WENYIPINGLUN

◎聚焦文学艺术界热点话

题

◎弘扬传统文

化的思想道德力量

◎追踪前沿文艺创作和文艺理论研究走势

见证内蒙古文学艺术的

点

成

长

 \bigcirc

助

推草原文化繁荣发展

包钢精神的美学阐释

-评歌剧《双翼神马》音乐会版

◎李树榕

5岁那年,我听大人们说我父亲到长春 "拍电影"去了,影片叫《草原晨曲》。后来才 知道,这是一部与开发白云鄂博矿山相关、 与包头钢铁公司创建相关的故事片。半个 多世纪过去,电影的详细内容已鲜为人知, 但同名插曲却一直广为流传,歌曲的第一句 就是"我们是双翼的神马"。近3年来,包头 民族歌舞剧院矢志不移、筚路蓝缕、艰苦奋 斗,终于在"纪念周恩来总理为包钢一号高 炉出铁剪彩60周年"之际,把歌剧《双翼神 马》呈现在了舞台上。那么,这将是怎样的 一匹"神马"? 推动她腾飞的美学力量又是 什么呢?

说起来,我也算是个老包钢人,19岁就曾 在包钢第二子弟中学教音乐。经常带学生到 厂区劳动的经历,使我懂得了洗煤、选矿、焦 化、耐火、炼铁、炼钢、轧钢、轨梁等许多二级厂 子之间的工作关系,也领悟出这种关系所成就 的"集体主义精神"和工人们恪尽职守的奉献 精神,即产业工人精神。当《双翼神马》用"歌 一音乐会版"的艺术形式讲述包钢轨梁厂 发生的事情时,审美期待的迫切,不言而喻。

这是一部讲述老中青三代包钢人故事的

剧中,象征第一代包钢人的"孟父",是创 建包钢的元老,也是缔造"艰苦奋斗、自力更 生"的包钢精神的代表。为了给新中国现代化 建设插上钢铁之双翼,他献了青春献终身,献 了终身献儿孙。从他为儿子取名"孟兴钢"便 不难看出,强悍的中国钢铁梦,已融入到他们 这一代包钢开创者的血脉中。

第二代包钢人孟兴钢是全剧的主角。在 承上启下的位置上,他既要继承父辈的包钢精 神,又要推动晚辈在高科技挑战的实践中继 承、发扬、深化新时代的包钢精神——"坚忍不 拔、超越自我"。而集体主义和奉献精神都是 重要的思想基础。

改革开放40年来,包钢的管理体制不断 改革、科技和生产不断改革、市场经营和分配 制度不断改革,这一切都直接或间接影响着 "包钢人"的精、气、神和生存状态。同时,科学 技术的快速发展和国内外市场对于钢材不断 升级的质量需求,能否跟得上时代的步伐,是 孟兴钢的性格发展和命运构成中吸引观众的 一个悬念。俗话说,"长江后浪推前浪",那么, 作为"前浪"的孟兴钢是否会被"拍在沙滩上" 呢?随着剧情的发展,他起起落落的命运,也 象征着包钢跌宕起伏的命运。"孟兴钢"的心理 愿景,能否在破旧立新的涅槃中再次"兴""钢" 呢,这是构成这部大歌剧戏剧冲突的美学推

"我像亲人一样,为你送行;我像长辈一 样,为你送行",感人的唱段,诉说的是老一辈 包钢人告别老旧的机械设备时,恋恋不舍的依 依深情。因为这些"老伙伴"不仅见证过他们 灿烂的青春和有价值的生命,也让他们挺起了 钢铁的脊梁,获得过太多的尊严和成功。那些 眼泪流淌出的何止是不舍,更多是在为第一代 包钢人的大局观和集体主义精神而感动。因 为他们深知,不能舍弃,就很难前行;不肯弃 旧,就很难出新。虽然相依相伴形成习惯,不 离不弃造就感情,而社会发展的规律却一定要

美学家宗白华说:戏剧的主人公往往有两 个价值,"一个是肯定超越平凡人生的价值,一 个是在平凡人生里肯定深一层的价值。"前者, 造就现实主义;后者,造就浪漫主义,孟兴钢的 形象塑造显然属于后一种。

