

《黑石岭的日子》：表现工人生活 塑造工人形象

艺术须化人养心

——从话剧《黑石岭的日子》说起

仲呈祥

我的忘年交李默然是广大观众崇敬热爱的一位老艺术家。前不久，他盛情地邀请我观看辽宁人艺进京献礼演出的话剧《黑石岭的日子》，并颇含深意地“敲打”了我这个后生一句：“千万别忘了我们东北只产二人转，我们还创作了不少好戏呢！”

《黑石岭的日子》是描写中国当代煤矿工人的一台好戏。编剧李宝群写得深，导演查明哲、蔡菊辉导得妙，众位演员演得好。作品形象生动地演绎了矿工近60个不寻常的春秋。20世纪50年代，矿工刘老黑在一次矿难中舍身救工友，自己却受重伤成了哑巴，从此开始了无声却更加感人至深的人生。60年代，在“工业学大庆”中，矿上照顾曾在工作中有功的伤残职工，分给刘老黑一套新房。他感激不尽，欣喜中正欲在新房里为长子操办婚事，患难中结拜的三弟范大炮媳妇临产，三代人挤在一间旧房里“闹”上门来，他急人所难，毅然将新房让给了范大炮。70年代中期“反击右倾翻案风”，知识分子出身的患难中结拜的二弟秦秀文蒙冤自杀，他冒着被牵连的风险，为抚慰受伤的心灵，激活秦秀文生存的勇气，出人意料地立即让彼此相爱已久的秦秀文的“狗崽女”与自己的“劳模子”完婚，用“结亲家”的独特方式保护了秦秀文。80年

代改革开放，搞活经济，他结拜的四弟彭乐呵下海经商；范大炮的女儿要与他家老二成亲，范大炮提出让已经当上科长的秦秀文开后门特批一间新房，秦秀文坚持原则拒开，范大炮与彭乐呵都怒斥秦秀文“忘恩负义”“不念他当年救命之恩”，他却在经历了一番自我灵魂搏斗后旗帜鲜明地支持秦秀文坚持原则。90年代深化改革，彭乐呵经商违法，遭到三哥范大炮一番炮轰，而已经升为副矿长的二弟秦秀文更是怒不可遏，作为大哥的刘老黑却有意把患难四兄弟邀聚于家中，拿出多年本拟为孩子成家积蓄，要四弟拿去主动退赃。新世纪，黑石岭矿工宿舍高楼林立，患难四兄弟欢聚一堂，促膝谈心，反思人生，大家说：人生如歌，但这首歌，就数不能说话发音的大哥刘老黑唱得最好、最动听、最响亮！

矿工刘老黑精神世界迸发的人性美、人道美、人格美，光彩夺目。先进文化和优秀艺术，其出发点和落脚点都在人，宗旨是化人养心——把人的素质化高，把人的境界养高，然后让高素质、高境界的人去保障社会经济的全面、协调、可持续发展，这就是科学发展观的题中之义。观罢《黑石岭的日子》，谁能不为刘老黑这位普通矿工真挚纯朴的精神美和人性美所感化、所滋养、所提升！

我认为，刘老黑艺术形象所提供的，正是我们今天推动科学发展、构建和谐社会所急需的。这，也正是优秀艺术魅力之所在。

毋庸讳言，时下有的作品似乎不屑于化人养心，而醉心于化钱养眼。个别作品，片面追求经济效益，惟票房收视率至上，甚至营造视听感官生理上的刺激感取代精神美感，不惜败坏观众的审美情趣。我们当然主张既化钱又养心，即社会效益双赢，主张既养眼更养心即通过双赢而养心，但我们反对一味化钱而不惜以败坏人的素质为代价，反对连养眼都谈不上花眼乱心伤神。因为，在人类经历了农业经济到工业经济再到知识经济时代的今天，艺术美学的天职，在于提升人的精神素质而不是相反。这，应当成为坚持马克思主义美学观、历史观的一条基本的价值准则。

