

【墨登场】

# 点到为止，回味无穷

## ——盛和煜这样写《忠诚之路》

李薇薇

今年9月，著名湘籍剧作家盛和煜凭借湘剧《忠诚之路》获得第十七届中国文化艺术政府奖文华编创奖。《忠诚之路》由湖南省湘剧院创演，著名导演张曼君执导，盛和煜编剧，以陈树湘的成长为线索，串联起了7年的革命之路，最终呈现了一部磅礴大气、荡气回肠、点到为止却又让人回味无穷的湘剧。

### 点到为止，使人想象于无穷

“大约即不如寓，近不如远，和盘托出，不若使人想象于无穷。”这句话出自清代戏剧理论家李渔，戏曲的绝妙在于不是复制生活，而是用有限的人物、对话、布景使人产生联想，从某种意义上观众既是观看者，亦是创作者，观剧时观众利用自己的日常生活经验积累、感悟去构建剧情和人物。

盛和煜老师打破了舞台时空的局限性，在结构剧本时不按一般人物传记“性格决定命运”的方式，让剧情推动人物的成长，而是主观地规定好每一场的时空和事件：一方面以宏观的、严肃的历史态度真实地展示革命大事件；另一方面又从陈树湘的平民视角去解读大事件和人物，在这个过程中完成自己的成长，成就他英雄的一生。

盛和煜巧妙地借用历史上大家耳熟能详的、有既定历史定位、评价的事件，以及已经形成标签、符号的人物进行创作。每一个故事又尽量深入浅出，用丰富的细节把大事化小，以陌生化的方式，平民的视角体现出以陈树湘为代表的平凡革命者坚定信仰成为英雄的历程。

《忠诚之路》的事件多而不杂，对白精简生动，观众通过以往的生活阅历、知识储备参与角色塑造，这是戏曲写意性在现代戏创作中新的运用，既不同于西方戏剧的审美，又和中国传统戏曲的写意性不一样。西方戏剧更在意的是观众的真实体验感，更强调的是：在舞台上，要在角色的生活环境中，和角色完全一样正确地、合乎逻辑地、有序地、像活生生的人那样去思想、希望、祈求和动作……观众是“第四堵墙”的存在，窥探剧中人的生活。中国传统戏曲的写意性往往体现在通过一桌二椅、脸谱、水袖以及程式化的动作在表达场景、情绪、身份中的美学追求。而盛和煜是用大写意的、点到为止且惜墨如金的手法，营造出“和盘托出，不若使人想象于无穷”的意趣。



《忠诚之路》剧照。

### 微观笔触，精准表现生活细节

编剧对笔下人物有精准的定位、深刻的理解，在宏观事件中用微观的笔触表现出十分精准的生活细节，以符合观众对熟悉的人物的联想和期待。

拿毛泽东的塑造来说，一出场便带着标签：一句“我们春伢子的革命目标具体啦”，便将毛泽东和群众打成一片的“泥腿子”形象生动地体现了出来；躲水塘逃民团、提出成立中国工农红军第一军第一师、决定举行秋收暴动、主张打出共产党自己的旗帜，熟悉的事件通过毛和陈的交流用最厚朴的方式表达出来。

三湾改编——通过余洒度和陈树湘的激烈冲突，引出毛泽东对“支部建在连上”的肯定，也表达了他的主张——党对军队的绝对领导。此处又有一个金句：天要下雨，娘要嫁人，冒得办法了！每个人的追求和信念不一样，有的人注定只能同行一段路，道不同不相为谋，这是领袖的智慧和豁达，是革命的乐观主义精神。

大柏地——政治家、军事家们在面对二连三的失败各抒己见，接下来的路怎么走？编剧巧妙地安排陈树湘从军事“小白”的角度，说出一个最质朴却又势在必行的道理：非打不

可。如果按照西方戏剧理论，必然会有人对此处的逻辑提出质疑，首长们商量作战计划，岂是小兵能听到的呢？但我觉得在戏曲中，这样的虚构和写意恰是可以的。

随后，毛泽东亲自组织了这场惨烈的战斗，即便是胜利了他还是说：这样的战斗，只此一次！这是一个伟人对群众的承诺，对自己的自信。果然，全军上下的忠诚和勇敢打赢了这场“红军成立以来最有荣誉的战斗”，从此第一、二、三次反“围剿”都取得了胜利。

古田——这一场戏，在历史事件上也只是寥寥数笔，却进一步强调了毛泽东、杨开慧对陈树湘的影响，是陈政治上成熟的转折点。尤其是陈树湘和杨开慧的隔空对唱，从侧面勾勒出政治家的爱情，以及毛泽东牺牲小我、小情的大义。关于毛泽东和杨开慧的一切，观众多多少少都是知情的，因此，此处即便没有剧情的铺垫，杨开慧对爱人的细腻和体贴不但不会让人觉得突兀，还恰到好处地温柔缓解了全剧过于硬朗的气氛。

