

返乡故事成创作新热点

李娟

电视剧《大山的女儿》里，黄文秀毕业后返回家乡，带领百坭村脱贫致富；《幸福到万家》中，在城里里闻出一片天地的何幸福为了守护家庭，回乡办民宿，带火了万家庄的旅游产业……近期，一批讲述返乡故事的作品闪耀银幕荧屏，成为影视创作热门。这一创作趋势背后折射的时代发展趋势和彰显的深厚思想内涵，值得业界探讨。

伴随着现代化进程快速推进，中国人在社会生活和思想观念中的“家乡”观念发生了巨变。一批年轻、高学历的“返乡人”带着丰富经历和学识回归农村，用热情书写乡村振兴的美丽诗篇。影视创作者敏锐地捕捉到这一社会发展动向背后蕴藏的艺术潜力，投入返乡故事创作。与以往影视剧里返乡题材侧重于将返乡群体放置在现代文明与农耕文明、乡土文化与都市文化之间的碰撞中，习惯刻画该群体经历从进城至返乡变化的人生体验，以及寻求传统致富出路不同，近来影视剧集中表现的返乡群体更趋向年轻化、精英化与专业化。《三泉暖溪》中的高云溪是从区里下派到乡间任党支部书记的，《橙妹儿的时代》中的橙妹儿是海归博士，这些返乡者都是新生代年轻人，大多具有较高学历，甚至海外留学背景，有的还是某领域的高层次专业人才。他们或主动选择返乡归家，或因各种机缘被动返乡，却都在农村找到施展

才华的舞台。农村不再如以往影视剧中描写的那般贫瘠、落后、闭塞，而是到处蕴藏着发展机遇、充盈着人生希望。

近来影视作品中的返乡书写努力挖掘青春主题，寻找返乡故事与青年成长经历之间的叙事结合点，启迪青年观众思考并追寻人生价值。很多“新农人”刚回乡村时，面对生活工作环境的巨大变化迷茫，会犯这样或那样的错误，甚至焦头烂额。但随着对农村、农民、农业的深入了解，他们逐渐找到了反哺家乡、建设家乡的初心。正如《大山的女儿》中黄文秀的内心独白：“有些人从农村走出去，就不想再回来了，但总有人是要回去的，我就是那个要回去的人。”这些血肉丰满的逐梦青年形象，在年轻一代观众群体中更容易形成积极的心理认同。

家国情怀是支撑返乡行为的重要精神动力，也是返乡影视剧着力表现的内容。很多返乡题材作品以乡村振兴、脱贫攻坚、生态文明等现实层面的国家相关政策为创作背景，将普通个体的追求与时代发展、民族复兴主题进行深度融合，推动“我”与“我的祖国”“我的家乡”之间的互动，以期唤醒观众的家国情怀。比如《三泉暖溪》中，主人公保住百年古村，恢复非遗文化，为老人留住了

乡恋乡愁，为孩子留住了家风遗训，帮助村民从生活富有的精神富有，大步迈入小康时代。这种奋斗故事以“家园”为叙事空间与故事背景，通过乡村自然生态环境、人文地理环境与创业环境的多重描绘，突出“家园”作为地理空间的文化意义，传递其包含的生命归属感与精神栖息地的价值。如此一来，影视剧中的返乡故事蕴含了更多文化寻根、精神还乡、集体记忆与家国意识，承载了大时代背景下普通个体寻求心灵归宿与精神家园的价值诉求，拓展了农村影视剧发展的内涵与格局。

总而言之，这些年的返乡题材影视剧普遍以青年人的精神成长与践行梦想的过程作为叙事指向，传递新生代青年强烈的创新精神及对人生价值的独特理解。返乡书写彰显当代青年寻找初心、实现梦想、大展宏图的同时，不乏亲情、友情、爱情、乡情的生动表达，这些与普通个体生命经验关联的感受让作品的叙事主题更容易在诙谐、幽默、轻松而温情的故事中得到认同与强化。接下来，返乡题材仍将是影视创作的素材富矿。相信影视创作者定能不断开拓创作视野，革新创作思维，用更多立意高远、视角新颖、思想深刻的优秀作品，为投身建设我们共同的美好“家乡”的人们提供更多精神营养和思想动力。

