

本文图片均为歌剧《青春铸剑221》剧照,由青海省演艺集团提供。

□王晓东 沙文婷

“两弹一星”精神的深刻诠释

——民族歌剧《青春铸剑221》短评

“中国人再穷,手里也要有一根打狗棒!”
“五、四、三、两、一,起爆!”

在青海省委宣传部指导下,由省文化和旅游厅出品,国内一流制作团队联手打造,省演艺集团倾情演绎的歌剧《青春铸剑221》成功首演。

巍巍昆仑,悠悠草原。青海湖北岸的金银滩天高地阔,生机盎然,这里曾是新中国最神秘的地方之一,如今平静得就像没有波澜的海平面。只有拂过耳边的山岚清风,向世人讲述二十世纪五六十年代发生在这里的惊天动地的故事。民族歌剧《青春铸剑221》就这样在观众面前徐徐展开……

一群科研工作者的家国情怀

文艺作品可以是刀剑,退避邪恶;也可以是清风,温润化人;更可以是碑记,铭记历史。文艺作品的立意、主旨往往决定其艺术成就的高低和艺术生命的长短。可以说,作品的立意是作品的灵魂,好的立意赋予作品以生命力,让其能够立得起、挺得直、经得久。《青春铸剑221》无疑是一部立意高远、主题鲜明的作品,以歌剧的形式,较为全面深刻地诠释了一群可爱可敬的科研工作者的家国情怀,讲述他们以身报国、无怨无悔的青春故事。

《青春铸剑221》立意之高在于以人物形象凸显主题主旨。剧中着重刻画了几位驻守在221基地的科技工作者形象,表现他们把个人理想与祖国命运紧紧联系在一起,把个人志向与国家强盛紧紧联系在一起,敢于战胜一切艰难险阻,烘托出这些无名英雄“苦干惊天动地事、甘做隐姓埋名人”的高尚情怀和赤子之心。梁振道知道自己的身体因为长期接触化学辐射很可能不能生育,因此他忍受内心的痛苦拒绝了李艳的爱情,希望她有更好的生活。他说:“我愿意扎根在青海,我要干这份事业一辈子,你不要再跟着我了,你跟着我不会有完整的家庭,我们也不可能有孩子,因为我的孩子就是这个铁疙瘩,就是造出这枚原子弹。”但李艳完全理解他,因为“我爱着你,我也爱你的理想,我也同样爱这片土地,爱我们的祖国”,这是一种深沉博大的爱,悲剧的色彩中蕴含着崇高的信仰,让人不禁为之感动和落泪。

经10年风霜雨雪、艰苦奋斗,中国第一颗原子弹在金银滩诞生,中国第一颗氢弹也在这里研制成功,青海221基地于是成为中国核工业发展的摇篮,被誉为中华民族挺起脊梁的地方。原子弹、氢弹的研制成功是新中国建设成就的重要标志,它开启了中华民族的强国之梦。“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神鼓舞了几代人,是中华民族宝贵的精神财富。

□张国云

一封信札得真趣

癸卯之春第一场瑞雪降临时,由于在街边等人,便顺茬钻进一个古玩店避雪。和古玩店老板攀谈了几句,打量着那些做旧的各类文玩,也提不起什么兴趣来。眼睛扫了一圈古玩店拥挤狭窄的空间,发现有几包旧茶码在角落里,我让店老板拿过来看一看。旧茶上满是灰尘,上面还有两页折起来发黄的古旧信札,店老板取茶时随手放到了边。

看罢老茶,我让店老板把那两页旧纸拿出来瞧瞧。翻开旧纸一看,是一封毛笔写就的书信。因为是行草书繁体字,辨认了一会儿,才确认起首语是“荫西先生赐鉴”,大体浏览了一下内容,看到落款署名是“钟锡九”。我暗自窃喜,因为我知道钟锡九、张荫西都是青海已故的文化名人,是著名书法家、诗人,如果今天能“捡漏”得到这封两位名家的交往信函,也算是幸甚有缘。我随即和店老板讨价还价,最后以我认为比较低廉的价钱,收上了这两页信札。

