国家艺术杂志/文化时评

幸福乐章的华彩构建

-观电视剧《平凡岁月》

电视剧《平凡岁月》通过质朴的百姓生 活,折射和展现社会时代的发展变迁。《平凡 岁月》另辟蹊径追求品位独特的荧屏盛宴,以 电视剧的目光凝视那片芬芳四溢的岁月,那 是心灵深处的时代回响。《平凡岁月》将视角 伸入到上世纪八十年代, 搭建了别具一格奇 妙新颖的婚姻关系。上世纪八十年代怀旧现 实风鲜活迎面扑来,荡气回肠反映生活的现 实镜像,还有幸福日子的精神担当。认识一个 人唯一的方式是不抱希望去爱那个人, 对于 爱着的人来说,被爱的人好像总是显得那么 孤独。栩栩如生的人物, 感同身受的浓郁氛 围,扑面而来的鲜活气息,《平凡岁月》赞美大 地,赞美天空,赞美一切美好的事物。这一切 让观众津津乐道, 当李大宝从荧屏走进观众 的世界,激起涟漪层层,那是幸福的家园,是 空间和时间相对久远的我们的内心家园。

《平凡岁月》里的主人公李大宝,观众看 到了体贴和暖心,被朵朵善良柔美折服,朵朵 的身影经常在大宝眼前闪现, 尤其温文尔雅 的油杰在大宝心里泛起许多波澜, 夜深人静大 宝意识到自己被朵朵吸引了, 无法抑制的情 欲想象,通过外物和幻景表现燃烧的生命。大 宝经历内心征程的爱情考验, 折射李大宝爱 的痛苦辛酸。对朵朵那样牵肠挂肚,挖掘和寻 找到了普通人内心世界的真实感受,是大宝

有点意外,舞台上正在

过六十一岁生日的美国最

的善良和憨厚。大宝的理想和憧憬,只是美丽 的成人童话,不管世人如何看,义无反顾和朵 朵结婚,忍受了冷淡,不惜一切代价去抗争。 爱情童话的想象脱离日常经验,大宝为真诚 的爱进行的抗争和重创,显得揪人心肺催人 泪下,剖析灵魂深处的搏斗。

《平凡岁月》的情爱故事为表现主题,形 成翻云覆雨悲欢离合的爱情叙述, 大宝心神 不定,产生对朵朵炽热的爱,张朵朵以少女之 身为大宝洗冤清白,在工厂和家里摆酒席。大 宝发喜糖散布舆论先发制人,这使朵朵心理 上非常反感, 甚至觉得蒙受了莫名的冤屈和 差屋, 限这种没有艺术细胞的人谈恋爱, 还有 什么欣慰和愉快可言? 父母面对邻里风言风 语的压力,因缘际会推动剧情,这样生生将两 个人假戏真做了。大宝面对爱没有逃逸,勇敢 地追求,结了婚又不能直爱,这给人物以多样 的期待,体贴入微给朵朵购奶粉和桃酥,李大

宝在丈人丈母娘面前表现,依靠真诚智慧打动 了张朵朵的心, 直到大宝为棵棵挡刀身受重 伤,张朵朵内心才发生了转变,他们的爱被温 暖惊醒了。朵朵将心比心活在大宝角度想问 题,成为真正携手相伴的爱人。后来彼此欣赏 和相互喜欢,夫妻患难渡过,朵朵向李大宝撒 娇诉说,在平凡岁月寻找到不平凡的乐趣,李 大宝最后收获了幸福。音乐响起,白色婚纱寄 托了纯理想的爱, 今人潜然汩下,

有人讲电视剧失去民间支撑,电视剧就 枯竭了。胡同是民间语境活动场所,生活质感 特别接地气。胡同拥有自己的精神家园,散落 相同的家家户户, 营告着时代氛围, 上世纪八 十年代老北京的风光叙述上演四九城的生 活,许多画面让人熟悉亲切,四合院地点的视 觉空间,张婶等街坊邻里的相互帮助,让人聆 听到这个城市的声音。《平凡岁月》为何能引 起普遍关注,因为这个故事在真正的百姓身

上有,真正百姓的故事应该来自真正的群众。 在这狭窄的小巷里,生活着形形色色的人物, 都是些左右为难的平民窘迫者, 步入新时代 为数不多的旧房被拆除,在旧址上盖起新高 楼,后来住讲单元户楼房。楼房的布局错落有 致,李大宝自行车风驰电掣大街小巷。

