之战”对几代创作者们又有着多么强大的吸引力,由此也赋予了《破晓东方》在剧作上得天独厚的优势。该剧将《战上海》与《陈毅市长》有机结合在一起,借助电视剧的叙事体量,全景深入地展现了这一历史过程,在追缅、致敬中回应着过往的历史书写与互文叙事,揭示、充实、补白,并在新的时代背景下拓展出新的艺术表现空间,真切演绎出人民军队在解放战争中英勇解放大上海的革命颂歌,也感人肺腑地谱写了一曲在中国共产党领导下,上海这座城市与人民群众一道走向新生的恢弘史诗。

文武结合 多类交融

在对历史真实还原的前提下,多种题材元素彼此交融,别开生面,有力开拓了重大革命题材剧的艺术表现空间

《破晓东方》聚焦上海解放前后的重大革命历史。

“战上海”武戏激烈,华东三野的将士们为了保护上海的城市面貌,不用重型炮,只用轻武器,前赴后继激战15天,几万人倒在了共和国成立的前夜,“战上海”之难、战士们们的壮烈牺牲感动天地;同时,武戏中又夹杂着变奏曲,开篇即表现真实历史人物——上海地下党情报员李白舍身发送解放军渡江战役紧急情报而不幸被捕,共产党人舍生忘死的英雄主义情怀与电影《永不消逝的电波》、同名新编舞剧跨越时空、互文激荡。“战上海”的武戏还夹杂文戏,所谓武戏文唱、文武结合。剧中,纪南音和陆修远假扮成国民党军官夫妻,以过人胆识深入敌部,劝降国民党上海临时司令官;再如表现年轻的迟浩田带着两个士兵通过

►《破晓东方》将《战上海》与《陈毅市长》有机结合在一起,借助电视剧的叙事体量,全景深入地展现了这一历史过程,真切演绎出人民军队在解放战争中英勇解放大上海的革命颂歌,也感人肺腑地谱写了一曲在中国共产党领导下上海这座城市与人民群众一道走向新生的恢弘史诗。图为《破晓东方》剧照

下水道到国民党兵营前,威慑千余敌人缴械投降等都让“战上海”在充沛的历史感中,平添了自然可信又曲折多姿的戏剧性与传奇色彩,将“战上海”的老故事演绎得壮怀激烈又引人入胜。

“建上海”之艰从解放军入城前后就已开始,这一阶段虽以文戏居多,但文戏中的节奏感与紧迫感让作品张弛有度,有着较强的戏剧张力。其中有当下观众不太熟悉的丹阳整训,也有影视剧多次表现过的战士们不入民户、睡在街上的著名场景,该剧的艺术处理翻出了新意,让人耳目一新。再如陈毅市长和人民政府面对国民党留下的旧上海烂摊子,经历了一个个难关——推行人民币的艰难,与投机商人进行银元金融战,米粮、面纱与燃煤的“两白一黑”战以及稳定物价战……在这些经济仗的文戏之间,陈毅市长与人民政府广泛团结社会各界人士,其中黄炎培先生北上、请工商联的秦老板从香港返沪等都是剧中充满

紧迫感的文戏段落。剧中还表现了上海底层百姓的生存境遇、工人当家作主、自主研发锅炉改造,也包括对多对年轻人爱情的节制表现。

同时在以上文戏戏码中,还有人民政府、公安人员对国民党残渣余孽——搞破坏的罪犯流氓、潜伏下来的特务、兴风作浪的投机商人进行坚决专政,作品还对国民党轰炸破坏上海建设、台风肆虐、政府救灾都有着细腻呈现。再有,从谍战到国安的类型转换更增加了抓捕特务的难度。如此这般,“建上海”以文戏为主、武戏为辅,文武戏唱、文武搭配,还糅合了多种题材元素,经济/行业、民生/年代、国安/谍战……大小事件、叙事线索、各类人物紧密有序地编织在一起,作品饱满扎实、主次分明、不枝不蔓,节奏沉稳而富变化、张弛有度。借用戏曲界评价文艺全面的演员是“文武昆乱不挡”的说法,《破晓东方》也是文武戏精彩迭出;在对历史真实还原的前提下,多种题材

