

刘月娥

从《桃花烟雨》到《楚辞》

刘月娥

“抛俗累弃肮脏我心怡神旷，魂清爽魄悠扬赴死又何妨，向北望一蓑烟雨吊国殇，跪双膝两行热泪拜故乡，质本洁来还洁往……”灯光暗下，丝弦锣鼓响起，一袭白袍恍然而来。只见屈原将衣襟洒满黄沙，安详潇洒地走进汨罗江涛，选择了向死而生，也选择了灵魂随信仰漂流……湘剧《楚辞》2020年岁末在湖南地方戏曲演出中心热演，收获了观众热烈的掌声和好评如潮。这是湖南著名剧作家曹完成继花鼓戏《桃花烟雨》之后创作的新戏——大型新编历史剧《楚辞》。

人文关怀至上

《桃花烟雨》和《楚辞》，一个是当代戏，一个是历史剧。但作品的精神诉求却是相似的：《桃花烟雨》所表达的民生主题与湘剧《楚辞》表达的美政思想，都是想让老百姓过上安定幸福的生活，民生问题成故事叙事的精神诉求，只是由于时代的不同，有的信仰终成了现实，而有的信仰只能随灵魂一起漂流。

《桃花烟雨》以“不著一字，尽得风流”的叙事方式将重大主题落在“有情人终成眷属”的个体命运的悲欢上，大处布局，小处落墨，个人命运与时代命运彼此交融。以猕猴桃种植能手石青峰与龙妮珍的婚姻离合为主线，寡妇麻丽花与光棍汉麻长贵、青年女子阿雀与恋人阿牛的爱情纠葛为轴线，演绎了国家精准扶贫背景下的湘西苗寨的青年男女一波三折的婚姻情感喜剧。《楚辞》将国家命运注解在君臣身上，楚怀王与屈原是战国时代政治大舞台上的主角，保卫国家、收复城池，让百姓安居乐业的责任和义务，让他们无法逃避时代的宿命。而他们在自觉地践行“有为”的过程中，不自觉地履行了整体命运的社会悲剧。自诩有夸父逐日之抱负的“明君”，终不能坚守初心；自诩有夸父逐日之情怀的贤臣，坚定地让灵魂随信仰漂流。在历史与现实之间，剧作家的人文关怀始终是一道烛照理想的温暖之光，无论是贫困的百姓还是位重的君臣，剧中的人物达成了特定时代背景下的某种“和解”，这种“和解”也使得作品焕发温暖的人性之光。

诗意而唯美的表达

舞台表演是一项综合性艺术，“写实”与“写意”是戏曲表演常用的手法，舞台的布局设计、灯光的虚实交错，唱词的优美深邃给人唯美的艺术感受。《桃花烟雨》以舞台上的戏曲精魂演绎沃土上的实干精英，艺术地诠释了精准扶贫行动的艰辛及扶贫的力度与广度，语言朴实，生活气息浓郁，写实性较强。而《楚辞》的舞台画面简洁而富于诗意，叙事层次丰富，顺序、倒叙、插叙等多重舞台叙事交错，意象丰富，如波光粼粼的水面、红日朝霞的云天、波涌云诡的梦境、庄严肃异的巫舞，象征与隐喻色彩浓重。特别是楚王的亡魂的忏悔更添了悲剧气氛。

剧本是戏剧的架构，思想是戏剧的灵魂。台词作为思想的重要载体，以精炼优美传情达意。《桃花烟雨》中唱词较多的方言俚语，朴实而含义深刻，十分贴近我们的生活。而《楚辞》的唱词繁复艳丽，色调丰富，一唱三叹，韵味无穷。这样的两部戏剧，足以彰显剧作家深厚的历史文化底蕴。守正创新的创作意识让曹完成的作品既保留传统戏曲的韵味，又以全新的表现形式满足当下的人们的审美需求。无论是反映当下的精准扶贫的《桃花烟雨》，还是呈现战国乱局、彰显爱国情怀的《楚辞》，都具有湘湖特色的戏曲神韵，都充满着诗意而唯美的舞台呈现。令人深深感受到剧作家人文精神的芬芳。