《平凡岁月》运用空间形式的特点,在全 景和近景镜头,把人流熙熙攘攘的街道等景 物表现出来。许多情节,不仅让演员激情四 射,也让观众越嚼越有味。台词有时兴的俏皮 话和虚假的反话, 也有滑稽的风凉话和双关 的隐话,这些言谈妙趣横生。那个年代的熙熙 攘攘和家长里短,还有儿女情长,给今天的人 重温上世纪八十年代精神力量。更加难能可 贵的是,《平凡岁月》将这一切提升到生命意 识的思考层次。人物真实的命运轨迹,还有人 情世态酸甜苦辣,是观众对人物命运的牵挂, 进入到人物环环相扣的每场戏深部。极认真 拾拣有用的生活现象,并不是为诠释意义,也 不是为了探寻未知层面的存在, 只是为了让 人看到这些平凡渺小的生活和命运。凡人小 事升华人性的美好,大团圆结局演绎升华的 爱。生命自觉构建着时代的新型观念,体现作 家不仅关注人的物质世界, 更关注人的精神 存在。老百姓关注的现实其实就是柴米油盐, 以浓墨重彩现实, 让画面传达深层的思考, 寻找绝俗超尘的美的精魂,用美好心灵铸出 的美好,是《平凡岁月》意象特色。生活本有的

的生命乐章,画面 奏响生活的恋曲, 有的委婉低沉,有 的激昂振奋。这是 一首生命组曲的 幸福乐童!

色彩是流动绚烂

伟大的戏剧家尤金·奥尼尔 已经这么衰老和虚弱了,他 的身躯庞大,可他的手不停 地抖动, 行动也相当迟缓, 他不断地被妻子嘲讽其爱 尔兰出身,他在剧坛的地位 已经被后起之秀、编剧阿 瑟·米勒和田纳西·威廉斯 逐渐取代,他和两个儿子的 见面只是让彼此的裂痕和 伤害又加深了……这是奥 尼尔?写《榆树下的欲望》《悲 悼》《天边外》《琼斯皇》《奇异 的插曲》《大神布朗》《送冰的 人来了》的尤金·奥尼尔?他 驾驭讨那么激烈而又深沉的 冲突, 也尝试过不同的大胆 的戏剧手法,而此时的他,已

留下遗嘱,该剧在他死后二十五年才能 出版。他似乎精疲力尽魂魄已散,只剩 下了患有震颤性麻痹症的躯体。

完成了《进入黑夜的漫长旅

程》, 近平自传的剧作使得他

有点意外,瑞典剧作家拉斯·努列 创作于 1991 年由皇家戏剧院演出的 《命运之影》是另一部的《进入黑夜的漫 长旅程》。该剧中, 奥尼尔本人成了主 角,他的第三任妻子仿佛重复了他母亲 的命运,为丈夫放弃了自己的梦想,"漫 长旅程"中的母亲因庸医的不当治疗染 上吗啡瘾, 奥尼尔太太的生活中只有一 只玩具猴子陪伴她。奥尼尔的两个儿子 有一段戏, 小儿子诉说他从小不被接纳 的感受,呼应了"漫长旅程"第四幕中兄 弟二人的对手戏,几乎是一种致敬。不 知瑞典文如何,这戏的英语译名中并无 "命坛"之意,与其说是《命坛之影》不若 说是奥尼尔之影、之阴影、之重影。

瑞 皇 家剧院 运

有点意外,《命运之影》的 舞台呈现如此散漫,演员的表 演无比自然,但三小时二十分 钟的长剧竟无一刻懈怠,像是 踏进了沼泽或沙漠,只能越来 越深地陷入而无力拔脚,裹卷 观众的不是人物矛盾,而是难 以言说的氛围,不是戏剧性的 场面,而是日常本身。舞台的 四个角分别以左侧的扶手椅. 右侧的桌椅组合、左后方的桌 子和右后方背对观众席的沙 发组成,另一个重要演区是舞 台前侧搭建的台阶, 灯具裸露 在外,几近正方形的投影屏幕 两侧有较为写实的景片,彼此 毫无关联的存在由演员的表 演连接起来,着实是一趟"讲 人黑夜的漫长旅程",也是奥 尼尔终生无法摆脱的、他既迷 恋又畏惧的起了雾的海。