►《破晓东方》将陈毅市长放在特定的历史环境、背景、事件中展现他的个性特征,并在丰富的人物关系中多角度展示其人格魅力。演员张嘉益的表演自然、神似,塑造出陈毅元帅深入人民、依靠人民、为了人民的共产党人风采与伟岸的人格力量。图为《破晓东方》陈毅剧照

元素彼此交融,别开生面,有力开拓了重大革命题材剧的艺术表现空间。

虚实搭配 群像生辉

真实历史人物与虚构人物彼此搭配,虚构人物的行动情感紧紧围绕重大事件展开,对情节有较强的推动力

《破晓东方》在情节上以文武戏结合巧妙推进,人物上则采取真实历史人物与虚构人物彼此搭配,虚构人物的戏份较重,对情节有较强的推动力,如此通过虚实搭配也拓展了重大革命题材剧的表现空间,其艺术探索值得肯定。

作品将陈毅市长放在特定的历史环境、背景、事件中展现他的个性特征,并在丰富的人物关系中多角度展示其人格魅力。在剧中,“难关难过过关过”——身处新旧政权交替的历史转折中,该剧

充分表现陈毅元帅“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”的文韬武略;与黄炎培等民主人士相谈他敬重有加、真诚相待;和荣毅仁等爱国商人交往他平易近人、爱护支持;面对为所欲为的狂妄投机商人赵丰年,他的宣战振聋发聩、言出必行。他更是为灾情中的老百姓心力交瘁的好市长,把老战友放在心尖上的实诚人,他还是为大学生热忱讲述血与火革命往事的激情演说家……在上海只做了一年市长的陈毅元帅能够带领上海新政府和上海人民共同克服无数艰难挑战,居功至伟,也是至今人们无法忘怀、不断歌咏追缅他的原因。其间,更有力回答了中国共产党为什么能的重大历史命题。演员张嘉益的表演自然、神似,塑造出陈毅元帅深入人民、依靠人民、为了人民的共产党人风采与伟岸的人格力量。

其他群像人物如毛主席、周总理、黄炎培、宋庆龄、陈云、曾山、荣毅仁、张茜等都有较好的演绎,曾山的宽厚务实、陈

云的经济头脑与干练作风、荣毅仁处事待人的真诚宽厚都各具风采。

虚构人物如纪南音、陆修远、田国立、林秉良几人戏份较多、人物比较丰满,人物行动情感紧紧围绕重大事件展开,又开阔了表现空间。再如米知礼父女,米时节所在的铅笔厂迁往哈尔滨,对父亲不舍、父女深情的表现都十分感人。其他如对特务潘立忍不断捣乱失败、直至灭亡的过程表现得也并不简单化模式化,或过于弱化敌人,而是一波三折、惊险不断,增强了情节的戏剧张力。

当然,剧中个别情节段落落在细密精彩程度上还有提升的空间,个别演员功力不足也多少制约了人物塑造的深厚度和情感表现力。

(作者为中国文艺评论“中国传媒大学”基地副主任、教授,此文由作者本人根据日前在京召开的《破晓东方》研讨会发言修改整理而成)

传统文化如何为网络叙事注入新动能

许苗苗

古风类网络文学写作有了新变,虽然故事依旧以朝代框架和东方色彩为基础,脱不开历史文化的传统内涵,但它们总能在传统的基础上令人耳目一新,显示出网络民间叙事的多样动能。

比如《边关小厨娘》用专精的技术扭转炮火命运;《成何体统》在官斗中展开智力博弈;《大白金星有点烦》《早安,三国打工人们》一反经典同人逆天改命换主角的讲法,将目光投向出其不意的角度……