数字化为舞台艺术插上创新之翼

马明

前段时间，北京人艺经典话剧《茶馆》采用8K高清直播创下5000万观演人次的佳绩；大型民族舞剧《醒狮》推出“一元惠民云演出”，吸引超过340万人次在“云端”欣赏……几年前，如果有人提出，一部舞台艺术作品可以在短时间内吸引百万甚至千万人次观看，那肯定会被认为是天方夜谭。如今，这一切都真实地发生在我们眼前，让人们目睹了新技术给舞台艺术演出形态带来的颠覆性改变。

其实，何止演出形态，在技术的形塑下，从创意到创作，舞台艺术各个环节都在发生深刻变革。数字化改变了舞台艺术传统的创作机制与生产方式。数字化演出突破了传统剧场镜框式舞台空间的局限以及线性排演的制作流程，除了演员的表演，还增加了录制、后期制作、存储、播出等环节，且每个环节都影响着演出效果和质量。以《对话·寓言2047》系列演出为例，主创团队不仅包括京剧、古琴、呼麦、木偶剧等表演团队，还云集了舞台激光、无人机、3D全息等技术创意团队，后者以数字化舞台语言将特色鲜明的民族艺术与声光电前沿技术置于非常规演艺空间进行重新诠释，营造出令人耳目一新的艺术效果。同样，京剧《龙凤呈祥》、舞蹈《舞上春》等传统舞台艺术作品在数字化演出中，借助交互体验与数字技术实现了立体化表达，呈现出全方位与多中心的特征。总之，不管是新创作的作品，还是对传统作品进行数字化二度创作，舞台艺术创作开始从导演中心制向编剧、视觉、导演、技术总监、制作人等创剧人中心制转变。

数字技术不仅带来虚拟场景、非线性叙事方式，也带来交互体验和实时反馈，观众的评论反馈成为作品内容的一部分，因此创作者与受众的边界开始模糊。受众具有艺术欣赏者与审美创造者的双重身份，这就大大扩充了艺术生产的美学内涵，也对舞台艺术创作者提出了更高要求。数字化时代，舞台艺术创作者，既要懂艺术，又要懂技术，还要有创造性的想象力和良好的表达力，这样才能让技术在作品中得到有效利用，创造出独特的技术美学，满足观众越来越高的审美需求。

当人们惊艳于技术带来的全新演艺形态、观演方式时，另一种声音也在人们耳边响起：技术会不会干扰正常的审美，艺术创作会不会陷入技术中心主义？在创作实践中，正确处理技术与艺术的关系，既需要理论上的创新，也需要创作者在实践中持续探索。对艺术机构和创作者而言，在这场前所未有的技术革命面前，要想乘着技术的东风，走好艺术创新之路，可从以下三方面入手：

第一，解放思想，破解“技术恐惧症”，从元艺术(meta art)的视角系统看待数字技术与艺术事业的融合发展。具体而言，一线艺术创作者，可通过参加主题研讨、技术培训及创意工作坊等，及时了解、学习、掌握前沿数字技术，不断提升自己在创作中驾驭使用新技术的能力。

第二，立足文化科技发展前沿，推动文艺院团与科研机构的合作，依托创意实验室、委托项目、联合制作等，为一线创作者开展数字化艺术创作提供平台和机会。同时应该看到，随着数字化时代和全媒体时代的到来，复合型人才匮乏严重制约了文艺院团的数字化艺术创作。因此，应加快数字化演艺人才培养，比如鼓励艺术类高校与科技类高校合作开设数字化演艺实验班或专业方向，培养既懂舞台艺术又掌握数字技术的复合型人才。

第三，聚焦中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展以及当代观众的审美需求，鼓励创作者和管理者树立“文化大数据”的理念，对已有经典作品进行数字化开发和转化，在新作品创作中大胆吸收利用传统文化元素，创新传统文化在数字化时代的表达方式，实现传统文化与新技术的艺术共生。