所有的意外也不意外,写 悲剧的奥尔尼自身也是悲剧,艺术家的 悲剧,晚年的他孤独而疲惫,作为他父 亲的儿子,他是不幸的,作为父亲和丈 夫, 他又把不幸带给了他的儿子和妻 子。1956年首演了《进入黑夜的漫长旅 程》的瑞典皇家戏剧院有奥尼尔情结, 奥尼尔去世之后,分别还在1957年、 1958年和1962年,将《诗人的气质》 《休吉》和《更庄严的大厦》三部奥尼尔 剧作搬上了舞台,而1936年获得诺贝 尔文学奖的奥尼尔在答辞中特别致谢 瑞典剧作家斯特林堡,将之视为"大师" 和"我们的表率",其内在的精神联系不

不知瑞典皇家戏剧院何时还会再 来中国演出,还会带来新的剧目,期待 他们的演出! 也期待,一切"意外"对观 众也都不再是意外。

"戏曲进校园" 让传统文化在传承中发扬光大

"回首繁华如梦渺,残生一线 付惊涛。"戏曲是文化的浓缩。语 言的载体,从古到今,相对于诗 词、书法、绘画等艺术门类,戏曲 的受众最为广泛。而中国有300 多种地域特色剧种, 可谓蔚为壮 观。近日出台的《关于戏曲进校园 的实施意见》明确指出,到2020 年戏曲进校园要实现常态化、机 制化、普及化,基本实现全覆盖。 "戏曲进校园"活动,从娃娃抓起 无疑成为"戏曲突围"的添薪加柴

"欲人勿疑,必先自信"。传 统文化是我们民族的"根"和 "魂",积淀着中华民族最深沉的 精神追求,包含着中华民族最根 本的精神基因,这是中华民族文 化自信的底气。戏曲是中华传统 文化的瑰宝,在传承文化、涵养道 德、增强文化自信等方面独具作 用。一方面,"戏曲进校园"是对 文化传承的担当。随着文化多元 化的发展,中国传统戏曲正在流 失传承的土壤,开展戏曲文化传 播,让孩子们投入到戏曲中,才能 真切感受戏曲文化的魅力,感受 中国文化的博大精深,另一方面, 戏曲作为传统文化的重要载体, 与优秀传统文化一脉相承。"戏 曲进校园"活动意义非凡,既可以 丰富学生的校园文化生活,又可 以传承中华优秀传统文化,的确 是一项多赢之举。戏曲是中华传 统文化的瑰宝,在传承文化、涵养 道德、增强文化自信等方面具有 独特作用。戏曲艺术具有审美价 值,观众通过观赏各类戏曲,可以 起到陶冶性情、明辨是非、提升自 我等多种作用。

"戏曲进校园"只是传承优秀 传统文化的第一步,"戏曲进校 园"之后,还有许多后续工作要 做。一方面,对于"戏曲进校园"来 说,"进校园"并不单单是为了让 学生修身养性、陶冶情操,更重要 的是要让学生理解戏曲、掌握戏 曲精髓,将其传承并发扬光大;另 一方面,对于"进校园"的戏曲来 讲,除了要让学生"观赏"外,还要 让学生"消化"和"吸收",要通过 适当的活动和载体, 让学生明白 什么是"生旦净末丑",什么是"唱 念坐打鼓",明白一些经典剧目的 "来龙去脉"。了解中华戏曲艺术 的博大精深。戏曲进校园,就是要 通过这种"最民族""最传统"的文 化艺术形式,让学生在唱念欣赏、 表演互动的过程中, 做到经典曲 目和桥段打动人心、深入人心,提

高艺术审美素养、拓展创造力想 象力,增讲文学修养。

戏曲进校园,真是功在当代, 利在千秋。戏曲作为中华传统文 化中的璀璨明珠, 千百年来承担 了传播优秀传统美德、成风化人 的作用。说到"戏曲进校园"的诸 多意义,但真要达到这样的效果, 还必须要优化内容、创新方式。传 统文化要"传承",就必须在内容 形式上与时俱进。一方面,由于曲 高和寡,戏曲面临传承的尴尬。而 戏曲进校园,对于培养造就一批 懂得戏曲、欣赏戏曲的"小戏迷", 可谓切中要害;另一方面,要将戏 曲教育寓于丰富多彩的戏曲展演 等活动中,以生动活泼的方式,培 养学生戏曲特长,培养一批小戏 迷、小戏骨。如此戏曲才不至于后 继乏人,才能真正促进戏曲的发

"戏曲进校园"要以"新"进 心.只有进"心"了,才能让戏曲的 文化精髓, 审美素养成为树立学 生文化自信, 昂扬优秀传统文化 的力量源泉,从而引领学生树立 正确的审美观念, 陶冶高尚的道 德情操、培育深厚的民族情感,促 进学生全面发展, 凸显戏曲进校 园的教育功能。

上海文艺评论专项基金特约刊登