

地震诗歌：为 人间大爱作证

本报记者 杨晓华

诗歌是最早的文学体裁，因其容量可大可小，形式灵活多样，想象自由无羁，情感浓淡皆宜，诗歌也是最便于表达人们生命感受的文学样式。4月20日，发生在 雅安 的7级地震，瞬间给灾区百姓造成巨大的财产损失和心灵创伤，从政府到民间，人们通过各种方式驰援或抚慰灾民。诗歌再次发挥了减震器和强心剂的重要作用，帮助人们超脱巨大痛苦，激励希望、勇气和力量，为 人间大爱 作证。

“北中国的一场雪/覆盖了所有幸运的词语/一朵最后的梨花，在时间的窄门里奄奄一息/而通往西南的铁轨/被一个7.0的数字撕碎……”网友山西雁以细腻的感受走进地震的灾场中。 雅安 的震级和灾害程度比汶川要低，但是数十万人受灾，一百多人死亡，仍然让人想到了那次空前的劫难。诗人陈惠芳“想起了汶川，想起了玉树/想起了崩塌与呼喊/想起了奔驰与救援/想起了血与泪/想起了被覆压的生命”。诗人李司军则以激烈的情绪俯瞰大地颤栗：“雅安，雅安/我无法遏制这突如其来的灾难——山体断裂，河道拥堵/农田摧毁，房屋坍塌/到处玻璃残渣，破碎碎瓦/男人、女人、孩子/披着棉衣、被子，穿着短裤或光着身子/他们撕心裂肺的呼喊/让

1.2万平方公里土地/烙上了一块难以愈合的伤疤。”诗人所感受到的苦难正是所有人的苦难，突如其来、猝不及防的灾难显示了生命在自然界的脆弱，没有人不为这种代价沉重的一次次重复认知而深感悲怆。

对诗人而言，这种悲怆因敏感而更加深刻，一方面是大自然冷面无情，使灾害降临人世，活泼的生命一个个被吞噬和残损，另一方面是血脉同胞的热烈关切和同情，这种硬和软之间的反差，导致诗人的强烈自怨和自责。陈惠芳感叹“只能驻守在安宁的南方/祈祷”。诗人迪哲伟贤写道：“我用了长达五年的时间才将2008年的无比伤痛/结起了疤痕/可是，为什么啊/今天上午的8点02分为何还要在我的伤疤结痂边/又撕开了一道新的伤口/今天，我不想写诗/我只想哭泣……”网友古茶树写道：“天空在哭泣，大地在动摇/疼痛的心啊！无法告慰失去的灵魂/雅安在哭泣，全世界的人为雅安在哭泣。”如果说自虐向内对压力增压的话，哭泣则是对外的情感的宣泄，这同时也是对苦难的超脱。

然而，最根本的超脱在于用温暖点燃生命的希望，用斗争激励生活的力量。网友隐子表达作为一个单独的个人对虚拟的苦难者的抚慰，“别怕，宝贝/这

只是一个梦魇的镜头——在我爱着你的日子里/晃了一晃/我在陪着你——从我把玫瑰呈献给你的时候开始/只要你需要/我都会在你的身旁。”不少作者把笔触像微镜头一样伸向苦难现场的表情，注意到一个受灾中的5岁小女孩的微笑的力量，“像春风一样，像花朵一样/尽管你的伤口在疼/尽管你的头上缠着绷带/你小小的心知道/大地突然晃了个趔趄/但终会站得周正/鲜花还会再次开放/道路还会重新辽阔，干净。”从这个个体的关照中，不仅受灾者显示了生命的顽强和美丽，这些施救者和同情者也得到格外的鼓舞。

在诗人周占林那里，诗歌挣脱了诗人的身份，变成了对集体力量的确证和呐喊：“我们都是雅安人/用我们能之所能向我们的亲人伸出救援之手/你微博的一次转发/就能挽救出废墟下一个垂危的生命/你献出的一袋鲜血/会让医院里某个苍白的面孔/再次焕发出昨天的幸福。”诗人高昌更是把冰冷的苦难用热烈的人间大爱冲刷得几无痕迹，“挺住！13亿双手臂伸来/加油！13亿个喉咙呼喊/亲人呵，亲人/一颗心光芒微弱/但13亿颗心汇聚就是新一轮重新升起的太阳，亲人。”