歌剧,是以歌唱为主的戏剧。吸引人、感 染人的显在要素是"歌",激发观众强烈兴趣和 打动人心的尖锐冲突,与"歌"共同构成的就是 "剧"。提点人、引导人、震撼人的思想性便寓 于二者之中。这是歌剧的"双翼",也是歌剧 《双翼神马》在美学力量推动下展翅高飞的保

观剧过程中,掌声多次响起,几乎都是对 男主角孟兴钢和女主角铁花(孟兴钢之妻)大 段唱腔的喝彩。但是,细究这些掌声的心理 动因不难发现,既是因为两位演员的歌唱技 能、歌唱水平、表演能力是中国一流,甚至世 界一流的,在不同的规定情境中,他们的表演 那样自然、那样松弛、那样生动鲜活、那样感 人。还有一个重要原因,就是得益于一位非 凡的"幕后英雄"——作曲家耿升先生。77岁 高龄,仅用77天左右的时间,便创作出在中 国歌剧界并不多见的乐曲精品,令人敬佩、令 人叹服! 他的创作是精品,是这位老艺术家 将毕生的艺术才力、能力、魄力、功力、精力融 为一体,合乎生活逻辑、合乎情感逻辑而让音 乐在旋律和节奏中,在和声、配器、曲式、复调 中,能够走进观众的心里、走进人们的灵魂深 处。

要为剧中每一个角色谱写出符合人物身 份、性格、命运的乐段,没有对钢铁工人生活的 谙熟是不可能的。当几首重要的咏叹调赢得 热烈掌声时,就是观众情不自禁地在叹服这位 "老艺骨"对"神马"腾飞的美学阐释。如孟兴 钢的咏叹调《一条堂堂正正的路》、铁花的咏叹 调《归来依旧是少年》,以及该剧的主题歌《双 翼神马》等等,均令人感慨不已。充分体现其 美学智慧的还在于"包钢精神"是通过这些相 对独立的作品内在的逻辑性体现出来的。那 么,什么"路"是"堂堂正正的路"? 当男中音用 浑厚的音色告诉观众"我们的铁轨连起来就是

一条路"时,观众的心理关切产生了。当"平整 结实有韧度""相知相守有温度"的歌词蕴含着 "一带一路"的思想品质时,观众的掌声就是对 "包钢精神"在音乐中的美学认知。

既然"路"是堂堂正正的,为什么还会有 "归来"之说?这就是紧紧扣准孟兴钢性格与 命运的一段故事了。

开场伊始,轨梁厂技术方案没有错、生 产实践没有错的钢轨产品,竟然被退货了! 为什么?对于身怀绝技的技术领军人物孟 兴钢来说,如雷轰顶。不能紧跟科技进步的 速度,就会被时代抛弃,这是无情的铁的事 实。由此,与时俱进还是因循守旧,不断创 新还是拒绝进步,个人英雄主义还是集体英 雄主义,便在人物性格形成和发展中深化着

于是,酒成了他麻醉自己的"良药",提 前递交退休报告,是他与现实消极与赌气 的无奈。但是,根植于血脉中的"包钢精 神"是麻醉不掉的!因为情感,是责任的基 础!对包钢的情感、对钢铁事业的情感、对 祖国荣誉的情感,使他在关键时刻挺身而 出,挽救了败局,重新振奋了"包钢精神"。 为此,当"路"上难免有岔路口时——既是 企业发展难免的,也是孟兴钢人生的岔路 口,应当继往开来的孟兴钢能否不迷失? 迷失之后能否再"归来"?"归来"之后能否 "依旧是少年"? 就是铁花对丈夫的转变所 抒发的思想和感情了。在《归来依旧是少 年》中,她唱道:"没有承认平庸而默默离 场,总能找到施展才华的地方。""这种桀骜 像极了你奉献了一辈子的包钢。"显然,这 一句既点出了作品的主题——"坚韧不拔, 超越自我"的包钢精神是如何在现实中"落 地"的,又对男主人公的性格与命运做出了 交代。重复显现其音乐美学力量的是歌词 "这种桀骜像极了"在旋律中重复了两次, 而"像极了"这三个字则在歌声中重复了5 次,5次啊!毫无疑问,这是音乐家耿升先 生在对包钢精神深切理解基础上的美学表 达,是与导演、编剧、歌唱家、舞台美术设计 家们共同形成的美学合力!