五十年磨一剑

花鼓戏与湘剧作为湖湘本土文化领地上的两支劲旅，在娱乐形式不断更新升级的互联网时代，依旧稳占一席之地。从近年来的曹禺戏剧奖、文华奖、梅花奖等大奖获奖作品可看出，湖南戏曲在全国地位不断加强。2019年，第23届曹禺剧本奖获奖作品——花鼓戏《桃花烟雨》宣布获奖的时刻，湖南文艺界沸腾了。年逾古稀的曹完成幽默地说自己70岁获此等大奖是“范进中举”。广播剧、电影、电视剧、戏剧……从事剧本创作50年来，曹完成共创作发表和上演(映)各门类艺术作品100余部(集)。其作品曾先后参加过“中国艺术节”“中国戏剧节”“中国国际歌剧院舞剧年”“中国京剧艺术节”。分别获得过中宣部“五个一工程奖”、文化部“文华剧作奖”、中国剧协“优秀剧目奖”等诸多奖项。

“要从事艺术创作，目标性、功利性不能太强，要耐得住寂寞，多学习经典，多体验生活，多琢磨构思，多打磨作品，只有下苦功夫，下硬功夫，才可能创作出自己满意的作品。”曹完成说，“一部作品的好坏最终由观众作出评判，但我一直相信功到自然成。”

影视风云

『和诗以歌』

——《经典咏流传》致敬建党百年

湘江

用优秀的文艺创作浓墨重彩地记录英雄、塑造英雄、传颂英雄，引导大众尤其是年青一代树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，是文化创新的一项重要使命。1月2日晚8点，由中央广播电视总台综合频道和央视创造传媒联合制作的大型文化音乐节目《经典咏流传》迎来第四季的首播。新一季节目立足“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，围绕“献礼建党百年，唱响英雄之歌”这一主题，将华夏文明中具有民族精神和英雄情怀的岁月经典“和诗以歌”，陪伴观众沿着诗词的灿烂长河，重走英雄的淬炼之路，追寻他们伟大的足迹。

创新融合“中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化”的《经典咏流传》，在这一季更强烈地激荡着观众对于崇高精神的体验和对于人生价值的思考。从《大风歌》“安得猛士兮守四方”的英雄呼唤英雄、《定风波》“一蓑烟雨任平生”的豁达乐观主义、《从军行》“黄沙百战穿金甲”的戎边男儿气概，到陈辉烈士于战火硝烟中写下的《为祖国而歌》，再到透过《蝶恋花·答李淑一》追忆革命伉俪的血色浪漫……《经典咏流传》回望百年峥嵘岁月，传承千年经典篇章，情动于心地唱响了庆祝建党百年的第一声“英雄赞歌”！

习近平主席在2021年新年贺词中说：“平凡铸就伟大，英雄来自人民。每个人都了不起！”如果用一个词来形容已经过去的2020年，相信很多人的脑海里首先会想到“英雄”这个词。2020年发生的一切告诉我们，和平年代同样需要不屈的英雄意志去直面当下和未来。因此，赞美英雄、致敬英雄，以及号召更多的人追随英雄、成为英雄，显得恰逢其时，意义非凡。《经典咏流传》作为中央广播电视总台打造的大型文化音乐节目，三季以来始终紧紧围绕经典诗词的旋律新编、歌曲演绎进行融合传播，传递向上、向善的主流价值，也成为国内唯一囊括星光、白玉兰、亚广联三项大奖的电视综艺节目。全新升级的第四季节目将“诗词”和“英雄”结合，让浪漫主义情怀和现实主义视角相

