

大型民族歌剧《英雄》现场剧照。株洲日报全媒体记者 廖威 摄

走近《英雄》 铭记英雄

民族性、艺术性的悲壮吟咏 | 民族歌剧《英雄》评析

剧评

北清

绝唱今古，长歌浩荡。《英雄》以其深刻的思想内涵和高超的艺术造诣，生动刻画了英雄与何孟雄这对革命伉俪的形象。来自二人家乡湖南株洲的创作团队，充分利用当地文化特色，以独特的艺术手法和视听语言讲述出这个动人的故事，可谓“湘湖子弟传正气，英雄儿女谱新篇”，是一场民族性、艺术性的悲壮吟咏，是一场大气磅礴的视听盛宴。

家与国：剧情结构与人物塑造

《英雄》全剧围绕英雄与何孟雄这对革命伴侣展开。

1919年，缪伯英与何孟雄在北大相识，激荡的五四风雷与涌入的马克思主义渐渐吸引起那个时代青年学子的炽烈目光，两人也因共同的志趣而走进了彼此的心房。这种个体情感与时代精神间的紧密联系与深刻张力，我称之为“家与国”的二重性，贯穿了全剧对于缪、何二人动人爱情的描写。

这种二重性在缪伯英因为革命工作而不得不离开尚在襁褓中的孩子时得到了最为充分的揭示：“家”维度下的母亲身份与“国”维度下的革命者身份引发了她强烈的精神冲突，“革命者刀光剑影已见惯，却难忍这母子离别伤”。这一段落中关于缪伯英那种痛苦、纠结、挣扎的心理活动的刻画，是全剧最成功的一处，不仅细腻真切，又非常接地气。对于革命者而言，真正的尊重不是无限的牺牲，恰恰是正视其“人化”的一面。只有在意识到革命者与我们同为普通人的时刻，我们才能真正理解他们的伟大。

当然，《英雄》也没有止于揭示“家与国”之间的张力，而是生动地呈现出缪、何二人是如何将两种复杂情感进行统一，从而实现了二者在更高层次上的和解。在全剧终章，何孟雄即将被押赴刑场，眼前浮现出过去爱人一袭红装的身影，两人跨越时空的对话指向的就是这种家国关系的内在统一：“愿和你青春同祭理想大旗”，两人的爱情在共同的革命理想和事业中得到了更高的实现，又岂会因生死相隔？正如毛主席在悼念杨开慧的《蝶恋花·答李淑一》中所

写：“寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨。”对英雄夫妇的传神塑造，离不开两位主演对于人物和剧本的深入理解和精准把握。

作为著名的歌唱与表演艺术家、国家一级演员，缪伯英的饰演者王丽达说：“创作演出《英雄》，是学习英雄的过程，无数次受到心灵的震撼。”正是这种心心相印，让王丽达呈现出一个层次分明、性情鲜明的缪伯英：学生的意气、少女的羞赧，既是妻母，更是党员。人物的多重身份和复杂心绪在王丽达的演绎中交织激荡，酿成了一个令人心醉的巾帼形象。

一与多：艺术手法和视听语言

全剧叙事风格富于变化，引人入胜的同时，却是“万变不离其宗”，与剧情的发展、人物的构建水乳交融，实现了内容与形式、思想性和艺术性的高度统一。

首先，全剧的单元化叙事将故事设定在不同的场景和时空中，四个段落的剧情彼此独立，又相互关联。这种叙事模式既能够重点突出人物形象与思想主旨，又增强了可观赏性。在散文创作中，“形散而神不散”是最为重要的一个要求，《英雄》正是在“形”的变化和分散中保留了“神”的统一。例如，“初恋·偲歌”与“生死恋·长歌”这两个段落，分别叙述的是二人北大初识、暗生情愫和最后生离死别的故事，但剧作者通过同一句唱词给观众制造出一种跨时空的联结，从而起到串联全剧的作用：“好花不怕霜雪打，霜雪越打花越红；好汉不怕生死炼，九死无悔，还剩一回，也要逞英雄。”如果说在第一幕出现的这句唱词，是对英雄二人出场的一个预示及其性格的一个概括，那么最后一幕再次出现的这句唱词，则是在带领观众走完二人壮阔的人生之路后，写下的一个句点和总结，收束全篇。像哲学家黑格尔常说的那样，第一幕里的这句唱词还是抽象的、苍白的，尚待在后续的剧情中展开自身，而最后一幕里的同一句唱词则已经获得了充实的内容，让人们真切地