### 合理虚构，鲜活了模糊的英雄身影

陈树湘没有后人，留下的文献资料极少，连一张照片都没有，这对于人物题材的创作是个大难题。只是那个年代的动荡和艰难，那一

场战斗的决绝和惨烈，那群模糊了身影的英雄又是那么真实地存在过……如何在“命题作文”的基础上用古老的剧种来完成艺术的转换？

人和历史的关联性是全剧紧紧抓住的戏核。作为普通人，关于他的家乡、家族、情感、女人、恩人、朋友、战友……在大时代背景下编剧给予了合理戏剧性虚构。族公公早就给他定了亲，可是这个娃却“带着乡亲们搞农会去送死”。年少的他眼见“搞农会才快活了几天”的三爹被枪杀时，我们有理由相信心底的绝望、噬骨的仇恨和强烈的求生欲，就是无数像陈树湘这样的娃娃在懵懂走向革命的初衷：穷死、被压迫割死不如图个快活，那就跟着共产党干吧！有了这个原始动力，遇到恩师杨开慧、毛泽东投身共产党、坚定信念：从“天天吃上腊肉”的具体革命目标到三湾改编时的迷惘；从怕女人拖累他前进的步伐而逃避逼婚，到因为做好了随时牺牲的准备，怕辜负翠妹子而拒婚；再到担任红军34师师长带兵杀敌、对马七七的关爱；忠诚、信仰一步步累积，最后爆发在断肠明志的壮烈牺牲。

在人物塑造时，编剧没有特意放大任何特征，没有聚焦特写，在许多大人物、大场面的铺排中，陈树湘只是若有若无地存在着，最后一刻我们却能看到这个小人物成为巨人，擎起了民族的希望。这种颠覆性地塑造一号人物，必须是胸有丘壑的编剧才能做到如此四两拨千斤。

在艺术效果上，陈树湘和毛泽东、朱德他们是完全不一样的，因为毛、朱的形象在各种文献资料、文学影视作品中大家都很熟悉了，因此三言两语便能让观众找到共鸣。陈树湘却是陌生的，观众在看戏时或许无法将碎片化的情节拼凑出家世背景、成长经历十分完整的人物，却能从中看到我们父辈、祖辈的影子，从而产生“共情”，自然也不会去纠结“陈树湘”是不是彼“陈树湘”了。

《忠诚之路》看似写了一个人的成长，却是很多面的，有种“横看成岭侧成峰”的意蕴。它在选材上大开大合，散文般的结构，让陈树湘在历史上原本模糊的身影鲜活起来。如果说伟人都是独一无二的，那么陈树湘代表的则是那个热血沸腾的年代里许许多多革命家影响下成长起来的红军战士们，是中国革命史上的大多数数人，是鲜红的底色，正因为他们的忠诚和前赴后继的牺牲才成就了革命的必然胜利。