孟东,是进入新时代中国特色社会主义建 设时期之后第三代包钢人的象征。作为高科 技人员,他深入第一线探索,积极学习世界顶 尖的科学技术,锐意开拓。当他联手蒙古族女 科学家诺敏以及研发团队将稀土钢以高品质 推向市场时,他得到了父亲的认可和支持,也 把"生活应有的样子"之"浪漫主义"风格托举 了起来。

高尔基说:"现实主义中也会有某些浪漫 主义的症候,这种浪漫主义在健康的精神高涨 时期是不可避免的和必然的。而我们现在体 验着的正是这种高涨。"

令人难忘的还有一段三重唱,那是出现在 第四代包钢人即孟东之子"孟一路"(暗喻包钢 正在和即将为"一带一路"建设做出更大贡献) 出生前医院里,孟兴钢、铁花、孟东等3人错落 有致的唱段,既贴近生活真实,符合人物心理, 又是包钢精神的具体体现,非常出彩。即将当 奶奶的铁花来到产房外,看见老伴儿孟兴钢和 儿子都在焦急地等待着。就在她发问:"怎么 样"时,儿子也不约而同地在发问"怎么样",男 高音、女高音交替多次出现的"怎么样、怎么 样"节奏紧密,旋律急促,但是当观众听明白了 铁花问的是产妇生产的情况,而孟东问的是稀 土钢研制的情况时,观众感受到了,一心关注 企业命运的新一代包钢人也在成就"神马"之 "双翼"!

就这样,特定人物的特定心理,在每一个 音符中激情跳跃着,准确而感人,细腻而赏心; 特定情境特定冲突在旋律中时急时缓,热浪迭 起,入耳入心;寓于音乐中的思想境界和人文 情怀不断升华。由此,一个艺术原理凸显了出 来:倘若没有对包钢工人生产和生活的深切了 解,没有竭力为时代而创作、为包头而创作、为 包钢而创作的美学追求,没有对产业工人精神 和包钢精神的由衷礼赞,没有用包钢精神去表 现"包钢精神"的执着和探索,任何艺术家都很 难在《双翼神马》腾飞之时,能够真正阐释"包 钢精神"!

包钢,是因为白云鄂博而建;白云鄂 博,是大自然对草原人民的馈赠。当剧中 出现了那片草原,出现了悠扬而深情的蒙 古族长调,自由而奔放的蒙古族舞蹈,质朴 而大气的蒙古族风俗时,生成"包钢精神" 的这片热土,在进入新时代中国特色社会 主义建设时期更加充满朝气、充满希望。 是的,具有崇高特性的审美对象,无论第一 代第二代包钢人,还是第三代第四代包钢 人,在他们的心灵中都会有"艰巨斗争的烙 印",那就是在民族团结和文化自信的基础 上,"坚忍不拔,超越自我"的英雄主义精 神。这是《双翼神马》给予我们的启示,也 是包钢这匹"神马"向更为广阔的天宇翱翔 的源源不断的动力!

蒙古族古代汉语创作研究的突破性成果

评米彦青《光宣诗坛的蒙古族创作与蒙汉诗学思潮》 ◎赵延花

清代是中国古代文学集大成的时代,也是中国古代 蒙古族汉语创作的集大成时代,不仅涌现出众多的蒙古 族诗人,而且诗歌创作的数量、创作水准和理论水平也都 很高。光宣时期,因为甲午战争、庚子国变等一系列标志 性事件,致使国家面临更为严峻的内忧外患,激烈变化的 政治思想影响着文学思潮的走向。这种时局下,蒙古族 诗人保家卫国的心声和忧生念乱的情怀都通过诗歌进行 了表达。研究此期蒙古族的汉语创作,可以体察蒙古族 文人对当时社会现实关注的视角,也可以了解蒙汉文学 交融的情况,还可以促进多民族文学交流的深度研究。 但以往的研究要么将之边缘化,作为汉族文学研究的点 缀;要么就是对作者身份的考辩、对诗歌的文本分析,将 之作为少数民族文学研究的突出个例进行关照,缺乏深