莲舞(衍纸作品) 田园

一部探寻苏轼谐趣诗流变进程的力作——读《苏轼谐趣诗整理与研究》

刘心炜

《苏轼谐趣诗整理与研究》一书于2020年12月由中国社会科学出版社发行，全书五章，章节可见作者用心至深。整书系统全面地梳理总结了苏轼谐趣诗方面的杰作，创作角度新颖、讲解细致入微，实为佳作。

探究苏轼创作原因深入透彻

王水照先生曾说：“苏轼的谐谑，来自于内心的圆融通达，来自于对人生以及世界的诗意体认，又是他真率个性的外化和表现。”作者便依据此论点，将苏轼创作的原因归纳为：苏轼的思想源头、外部原因、内部原因这三大方面。在此基础上，作者又将上述三大原因，层层剥离分析，分条分点细致阐释。首先苏轼一生受到儒、释、道三家影响，该书作者李恒教授结合苏轼的人生经历，系统梳理了苏轼所受三家思想的流变历程，并辅以充足的诗歌例证，证明了苏轼融汇了三家的特点。接下来，又分析了社会风气与前代文人对苏轼创作的影响，从横向来看，阐释了北宋社会“刑不上大夫”宽松活

跃的社会风气；从纵向来看，梳理了谐趣诗理论成型的脉络与前代文人创作的影响。在此处，作者以小见大、深入发掘，列举了左思、陶渊明、杜甫、韩愈、李商隐等前代诗人，使得苏轼谐趣诗创作有历史之本可循，也为阅读增添了时间性与历史逻辑感。最后，作者将目光回归至苏轼自身，探究其性格与一生经历对谐趣诗创作的影响。林语堂在《苏东坡传》中曾评苏轼是“一个不可救药的乐天派”，作者从旷达、超脱、乐观、幽默、宽容、真率等多性格维度，为我们深入解析苏轼的谐趣诗创作，认为苏轼“用幽默的态度处理人生所面临的一切苦难，以文学艺术的形式使平凡生活艺术化。”

界定苏轼谐趣诗作新颖独道

“谐趣诗”是指内容以诙谐幽默、或讽刺、嘲讽为主的诗歌，这一类诗歌身于底蕴深厚、学海波澜的中国文坛，总是显得格外渺小。有关苏轼所创作的谐趣诗，也属于较新的课题，尽管学术界未曾停下研究的脚步，但大多仍是浅尝辄止，缺乏系统地梳理与整合。李恒教授致力于此数年，于整合研究方面取得了不可忽视的成果，《苏轼谐趣诗整理与研究》可以说是对苏轼创作领域更深一层地挖掘。针对苏轼共计489首之多的谐趣诗，作者别出心裁地引入了法学研究的一对概念：实然与应然，如此新颖的界定标准使人眼见一亮，也打破了文学与其他学科的壁垒，具有一定

的现实意义。认为：应然谐趣诗，是指显而易见的诗

人主观上追求谐趣风格的诗作；实然谐趣诗，指的是苏轼“客观”追求谐趣风格的诗作。在实然谐趣诗与应然谐趣诗这两大类别之下，作者又将它们层层划分，从创作的时间入手，结合苏轼的人生经历，将实然谐趣诗与应然谐趣诗分别划分为五个创作阶段与两个创作时期，再将其中诗作继续细分为数个类别，有戏书类、题壁类、戏食类、禁体诗、尖叉诗、吃语诗等等，并且制作了对应的图表进行汇总，清晰细密的划分门类可見作者的用心与严谨。此外，每一类别都用凝练的语言详细解说了诗作，点评精到。