【苑杂谈】



周玲子美术作品《温暖的时光》。

## 在长河里洗涤

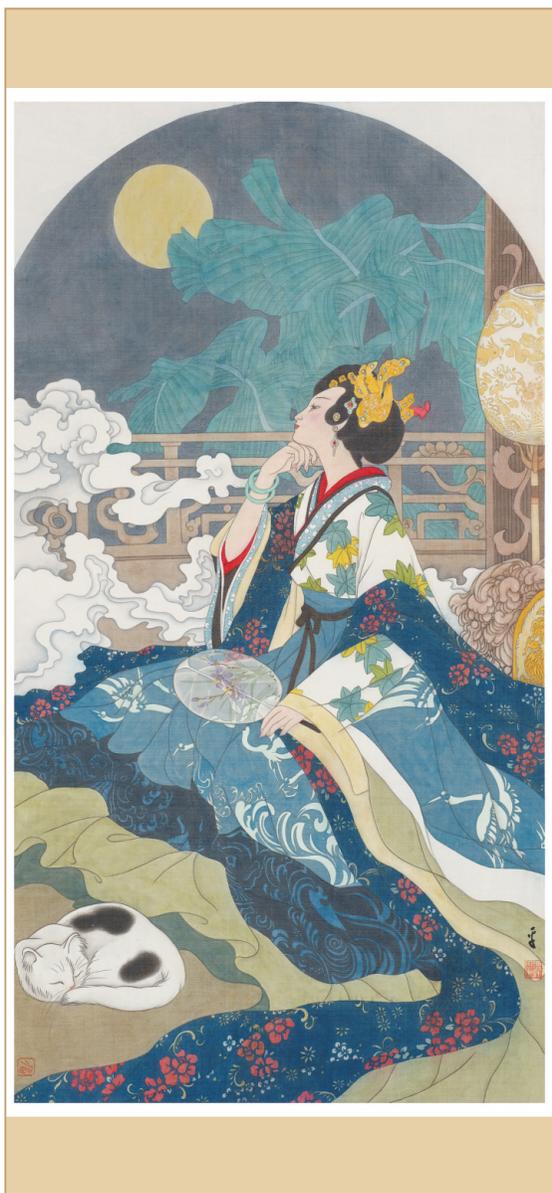
周令钊

玲子告诉我她最近要办个画展，这些年，我看着她一点一点地成长，慢慢地成熟，作品也有了新的面貌。她从表现自然生命状态到趋向对人生和社会的思考，不仅技法精进了，作品思想内涵也深厚了。

现在艺术的发展和年轻的时候已经大不相同，各种新材料让人眼花缭乱，但我想艺术的本质不会变。无论过去还是现在或是将来，从事艺术创作的人要把时代带给她的感受和思想用自己的语言表达出来。看了玲子近几年的作品，我觉得她正在朝这个方向努力。

这次展览是她近十年来的创作，展现了她对工笔的研究与对写意的探索。玲子很勤奋，像地质勘探一样对研究对象进行深挖，以寻找工笔技法与精神内涵所能表达的可能性。《记忆》和《时光》系列作品她着重描绘对生命、亲情、人和自然的关系，清新质朴，并对社会发展与现代人的生活状态深入思索，画面延续了她以往画作中浪漫梦幻的气息。写意部分作品，她尝试将中国传统笔墨精神融入现代生活中，在传统精神与时代风貌中寻找一个恰当的表达。近些年的画作中，看得出玲子注重深入社会贴近生活，创作有了更多元的表现。如作品《三月》《新长沙窑》《早春》等，题材宽了，表达也厚重了。她从小我出发将自己放入社会与时间的长河里洗涤，文学、音乐、哲学都给予她滋养，激发她灵感。这些作品还只是她探索艺术中的阶段表现，艺无止境，长时间的实践与研究终会形成自己独特完整的面貌。

我相信她会一直探索寻找更深更美的精神世界，更好地进行创作并不断进步。愿玲子的创作更加精彩，祝愿展览圆满成功！



美术作品《秋思》。

谭小平 绘

【苑报英】

## 茶陵憨牛

湘江

出生在罗霄山脉西麓的茶陵，杨定锋从小喜爱书法，号作“茶陵憨牛”。

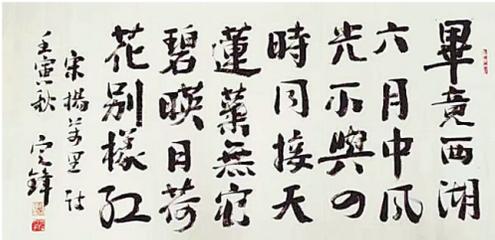
多年来，他临摹柳公权、欧阳询、颜真卿、王羲之、米芾等名家字帖，其书风既得文人情怀之温润，又具专家风骨之练达。其行楷稳重取险、结构老辣，自家性格尽汇其中；其行草意连舞飞、飘逸闲适、意趣尽染，自成一统，风格独特。

如今，他是中华民族书画研究院研究员、中国大众文化学会书画艺术专业委员会副主任、省书法家协会会员、湘江书画院院务委员。

几十年来，他埋头书海涉猎广泛，满满一书架的字帖几乎是烂熟于心。每每谈书法他总会头头是道，甚至哪个字形出自哪本帖的哪一页，均能信手拈来，如数家珍。除读书之外，他还有一个雷打不动的习惯：除特殊情况外，不管工作和应酬多忙，每天都要坚持临帖两小时以上。他规定自己必须做到“每日一书”，所有读过的旧报纸他均视作宝贝，一张不弃地收集起来作为他的“训练场”，如当年练单兵技术一般在上面一意孤行，苦练“十八般武艺”。

杨定锋说，要想写一手好字，必须从古人那寻找找到真经。临帖是一个长期的过程，练上几天就放弃，就白白浪费了自己的时间，必须天天练，坚持练。如果中途间断时间太长，那么手感就生，控笔能力就会下降。所以书法非常考验一个人的耐性，长期坚持，锻炼人的耐心，修炼人的身心。

“书之妙道，神采为上。”杨定锋对作品既强调现代书法之形态，充分展现笔画、线条、结体、墨韵及黑白空间章法创造的形式美学；又重视中国书法艺术之本体，于笔墨精神中探寻艺术的哲思美感，进而创造性地拓展自我艺术空间。杨定锋对书法的分布、结构、用笔，有着他独到的体会，要求在错落中达到统一，随遇而变。把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来。章法上，重视整体气韵，兼顾细节，自成一统。他的作品多次在省级展览中获奖并被制作成珍藏邮册公开发行。