在传承与发扬历史文化的过程中,网络文学经历了从观望、研读向体验、领会的转变。广大网民赋予这一领域充分的动态和活力,让历史类网文不再追求戏剧性的壮丽,而是在虚拟场景中强调情感和逻辑的真实,挣脱早期统一的浪漫儿女英雄梦,逐渐分化为戏谑与平实双峰并立的幻想共同体。现实与想象的双向奔赴,在对传统文化的继承、化用与赋活中,赋予网络小说向更高精神境界开拓的动力。

历史真实与网文真实

依托史实讲述的历史小说,一直是网络文学中老少咸宜的类型。早年《明朝那些事儿》《家园》等作品虽然发表在网络上,但它们以贴近正史、信史为追求,阅读感受也近似书本。只有从较以往

更充沛的情感和不时跳出语境的评述方式里,才可见网络人气即时互动的痕迹。相比之下,《新宋》《覆汉》以及《秦吏》《汉阙》等作品,则彻底实现了自历史小说向历史网文的转变,虽同样以史书真实记载为框架,却利用流行网文套路赋予角色重生穿越等属性。主角虽已知结局,却并非以预言家或救世主的幻想身份制造爽感,而借助个人遭际感应历史的壮丽与悲怆。虽然人物是幻想性的,但其当代意识和共通感受却浓缩了广大网友重述历史的意愿,能够在差异化的网络大众之间构建情感的真实。

玄幻仙侠文看似天马行空飘忽不定,但对中华传统的表现也绝非仅停留在视觉的华髻、汉服,或是音韵层面诗词套改的生僻句子上。逆袭少年一路上进,仙人侠客着力修行,秉持的是“君子以自强不息”的信念;四海八荒的仙女帝,虽然在言情虐心的套路中简化为古今穿越谈恋爱,但设定也总是离不开古代神话、民间传说与历史故事的融汇。无论最后隐居山林还是重振朝纲,都脱胎于古代文人朝堂——天下的理想,在独善其身之外,常有一个追求天人和谐、为苍生请命、恢复天道人伦的高层次理想。它们虽以疏离真实为根本,但其历史基调、时间感、对神明的向往与牺牲精神,流露着与道家的超脱、楚歌的狂放、诗与酒的浪漫情怀相互映衬的审美追求。这种不拘一格的张扬想象力,在我国以批判现实主义为主流

的当代文学中一度较为缺乏,却在网络小说中复活,成为网民续写传统意象的辅助。

借助史料传说和网络文学特色手法,这些小说从现实界向想象界不断演进,让真假假假的网文讲述在大众的认知和情感之间达成最大共识。架空年代、幻想身份以及贯穿“无为而治”思想的不确定结局,为想象赢得更广阔的空间。它们并非着意戏说历史,而相当于一个放大镜,将屏幕对面网民的目光投向细节,达到让当代人“亲眼见、亲耳听”的效果。网络手法与历史现实的融合,是技术助力下网民好奇心和发声欲的综合产物。在漫无边际的想象中,古老中华文明向不同维度伸展,搭建起民间视野中的传统世界。

博物馆内外的冒险之旅

盗墓文、寻宝文和民俗传说文,将都市传说、神怪妖魅等无形物与切实可感的文物、科考相联,以文字营造类似考古的现场,不仅为风雨不近的都市生活开辟冒险通道,也像博物馆一样提供了神游古老文明的机会。

作为历史的亲历者和见证者,文物虽不能言,却最容易引发讨论。早期盗墓文《鬼吹灯》成功点燃民众热情,《盗墓笔记》使正邪莫辨的“盗墓”转化为好友探险,一定程度上解决了题材在法律