还是回到我崇敬的默然老人吧。他说得对：东北不产给人带来欢乐的二人转，东北更产给人带来思想启迪和精神美感的化人养心的话剧佳作。



一部与众不同的话剧

王臻青

一部主人公不说话的话剧；一部讲述4个家庭、4代人50年间悲欢离合的话剧；一部反映东北矿区工人生活的话剧；一部温暖的现实主义题材的话剧。这是一部吸引人的话剧——《黑石岭的日子》。该剧在全国第六届优秀话剧展演中荣获一等奖。

讲述4兄弟50年的动人故事

久负盛名的辽宁人民艺术剧院曾排演过《父亲》、《凌河影人》、《矸子山上的男人女人》等深受观众喜爱的话剧。目前，该院有3部各具特色的话剧被评为国家舞台艺术精品工程十大精品剧目，从而成为全国唯一一个获得精品“三连冠”的话剧团。辽宁人民艺术剧院始终坚持现实主义创作方向，始终坚持关注工人、农民等基层百姓的生活。《黑石岭的日子》正是这样一部带有鲜明辽艺风格的话剧作品。

《黑石岭的日子》反映了东北矿区工人的生活，淋漓尽致地展现出他们在时代变迁中的命运、情感、理想、追求以及心路历程。全剧在长达50多年的时间跨度中，观众会身临其境地感受到这群可爱的人们感人至深的故事。《黑石岭的日子》故事编织得精彩感人，每一场都有戏中戏。该剧的主人公都是小人物，全剧共有十几个人物。4位主人公刘老黑、范大炮、秦秀文、彭乐呵在一场矿难中结为生死之交，他们之间的友谊持续了半个多世纪。“牵手过河，抱团过冬”是剧中的一句台词，也是4位主人公真挚友谊的写照。在沈阳、重庆演出时，该剧吸引了大批观众，许多观众都流下了热泪。沈阳观众高女士说：“《黑石岭的日子》演的虽是小人物的故事，但从他们身上，看到了善良、真诚、友爱等美好的品格，尤其是刘老黑这个人物太让人感动了！”

一位主角从头演到尾没台词

话剧演员在舞台上表演，一句台词也没有，那该怎么演？主人公矿工刘老黑是个残疾人，他在一次矿难中永远地失去了声音。话剧舞台上很少有这样的主人公，不用台词塑造角色，完全靠肢体语言来演，这对演员的表演水平是一个极大的考验。起初

接下刘老黑这个不说话的角色，连中国戏剧梅花大奖得主、著名话剧表演艺术家宋国锋都感到为难。他感慨地说：“在我的话剧生涯中，从来没有塑造过像刘老黑这样特殊的人物，连一句台词也没有。在我所看过的中外话剧中，也没有一个不说话的主人公！”

修改前的版本中，有两场体现刘老黑心理活动的戏，采用了虚拟手法，即刘老黑与去世的师傅隔空对话。尽管那两场戏很感人，但专家认为，这样处理会削弱刘老黑这个独特戏剧人物的个性特征。剧组听取了专家与观众的意见，决定删掉刘老黑说话的两场戏。因此，在修改后的版本中，男主人公彻底没台词了。查明哲导演说，这样一来，刘老黑这个人物就具有了极致的艺术化。据查明哲导演介绍，除了靠演员的肢体语言来塑造人物以外，还需要运用道具、音响以及舞台调度来展现、外化人物的思想感情。比如，观众在新版本中，会看到一个新道具——摇铃，那是特意为刘老黑设计的。在一些情节中，刘老黑就是用这个小小的摇铃“说话”的。围绕主人公刘老黑人物塑造手段的变化，其他人物的台词也做了相应的调整。