回到家,我反复阅读了信札,越读越有味道,越读越让人喜欢。话不多说,录内文如下,以绘读者。

一次守正创新的艺术探索

歌剧《青春铸剑221》中,面对无数动人的故事,创作者没有拘泥于事件本身,也没有完全凭空虚构一个故事,而是将一个个真实的人物原型和事件进行艺术化、典型化处理,实现了历史真实与艺术再现的统一。余曼婷身上汇集了众多科研工作者的身影,沈思源身上则融合了众多科研工作者的英雄故事……人物塑造的典型性为实现艺术再现奠定了基础。创作者在冗杂的历史中找到了独特的戏剧表达,以齐觉霖带领科研工作者攻克技术难题为主线,以大学生梁振道、科学家沈思源与其爱人的分别与相逢架构戏剧。

在特殊时期,他们坚持自主论证难题,攻坚炸药难关,组织自救。通过保密的221信箱,沈思源与妻子千里寄相思。李艳终于和梁振道重逢,两人定下终身,基地的年轻人无怨无悔地扎根于此。厂区意外发生爆炸事故,沈思源不幸牺牲,与来探亲的妻子诀别,但他临终托付给梁振道的数据解决了关键的技术危机。221基地迎来草原大会战,“两弹一星”功勋科学家会师金银滩,获得了全尺寸轰爆试验的成功……在每一个场景里,危机情境快速生成,主要人物面对生死的抉择和分离的痛苦,在逼仄的戏剧情境下展现人物心理的细微,给人物创造出极大的抒情空间,让人物情感尽情释放,或深情无限,或义愤填膺,或柔情缱绻,一切妥帖蕴藉,水到渠成。

在一部时长2小时15分钟的民族歌剧中,包含多组故事线、两组感情线和两组人物成长线,对全剧主创和演员来说,是一次极大的挑战。这部歌剧尝试双男主和双女主的设定,他们各自面临着家庭和爱情,事业和生活的选择。这种类型的人物构架,目前还较为少见,由此也可以看出主创团队对于艺术创新的理解。

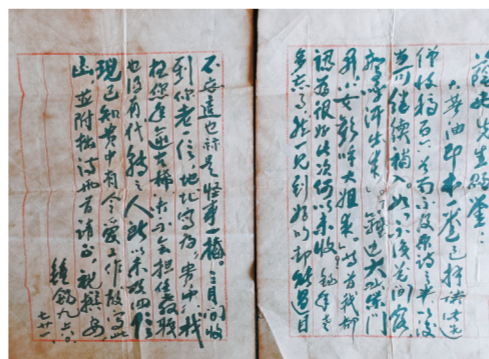
一部打动人心的民族歌剧

《青春铸剑221》的创作者巧妙地把情节、情感转化为戏剧结构,用戏剧结构的力量打动观众。该剧中的咏叹调反复出现,表达余曼婷和沈思源、李艳和梁振道的思念之情,缠绵婉转,这种在音乐上的循环结构方式更好地凸显了整部剧豪迈悲壮又蕴含儿女柔情的感情色彩。剧中唱段充分融入了青海本土文化元素,比如在金银滩的场景中加入了藏族原生态民歌音乐元素,在剧中融入花儿音乐元素。通过极具青海特色的民族音乐,使整部剧的音乐表现洋溢着青春热血,更激发了豪情壮志。一个个或感天动地或凄婉婉转的故事,通过一首首咏叹调、宣叙调、重唱、合唱和独唱的音乐抒情,观众从中感受到了青海的山之美、水之美、人之美、歌之美,也体味到了剧中人物对爱情的渴望、对祖国的忠诚。