苦难瞬间加大了雅安在人们

心中的分量，因为人间大爱的流动，雅安和汶川和玉树一样永远成为人们心灵中的关键词，从而也成为中国当代诗歌中的关键词。在汶川地震后，长期遭受诟病的中国当代诗歌曾经爆发出久违的勇气和力量，赢得了赞誉。雅安地震之后的诗歌激情再次被点燃和传递。目前，在百度贴吧，在各门户网站 的文学空间，网络诗歌都在迅速增加。诗人陈惠芳在4月20日下午的18点44分开启了一个雅安地震诗歌专辑，目前已经收集诗歌近百首。这种诗歌生态有利于人们廓清在诗歌认识上的诸多迷雾和纷

争，为当代文学的健康发展提供重要的现实论证。

诗人洪烛2012年3月在雅安参加梨花生态旅游节时，以悠然的心情写道：“在不同的春天看梨花/梨花是一样的/不同的是我的心情/在不同的地方看梨花/梨花是一样的，不同的是我的背景。”地震发生后，洪烛感叹：“去年的春天，我去雅安看梨花/眼里很温暖/今天的春天，有一场最严酷的倒春寒。”他最后写道：“今年的雅安，春天很短/今年的中国，情意很长。”也许我们可以加上一句：今天的诗歌，为 人间大爱 作证……

董文涛 绘

少数民族戏剧的新突破

——专家研讨“金孔雀”大奖剧目《钓鱼城》

本报记者 刘 茜

4月21日，重庆市歌剧院原创歌剧《钓鱼城》获中国少数民族戏剧学会颁发的“金孔雀大奖”综合大奖以及编剧、作曲、导演、舞美、灯光、表演和组织所有单项奖。该剧还曾荣获第四届全国少数民族文艺会演剧目金奖、中宣部“五个一工程”奖等。

中国少数民族戏剧学会自2001年成立以来，从思想性、艺术性、观赏性角度，在全国范围内为最优秀的少数民族题材剧目进行评价和颁奖，《钓鱼城》是第11个“金孔雀大奖”剧目。歌剧《钓鱼城》因其“以战成和、以和为天”的思想价值和在编剧、音乐、导演、表演方面所体现的较高艺术品质获得了戏剧专家们充分的肯定。

少数民族题材的新突破

《钓鱼城》以700多年前的历史上的钓鱼城之战为背景，讲述了重庆钓鱼城下蒙古大军与南宋军民经过惨烈战争和强烈内心矛盾后，最终化干戈为玉帛的故事。《钓鱼城》不是简单记述战争，而是更多地彰显了人性，超越了战争和忠义概念，追求的是民族融合和对生命的尊重。重庆歌剧院院长刘光宇介绍，“过去对战争题材没有这样的解读。以前提到钓鱼城的历史，就是侵略与被侵略。

怎么代表这个时代？”歌剧《钓鱼城》摒弃了旧观念，其具有时代感的意思让全剧活了起来。

“这个戏在民族关系、民族心理、民族因素的拿捏上是很准确的。”中国少数民族戏剧学会会长谭志湘评价说，“这个题材大家非常关注，也是历史上非常重大的事件，但是很难表现，而《钓鱼城》站在大的中华民族的立场上，塑造了两个民族性格中可贵的品质，共同塑造了伟大中华民族的形象。比如汉族守将王立，在钓鱼城坚守了36年，他坚毅、勇敢、有韧性，是中华民族的性格特征表现；蒙古族的可汗忽必烈能够放弃屠城复仇，显示了中华民族的伟大襟怀。这种对人性化的思考有现实意义，从历史发展的角度来讲是具有进步性的。”

《钓鱼城》构思难，怎么样处理战与降、蒙与汉、敌对双方心理

变化，这要求该剧剧本既尊重历史，又有艺术的概括。梅兰芳纪念馆馆长秦华生认为，“这部贵在从几位真实的历史人物的身上，通过他们独特的身份、个性和每位人物在战争中起的作用来反映中华民族的民族精神中包容宽厚的民族理念。”