领会到好花何谓好，好汉何指。

其次，全剧包含具有大量湖南本土特色的民族方言及音乐元素，比如“哟”“嘞”等湖南特色语气词、大筒唢呐等特色乐器，其中最为重要的则是花鼓戏唱腔以及湘东民歌等典型的湖南音乐形式。“要上那个高山哟，那就莫怕风哟；要下那个大海呀，那就莫怕龙哟……”这句在全剧开头、结尾都出现了的民歌唱段，苍凉高亢，既体现出革命者大无畏的英雄主义精神，更是赋予了一层湖南人特有的“霸蛮”色彩。中国共产党创始人和早期领导人之一陈独秀在《欢迎湖南人的精神》一文中曾写道：“湖南人的精神是什么？若道中华国果亡，除非湖南人尽死”。无论杨度为人如何，却不能以人废言。湖南人这种奋斗精神，却不是杨度说大话，确实可以拿历史证明的。”

湖南人的霸蛮，不是蛮干，而是在家国大义前知其不可而为之的勇毅，即陈独秀先生所说的“奋斗精神”。要表达这种奋斗精神，又有什么比从湖湘大地深处自然生长出来的湘东民歌更合适的载体呢？要知道，正是这片湘声嘹亮的大地，孕育了王夫之、谭嗣同、黄克强、毛泽东……

如果说湘东民歌构成了全剧厚重的历史底色，那么穿插的花鼓戏唱段则更给这幕宏大叙事增添了灵动与轻盈。改编自湖南花鼓小调的《乡里妹子进城来》，传神地刻画了缪伯英初入北大的场景，小调轻松、明快的韵律衬托出缪伯英的稚气与朝气；《人逢喜事精神爽》则用欢快的唱腔，烘托出缪父赠母得知女儿回家的喜悦气氛。这些花鼓唱段的点缀，使得全剧充满湘情湘味，在严肃的剧情中让人会心一笑。

全剧慷慨激昂又接地气，有着英雄的非凡气魄，又有着普通人的朴素真情，《英雄》夫妇有着共同的理想，为了追求真理与心中的光明道理不惜牺牲生命，不得不称之为吾辈英雄。而《英雄》正是一部成功记录英雄、塑造英雄的作品，英雄儿女无愧于这份红色血脉，通过这部杰出的文艺作品在新时代传播正气、谱写新篇。

敬畏与追求 | 《英雄》在北大演出花絮

高世霆

10月12日晚，《英雄》第八十场演出，在北京大学百年纪念讲堂精彩呈现。演出结束后到后台找主要演员签名的观众络绎不绝，排起了长龙。好几位观众看到摆放在舞台两侧的道具和服装，感慨地说：“这么多的道具和演出服装，太不容易了。”是啊，两百多件道具，近三百套演出服装。不能不用，更不能穿错，前台在演出，后台在打仗，个个累得汗流浃背，筋疲力尽。值得一提的是，管理道具和服装的还是演员在兼职，大家心往一处想，力往一处使，怀揣对《英雄》的敬畏，对艺术的追求，各自在自己岗位上尽职尽责，完成着自己的工作。

这次演出感人的事情很多。一是有铁军之称的舞美组夜以继日从株洲赶到北京，卸台、装车、卸车、装台，连续奋战。受伤了，自己处理，熬不住了，靠在墙边或躺在舞台上眯一下眼睛，任劳任怨，没有半句怨言。

二是来之能战，战之能胜的演员组，下火车顾不上休息，就迫不及待地直奔演出场地，投入到走台、对光、对景的工作当中，体现了专业艺术团体的良好风范。

三是舞台两侧的转台组，从地标、精准定位的转台旋转、应急事件的处理等，体现了细心、认真的工作态度，整场

下来，零失误的上百次舞台旋转，有的手磨起了水泡，有的脚磨破了皮，但没有一个临阵退縮的。用组长王耀波的话讲：“转台组半台戏，关系到全剧成败，不能有丝毫差错，大家一定要高度重视，确保转台万无一失。”还有后勤组吃、住、行的精细安排，乐团合唱团令人心潮澎湃的演奏与演唱等等，无一不是事无巨细，安排妥当。

《英雄》团队，送英雄精神回母校，这是株洲市戏剧传承中心的骄傲和自豪。我们不仅演《英雄》，更在学《英雄》，通过这次北大演出，我们有理由相信，未来的株洲，未来的生活，都会更加美好！