杨定锋书法作品。

邱厚勤

纳入2022年国家艺术基金资助项目的原创歌曲《潇湘春风暖天山》，由邵阳籍词作家刘德才与邵阳学院音乐舞蹈学院院长、教授刘淮作词作曲，湘籍著名歌唱家王丽达首唱。

我在聆听欣赏之后感觉到，《潇湘春风暖天山》的风格既大气、豪放，又深沉、温润，歌中有一种内敛、醇厚、深情的诗意美，有很强的艺术亲和力、感染力；从品格和质地上来讲，是一首大主题、大情怀、大气势的优秀原创歌曲，抒发了湖湘、天山两地人民的真挚情感和真实心声。具体说来有以下突出的亮点：

标题新颖别致，富有内涵。大凡优秀的文艺作品都有一个吸引眼球、引人深思的好标题。作为以抒情见长的歌曲（歌词）概莫能外。《潇湘春风暖天山》命题新颖别致、不落俗套、富有内涵。众所周知，八千湘女进天山距离今天已过去几十年，潇湘相距天山数千公里，要把如此漫长的时间、如此遥远的距离所发生的事，在一首百来字的歌词中反映出来，并非易事。创作者就在作品的标题上巧做文章，用“春风”做比喻，再用动词“暖”，将“潇湘”“天山”两个地名连接起来，既形象生动，又富有内涵，起到了提纲挈领、统领全篇、揭示主题的作用。

题材选择独辟蹊径，独具慧眼。文艺作品的守正创新，很大一部分因素来源于发现和选取新的题材，也就是说，创作中要选取那些从未被别人发现而又从未被人写过的新鲜题材。八千湘女进天山，是中华人民共和国成立后社会主义建设进程中发生的一件影响广泛而意义深远的事。几十年来，除了有个别作家写过报告文学、影视作品外，其他类别的文艺作品鲜有人去表现，歌曲创作更是少了。《潇湘春风暖天山》的创作者独辟蹊径，精心选取“八千湘女进天山”这一历史壮举为创作题材，拓展出一方文艺创作的新领域，独具慧眼。

表现手法灵活多变，不拘一格。一是歌词开头小切口进入，然后深层次开掘扩展，充分揭示出作品所蕴含的深刻思想内涵。二是歌词中的比喻、借代等修辞格交叉使用，通篇采用人格化、情感化手法，赋予作品浓浓的人情味，如歌词中用“芙蓉深情”“三湘春雨”来比喻为湖湘人民，用“雷霆”“大漠”“荒原”指代边疆人民和边疆，修辞格的交叉使用，接地气暖人心，令人读来格外亲切、温润而自然。三是句式长短参差，错落有致，如并列的两段主歌，一、三句用的是四字句，二、四句用的是六字句+四字句，这样长短句式的交替使用，就像乐曲中长短强弱排列的音阶，大大增强了歌词内在的韵律感，更能激发作曲家的创作乐思。

音乐元素巧妙融合，风格呈现多姿多彩。谱写乐曲时，创作者围绕歌曲的主题音乐，采用引子、主歌、副歌三部曲式结构，起承转合，结构严谨，所用音乐素材，没有局限于一个地域一种音乐元素，而是创造性地将新疆少数民族歌曲的音乐元素与湖南花鼓戏曲的音乐元素巧妙地融合在一起，创作出来的歌曲音乐，既有舒缓抒情的新疆少数民族的民歌风味，又有轻松活泼的湖南花鼓戏曲的风味，呈现出多姿多彩的艺术风格。特别是在副歌部分的开头和结尾两处伴唱所加的“嘿，亚克西”衬词，凸显了歌曲鲜明的地域特色，让歌曲产生出一种亲近、亲切感。

演唱以情带声，声情并茂。《潇湘春风暖天山》歌曲的首唱者王丽达，被誉为“军中百灵”“无界歌手”，她以满腔激情和灵性，对作品的“二度创作”进行了透彻研究、精心处理，用甜、亮、脆、柔的声线色彩，将歌曲演绎得字正腔圆、声情并茂、余音绕梁，精准传递了词曲作者在原创歌曲中所表达的情感和内涵，用歌声打动听众的心，彰显出她演唱艺术的音色圆润、明亮、高亢的独特魅力，为后来学唱这首歌曲的演唱者提供了可作参照的范本。

好的歌词，需要好的作曲；好的歌曲，需要好的演唱，三者缺一不可，只有做到这样，歌曲才具有永恒的生命力，才能成为久唱不衰的经典作品。我相信，词、曲、唱俱佳的《潇湘春风暖天山》这首原创歌曲，将唱响在新时代的伟大征程，唱响在人民大众的心灵深处……

【乐咖啡】

## 唱出边疆幸福画卷