内蒙古大学文学与新闻传播学院教授、博士生导师 米彦青发表于《文学遗产》2018年第2期的《光宣诗坛的 蒙古族创作与蒙汉诗学思潮》一文,将光宣时期蒙古族诗 人的汉语创作放置于中华民族文学的视域中进行考察, 无论是研究视角还是研究内容都具有突破性。

文章以光宣诗坛重要的蒙古族诗人锡珍、英善、恩 泽、来秀、延清等创作的诗歌为基础,从宏观视野架构起 清代光宣诗坛蒙古族汉语创作的全貌。

首先,文章研究了面对西方经济与军事人侵加剧和 朝政衰微的情势,蒙古族诗人直面社会现实,对国家和人 民苦难进行的记录,成为当时离乱诗史的一部分。文章 中提到很多蒙古族诗人是镇守边疆的重要功臣,他们的 诗歌是晚清边塞政治的实录。如反映西北、东北及正北 地区清廷与沙俄、日本斗争的恩泽、三多等诗人的诗作; 作为内蒙古地区的王公贵族,旺都特纳木吉勒与贡桑诺 尔布父子不仅在诗作上显示安邦定边之志,还在封地实 践改革,切实发展自己的家乡,并将这些理想和作为在诗 歌中进行了表达;辛亥革命爆发后,尤其是袁世凯称帝之 后,蒙古族贵族及其后裔与满族贵族一样都采取了不合 作态度,蒙古族诗人升允就是典型的一位;延清、成多禄 等蒙古族诗人还用他们的诗歌反应了庚子事变给国家带 来的灾难,同时批判了统治者的软弱无能。

其次,文章研究了这些蒙古族诗人与汉族诗人、满族 诗人通过结社、酬答、唱和、赠别等方式,同气相求,共同 对清廷昧于内外形势发出批判的声音,希望以此觉世醒 民。文章中研究了延清与"七曲诗社"的延松岩、崇仲蟾、 李钟豫、易顺鼎、何润夫、王振卿等人的唱和之作,发现这 些作品既有送别、酬和之作,但更多的是表现对时局关注 的作品;研究了升允、崇彝与爱国文人王国维、龚自珍的 交往及作品,发掘他们唱和诗作中对北京时事的书写;文 章还研究了一些到过江南的蒙古族诗人与江南文人的交 往,如成多禄与朱祖谋、郑文焯、赵熙、夏敬观、吴昌硕等

人的交游,发现这些诗人在雅集聚会时创作了很多表现 江南政局的作品,其中也表达了诗人们对晚清政局的忧 惧之情。

再次,该文还将蒙古族诗人的创作放在"西学东渐" 的背景下,考察了蒙古族诗人因为外交经历或异域经历, 看到的新世界,作品中大量出现的新物象、新知识、新思 想。文章中研究了曾经出使日本的三多、在日本生活过 的瑞洵、升允等诗人的作品,发现他们的诗歌中有众多新 名词,如欧罗巴、亚细亚、澳洲、太平洋、华盛顿、罗马、希 腊、火奴奴、伦敦、巴黎、苏彝士运河等当时少见的地名; 维新、黑奴、黄种、共和、女权等与政治和宗教及新生事物 相关的名词;彗星、地球、赤道、半球、几何学等与科学相 关的名词。这些新名词的使用,展示出光宣诗坛的蒙古 族诗人包揽宇宙、放眼全球的广大胸襟。这些新知识让 当时的国人知道了世界之大,中国并不是世界的中心和 唯一,具有觉世的作用。蒙古族汉诗创作在拓展中国民 众视野方面具有重要意义。

文章在阐释光宣诗坛的蒙古族诗人用诗歌表达以救 亡为中心的启蒙思想,他们的诗歌创作与时代政治思想 潮流同步,是先进的。同时也本着实事求是的态度,阐明 当时的蒙古族诗人在诗学理论上依然坚持的是传统的学 人之诗、性情论等内容,仍然站在儒家的诗学立场上,尊 崇儒家兴观群怨等思想;在诗歌创作上也有很多是传达 宠辱不惊、淡泊自守的生活态度的作品。当然因为时代 背景的大变动,这样的诗作也有动人心魄之处。