遇，迸发出动人心魄的文艺之美。首期经典传唱人俞灏明、屠洪刚、谭咏麟、谭维维、董宝石等，用歌声把我们拉回到两千多年前风云变幻的时代，展现了威风凛凛、所向披靡的英雄气概。谭咏麟借苏东坡的《定风波》，勉励今天在温室长大的年轻人找到人生的气势，“人最大的敌人是自己，一定要乐观积极地对待人生中的每一天”；俞灏明在演唱《为祖国而歌》时，自然联想到了疫情期间走上前线的年轻医护人员，他们和陈辉一样，能够把个人的命运和国家、民族的命运联结在一起；董宝石《从军行》里戎边英雄的形象从未远去，直到今天，无数年轻的边防战士在极为艰苦的地方，保卫着家与国……《经典咏流传》第四季沿着被2020年再度唤起的“英雄主义情结”溯流而上，一头扎进更加悠久的历史长河，去叩问融于每一个中国人血脉深处的英雄主义情结到底从何而来，以及这种崇拜还在如何塑造今天的我们。那些千百年前为了同一种使命冲在前线身穿“明光铠甲”的英雄还在我们身边，甚至就是我们自己。

一代领袖毛泽东创作了众多脍炙人口的诗词，仅在《经典咏流传》的舞台上就曾演绎过《卜算子·咏梅》《沁园春·雪》等经典。谭维维此次带来的《蝶恋花·答李淑一》是毛主席于1957年5月11日的一首悼亡词，他站在和平光明、一切欣欣向荣的新中国大地上，纪念革命伴侣杨开慧和年轻时的挚友柳直荀。“忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨”，字字血泪，道出的是铮铮铁骨的革命先辈埋藏于心的儿女柔情。革命先烈用生命捍卫信仰，换来如今的山河无恙，也激励着今人继续向前。

诗词是中华文化的瑰宝，英雄是民族闪亮的坐标，二者共同映照出我们精神的原乡，交融激荡出深情的礼赞。本季《经典咏流传》除了一以贯之的音乐高水准外，进一步强化了对经典的故事解读和意义延伸。《经典咏流传》借经典咏叹英雄，在经典传唱与真情诠释中激荡中华儿女的爱国情怀，让“经典之声”不仅仅局限于诗词的韵律和美感，而是更具历史温度和文化内涵，以及新时代的崭新风貌。

艺林风采

李白健困居北非的158天里

范良君

寒冷的鼠年之尾，有一场热烈的展览——《李白健2020困居北非158天百幅素描油画展》。

这是一场不同寻常的画展，所展出的是李白健新冠疫情期间，被困北非158天里创作的109幅作品。展览的开幕式上，播放了一段视频，满世界采风的李白健被“疫情”禁足于北非。在遥远的摩洛哥举目无亲，语言不通，生活不便。更严峻的，他遇见了新冠疫情肆虐：摩洛哥也不能例外，封城、封国。临时画室就在一幢清真寺旁，广场上临时搭建的方舱医院，推窗可见；广场上不时传来的急救车尖叫、宣礼塔顶上“哇哇哇”高亢、嘹亮的诵经声，还有各种有关疫情的传言……

李白健感言：30年前为了艺术只身前往美国，30年又一个“只身”，还是为了艺术。困居北非，李白健即使着急长沙“李白健美术馆”的工作，也“远水救不了近火”，那就随遇而安吧。如此特殊环境里，他每日坐在画架前木雕细刻，常常工作到凌晨方才入睡。一天天过去，一件件作品完成。

大西洋海岸的壮美、撒哈拉沙漠的旷寂、千年古堡的余晖、北非田园的风情……一幅幅抒情画面，汇成了一组组讴歌大自然的交响。摩洛哥本就是一个色彩感十分强烈的国度，是撒哈拉沙漠的黄、大西洋的蓝，启发了法国著名水彩画家马若雷尔，他在摩洛哥马拉喀什的“伊夫·圣罗兰私人花园”，里面的建筑物和摆设，不是黄，就是蓝，或者大红、大绿；有一种蓝，就是以他的名字命名的，曰：马若雷尔蓝。李白健的“蓝色小镇系列”和《途》《黄昏的沙山山谷》，把我带回到曾经的摩洛哥之旅里。画作里，对比十分强烈的色彩的运用，异域风情跃然纸上。

