

揪贪除贪，话剧《大清相国》感动观众

“我本高洁”展现理想之美

话剧《大清相国》讲述了清代名臣陈廷敬始终坚守公正清廉的人格之本，并将这份坚持延续终老的故事。

(上海话剧艺术中心供图)

■本报记者 董薇菁

原创历史题材话剧《大清相国》日前开启第二轮演出，清代名相陈廷敬揪贪除贪的故事，吸引了很多观众尤其是年轻人走进剧场。

原著作王跃文曾对历史上的陈廷敬有过这样的概括：清官多酷，陈廷敬是清官，却宅心仁厚；好官多庸，陈廷敬是好官，却精明强干；能官多专，陈廷敬是能官，却从善如流；德官多懦，陈廷敬是德官，却不乏铁腕……

在表达“揪贪除贪”主题的过程中，话剧《大清相国》的舞台化呈现没有停留在表象，而是紧紧把握人物的内心来展现。剧中，参加科举考试期间，陈廷敬结识了一同赴考的张汧、

专家点评

■崔伟 (中国戏剧家协会分党组成员、中国戏剧家协会秘书长)

它发生在一个封建的历史空间，发生在一个非常复杂的官场之中，既写了那时官场的复杂，也写出了在复杂官场中人的命运沉浮的自主性，把很容易概念化的反腐主题写出了一个比较丰富的生活空间。

■欧阳逸冰 (中国儿童艺术剧院原院长、剧作家)

我认为《大清相国》是一部颇具艺术感性，颇有历史厚重感，并兼具现实启示价值的好戏。为什么说它有艺术个性，这个艺术个性表现在很多方面，其中最突出的一个方面就是采用了独具一格的叙事方式。

■马也 (中国艺术研究院戏曲研究所研究员)

我觉得“四进士”的结构好，这个故事按照四进士的命运往下走，四个人四种命运。

■宋宝珍 (中国艺术研究院话剧研究所所长)

如何安身立命？我觉得《大清相国》提供了启示。它是历史对现实的观照，是今人与古人的对话。

■荣广润 (上海戏剧学院教授、戏剧教育家)

导演王晓鹰有他自己的追求，这个戏的表达，并不仅仅停留在反腐的主题上，而是把人心层面上的一些东西挖了出来，这样的呈现，加深了这个戏的感染力。

剧呈现出一种蓬勃朝气。

在表达“揪贪除贪”主题的过程中，话剧《大清相国》的舞台化呈现没有停留在表象，而是紧紧把握人物的内心来展现。剧中，参加科举考试期间，陈廷敬结识了一同赴考的张汧、

高士奇和郑恒，他们几乎一同入仕为官。但是，昔日意气风发踌躇满志的同伴，却走上贪腐的不归路；高士奇贪财，渐渐暴露贪欲本性；郑恒贪名，被封妻荫子的荣耀蒙蔽；张汧贪权，人情难背徇私包庇……陈廷敬不得不

以铁腕对待他们。而与心上人月娥有缘无分、恩断义绝的有情之苦，更为他的形象增添了人情味。

陈廷敬如何在有情与无情之间抉择决断，又如何在内心挣扎中以理智战胜情感？在导演王晓鹰看来，关键就要演出一个有情之人如何做到坚守原则。陈廷敬的可贵，正体现在身处复杂的历史境遇中，所做的每一个抉择背后的沉重、艰难和痛苦之巨。

陈廷敬一生经历28次升迁，纵横政坛50年，凭借的不仅是一本厚厚的人情账，不是游刃有余的阴谋阳谋，也并非首鼠两端、左右逢源的仕途经。陈廷敬自己的“官场秘笈”只有一句话：一片冰心在玉壶。在热血时，潦倒时，得意时，都不忘“我本高洁”四个字。而“我本高洁”这四个字，对于张汧是遗憾，对于郑恒是痛悔，对于高士奇更是空话，但陈廷敬始终如磐石地信仰着清廉与公正，丝毫不妥协。