归纳苏轼谐趣诗特点多法并举

诗歌的创作与情感的抒发，离不开艺术手法的运用。苏轼作为一代文豪，其谐趣诗作无论是在内容上、形式上还是情感表现上都达到了登峰造极的境地。在探讨苏轼谐趣诗的创作特点时，李恒教授将其划分为内容与形式上的使事用典、民间习俗与通俗口语运用、多种修辞方法的巧妙构思、组诗互为补充以鞭辟入里、字法句法章法的游戏创新这五节，由形式至内容，由整体至局部，由浅入深、由表及里，深入细致地分析了苏轼谐趣诗在艺术手法上的运用。一方面，作者对于苏轼谐趣诗中所用典之数量进行了全面的统计与整理；另一方面，李恒教授又一一列举了苏轼谐趣诗中所采用的修辞手法：夸张、反语、指代、双

关、比喻、对比等，并针对每首诗作所采用的手法进行阐述。《苏轼谐趣诗整理与研究》每处观点都以诗句带入，全书语言凝练、文采斐然、观点清晰、论证严密，触及到了苏轼许多不甚著名的诗作，对于读者了解苏轼的形象，以及谐趣诗的进一步传播起到了推动作用。

此书从酝酿至完成，一字一句、一标一符，无处不饱含着作者的良苦用心。它绕开了一贯严肃的正统文学，走进了充满正能量与乐观精神的谐趣诗，不仅使读者开始正视谐趣诗暗含的乐趣所在，认识不一样的苏轼，更带读者更深入地探寻苏轼超脱潇洒“可豪迈、可深情、可喜气、可忧伤”的内心世界。

短赋·福至双辽

魏连生

吉之郑镇，今日双辽；明珠溢彩，宝地多娇。

忆往昔，西满红城，曾为多级首府；风火辽吉，兵家几度争雄。峥嵘岁月，先驱开基业；血火春秋，烈士铸英魂。红色基因，百年流芳；人民至上，不忘初心。汗青唱向光；百姓忆王奔。

看今朝，城乡数万里蒸蒸日上；黎庶几万家欣欣向荣。金辉列锦，村镇飞出小康曲；秀色添香，田园绘就嘉和图。猪牛羊俱蹄致富；鸡鸭鹅飞羽发家。风调雨顺，百姓丰衣足食；政通人和，乡村安居乐业。

广厦千万，路网纵横，林荫花丛，火树霓虹。欧亚商场人潮涌；双亿大市生意红。风火助力发电厂，硅砂成就玻璃城。

真个是，改革千帆起，百业俱昌隆。

大漠东端，人杰地灵；一方大美，水秀山清。屹屹长桥书忧患；悠悠陕府志衰兴。闲步提边柳，携朋夜不夜，把酒临风，其乐融融。君请看，文化长廊千秋史；月牙广场万人潮。七星湖沐风数雁；一马树观海听涛，老人笑口常开，儿童歌声豪壮。春安夏泰，秋健冬康。小伙帅而棒；姑娘花一样，小径通幽夜风凉，人与花草一并香，此境似天堂。

喜迎二十大，我辈意飞扬，诗文志党恩，翰墨著华章，高杯美艺，艺名于世；古赋新诗，小技情长。

做个像马修那样的好老师

——《放牛班的春天》观影感悟

王雪岩

喜欢看电影《放牛班的春天》，每次看，都被感动着，与其说是被电影情节感动着，不如说是被教育细节感动着，被老师付出的爱感动着，被学生身上的惊喜变化感动着。那个滑稽的秃头代课老师马修，用爱哺育着学生，使学生们发生了奇妙的变化，他是老师的楷模。

电影情节是这样的，1949年，音乐教师马修怀才不遇，到“池塘底辅导院”男子寄宿学校当助理教师，他的一系列遭遇及解决办法，让我看到了教育是多么重要，教师的爱是多么重要。没有爱，就没有真正的教育。爱是教育的灵魂和生命，是教育成功的基石，教师只有对学生充满无私的爱，才能做好教育工作，教好学生。马修爱孩子，瘦小的孤儿贝比诺总在等待星期六，他坚信星期六爸爸会来接他，他没有白等，在一个星期六，马修把他接走了，从此他有了马爸爸。