那些感动的瞬间 | 《英雄》背后的故事

谭奕玮

作为《英雄》剧组的一员，站在北大的舞台上，无数感动涌上心头。

2017年，有一个老人站在缪伯英故居门口落泪地说道：“这样一对英雄夫妻却不为人所知，故居斑驳失修，我一定要为他们做点什么。”她回家后情难自禁，不眠不休花一个星期写出了一部大型歌剧的初稿，她就是《英雄》的编剧张林枝。

这无疑是个晴天霹雳。而此时歌剧《英雄》已经在全国140多部歌剧中脱颖而出，成为全国九部重点扶持歌剧之一。验收时间越来越近，可剧本却迟迟没能定稿。在大家都以为张林枝老师会放弃的时候，她选择了坚持。因为医院床位紧张，她住在三人一间的病房里，一边打点滴，一边做康复，一边和我讲戏。湖南的六月已是酷暑难耐，即便是在开着冷气的空调房里，张林枝也经常大汗淋漓。6个月的时间，她克服一切困难，坚持在医院完成了剧本12稿创作。

2018年1月18日，《英雄》首演，谢幕时台下掌声雷动，而我们每个演员的脸上都挂满了泪水。这泪水的背后是270多名演职员600多个日夜的无悔付出。他们中有刚生完孩子就参与排练的妈妈，有父亲刚去世的女儿，有持续高烧三天却依然坚守一线的职员和连续工作48小时不眠不休的舞美铁军……正是有无数个这样默默奉献的文艺工作者，在细碎的时光中守望使命，以奋斗的姿态扛起传承的大旗，才有如今《英雄》的荣光。五年时光，80场演出，我们相信《英雄》之歌还将继续跟随《英雄》夫妻的脚步唱响中国……

《水浒传》中发生在中秋的四个故事

肖斌

中秋国庆长假，闲来无事，重读《水浒传》，发现其中几个与中秋节相关的小故事，颇有趣味，特此记录。

史进焚家

史家村附近的少华山新进了土匪，要攻打县城。是打蒲城县，还是打华阴县呢？蒲城县人户少，没什么东西拿；华阴县不错，麻烦的是要经过史家村。史家村的史进跟东京八十万禁军教头王进学了功夫，名声大噪。少华山三个头目相抗不下，跳虎陈达生气，把打华阴县改成先打史家村，打完史家村再打华阴县，他就不信史进有那么厉害。

陈达带着人跟史进对上，确实打不赢，被史进抓了，剩下的两个头目神机军师朱武和白花蛇杨春合计，向史进示弱，自己绑了自己献给史进，表示兄弟三人愿意同死。史进见他们重义气，放了陈达。

于是史家庄和少华山这就结缘了，你送我东西我请你吃肉，一来二去，互不相犯。

这天中秋节到了，史进派家丁去请鲁智深来喝酒，晚上鲁智深来了，史进把前后庄门拴了，正和他们一面把盏，一边赏月，史进说：“你来得正好，我请你赏月。”史进说：“你来得正好，我请你赏月。”史进说：“你来得正好，我请你赏月。”

这个中秋节史进请鲁智深，烧了庄院，不肯去少华山落草，一个人去关西经略府找师傅王进去了。

武松“相亲”

武松帮施恩打了蒋门神后，过了一个多月快活日子，这一天孟州守御兵马都监张蒙冲了人来看武松去。张蒙是施恩父亲的上司官，武松又是配来的囚徒，施恩没办法，武松就随来人了。

到了孟州城才知道，张蒙要武松来，软佩武松是打虎英雄，要武松跟着他做亲随。武松答应，住在张蒙家。张蒙对武松不错，外面的人公事找到武松要他在张蒙面前通融，武松一说，张蒙就答应。找武松说情的人免不了送点东西，武松买了个柳藤箱子装着。

这一天是中秋节了，张蒙在后堂安排筵宴，武松要回避张蒙不肯。看看月明，武松喝得半醉。张蒙叫丫鬟玉兰出来唱一曲，那玉兰长得漂亮。张蒙叫玉兰敬酒，说要把玉兰嫁给武松，武松很喜欢。

酒宴罢，武松一人要了一会儿棍棒，正要睡觉，后堂响起一片喊声：“有贼！”武松提了哨棒去找，碰到玉兰，玉兰告诉他贼溜进后花园了。武松追到后花园，找不到，出来，黑影里撒出一条板凳，把武松一跤绊倒。走出七八个军汉叫一声：“捉贼！”就把倒在地上的武松一条麻索绑了。