话剧《大清相国》呈现的陈廷敬，传达出了一种理想之美、信仰之美。在导演王晓鹰的理解中，这位大清相国真正意义上的“善终”在于他保住了自己的本色。

在话剧和影视圈齐头并进的演员们

■本报见习记者 姜方

不久前，因电影《她》获得今年奥斯卡最佳女主角提名的法国女演员伊莎贝尔·于佩尔，为2017年“世界戏剧日”致辞。在致辞中，她特别强调了戏剧表演对其演艺生涯的重要性。迄今已参演影视剧超过100部的于佩尔，曾凭《维奥莱特·诺齐埃尔》《钢琴教师》两获戛纳电影节最佳女演员奖，又凭《女人韵事》《冷酷祭典》两夺威尼斯电影节最佳女演员奖。此外，她也是位优秀的话剧演员，曾出演莎翁戏剧《一报还一报》、以法国小说《危险关系》为蓝本的话剧《危险关系四重奏》等。

全球演艺圈中不乏像于佩尔一样因影视剧声名显赫，却依然坚守着戏剧舞台的演员，同时在这两个领域施展着才华。

话剧舞台是对表演艺术实打实的炼金台

坊间曾流传着如下言论：“电影是导演的艺术，电视剧是编剧的艺术，而话剧才是演员的艺术。”此话可能有失偏颇，但可以肯定的是，话剧作为一门有着悠久历史的形式，的确考验着演员的“真功夫”。很多知名演员都把话剧视为演技试金石，这包括了当下英国最火的男偶像们：

2008年，汤姆·希德勒斯顿就凭《辛白林》获得劳伦斯·奥利弗奖最佳新人奖。而前一年，他与伊万·麦格雷戈合作了另一部莎剧《奥赛罗》。新版《美女与野兽》野兽扮演者丹·史蒂文斯，2004年出演《皆大欢喜》奥兰多一角获伊恩·查理森奖提名。裘德·洛2013年以《亨利五世》中的出色表现收获好评，埃迪·雷德梅尼2010年凭《红色》拿下奥利弗奖和托尼奖最佳男配角……

“作为演员应全身心投入到作品中，头脑保持好奇，身体保持灵敏、情感上保有同情心。”汤姆·希德勒斯顿一语道破英国演员们的“自我修养”。本尼迪克特·康伯巴奇2015年在巴比肯剧院上演了12周的《哈姆雷特》。女导演林赛·特纳设计的“哈姆雷特特作”，需要他在时长3.5小时的演出中，拥有“蜘蛛侠”的敏捷和“闪电侠”的速度，连续奔跑于纵深的舞台，时而跃上长桌，时而蜷缩在道具里；既要演绎运剑、击剑等动作戏，又要

呈现独白、啼哭等内心戏。

当粉丝们为康伯巴奇《神探夏洛克》迷醉时，很少有人知晓“卷福”在戏剧舞台上接受了怎样的“魔鬼训练”。然而他在《哈姆雷特》中充满感情的念白与演绎，依然被专业评论家认为离拿奥利弗奖还有很远的距离。可见戏剧舞台是个讲真正实力的地方，即便是“万人迷”也躲不过人们的严苛审视。

卓越的演技能使观众看清自己，了解生活

本雅明认为，典型的电影演员只扮演自己，他与扮演某个角色的典型不同。的确，失去了影视剧表演中常见的重来、剪辑、特效，现场表演拥有固定的景深，灵活性很受限。如何在众目睽睽下平衡角色与自我的关系，让观众信服演员就是那个“典型角色”，这使得演员对演技的控制力变得愈发重要。很多话剧演员出身的演员演起影视剧来，或许不那么容易“出戏”。比如“莎剧王子”焦晃在《雍正王朝》中饰演的康熙皇帝从慈爱但不怒自威。剧中，康熙从木兰回京的那一幕，当他从车中走出接受百官

凝视时的眼神和手部动作处理，表现了一个“权位登顶者在瞬间的孤独”。而他在《北平无战事》中饰演的何其沧则儒雅、潇洒、平和，非常贴合角色形象。无论技术怎样进步，戏剧终究是人和情感的艺术，“莎剧大腕”伊恩·麦克莱恩在《理查三世》中扮演的理查三世上蹿下跳，坏事做尽后，突然沉寂下来，在高高的宫殿前俯瞰他的臣民，如同雕像。真正卓越的演技会使人终身难忘，能够帮助观众看清自己，了解生活。