和伦理方面的限制。这一题材后续转为寻宝、鉴宝和异能,如《黄金瞳》主角拥有X光加数据库般的双眼,《大宝鉴》则通过捡漏暴富令人兴奋。

风水五行、巫蛊妖咒等是盗墓鉴宝文营造悬疑恐怖气氛的秘诀,而这一类写作也对传统神怪体系进行了拓展,如南派三叔新作《王母鬼变》写尽墓中妖物后,开始渲染不可见的天机;南无袈裟理科佛也从最初偏远的《苗疆蛊事》步入了《平妖二十年》宽广的平行空间。与现实生活的距离感,与信仰相关的神秘仪式,有形的宝物与莫测的神祇,以及恐怖描写的流变构成类型兴奋点。

利用人们对古老年代、失传技艺和昂贵价值的窥探欲,盗墓寻宝文让博物馆展柜里一尘不染的展品从默默无闻的器物转化为神力附着的灵物,开口讲述千百年繁华与多舛交织的神秘故事。

现实与想象的双向奔赴

网络文学发展二十余年,与历史文化相关的作品贯穿始终,几乎不受付费模式、媒介转型和话题潮流等因素影响,是领域内经久不衰的题材。历史时序和王朝脉络提供框架,古代名人的传奇经历构造情节,文物、工艺乃至文化经典都构成想象源头,而网络趣缘社区对话题的集中整合,又鼓励人们将好奇心变成文字。以上因素共同酝酿网络

历史文化类主题的繁荣。

从现实层面看,网民的求知欲、作者的代言心态和分享欲望,是推进历史文化类网络小说创作繁荣的重要动力。网络提供低成本知识获取,数字资源的普及将大部头史书变得轻巧易读,拓展普通人接触稀缺史料的机会,而求知欲推动网络群体不懈地探索,千年悬念和历史谜题在公众的场域里面对集思广益的演绎。作为网民群体言说的代表,自发的网络作者未必拥有历史学识和完备逻辑,却以分享意识和探索精神著称。他们不仅独自阅读,更期望为网民给出合情合理的解释。借助数据库、网站和论坛,他们像学究一样翻阅史书,像侦探一样回溯现场,在古老史书寥寥的缝隙中连续接地气的细节,更以鲜活的网络语言和当代价值观,让简略的古文生发出现代情与味的空间。作者替网民读书,在网上编故事,同时也构建新的知识传播和分享体系。他们是当代读者和历史人物的双重代表,将书面文明规定读法和记忆点的史书转变为屏幕中兴趣导向、情感丰沛的写作专题。

从想象生发机制看,传统精神的包容与概括,有形物质与无形技艺的传承,在网络上营造中华文化共同体的认识基础。无论代码演绎的数位诗,还是玄幻、架空小说,即便最时尚的潮流,也融汇着与古老历史相关的文化想象。国人凭与生俱来的文化亲缘,将与传统文化相关的一切元素符号杂糅到传奇

故事中,充实网络文学的仓库。如《传国工匠》《大旗袍师》《一脉承腔》等,将历史民俗与新兴行业、青年娱乐结合,让外行了解内行,从当代观照古代,把抽象的传统文化知识变成具体生动的故事。这类非遗传承文本是网络文学为迎合现实题材引导的产物,却因丰富中华文化的滋养而打开了网络构思的新路径。

网络小说构架在将历史真实和虚构想象融为一体的大叙事基础上,以古今穿插不受限制的个人言说构造连续,难免将严肃历史解构为泛娱乐化的小趣味。而《唐朝穿越指南》《唐朝定居指南》等在戏谑中展开反思,不仅展示出公众追问的力量,也标志着网络写作可信度、精密度的提升。因此,虽然情绪和情感导向的网络写作挑战了历史的严谨理性,但另一方面,网民的探索与解读也凸显当代知识主体将历史从外在对象内化为理解运用对象的过程。

在想象与现实联手、当代与过往贯通的新时代网文中,传统文化不再是沉淀在现代人体无意识中的抽象概念,而内化为情节、转换为感受,构成故事的底蕴和脉络。在网络青年的构思、讨论、评议与传播中,网络文学既传承过往,也映照当下,每一个精彩的故事都是想象与现实的双向奔赴。

(作者为首都师范大学艺术与美育研究院教授)