

荧屏亮点

小切口、大视角,角色有魅力、故事有深度,个体成长与家国命运相融的《传家》,从儿女情长、家族恩怨翻开的是一段震撼人心的救亡图存史,而那些形形色色的人物命运交织出的乱世儿女的热血人生,才是《传家》描绘出的最动人的画卷。

《传家》:乱世儿女的家国情怀与热血人生

■ 钟玲

暗灰的滤镜、缓慢的节奏,欢娱出品的网剧《传家》又用与以往相似的模式与格调,“复制”了100多年前繁华的上海滩与一众民国儿女群像。一度想弃剧,是因为女主角们难以称得上精美的复古妆发、最初不那么惹人喜欢的人设,但以看家族风云的心态追至今天却有了意外的收获——那来自剧中民族危亡的时代里,一个大家族的兴衰,一个中国传统商人家庭里女性的成长、蜕变。

由吴谨言、秦岚、聂远、韩庚等人主演的《传家》,改编自周末的同名小说,是以20世纪20年代末至40年代的上海为背景,讲述百货巨子易氏家族在日寇侵占上海后,易氏子女为实现父亲实业兴国的夙愿,团结一致共度时艰的故事。

以女性视角展开叙事的《传家》,从易家的二女儿易钟玉回国“复仇”开启故事之门,囊括了家族风云、商业战争、家国情怀、乱世儿女情等多种元素,有错综复杂的爱情线、细腻温馨的亲情线,以及紧张刺激的战争线。看似千头万绪,但波澜之下浓墨重彩的民国旧事,却处处可见国人的风骨、热血、爱国情怀——

文弱女子,变巾帼英雄。
《传家》的精髓之一,是动荡年代里女性的力量崛起、女性的成长奋斗。

剧中的女主人公是同父异母的三姐妹,星华百货掌舵人易兴华的三个女儿,长女易钟灵是大家闺秀典雅端庄、外柔内刚,次女易钟玉高傲精明、坚毅果敢,小女儿易钟秀集父母宠爱于一身天真烂漫、直率善良。成长环境迥异的她们,在父亲过世后,姐妹齐心协力守护家族、捍卫国家。

三姐妹个性千差万别,但她们都有以恋爱为基础的自由婚恋观,都有“天下兴亡,匹夫有责”的爱国之心,她们都是热衷自强不息、可爱可敬的民国女子形象。

刚出场时,易钟灵温婉如玉,但过于恭顺隐忍、逆来顺受;易钟玉桀骜不驯,但过于盛气凌人、骄横跋扈;易钟秀阳光单纯,但过于纵情恣意、任性妄为。可以说,她们都不是讨人喜欢的角色,但随着剧情的展开就会发现,无论是受过先进思想教育的新女性易钟玉、易钟秀,还是恪守成规的传统女性易钟灵,都非常有智慧、有胆识、有谋略。

她们可以在风平浪静时,各自为了自己的目的在家中“争名逐利”“兴风作浪”,但在国家和国家面临危难时,她们又能够并肩作战,共同抵御外敌。

所以,易钟玉会在与父亲斗气时仍会站出来揭发沉船案真正的元凶,也不再执着于要回属于她的家产。后来,还以身犯险,引日本人鹰司忠义入局为父报仇。

所以,易钟灵在掌管庞大的家族生意后,

始终以家族利益为重,看似柔弱的她也会很绝地亲自送坏透了的大伯父“上路”。

所以,易钟秀在混乱之中,亲自刺杀鹰司忠义,小小年纪就不畏生死。

所以,在发觉大伯父与堂哥出卖自己的父亲并投靠日本人后,三姐妹几乎是不动声色地

一环扣一环地筹谋设计,最终杀死他们,报仇雪恨、为民除害。

捐款、赈灾、救济难民、建保育院……她们不在战火纷飞的前线,却做了许多英雄之举。

风花雪月,变国仇家恨。
先婚后爱携手到老、斗气冤家相爱相杀、

一见钟情非君不娶……

易钟灵与席维安的婚姻,易钟玉与唐凤梧的爱情,易钟秀与陆培的虐恋,剧中女主角们的感情线涵盖了爱情的多种可能,但在战争的残酷、惨烈、悲壮面前,这些甜蜜的、波折的、虐心的感情纠葛自然而然就被弱化了色彩。没有什么比爱国精神、家国大义更能够振奋人心的了,无论是红色商人易兴华的未来绸缪、慷慨赴死,还是易家从上到下、从主到仆的那一颗颗碧血丹心。当然,作为反派的大伯父一家不在此列。