某知名演员曾表示，能演好一出话剧有时比演影视剧更有成就感。国内演艺圈中，在影视剧和话剧都颇有成就的“实力派”演员同样有不少。陈道明的《喜剧的忧伤》，梁冠华、濮存昕、杨立新、冯远征的《茶馆》，段奕宏、郝蕾的《恋爱的犀牛》，秦海璐、辛柏青的《红玫瑰与白玫瑰》，张丰毅、张凯丽演的《这里的黎明静悄悄》……戏剧表演研究“声台形表”，若每样都能达到准专业水平，不仅需要声乐、台词、形体的强有力支撑，更是对想象力、反应能力、悟性的综合考量。某些只能在镜头前展示“最佳美颜角度”的流量明星与之相比，似乎失去了演员应有的分量。

2013-2014年，伊莎贝尔·于佩尔与凯特·布兰切特共演话剧《女仆》。左为布兰切特，右为于佩尔。图为《女仆》剧照。

浮世绘大师笔下的鲜活主题，激励了一批日本漫画名家走上动漫之路

孙悟空，如何成为世界的英雄？

1986年央视版孙悟空。

日本版孙悟空。

美国版孙悟空。

(均资料图片)

上周，两则和《西游记》有关的新闻触动了很多人。一则是1986年版电视剧《西游记》总导演杨洁去世，让不少70后80后甚至90后观众发现，每个人的童年里都有一个孙悟空。另一则是奥斯卡最佳影片《国王的演讲》制作团队投资拍摄10集电视剧《美猴王传奇》，明年将在Netflix开播，尽管师徒四人中包括唐僧在内有2名女性，引发不小的争议，但是用制作方的话说，《西游记》是全球流行文化，美猴王的英雄传奇值得不断讲述。

《西游记》和孙悟空究竟魅力何在，如何成为一个跨越国界和年代的IP和英雄？在春季档海外超级英雄电影密集上映的档口，纪录片《泊客中国》日前推出一集专门讲述“孙悟空”这个中国原创英雄的海外传播。不少海外作品中的孙悟空形象成了探索流行文化发展的精彩片段，而这其中也蕴藏着中外艺术家之间交往的感人故事。

■本报记者 张祯希

“你想为我制作动画电影，听起来很有意思。”“嗯，我将来一定会做出来的。”“我将来会在你的电影里帅气地大闹一番吗？”“嗯，一定会帅气地大闹一番。”在动画电影《手冢治虫物语——我是孙悟空》中，少年手冢治虫与孙悟空面对面坐在筋斗云上，展开了这样一番充满童趣的对话。

该片是手冢治虫去世后，根据他的成长经历与生前创作草案改编的。长着大鼻子、戴着眼镜、喜欢小虫子的手冢治虫，从小就是同龄人欺负的“软柿子”。十几岁时，万氏兄弟的《铁扇公主》在日本上映，电影里那个在取经路上打败牛魔王的孙悟空，一下子变成了手冢的心灵偶像，并将他引上了一条为之倾注毕生的动漫创作之路。

通过手冢这个外国孩子的经历看孙悟空的魅力，最为直观也最切中要害——童年是我们的心灵故乡，而每个人的童年里都需要这样一个精神偶像，他强大、勇敢、喜创新、有担当、追梦想，带给我们面对外在挫折与内心恐惧的勇气，让我们想要成为更好的自己。

《西游记》的打开方式有很多

前不久，一则孙悟空将成为2020年东京奥运会形象大使的新闻引爆网络。咱们的孙悟空被国外抢走了？原来这里的孙悟空并非吴承恩小说里的齐天大圣，而是日本漫画家鸟山明的代表作《龙珠》中的主人公。《龙珠》里的孙悟空长着猴尾巴、拿着金箍棒、坐着筋斗云，是一个战斗力爆表的“外星少年”，简而言之就是以《西游记》里的孙悟空为原型创作的二次元人物。

这足以照见“大师兄”巨大的国际

影响力，事实上，孙悟空的形象在日本流行文化中从未缺席，几乎每隔一两年都会有相关作品出现。

“通过梳理‘西游记’题材与悟空形象在日本沿革的历史，一条以悟空为标志的中日文化交流线索便会浮现出来。”在东京大学攻读“表象文化论”专业的博士生陈昊介绍。悟空在日本拥有超高人气，这其实离不开他师傅唐三藏的功绩。早在奈良时代，日本的知识分子们就流行传抄《大唐西域记》。之后，随着大量带有绣像插图的《西游记》明清刻本的东传，“大师兄”的人气才逐渐盖过了“师傅”。唐僧师徒四人、蜘蛛精、玉兔等《西游记》中的经典形象，也顺理成章地成为葛饰北斋、月冈芳年等江户时代浮世绘巨擘的创作主题。