这部歌剧能够打动人心力量还来自于演员较为出色的表演。齐觉霖的扮演者全濛说:“我在剧中饰演的角色是从部队转业过来的,我自己也在部队工作过,所以在表演中有一种感同身受的亲近感。”梁振道的扮演者薛皓崧说:“接到这个角色我个人非常激动,这次剧中的角色比以往特殊,我用了更多精力,希望把这个角色演绎好。”正是对角色的悉心揣摩、体会,才成就了舞台上拿捏精准、表现到位的光彩形象。

在沈思源牺牲后,悲剧的力量越来越强烈,让人不禁联想到,在新中国发展历程中,为国防事业奉献青春和牺牲生命的前辈中,有千千万万个沈思源和数不清的无名英雄,他们为了我们的幸福生活甘愿付出生命。接近尾声时,剧中角色以一种现实与超现实相结合的方式实现了“大团圆”,十位白发苍苍的221基地工作人员身披荣誉绶带,胸前别着鲜花,和演员们一起出现,这种象征性的大团圆放大了悲壮的力量,直抵人心,令人猝不及防,难以自抑。

当然,《青春铸剑221》仍有诸多不足,但瑕不掩瑜,青海能够排出一部歌剧,让人感到无比欣喜。

钟锡九写给张荫西的信札。

恻有形,忍不住令人莞尔,感觉其妙处可直追唐句,怪不得会让钟老先生过目不忘!

作为河湟大地上的两位旧时文人,钟张二老在二十世纪八十年代初都已年逾古稀。据我省作家王文涛先生回忆,钟张二老是青海具有代表性的文人和古体诗人,他们书信相交较早,但两人真正见面大约是1983年。当时是钟锡九先生坐班车去贵德张荫西先生家中拜访,之后的几天里,俩人推杯换盏,促膝相谈,推心置腹,互为师友,成就了青海老一代文化名人交往的一段佳话。

这么说来,我偶得的这封信札,写寄的时候钟张二老还未曾谋面呢。

□李积霖

心中若有桃花源,何处不是水云间(上)

——莫如志草书引发的深度与广度的思考

欣赏是悟道的过程,悟,是自身的、内心的,不与外人相干。悟,一个竖心旁加吾字,意思是要想有我,必须有心,有我无心不行。那么如何有我,只能修身。书法无疑是修身理性,提升生命境界的最好方式。《大学》中的“心正”“意诚”“格物致知”就是这个意思。宗白华先生曾在《中国书法艺术的性质》一文中说:“中国书法,是节奏化了的自然,表达着深层的对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。”书法本身所具有的表意性特征是书法艺术审美内涵的至关重要的特点之一,而在表意抒情这一具体要求下,每一位书家所展现给观者的则是各不相同的风格与情态。探寻一位书法大家书风演变的轨迹或是创作状态,可以启发我们在这一艺术领域里进行深度与广度的思考。今天笔者不妨让大家领略一下青海已故书法大家莫如志先生的风范。