家族恩怨,变抗战风云。
“堂堂七尺男儿,理应奔赴国难。”

在《传家》中,这样的豪言壮语比比皆是。剧中人在抗战洪流中的雄心壮志,在“小家”与“大国”之间的无悔抉择,构成了这部剧中主要男性角色的人性之光,令他们具有专属于自己的个人魅力。

有很多国产电视剧,诸如“大女主剧”和女性群像剧,都易落入物化男性、弱化男性、丑化男性的怪圈,不是让男性角色变成了工具人,就是为男性角色强行降智,从而凸显女性的智慧,但《传家》里的每对男女cp是强强联手、珠联璧合,剧中的主要男性角色都是热血男儿,都有赤胆忠魂,都智商在线、能力超群。

粗犷霸气的“莽夫”军阀席维安,前期就是个“宠妻狂魔”,战争爆发后身先士卒冲往一线,忧国之忧、痛国之痛;出身优渥的富家少爷唐凤梧,身为一名外交官,在山河沦陷后,用自己的方式,尽最大的努力救国救民;上海滩有名的纨绔子弟陆培,也曾是黄埔军校的优秀学员;易兴华唯一的儿子易钟杰,一个儒雅温和的贵公子,一个尊重生命、无等级观念的医生,在国家危亡时,独自跑到东北投军抗日,后又加入中国共产党。

即便是对原配薄情寡义堪称“渣男”的易兴华,也宁可碎头颅也不向日寇妥协,死于日本人枪下;而被席维安父亲杀害所有家人的易钟灵旧爱汪剑池,也能放下他的个人恩怨,一致对外舍生忘死……

不同年龄、不同身份、不同背景,但他们却选择了一个共同的信仰,那就是为国家抛头颅洒热血,哪怕失去生命也在所不惜。

浮尘凡世里,国仇家恨时,就是这拳拳赤子心,让他们披荆斩棘、踏浪而行,也让那刻在他们骨子里的家国情怀,盖过了这烽火年代的悲欢离合。

小切口、大视角,角色有魅力、故事有深度,个体成长与家国命运相融的《传家》,从儿女情长、家族恩怨翻开的是一段震撼人心的救亡图存史,而那些形形色色的人物命运交织出的乱世儿女的热血人生,才是《传家》描绘出的最动人的画卷。

谁会想到呢,初遇时,曾误以为的肤浅寡淡,竟是这样色彩斑斓。

音乐之声

归来仍是少年,琴声更具魅力

战性极强的赛程,最终,这位中国内地唯一一名参赛选手站到了亚军的领奖台上。

赛事进入半决赛后我开始到处寻找比赛视频,因为陈亦柏成功晋级了只有12名选手入围的决赛圈。两场半决赛,除了几首短章外,陈亦柏选择了肖邦的《g小调大提琴奏鸣曲》(作品65号)和海顿的《C大调第一大提琴协奏曲》作为参赛曲目。

一提起波兰作曲家肖邦,人们首先想到的是他的钢琴作品,《夜曲》《玛祖卡》《波罗乃兹》《圆舞曲》《练习曲》《前奏曲》等,这些数目可观的钢琴作品,将肖邦送上了钢琴作曲家和钢琴诗人的宝座,于是,我们几乎忘了肖邦还为钢琴以外的乐器写过同样非凡的作品,比如这首在其生命晚期创作的大提琴奏鸣曲。

这首受启发于奥地利作曲家舒伯特声乐套曲《冬之旅》的第一首《晚安》的大提琴奏鸣曲,肖邦是专门为当时法国著名大提琴演奏家奥古斯特·弗兰坎姆创作的。后来,乐迷们说在这首肖邦生前最后一首编号作品里听到了作曲家向世界告别的暗示,这是作曲家的有意为之吗?1849年肖邦在完成这首作品三年后,与世长辞。于1848年2月16日到音乐厅聆听肖邦这首大提琴奏鸣曲首演的乐迷,这才意识到他们听到了作曲家有生之年的最后一次公开表演,而那一场音乐会简直就是肖邦《g小调大提琴奏鸣曲》(作品65号)的顶级现场版,因为,担纲大提琴演奏的就是奥古斯特·弗兰坎姆。