文章中也探讨了光宣时期文学思潮和社会思想的大 变化,以及在这种变化中,蒙古族诗人思想和创作产生的 一些相应的变化。该文在写作中对作品篇目、写作时地、 文史典故等进行考证和分析,具有文献翔实、考证严谨等 特点,在对诗人诗作进行分析时,既客观又颇具文采。

此外,该文的结论认为:光宣时期,任职边疆的蒙古 族诗人所创作的诗歌,有补于世人对清廷处理东北亚问 题的了解,是满蒙共同践行国家外交政策的显例。满蒙 汉诗人对清廷的批判及满蒙汉文人间多种形式的诗学交 流共同建构了新的民族文化意识,对于"中华民族"意识 的形成意义非凡。在当下,多民族融通语境下进行文学 研究,已经形成热潮,这篇文章不失为在中华多民族文学 研究视域内解决跨文化问题的一个突破口。

修复经典老剧要坚持"历史观"

每一代人都有属于自己的童年神剧:70后、80后 追"小燕子",被《亮剑》激发出血性;90后跟着许三多 学会什么是不抛弃、不放弃,从《潜伏》中看到信仰的力 量;而00后在《欢乐颂》中体验到生活和真情都不容 易。这么多年过去了,经典依然是经典,经典依然有人 看。优酷的观看数据显示,《天龙八部》《寻秦记》《封 神榜》等经典老剧,依然位居热播榜,热度不输新拍 剧。可是问题来了,老剧再经典,也是"过去时",如何 修复才能呈现新的生机呢?

是的,人们热衷经典老剧不只是怀旧,更是为了发 现寻找新的审美追求。然而,经典老剧毕竟囿于拍摄 当时人们的思想和技术手法的限制,存在这样那样的 毛病,或由于保存条件不尽科学,现在翻看"有碍观 瞻"。现在有一种"职业"就是修复经典老剧,就是让经 典老剧焕发新的生命力。应该说,经典老剧都有"年代 滤镜",或历史的痕迹,那么,修复经典老剧,从标清到 高清是"修旧如旧"还是"修旧如新"呢?在我看来, "修旧如新"就改变了经典老剧的本来面目,如果求新 还不如新拍,毕竟经典老剧有历史的局限性,修复经典 老剧还是应该坚持"修旧如旧"的原则。

过去,修复经典老剧都是通过匠人式的手工修复, 功效甚低,也未必能修到尽如人意。现在几乎都是使 用互联网、算法、人工智能等修复技术,功效大大增 强。2017年,优酷启动高清修复计划,采用超分辨率视 频增强技术、AI机器学习技术等先进科技手段,批量 去噪、去模糊、去划痕、去闪烁、去抖动、高帧率等。过 去弹幕上经常可以听到的吐槽,如"这画质,用儿童手

表看都富裕""全程马赛克""画质差到不想看了"…… 现在已经越来越少了。清晰度和画质是老剧最普遍存 在的问题,也是修复过程需要直面的问题

阿里巴巴资深技术专家表示,修复并非"炫技",仍 须忠于原作。"我们的技术能做到添加细节,但尽可能 不做无中生有的事。"毕竟影视是一门艺术,修复的最 终目的应是"完美呈现"。中国网络视听节目服务协会 负责人说,修复除了要呈现高品质画质,还要尽可能地 保持作品的年代质感,这就对影剧修复提出更优质、更 高效、更标准化的要求。

当然,修复经典老剧更是技术活,只是在尊重历 史、尊重艺术的前提下,让经典老剧焕发新的生机。我 们应该明白经典总是一定时期的经典,没有"永恒"的 经典。修复经典老剧也只是让经典老剧在艺术上更进 一步,换言之叫与时俱进,至于经典老剧的思想性原则 上应该不做变动。然而,我们应该记住,修复只是为了 经典老剧在当代更完美。修复并非"炫技",因此不需 要花里胡哨的形式主义,修复必须务实。修复经典老 剧必须"修旧如旧",就像修补文物还必须是文物一样, 经典老剧还要有老剧的历史味道。