莫如志(1908年-1995年),字能容,号牧牛翁,青海省湟中县人,他是享有盛誉的青海书坛三老之一。1983年开始,他的书画作品多次获奖、收藏、刊登,1989年获全国、全省老有所为精英奖,去北京参加颁奖大会,曾受到党和国家领导人的接见,被中央电视台等多家媒体报道。莫如志儿时读私塾,后入西宁道尹黎丹办的无我学堂学习,六年的时间,莫如志在书法上打下了很好的基础,随后遍临诸帖,开阔视野,这也为他以后书法风格的形成奠定了坚实的基础。二十世纪三十年代初,莫如志一边务农种田,一边临池不辍研究书法。当时青海书坛已兴起了向“二王”回归的以继承传统为主的复古主义潮流,李海观等人固然是力倡回归之风的领袖人物,但有一人同样不能忽视,那就是莫如志。莫如志书法传统特征鲜明、古雅拙拙、独具个性。他除了醉心于《金刚经》体外,书法涉猎的面也非常广泛。他潜心研究魏碑《张猛龙碑》《爨宝子碑》《龙门二十品》《天发神谶》等碑帖,直至先秦金文、石鼓、汉魏六朝的竹简、摩崖碑碣,会心于前人书家妙笔,且揣摩反复咀嚼,达到了相当火候。草书方面他深得于右任真髓,点画灵动,神采飞扬,星光闪烁,有大家气象。运笔或蕴藉含蓄,郁郁葱葱,元气淋漓,莫测难寻,幽深莫测,尤其在表现晋人的韵味方面不输当时全国一流大家。莫如志书法笔法苍茫古朴,真力弥漫,横斜向取势,强调书法意象之美,讲究因象而得意,因意而成象。意与象混而成书,浅识书者,得其象,不解其意;深识书者,得其意而忘其象。我以为莫如志的草书真正开启了于右任的动力内核,于右任之后很少有人真正企及于草的真谛而且有所发展。莫如志的草书用笔藏巧于拙而不拘于墨,于清爽峻峭中得生辣之趣。旋律是那么的自然,了无挂碍。各种笔势与古今草书家拉开了距离,莫如志是真正体悟到书法的境界和旋律的书家。

下面笔者就莫如志书法艺术成就做具体分析,他的楷书学习颜真卿的《东方朔画赞》《颜家庙碑》,隶书学习《曹全碑》《石门颂》《石门铭》等,草书学习孙过庭《书谱》、王羲之《十七帖》,篆书学习钟鼎文外,还学习了我国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上刻划的甲骨文。1942年,于右任先生曾到青海,莫如志有幸得其指点,亲眼所见于右任先生写“天地正气歌”和其他作品的用笔方法、结构、取势、整篇章法等。自此以后便倾心于草书,主攻于草。莫如志尤其痴迷于于右任先生标准草书《千字文》《正气歌》诸帖。最后他以泰山《金刚经》体在青海书法界独树一帜,声名鹊起,更擅于右任标准草书体且皆自出新意,呈现出朴素、平淡、自在、天真的艺术特点,堪称一绝。令人遗憾的是,莫如志书法在一个相当长的时间里少为人所知,因为他不去迎合庸众世俗的审美,挺然于一切潮流宗派之外,有着回绝尘世的超脱意识,以圆融平和的心态看待世间的一切,陶然于自己的精神世界之中,令人钦佩。

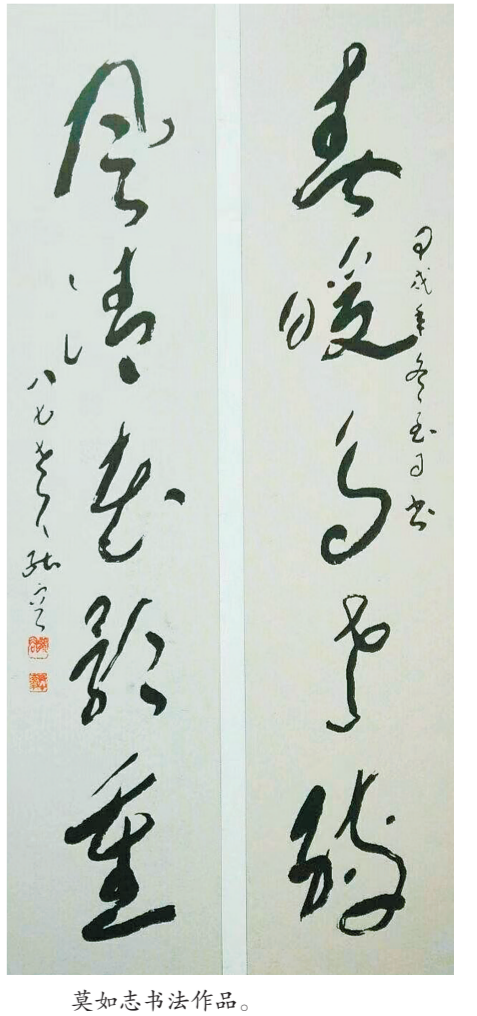
从他留下的大量不同时期的书法作品来看,他的书法没有刻意雕饰,用笔圆融,藏起藏收,全然不见棱角,艺术表达形式十分含蓄。莫如志先生的书法总体来看,风格为朴拙圆融,浑然天成,有着充满意蕴的书卷气息,每个字蕴藉有味,具有含蓄美,追求平淡、恬静、冲逸之致的特点。但是很多书家及藏家都认为莫如志最精通的字体是泰山金刚体,莫如志自己也认为泰山《金刚经》体是他的代表书风和巅峰之作。如果从他书法完整的体系来考量,我个人以