用西洋大歌剧演绎民族题材

用西洋歌剧形式演出中国题材是难度非常大的，既要有大歌剧的气势，又有如何民族化表现的问题存在。”谭志湘评价《钓鱼城》“把王立、熊尔夫人、忽必烈、蒙哥这些形象塑造在舞台上被大家接受是很不容易的，在西洋歌剧上也是一个突破”。

作曲家景建树同样认为，“《钓鱼城》的出现是近年来歌剧上的一个重大收获。无论是元素的选择，还是具体的技术手段都

是非常恰如其分的。音乐咏叹调，音乐间奏曲，风格的把握和音乐语言的运用都是非常恰当的。”

刘光宇说：“《钓鱼城》中的音乐汲取了大量民族民间素材，其中有王立演唱的《满江红》旋律、忽必烈唱出的蒙古长调，以及熊尔夫人演唱的姜白石古曲。”

艺术上多方面的成就

该剧的成功，不仅由于它的选材，而且在艺术上达到相当高的水平和质量。中国少数民族戏剧学会秘书长李悦说：“该剧充分运用了歌剧特有的艺术手段独唱、对唱、重唱、合唱，或宣叙或咏叹。蒙军和宋军合唱不仅表现了残酷战争的氛围，也把人民心中盼望和平的心理宣泄出来。此外还给人视觉的震撼，舞台可以360度旋转。转台很好地把城外和城里在战争状态下的氛围表现出来了。”

这部戏的导演王晓鹰还运用了多重时空的艺术手法，比如王立、忽必烈、王立母出现在同一场景，三人隔空对唱还有重唱。多重时空的艺术手法在这部戏中起了非常好的作用。秦华生说：“舞台上跨越时空的处理，观众能够感受到剧中的惊心动魄，能够打动在场的观众，同时使观众产生历史性的沉思、人性的思考。”

国家京剧院导演李学忠说：“《钓鱼城》是重大的历史题材，有地域性、民族性，大气磅礴、气势恢宏。”景建树建议《钓鱼城》进一步精益求精，“作曲家除了善于运用蒙、川音乐，还要有对蒙、川方言的学习和把握，这样使自己能够熟练地掌握当地民族音乐的神韵和语言的魅力。西洋歌剧提供了朗诵调骨干脉络，二度创作应该在此基础上进一步挖掘，使朗诵调的语言更符合剧情的语气、感情的需要。”

艺术是文化的一种载体，而文化与经济相交融，文化发展深刻影响着经济发展。艺术节作为艺术的一种重要推广方式，能够展示艺术创造的优秀成果，丰富人民群众的文化生活、提高群众的文化素养，同时也会对地区的经济发展起到重要的带动作用。艺术节面对的是社会公众，艺术节的有效运作离不开观众，因此，艺术节的市场拓展研究就显得格外重要。

艺术节的定位与环境分析是进行艺术节市场拓展的基础。要明确艺术节定位的几点原则：针对特定的观众群，提供高品质的艺术品；在充分市场调研的情况下制定合理票价，以能够吸引观众参与为首要考虑因素；多渠道的宣传，扩大宣传的覆盖面；对场地进行适当的选择。在前期的定位中，要做到明确目标观众，可按主题、专项、地域因素对艺术节进行分类来定位目标观众；明确艺术节为观众所带来的价值收益，就是以培养群众的文化素养为首位要求，兼具经营性质；制定针对性的艺术节节目设计，细分市场并锁定艺术节的目標观众，充分满足目标观众的需求。同时还要适当推行低票价政策，既能满足群众对文化生活的需求，也可以活跃演出市场。艺术节的宗旨是让更多的人能够欣赏艺术。想要推广一个艺术节，应该注重选择有知名度的媒体，多运用网络传播等低成本且传播快的新媒体宣传。艺术节更加应该通过建立自身的品牌，不断吸引高品质的优秀艺术家与艺术品参与，同时这样也能吸纳更多的社会资助。