今天,我们翻阅当年亲临这场音乐会的幸运儿留下的片言只语,含蓄而又凄美,几乎是他们共同感受到的这首作品的音乐情绪。那么,在一个半世纪以后才过20岁的陈亦柏在关乎名次的比赛舞台上演绎这首大提琴奏鸣

曲时,将肖邦书写在乐句里的含蓄的凄美表达出来了吗?在年轻的日本女钢琴家的配合下,陈亦柏的表现非常出色,只是,肖邦到底是一位钢琴诗人,这首大提琴奏鸣曲写给钢琴的部分如溪流一样清澈透亮,轻易就能抓住我们的耳朵,从而忘了去听大提琴的沉吟,但是,陈亦柏以他出色的能力,在推进整首作品的过程中,让大提琴始终与钢琴分庭抗礼着,从而我们相信,肖邦为大提琴创作的音乐语言,完全可与他写给钢琴的喁喁私语相媲美。

假如说肖邦是一位钢琴作曲家的话,那么,奥地利作曲家海顿则是古典音乐作曲家中的多面手。海顿是交响乐之父,开创了交响乐的主调音乐风格,制定了近代交响乐团的编制和配器法原则,海顿还确立了室内乐的规范……然而,我们记住海顿,更因为他创作了数量庞大、品种繁多的音乐作品。

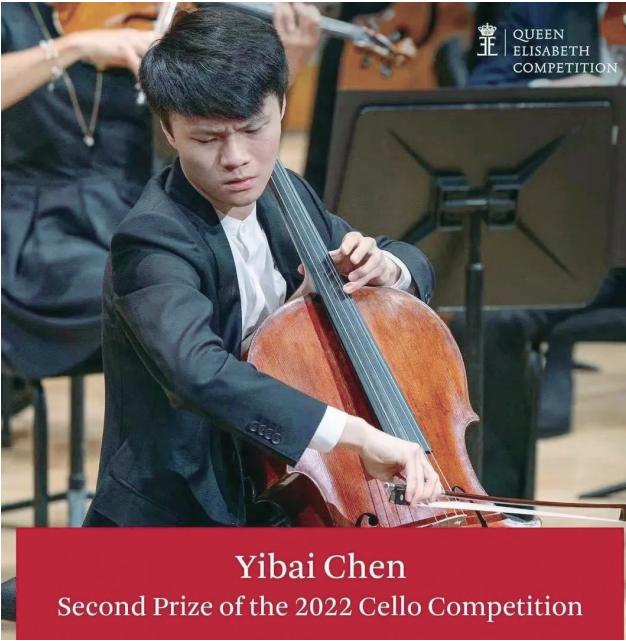
陈亦柏在半决赛中演奏的《C大调第一大提琴协奏曲》是海顿的早期作品,创作此曲时作曲家精力旺盛,这种精神状态被海顿带入了这首作品里,所以,《C大调第一大提琴协奏曲》的聆听感受是明快、自信、情感激越。在这场赛事视频的留言里,我看到有一位乐迷评价陈亦柏的表现非常老练,我想他评论的是陈亦柏的演奏技巧,至于陈亦柏给出的演出效果,在比利时瓦隆皇家室内乐团恰到好处的烘托下,我们听到了明媚阳光下的青春活力。陈亦柏演奏的第一乐章节奏舒缓、旋律轻捷;陈亦柏演奏的第二乐章,既拉出了慢板的柔美,也让我们体验到了慢悠悠的青春气息;陈亦柏演奏的第三乐章,则在作曲家要求的节奏里充分展示了自己的演奏能力。

陈亦柏的演奏能力,成功地将自己送入了决赛。

肖斯塔科维奇的《降E大调第一大提琴协奏曲》(作品107号),是陈亦柏的决赛作品。

题献给俄罗斯著名的大提琴家罗斯托罗波维奇的这首大提琴协奏曲,是20世纪最重要的大提琴协奏曲之一,在大提琴曲目里占有非常重要的地位,所以,几乎每一位大提琴演奏家都会用此曲在舞台上展示自己的演奏技

于5月9日启动的2022年伊丽莎白女王音乐比赛在6月4日落下帷幕,21岁的上海音乐学院附中驻校青年艺术家陈亦柏,获得了银奖。在演奏著名的《g小调大提琴奏鸣曲》(作品65号)时,陈亦柏将肖邦书写在乐句里的含蓄的凄美表达出来了么?