皮埃尔拥有天使般的脸，歌儿也唱得不错，就是叛逆，爱搞恶作剧，让人头疼。马修把皮埃尔的音乐天赋发掘出来，成立合唱团，让他担任领唱，给他开小灶，介绍他去里昂音乐学院。马修深谙教育不该抹杀学生的个性，要为学生开辟一块自由翱翔的天空。爱的情感是双向流动的，教师关心爱学生，学生才会尊敬老师。教师要用全面发展的眼光看待学生，多一把尺子衡量学生，善于发现学生身上的闪光点，因势利导，提供条件创造机会带领学生进步。那些连接师生心灵的桥梁，就是彼此的爱。

马修上第一堂课就遭到了下马威，教室里一团糟，骷髅模具嘴里冒烟，马修把烟头拿下，扔在地上踩灭，说教室里不准吸烟，你也不例外，看似自我解嘲，实则掌握着处理突发事件的方法，不给自己找台阶，下面的路就不好走了。我们在教育教学中也常遇到突发事件，怎么处理能化干戈为玉帛，隐藏着技巧。别让任何一个孩子受委屈，也别让自己陷入“绝境”，教师的爱，渗透着智慧。

哈善校长来了，看到教室里乱作一团，非常生气，他对于这个班没有好感，孩子们也不喜欢他。马修极力掩护孩子们，孩子们纳闷，窃窃私语，都在议论这个新来的秃头老师。看到这里，我在想，教育学生前提是了解学生，只有了解和熟悉学生的情况，才能有的放矢，开展教育活动。学生的思想、兴趣、爱好、生活环境不一样，他们遇到了什么，想要怎样，只有充分了解每个学生，才能做到一把钥匙开一把锁，把教育做到学生的心坎上。

孩子们静下来了，这是破天荒的事，他们没想到，这个秃头老师居然不打小报告，有些被感动，马修因势利导，让孩子们在纸上写下姓名、年龄和未来想从事的职业，令人惊讶的是，孩子们的笔下有两个消防员、三个牛仔、一个驯兽师、一个热气球驾驶员……没有一个想当代课老师的，老师不受待见，摆在马修面前的是怎样一道难题，怎样难走的一条路啊！

马修没有气馁，他从心底里爱孩子，孩子们感受到了。为了孩子们，曾经发誓永远不作曲的马修要为孩子们写歌了。他开设音乐课，组织合唱团，用纯净的音乐唤回孩子们冰冷已久的心，神圣纯净的音乐净化了孩子们的心灵，对他们的生产生出了积极而重大的影响。

没摊上好校长是马修的不幸，学生的不幸，教育的不幸。当马修神情黯然地离开学校时，收到了那么多纸飞机。那些曾经顽劣的学生们，在纸飞机上写满了深深的思念和祝福，那一双双挥舞着的小手诉说着留恋与不舍。那一刻，马修露出了幸福的微笑，那一刻，我流下了感动的泪水。能唤醒孩子们身上的正能量多么不容易，马修付出了常人无法想象的劳动，否则无法赢得孩子们如此的回报。

每个孩子身上都有优缺点，关键看你怎么去挖掘，怎么去教育，怎么把缺点转化成优点让他们愉快健康地成长。“漫天撒下爱心种，忙看日出结果时”。马修是成功的，那一架架小巧、轻盈的纸飞机，是马修收到的最好礼物，是他用生命、汗水和良知换来的。

如果你想当一名老师，建议你看看《放牛班的春天》，那是一部殿堂级的影片，讲述了一个好老师的故事，这个老师叫马修，他说“永远别说永远，凡事皆有可能”。

愿每个孩子都能遇到像马修那样的好老师，愿每位教育者都能像马修那样把爱孩子作为毕生的追求、事业和理想。那一双双从窗口伸出的小手，那一架架写满真挚祝福的纸飞机，足以让人感动，使人幸福。愿普天下的老师都能用尊重、温和、和爱心浇灌学生，都能得到学生的认可，都能收到写满孩子们祝福与期盼的纸飞机，在三尺讲台上实现自己的人生价值。