艺术节的市场拓展与其存在的内外环境息息相关，对这些环境进行客观的分析，才能适应环境并创造最优的组织绩效。

外部环境，指的是艺术节所处的经济环境、技术环境、政策影响、文化环境等。按国际惯例，人均GDP达到6000美元 艺术市场将趋向繁荣，人均GDP达到1万美元时，艺术市场将空前繁荣。而中国 人均GDP早已达到或接近这一数值，艺术节市场前景巨大。而现代科技的发展能够为艺术节市场提供更加强有力的支持，科学技术赋予艺术产业以新的生命，高科技成果对文化产业的渗透和改造越来越明显。在政策与法规方面，国家的财政、金融、艺术产业等方面的政策都会影响艺术组织的管理。文化环境所涵盖的艺术创作、艺术传播、艺术消费、艺术管理等活动，也直接影响着艺术节的举办。

艺术节市场拓展，既需要一定的外部环境，同时又需要内部组织体系的保障。内部环境指的是艺术节组织的各个部门。首先，管理者要对市场拓展充分重视与支持；在内部组织结构上要统一管理，形成合理有效的部门配置；各部门都应具有市场意识，积极与市场部门配合。

在艺术节市场拓展的实际举办中，有很多方面需要确切落实。首先，艺术节举办的资金来源大概有这样几种：政府支持，艺术节带有社会性的职能，政府需要给予财政的支持；票房收入，票房是衡量艺术节影响力的重要指标；企业赞助，企业自身可以依托艺术节的文化底蕴进行有效宣传，艺术节也可以借助优秀企业的企业形象树立自身品牌；基金

会，艺术基金会所得赞助一部分用于资助，一部分用于投资；个人赞助，个人对艺术的投资在当今的资助环节越来越重要。而艺术节的主要成本支出大致分为：艺术节举办场地的费用支出，对艺术团体的资助费用、宣传费用等。其次，多渠道的售票方式应该得到重视。一般来讲艺术节售票形式有这样几种方式：首先是预售票，一方面能够确保在艺术节前期有资金可以周转，一方面使艺术节的管理者有选择节目的灵活性。第二是团体票的销售，可以有效影响上座率。团体折扣票既能满足观众的低价票需求，也可以有效填补空位，调动

赛 飞

传承艺术作品，也通过艺术的品牌传播来强化消费者对品牌的认知和记忆。

结合上述原则来分析首届中国儿童戏剧节，不难看出其在市场拓展方面的经验。

首先，其定位非常明确，剧目针对少年儿童这一群体。演员造型夸张，舞台布置玄幻，充分满足这一群体观看舞台剧的心理，吸引这一目标观众群的注意力。其主要目的就是能够让更多的少年儿童看到优秀儿童剧目，节目设置均为国内高水平剧团的拳头剧目以及优秀的国际演剧团体的代表剧目。参演剧目走精品战略，以成为中外儿童戏剧交流的平台。

崔玉梅近照

在广州约到崔玉梅时，她正在为冲击梅花奖而做精心准备。这位广州粤剧院红豆粤剧团的当家花旦从多名参演演员中脱颖而出，进入了第二十六届中国戏剧梅花奖决赛圈，5月8日即将在四川省川剧院剧场演出她的参评剧目《刑场上的婚礼》。

重压之下挑大梁

时间回溯到2010年，第九届中国艺术节开演在即，广州市的备战剧目《刑场上的婚礼》由于种种原因需要调换主角，时间紧迫任务重，这样的压力下，谁能担此重任？最终大家将目光锁定在崔玉梅身上。

“只有半年时间，目标是冲击文华大奖。”当领导把这些困难坦述后，崔玉梅经过短暂的考虑，决定挑战自己。此前，该剧已经演出了100多场，获得过广州文艺奖、广东省“五个一工程”奖等奖励，主要演员和整个剧组已经磨合成熟，因此，崔玉梅必须尽快融入团队。一个星期！这是她给自己的时间期限。在7天里，她沉下心来认真看剧本，仔细揣摩人物心理，看此前的录像，听导演说戏。一周之后，她第一次参加排练就得到了导演谢平安的赞赏。