事后才知，原来蒋门神住在张团练家，张团练和张蒙关系好，蒋门神撒钱，张蒙下计擒了武松。事先将银器皿放在武松的柳藤箱子里，强扣做贼。

卢俊义被劫梁山

晁盖死了，宋江请了龙华山僧人大圆和尚为做法道场。闲聊之际，扯到玉麒麟卢俊义。卢俊义在梁山待了四个月，还是不肯落草。又是中秋节夜，卢俊义思量归期，跟宋江说，宋江居然一口答应。

卢俊义赶回北京，路遇衣衫襤褸的浪子燕青。一问方知，北京城都传他反了，在梁山坐了第二把交椅，他夫人贾氏早与李固在一起了。卢俊义不相信，独自回家准备一探究竟，结果，一回到家中，就被官军围困。

为赚一个卢俊义，《水浒传》从第六十回到第六十七回，花了八个回目的长度，新角频出，这才攻下大名府，逼得卢俊义上了山。

鲁智深圆寂

宋江破方腊梁山108名好汉59人阵亡，包括最早跟史进中秋喝酒的少华山三兄弟中的陈达、杨春，还有扈三娘、孙二娘。其他幸存的38人中，有人病亡有人离开，剩27人随宋江进京听封，包括少华山的朱武、武松、鲁智深、卢俊义和顾大嫂。

这天在杭州六和寺安歇，半夜鲁智深听得江上潮声很响，以为是打仗了，抓起禅杖跳起来。众僧笑，告诉他这是钱塘江潮信。因为八月十五夜三更子时潮来，从不失信，所以叫做潮信。鲁智深想起自己的师父智真长老给他四句偈言：“逢夏而擒，遇腊而执，听潮而圆，见信而寂。”他已经活捉了夏候成，擒了方腊，今天正是圆寂时。问明僧人什么是“圆寂”，沐浴更衣，禅椅上自刎双脚。等到宋江闻报带人来看，鲁智深已经去了。

正是：贪观天上中秋月，失却盘中照殿珠。钱塘江上潮信来，今日方知我是我。

03 株洲日报

艺云文

2023年10月16日 星期一
责任编辑：罗玉珍
美术编辑：王玺
校对：马晴春

本地文艺

话剧《你好，疯子！》亮相神农大剧院

肖捷

十年前，融合荒诞、悬疑等元素的黑色幽默喜剧《你好，疯子！》让导演饶晓志获得中国话剧金狮奖最佳导演奖。10月14日，《你好，疯子！》十周年纪念版与同名电影版女主角万茜携手，走进神农大剧院。

该剧讲述了一则具有极强隐喻的当代寓言，老师、医生、律师、记者、网红、司机等不同职业身份的六人和女主角Icy莫名被困在名为“永恒乐园”的牢笼里，上演了一出荒诞不经的人性实验。人们在恐惧中争夺着权力，互相倾轧，弱肉强食，像极了剧中人物反复摆出的“从猿到人”的进化论造型。

本剧的后半段在原剧基础上，进行了大幅改编，将女主角Icy的身份设定从精神病人改为在不断更新迭代中产生“bug”导致混乱崩塌的AI，用更贴近时代的语境，以全新视角探讨人性“疯狂”的谜题，尝试探讨“我是谁？我从哪里来？要到哪里去？”的经典哲学命题，也给观众带来更多思考的维度与空间。

据了解，本次演出是该剧全国巡回演出的第五站，神农大剧院当晚几乎座无虚席。在长达两个小时演出中，充满科技感的灯光调度、独特的舞美设计让观众眼前一亮，雅俗共赏的剧本时常引发全场欢笑与掌声。

临到谢幕时，主演万茜等7名演员与台下观众大方互动，引得热情的观众们齐声高呼着演员的名字，久久不愿离场。

我们为祖国而歌

罗遇真

近日，我市“和也杯·我为祖国而歌”诵读比赛圆满结束。此次活动由石峰区总工会、石峰区文联等单位主办，市因结读读书会等机构承办。

活动分初赛、复赛和决赛，前后持续近一个月，评出了一批优秀的诵读选手。这次活动得到很多市民的积极参与，他们进行了充分准备，展示了各自的风采。比赛现场文化氛围浓厚，选手、观众、评委，都洋溢在一片欢乐、温暖的气氛中。