七次修改精益求精

《黑石岭的日子》剧本是编剧李宝群深入生活，历时两年创作完成的。他前后修改了7稿。以现实主义戏剧扬名的李宝群，对《黑石岭的日子》进行了一番颇具诗意的解读：“当一段段岁月逝去，我们再返回回眸时，常常会发现，生活其实一直就是一条河流。我希望《黑石岭的日子》是在对日子、对生活、对历史的史诗般的叙说，台上流着一条岁月的河、生活的河，这条河时而浪花飞溅，时而急流猛进，每个人都是岁月长河中的一道风景，这风景随着时代发展在变迁着，而河流始终向前流淌。”

六位主演全得过国家级戏剧奖

查明哲导演说，这部编年史风格的话剧虽然创作难度很大，但非常有看头。为了打磨出一部精品，《黑石岭的日子》主创人员进行了多次修改。修改后的《黑石岭的日子》更精练，节奏

更紧凑，戏剧冲突也更强烈，但在反复修改中，该剧的主要人物关系、主要事件、主要戏剧行为没有改变。修改后的该剧紧紧围绕核心事件展开故事。大幅度修改的场次集中在序幕以及第四场、第五场。修改前的序幕，导演按照剧本将具有前因后果的两次矿难集中到了序幕中加以展现，但效果不理想。修改后，着重描写一次矿难，把另一次矿难通过演员的台词加以勾勒。这样一来，线索就更加清晰了。序幕的新看点还在于虚实相间的艺术手法营造出的戏剧氛围，使序幕更灵动、更诗化。在处理矿难发生后矿工们逃生的情节上，导演故意让演员放慢了脚步，在一束追光构成的狭窄空间里挣扎前行，好像电影慢镜头一样夸张并且震撼人心。

查明哲是一位独具风格的导演。在《黑石岭的日子》中，他将现实主义戏剧风格与表现主义、象征主义、浪漫主义戏剧手法相融合，这也是该剧的一大看点。《黑石岭的日子》是写实的，观众甚至有这样的感受，那就是剧中的故事仿佛就发生在自己身边，剧中的人物似乎就是邻家的兄弟。但同时，《黑石岭的日子》又是写意的，抒情的段落相当富有感染力，无论是演员的形体语言，还是音乐、灯光的运用，都体现出落落大方、抒情写意的风格。

六位主演全得过国家级戏剧奖

看《黑石岭的日子》，观众一定会大呼过瘾，因为辽宁人民艺术剧院的著名演员几乎都上阵了，他们同台飙戏，可谓精彩纷呈。辽宁人民艺术剧院堪称话剧表演艺术家的摇篮，享誉中国戏剧界的人民表演艺术家李默然、梅花大奖获得者宋国锋都是其中的一员。此次在《黑石岭的日子》中，辽宁人民艺术剧院老中青三代演员齐上阵，4位男主角、两位女主角全都获得过戏剧大奖，实力派演员，他们还获得过文化部文华表演奖、中国戏剧梅花奖、中国话剧金狮奖等。

日子：永恒的河

——评话剧《黑石岭的日子》

肖美鹿

在获得第六届全国话剧优秀剧目展演一等奖之后，辽宁人民艺术剧院又将《黑石岭的日子》奉献给第九届中国艺术节，让广大观众一睹这部精彩的风采。

《黑石岭的日子》是一部优秀话剧，它感动了许多人，获得了许多奖项，这一切都来自于它自身的艺术魅力——那朴实而又独具特色的舞台呈现，那些剧中人物的生活经历、情感世界，那些几代人都曾亲身经历过、关注过的悲欢离合、喜怒哀乐，那以“生死相依”4个大字贯穿始终无可替代的情义价值。

谁都知道话剧是语言的艺术。一个话剧演员雄厚扎实的台词功底，会使语言折射出强大的艺术张力，使之传达到每个观众，浸润他们的心田，感染他们的情绪。而《黑石岭的日子》有一个最大的、几乎让人完全意想不到的特点，那就是剧中1号主人公刘老黑从出场到剧终没有一句台词！他张口，他呐喊，他努力表达着自己的意愿和情感，但就是没有声音。因为他哑了，在全剧伊始一场惊心动魄的井下矿难中，他九死一生活了下来，却因伤从此永远失声，再也说不出话来了。