Yibai Chen
Second Prize of the 2022 Cello Competition

■ 吴孜

创建于1937年的伊丽莎白女王音乐比赛,是一项颇具影响力和权威性的国际音乐赛事。伊丽莎白女王音乐比赛的地点恒定不变地安排在比利时首都布鲁塞尔,但小提琴、钢琴、声乐和大提琴等4个比赛项目却以4年一个轮次循环进行。2022年的比赛项目是大提琴。

于5月9日启动的2022年伊丽莎白女王音乐比赛,到6月4日落下帷幕,在不到一个月的时间里,21岁的上海音乐学院附中驻校青年艺术家陈亦柏与来自世界各地21个国家或地区的67名演奏者一起,经历了严格、艰苦和挑

■ 山月

今年高考期间,“‘提灯校长’张桂梅送考”又一次登上新浪微博热搜榜。这是她第12次送考。从2011年至今,她坚持送考、陪考,从不缺席。

6月10日,高考结束第二天,由《中国作家》杂志社、云南出版集团共同举办的长篇报告文学《张桂梅》作品研讨会,在北京和云南以线上线下下的方式举行。

中国作协副主席吴义勤,云南出版集团总编辑田大余,评论家梁鸿鹰、何向阳、李朝全、路英勇等,以及云南人民出版社社长赵石定,云南出版集团党委宣传部部长仇迎春等与会研讨。会议由《中国作家》主编程绍武主持。

张桂梅扎根于滇中大山多年,她的事迹感动了全国。报告文学作家李延国以及王秀丽合作的长篇报告文学《张桂梅》,真切真实地讲述了张桂梅感人事迹,全方位、多角度展现了张桂梅有血有肉,充满母爱,具有伟大奉献精神的形象。作品首发于《中国作家》纪实类2022年第3期、第4期,并由云南人民出版社出版。全书30万字左右。作品一经问世引起广泛关注,反响强烈。

吴义勤在致辞中表示,这是一部非常有温度、有情怀,洋溢着时代精神,而且在艺术上也很有特色的优秀的报告文学作品。全书生动地刻画和塑造了一个鲜活、生动、丰满、立体的张桂梅形象。张桂梅是一个时代楷模,在大家心中是个英雄,但在作家面前,她首先是一个普通人,是女儿,妻子,老师,最后才是英雄。书中对她的日常生活,她的人生历程,她的成长道路,挖掘得非常深入,也让我们看到了英雄在生活中的另一面,有笑有泪、有爱有恨,细节丰富,没有拔高,没有夸张修辞,为报告文学创作提供了很好的艺术经验。

田大余说,长期以来,云南出版集团不断加强图书的创意、策划、研发,认真做好主题出版工作,讲好中国故事,传播好中国声音。长篇报告文学《张桂梅》就是一部重要的主题出版物,作者多次深入丽江华坪一线,对张桂梅以及她的学生、同事进行了广泛深入而细致的采访,获得了大量第一手材料,进而深入主人公的精神世界,感知主人公的崇高情怀,全方位、多角度地塑了一个可亲可爱、可敬可佩、平凡而又伟大的人民教师的形象展现在读者的面前。

《文艺报》总编辑、中国报告文学学会常务副会长、秘书长梁鸿鹰认为,这部作品写出了信仰的力量,写出了一个新的时代的最可爱的人的品格。张桂梅在极端艰难困苦和贫穷中成长,疾病与她如影随形,但是她顽强的意志,独立的人格,使她克服了各种困难,成就了一番事业。作品也写出了她的可爱,她在一个教育落后的边远地区,用文明的乳汁抚育下一代,把美育、文明带入了教育当中,毫无保留地把自己献给了这份伟大的事业。而她做事的底气,就是遇到了一个美好的时代,因此这部作品是献给这个时代,献给所有女性,献给所有教育工作者的一部史诗。

作家出版社董事长路英勇表示,这是一部中国女性的奋斗史,还原了在中国脱贫攻坚、乡村振兴、实现中华民族伟大复兴背景下,一位平凡女性、一位人民教师的生命历程。

中国作协创研部主任何向阳着重谈到了这本书的艺术特色,它特别的写法,自始至终用了第二人称“你”来叙述,这是一种谈话式的、对话式的叙述,拉近了读者和作者、主人公三者之间的关系。

《解放军报》文艺评论版主编傅逸尘说,作品里有很多个人化的、生活化的,还有情感内在的生命经验,是新闻报道所无法深入和延展开去的。作品所表示的、所指向的那种人类崇高的精神高度,真正值得文学书写,值得读者去尊重、尊敬。

长篇报告文学《张桂梅》研讨会举行