围绕《西游记》的海外影视创作层出不穷，这些创作中也被加入了不少改编者的审美趣味。1926年，日本人藤信郎创作的剪纸动画《西游记之悟空物语》

被视为最早的以西游记为题材的动画片，5分钟时长展示唐僧取得真经的过程。影片“和风”十足：制作材料是极具特色的日本传统印纸——“千代纸”；沙和尚被剪成了一个河童的形象；孙悟空用芭蕉扇扇出的灵山则像极了富士山。

1940年，日本推出了首部西游题材真人电影，电影采用了当时日本国内最流行的歌剧形式，演员在根据剧情变换布景的舞台边上边演唱，饰演孙悟空的是有“日本喜剧王”之称的男演员榎本健一。片中一幕，唐僧询问孙悟空是谁，孙悟空一边叩首一边唱道“我是从石头里出生的”。

在日本居酒屋中，“阿童木”与“孙悟空”握手

一生画了15万张漫画原稿，创造出《铁臂阿童木》《三眼神童》《怪医黑杰克》等一批经典作品的手冢治虫，被誉

为日本漫画之“神”，而正是当年一部万氏兄弟的《铁扇公主》在少年手冢的心中埋下了“将来要去动画”的种子。

1952年，也就是在看过《铁扇公主》10年之后，那个曾经在电影院里如痴如醉的少年，竟真的开始兑现他在心中暗暗许下的承诺——绘制出属于自己的孙悟空。这一年，手冢治虫的原作漫画《我的孙悟空》在日本《漫画王》杂志上开始连载，这一连载便是7年之久。圆圆的黑色小鼻子，一双滚圆的大眼睛再加上一对面包一样的大耳朵，相较于前辈万籁天，手冢笔下的孙悟空更为童趣，已颇能看出几分阿童木的影子。也许手冢治虫最为中国观众熟知的动画是《铁臂阿童木》，但实际上，他的动画电视剧处女作却是以《我的孙悟空》为蓝本的《悟空的大冒险》。而手冢本人也承认，铁臂阿童木“能飞能武”的形象设定，也是从孙悟空身上得到的灵感。

相关链接

这个猴王非常“酷”

跨文化传播时，孙悟空很容易被当作一个个性强烈的标签式人物，他本领高强、有情有义，用“个人英雄主义”来解读是译介的捷径。

1940年代，美国人亚瑟·韦利尔的译作《Monkey (猴子)》出版之后，“猴”“猴王”成为《西游记》的主角甚至代名词；德国《猴子取经记》，波兰有《猴子造反》；捷克有《猴王》等。上世纪80年代出版的《超时空猴王》是其中最典型的例子。漫画讲述了孙悟空的DNA被移植到一只猴子身上，从而在30世纪复活。

有时孙悟空比较“萌”

手冢治虫创作的《我的孙悟空》中，猴王看起来像一个天真稚气的小孩。日韩漫画中，孙悟空经常被画成大头小身，眼睛比例大得夸张的造型。据说，越南在拍摄电视剧《西游记》时，孙悟空的扮演者就是一个小男孩。

孙悟空的“萌”形象还会随着时尚而变，上世纪90年代很流行的孙悟空紧箍圈变成安全帽，金箍棒变成双截棍，筋斗云也成了滑板。

孙悟空成了手冢治虫漫画生涯里的重要存在，这一形象也牵连出不少手冢与中国漫画家之间交往的轶事与感动。

手冢治虫为万籁鸣为自己的启蒙老师，他曾经来到上海，并专门拜访了上海美术电影制片厂，与偶像万籁鸣进行了漫画经验交流。1981年，动画电影《大闹天宫》的原画设定者严定宪赴日本参加动画展，在一家居酒屋与手冢治虫等日本漫画家聚会。席间大家突发奇想，严定宪与手冢治虫即兴绘制了一幅孙悟空与阿童木握手的图片。

在生命的最后一段时间里，病床上的手冢完成了自己最后一部动画电影《手冢治虫物语——我是孙悟空》的草案，并在扉页上留下了“这是我的手冢治虫”的字样。曾制作过多部手冢治虫动画片的日本动画人松谷孝征说，即使知道自己将不久于人世，手冢治虫仍想给大家留下一个积极乐观的信息——“我已经变成了孙悟空”。