为他的草书更堪称一代大家。泰山《金刚经》体吸收篆书笔法后形成的疏朗俊美的字体,圆笔回峰,浓墨凝重,沉稳凝重,意态奇逸,在点画的曲与直、含与露、敛与放等方面都有独到之处,也形成了自己刚柔相济、藏露结合、奇险宽博、遒劲雄强、圆融灵动、气势磅礴的风格。细品每个字似游龙摆尾,开张捭阖间,气势豪迈夺人。这种字体确实很有新意,也堪称绝。莫如志的泰山《金刚经》体由于特殊的用笔和结字,造成用笔过于抖动、逼迫、程式、收束,他的用线与擅用顿挫笔法的碑书大家于右任、赵之谦不同,中间起伏过于程式,比如说写一根线,他的用笔不仅注重于起收两端,起笔顿,收笔顿,中间有时候也笔顿,很多地方收缩变点,线似乎追求屋漏的感觉,乍一看与八大山人、弘一法师的用笔节奏有些类似,实质则是完全不同。这样的用笔

是很有特点,但由于笔法运用的有些过于偏执、抖动和程式,也就使其线条显得“肉”感、“墨”气过重,有“呆板”“平均”之弊。值得欣喜的是他的笔势很圆润厚重,比一般碑学书法家要内敛静气许多。

莫如志平日习字有一特点,即善于对由风雨年月侵蚀的斑驳字迹予以还原。这应该与莫如志曾受北齐《泰山经石峪金刚经》舒博健壮、浑穆宽阔的气势所震撼有关。这一方面体现了他认真求实的书学态度和对既往书迹完整性的理解能力;另一方面,或许是在有意矫正碑刻的研习。如果我们看到过魏碑或者汉代书法拓片再来欣赏莫如志的泰山《金刚经》体书法当别有一番滋味,他的这种字体很接近古人摩崖碑刻中的字形,而且还书写出了一种朴拙感。我们看到他写的《泰山金刚经》体书法笔画有些夸张,造型比较奇特,但莫如志也很注重古人的书法气韵,也直接表达出了自己对书法的审美,给人的感受是富有个性和阳刚之美的书法风格。可是这样的书法和于右任、赵之谦的碑书相比起来还是有很大一段距离。但莫如志精于书法的意,也精于书法的象。有段时间,莫如志时常临毛泽东的书法、诗词。因此,莫如志的书法也吸收了毛主席的敬侧式用笔方法。我们说结字一般分为两种:一是左低右高型,一是左高右低型,这两种结构也带动了线条走向了多维方向,再加上字体的左右倾斜,动感、旋律都被带出来了。莫如志左低右高型结字与泛常结构不同,字形的左低右高是一方面,高妙处在整个字中的所有横线条也呈现出左低右高之势,给欣赏者造成一种

心理上的失重感、飘逸跌宕态,正是这种字形与线使莫如志的草书笔势比很多书家多了一个自由发挥的维度,整个字气脉产生了摆动、回旋的特征,而且每行字都断连自然,妙趣横生,字字珠玑,仪态闲雅静穆,神态天真烂漫美不胜收。欣赏这样的作品会感受到东方独有的意境美。

莫如志书法作品。