说到色彩对比，109幅作品中的一幅静物画，给我深刻印象：水壶与瓜果摆在柜子的上

李白健作品《逆光下的莱蒂法》99.5 x 52cm 油画 2020年。

层，柜子的下层是几个陶罐，似乎一暗，相映成趣。色彩对比，分明在白色的画纸上，效果更加显著。李白健素描中的人物，他们眼球里那“白”，或在瞳孔中间、或在左上角，或在右下角……油画里的，更加清晰、传神！明暗对比具体表现在李白健某一作品中，使画面富有层次感、立体感。不同主题、内容的素描，李白健或“浓墨重彩”，或“轻描淡写”，着笔有轻、有重，摩洛哥男子汉的粗犷、豪爽，女子的妩媚、温婉，表现得淋漓尽致。

展厅中，有人赞叹《奶奶》头上清晰可数、几可乱真的白发，我盯着《海滨女童索菲雅》，女童的发丝不仅“可数”，还可以看到它在飘动。也许是我的错觉。在欣赏李白健这些素描时，我的双眼有意无意总停留在人物的下巴和嘴唇上，那么富有质感，也生动。李白健的画作生动逼真，这比“形似”更吸引人眼球的。其作品生动传神，无论油画，还是素描。

谈艺录

中国画的笔墨即骨肉

杨福音

有人主张画家要什么都画得，什么都能入画。这当然是个人的自由，要根据个人的喜好来定。我并不主张什么都能画，什么都入画。我认为入画的对象要有选择，因为这恰好体现着一个画家的审美、情趣和品位之所在。

画中国画的人，须具备两点。一要有古典的美，要让古典之美的气息时时在心中流淌。二要有活泼、清新的气息。作画要诀：绵里藏针，外柔内刚，反生硬强悍；以神取形，以意舍形。渐老渐熟，渐熟渐老，渐老反生，生熟之间；由绚丽归平淡，浮华刊落；姿态横生，寓奇于平，化拙为巧，融板为逸。

年龄不是界限，艺术不会有代沟，要紧的是你停留在哪个年代或人生的某个角落，同时而不并世。南楚文化，精彩绝伦，浪漫不羁，强烈鲜明，缤纷五色，高昂热烈。保留了远古与神明真情对话，故天真、忠实、热烈、稚气，故活泼、开放、少约束，与神话近。

清四王的绘画，着意在探求形式笔墨之规律，将传统笔墨抽离出来，重新独立，使笔墨获得游离于形之外的独立审美价值，人们也将其与塞尚的结构主义一块谈论。中国画传统的审美心理是：线重于色，情重于理，想象重于感知，主观重于客观，抽象重于具象，虚重于实。

纳兰性德说：“人必有好奇险怪，伐山通道之事，而后有谢诗；人必有高窗卧卧，不肯折腰乡里小儿之意，而后有陶诗；人必有流离道路，每饭不忘君之心，而后有杜诗；人必有放浪江湖，骑鲸捉月之气，而后有李诗。”此意为独特的经历，产生独特的个性，再产生独特的艺术。

花不相模，桃花便是桃花，李花便是李花。开在哪里，各有各的存在。既不相碍，也不相互模仿。人为何反而做不到？鱼之乐在相忘于水，人之乐在相忘于空气。明白此理，艺术便获得自由。画人时，从不画空气。则画鱼大可不必画水。