坦率地说，我和周围一些朋友在看这个戏之前是有疑惑的：话剧不说话怎么演啊？但在看戏之后，确切地说是在看戏的全过程中，我和所有的观众一样被深深地吸引和感动了。《黑石岭的日子》让我再次想起了100多年前欧洲那位大胡子老人说过的话：“世界上最广阔的是海洋，比海洋更广阔的是天空，比天空更广阔的是人的心灵。”舞台空间是有限的，而艺术的创造却是无限的，它可以伸展到过去、今天和未来的时空，可以伸展到人的思想与心灵深处。当这一切被编剧、导演、演员、舞美……用他们的方式展现于舞台时，真正称得上“优秀”的作品便产生了。刘老黑在井下遇到矿难时还很年轻，年轻的他是被工友们拼着性命、搭着人梯送上救援层的，而那九位年龄都大于他的工友，却因又一次矿井崩塌而永远埋在了地下。这使老黑在此后几十年的岁月中将“生死相依”这一信念牢牢铭记在心，并对范大炮、秦秀文、彭乐呵等矿友全身心地真诚相待；他们中有人身处逆境时，给予其最宝贵的温暖呵护与精神支持，有人因住房紧张而哭闹时，将矿上分给自

己的自己也极需的房子慷慨让出，甚至当人心随着时代演进而发生变化时，他和妻子淑芬也一再容忍理解，哪怕自己的孩子因此而遭受伤痛……剧情与细节全都通过剧中其他人物的台词和动作来表现，竟然表现得如此自然流畅，合情合理，观众不时自发地鼓掌，因为他们看懂了、理解了刘老黑要说的话，那是他的心声。这里，表演艺术得到了最好的、淋漓尽致地体现，进入了“表现美学”的高层境界。

“日子”这两个字对于我们自己和我们身边的大多数人一样，再平凡不过，但话剧《黑石岭的日子》却为我们演绎和诠释了这两个字所包含与涵盖的一切：柴米油盐酱醋茶、婚姻爱情啼笑缘、人间百态尽显其中，既点明了时代背景，又拓展了舞台空间，更真切地表现了剧中人当时情绪发生与发展的必然性。剧中手风琴演奏者的出现也恰到好处，使一部现实主义的话剧平添了多少浪漫优美，观众的审美心理也因此而舒畅了许多，愉悦了许多。

艺术是条河，人生是条河。《黑石岭的日子》是河中的浪花。浪遏飞舟，日子因此而美丽，而永恒。

这一个极其普通又紧揪人心的日子，共同铸就了另外两个读起来让人感到更为高尚伟大的字：历史。刘老黑、范大炮、秦秀文、彭乐呵、淑芬、槐花……他们的人生道路，全都在这些日子里度过，由这些日子造就，不管这些日子曾经灿烂光明还是充满艰辛。我想，这也是《黑》剧能够深深吸引和打动观众的重要原因之一，最朴素的也是最感人的。

《黑石岭的日子》所表现的年代足迹跨度很大，但解决得非常巧妙。每一个时代来临时，在富有代表性的音乐及歌曲伴奏中，几位矿工气宇轩昂、精神抖擞地出现在观众席左前方方登上舞台，在观众注视下登梯挂上那个时代最具特色的大标语，既在舞台之外，实在剧情之中，既点明了时代背景，又拓展了舞台空间，更真切地表现了剧中人当时情绪发生与发展的必然性。剧中手风琴演奏者的出现也恰到好处，使一部现实主义的话剧平添了多少浪漫优美，观众的审美心理也因此而舒畅了许多，愉悦了许多。

艺术是条河，人生是条河。《黑石岭的日子》是河中的浪花。浪遏飞舟，日子因此而美丽，而永恒。