经过不断的打磨和历练，《刑场上的婚礼》在第九届中国艺术节上一举夺得了粤剧剧种的第一个文华大奖特别奖，崔玉梅也不负众望，获得了第九届中国艺术节表演奖。

角色体验赋予人生豁达

崔玉梅塑造了一个真实而鲜活的陈铁军，而陈铁军则使崔玉梅更加坚定和执着。“从艺20多年，塑造了很多粤剧人物，通过这些角色的体验，我对人生的态度更加豁达。”崔玉梅说，而《刑场上的婚礼》让她收获最大。粤剧中多才子佳人，走进《刑场上的婚礼》，认真品读了周文雍与陈铁军的故事，崔玉梅开始有不一样的感受。“我演的不仅仅是一个人们敬重的英雄，而首先是一个非凡的女人，一个在即将踏入婚姻殿堂时，选择生与死的女人。”崔玉梅说。

崔玉梅为了更好地深入陈铁军的内心世界，翻阅了大量资料，体会那个风云变幻时代里，进步青年的思想追求和对革命的一腔热忱与执着。“一开场演陈铁军逃婚，那时的她还是个稚嫩清纯的姑娘，她刚参加革命，既有镇定的一面，同时也有慌乱的一面。”崔玉梅分析。而在监狱中送饭一段

中，她已经体现出成熟的气质，有了革命斗争的经验，在她与敌人周旋的过程中表现了她 的勇敢、机智和冷静。“在最后的刑场就义中，她已经是非常成熟的革命者，视死如归，大义凛然。”

现代戏没有古装戏的程式，而且要符合现代人的心理，因此塑造人物的难度更大。“革命者不应该是概念化、脸谱化的，应该有血有肉。”崔玉梅说，戏中没有一句口号，而用生活化的细节来表现主人公乐观的生活态度和坚定的革命信念。“比如说周文雍与陈铁军接吻以及陈铁军在给周文雍喂药时，两人充满情趣的对话。”通过神态、语言、唱腔，崔玉梅赋予了陈铁军独特又真实的女人形象，在粤剧唱腔处理上，她运用流行音乐唱法，增强女性唱腔柔中带刚的韵味，淋漓尽致地表现出粤剧艺术魅力。

最在乎观众的感受

崔玉梅出生在粤剧世家，祖父曾是香港八和会馆的粤剧演员，父母亲也都从事过粤剧工作。家庭的影响、环境的熏陶，让她从小就痴迷上了粤剧，红线女、马师曾等粤剧前辈成为她追崇的偶像。后来她考上了广东省粤剧学校，她系统地学习了中国戏曲的唱念做打，感悟到了粤剧艺术的魅力和演戏做人的真谛。来到了广州粤剧团，在红线女、倪惠英等前辈名家的指导下，她先后成功地塑造了多个粤剧人物，也获得了观众的认可。

崔玉梅如今已经成为该团的当家花旦，但她仍坚持不带剧本上排练场，往往是在空余时间做功课，这样才能充分利用舞台。“一个演员不能上了排练场才努力，功夫在台下，我希望能给年轻人做一个表率。”

的精力就可更多投入精品剧目的组织上。戏剧节在北京的演出，主要就在儿艺的两个剧场，场地租金也可以有所节余。

外部环境来讲，依托于北京较为发达的经济水平，加上儿艺高素质技术人员的支持，以及文化部对这次戏剧节的重视，都使得戏剧节能够顺利运作。同时，北京的文化氛围浓厚，整体受教育水平高，戏剧节有充分的观众基础。

第三，戏剧节将儿童戏剧观摩与艺术体验、艺术讲座等活动结合起来，除了舞台表演外，还举办了国内外儿童戏剧工作坊等活动，充分发挥戏剧节的品牌效应。采取公益性和经营性演出相结合的方式，为进京务工人员子女、军人子女、公交职工子女等群体举办公益性演出，免费送戏进社区。

在戏剧节的举办中，票房收入是其主要资金来源。企业赞助是以产品的形式赞助，某企业赞助旗下饮品，用于游戏奖励环节。而其成本支出，主要包括用于邀请剧团来京演出的补贴赞助费及儿艺剧院之外的场租费用等。戏剧节的制定了套票计划，凭会员卡可以优惠价购买套票。整个戏剧节的成本支出抵去资金收入，略有盈余。

首届中国儿童戏剧节促进儿童戏剧的创新发展，以同行公认的艺术价值、广大观众和市场的接受能力为基础，使戏剧节与文化交流、与观众及演出市场实现联动，初步树立了儿童戏剧节的品牌，成为我国艺术节举办的一个优秀实例。