中国画的笔墨即骨肉。要见风骨，即见情感，乃上乘之画格，即逸格、神格。

大片在线

《送你一朵小红花》：『跨年档』的黑马

冉蜀湘

2020最后一天，“跨年档”票房大爆发，《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》《崖上的波妞》等新片上映，共斩获5.35亿票房。其中《送你一朵小红花》一骑绝尘，仅2020年12月31日一天的票房就达2.36亿，加上元旦，上映4天票房已破7亿，猫眼口碑高达9.3分。

从忘情水到不共戴天，从烧烤摊到青海之旅。“你好，我叫韦一航，你不要看看我的脑肿瘤切片？”韦一航和马小远与其说是亲情和爱情，不如说更像一种患病少年之间的惺惺相惜，他们互相安慰、互相鼓励，成为彼此的依赖、相约去旅行。韦一航幼儿园没有得过小红花，小学初中没有拿过奖状，没有朋友，没有希望，没有资格假装一个正常人。马小远照亮了他的世界，患病一样可以快乐，可以疯狂，可以做梦，可以有无限可能。

“大人才管傻不傻，小孩只管好不好玩。”韦一航和马小远都有病，不能去外面的世界探险，他们用自己力所能及的方式去创造世界。在遍布海盐的菜市场体验大海的滋润，在放满冰块的冷库里体验南极的寒冷，在楼顶的鼓风机前体验登山时的暴风，在广场与大爷大妈一起体验老年生活。作为年轻的病人，把“时间”的意义放到最大，把“感情”重重拿起，再轻轻放下。

韩延在观众面前呈现年轻与绝症的交织，用现实手法辐射中国式亲情。他们勤劳勤恳、朴实善良、任劳任怨，为了孩子而活，愿意为孩子吃任何苦头，小心翼翼，生怕哪里伤害到孩子。令人最为动容的一段，年轻的韦一航直接问妈妈：“如果有一天我不在了，和我爸会怎么样？”当时没有得到回应，一天晚上，一航收到了一条微信。父母用vlog(视频博客)把失去一航的生活展现出来：吃微辣的火锅，牵手走过绿灯的斑马线，从人群中渐渐模糊……导演用幽默的方式拍摄，没有刻意煽情，但情感上的冲击却是全片的高潮。电影最大限度释放了善与爱，再尖锐的利刃都被包裹住了。妈妈是“超人”。可有的时候，妈妈也只是个“普通”的妈妈。

情绪爆发之后妈妈的同理心和善良，还是让那个平时三毛五毛都要砍价的她递给了乞讨人100元钱。作为一个病患家属的委屈和爆发，以及同身为母亲的同理心，又让她在愤怒后不敢再直视对方一眼。导演在北区三院门口目睹的一段真实故事，陌生人之间的关怀与温暖是人性中非常柔软的一部分。那个失去女儿的父亲，吃上了韦一航用女儿的名义给他点的那碗牛肉饭，也成为电影的一大泪点，他的背后是深重的父爱。

虽然影片剧情老套，泪点精心设计，甚至平行时空的设定也是毫无新意。但是用这样温柔细腻的笔触开启努力的人生，用冰冷的病症串起整个温暖而又现实的故事，依然让人为之动容。

回顾过去一年，“珍惜”这个关键词格外重要。无论是像韦一航那样觉得上天总是针对自己的人，还是马小远那样一直用积极乐观化解一切的人，又或者是每个背负责任的家人，都能从这个电影里得到一个信息，就是好好活着，珍惜每一分每一秒。

“如果生活很难，我们就努力地笑吧。”“哪怕去不了真正的撒哈拉也没关系。”这是片中韦一航和马小远说过的话。

如果你对生活感到沮丧，那么《送你一朵小红花》，遮住曾经的伤疤；如果你一直在积极乐观地生活，那么《送你一朵小红花》，奖励你能感受每个命运的挣扎，希望在新的一年里收获更多幸福。

冬日凛寒，红花温暖；拥抱爱意，珍惜生命；花开绽放，人海茫茫点亮希望。

杨福音作品。