

首部徽墨文化传承大剧《家业》开播 “人磨墨,墨磨人”以非遗写家文化

“人有常业,必兴其家。忠厚居心,天必福之。”清代理学大儒的这句家训,曾高度浓缩家业传承的朴素真理。时光流转,当如今的人们为前途匆忙,何为真正意义上的家业?又该如何理解“天下之本在家”的情感纽带?

作为国家广播电视总局重点剧目,首部徽墨文化传承大剧《家业》在CCTV-8开播。故事落笔明代中期,一场贡墨案掀起徽州墨业格局改变,牵出一个家族命运的荣辱起落。总制片人徐颐乐表示,《家业》真正想讲述的,远不止“墨”或“业”本身,而是以墨为载体、非遗为窗口,去探究“家业”二字的深意——物质之上,它还是代代相传的家风文脉。

正如前期采风时,安徽当地一位老匠人所言“人磨墨,墨磨人”,《家业》用镜头描摹的,既有徽州的千年底蕴、非遗璀璨,人物在世事沉浮中的成长,更有从墨之道、墨之魂里显影的守家业、传技艺、存风骨的信念。

女性成长里写志向与匠心

故事里,骆、李、陈、潘本是徽州墨业四大世家。岂料,“千金易得,李墨难求”的贡墨判词,给李家带来杀身之祸。这宗贡墨案如惊雷裂空,致李墨沉寂,李家八房被除族。对杨紫饰演的八房么女李祯而言,天崩开局之后才是正片。

曾凭天赋惊艳斗墨现场的女儿家,要与家人共渡难关,要再造李墨及至徽墨的传世光彩,学制墨手艺只是第一道坎,此后还得经掌家、历商战。女性成长、商战,看起来,剧集颇具传奇性。但文学总监高璇和任宝茹说,《家业》的独特性其实落在“现实主义”四个字,团队从创作之初就达成默契,要用现实主义创作手法,去还原围绕徽州制墨行业与家族的明代故事。在她们看来,对历史描摹越细,剧与现实的距离就越近。“无论古今,人们都在同样地生活、创业。用现实主义理念创作,细节越真越多,人物的情感就越能与当下观众相通。”

剧中有段情节可见一斑。瞒着家里人学制墨手艺,李祯女扮男装挨个到潘家、陈家、骆家的墨坊学制作工艺的不同流程。不同于一些古偶剧里女扮男装常能瞒天过海,李祯的乔装处处被识破。只不过,有的老匠人顾念与她爷爷的情分,有的为姑娘吃苦耐劳的执着劲触动,纷纷选择默许,直到她因捶墨乏力被墨坊掌事揪到文会,一场女娃能不能学制墨的论辩被推到了徽墨的话事人面前。就是在那场决定李祯命运的定夺里,沁入掌心纹路的墨印、她对制墨何为的理解,为姑娘自己劈开了来路。就像爷爷李金水提点祯娘的那样,“制墨之道,艰难险阻,你可吃得了苦?”李祯的成长,如墨成,需千锤万杵、长路迢迢,凭的则是大道至简、心无旁骛的匠心。

中国人民大学副教授何天平为剧中女性成长叙

事的进步性点赞。他认为,过去的影视创作的模式,先给女性制造原生创伤,让她此后的成长建立在种种苦难与仇恨之上。但《家业》不同,李祯一家虽遭横祸,但家族内部也好、各大世家之间也罢,杯葛与小人固然有,充满善意的帮衬、爱才惜才的托举、有情有义的亲友更多。因而,李祯图强,仇恨不是内驱力,她自始至终所求的,早在儿时已深植心底——志业。也正是打小笃定的志向与爷爷耳濡目染言传身教下的匠心,会在往后指引李祯挣脱桎梏、蜕变新生。

非遗荟萃中拍家风传承

斗墨、闻香辨墨、焦浓中淡清五色墨阶法、药材入墨可疗伤……《家业》一开篇,关于一锭墨的传奇与讲究已掀开一角。通过李祯学习制墨的视角,剧集将对烧烟、合胶、捶打、雕版、晾墨、描金等繁复工序完整呈现,在“墨成”与“成人”的交织中,浓墨重彩写国家级非遗古徽墨的华光。

事实上,《家业》里并非只有徽墨这一脉非遗,非遗鱼灯以及徽雕、徽菜、徽剧、徽派建筑、新安画派等传统文化元素尽皆入戏。甚至,剧组的大量实拍取景地就在安徽省黄山市黟县,既有村落形态完好的西递,也有被誉为“中国画里乡村”的世界文化遗产地宏村。当镜头掠过徽州古村落、静谧的牛形水系,不仅为剧情铺设了深沉厚重的视觉背景,也让粉墙黛瓦间的祠堂议事、鱼灯游曳下的节庆民俗、古村落里的生活日常,成为故事中不可或缺的一角。

中国传媒大学教授戴清在剧中看到了一显一隐两大主角:被置于叙事前景的人物,以及熔铸一众文化元素背后的家风传承。“提到《家业》,我们会想到家产,但不止于此,还有家学。李祯身上有深厚的家学基础,也有坚韧不拔的家风,这是困境中爷爷教她的不怕苦,更是从墨之道、墨之魂里,透出的百折不挠、诚实守信的风骨。这让剧集拥有向历史深处探寻的厚度与质感,也决定了它的文化品位与艺术品位。”

曾位居徽州“制墨五杰”之首的爷爷决心传技给李祯,爷孙俩回到已被迭代弃用的李家墨坊。面朝厅堂上高悬的“风清气正”匾额,爷爷将李墨自南唐至明、自易水南迁至徽州的家业史娓娓道来。李墨何以穿越历史风云而文脉不辍?爷爷传与孙女的箴言里,“诚信为本、守信践诺”“墨技者独善其身”“不攀附权贵”“慎独静思”等,是从商之道的口传心授,更是家风文脉的代际赓续。

在安徽中国徽州文化博物馆馆长姚昱波看来,这种“不孜孜求利”的品格与“贾道儒行”的文人底色,让徽商得以从明代中叶到清朝道光年间,成为中国极具实力和影响力的商帮之一。“家风正则家教淳,家教淳则家业兴。”这是《家业》真正想讲的故事。

来源:文汇报

《骆驼祥子》再登台 年轻演员“复刻”中接住人艺风格

作为北京人民艺术剧院“经典保留剧目恢复计划”的第二部作品,去年,《骆驼祥子》登台,以“绝对复刻”的方式再现经典。近日,《骆驼祥子》在首都剧场迎来二轮演出,黄麒麟、张晔子、赵正添、周佳钰等青年演员继续担纲主演。

1957年,导演梅阡将老舍先生的《骆驼祥子》搬上北京人艺舞台,祥子、虎妞等经典形象与浓郁的京腔京韵,成为几代观众难以磨灭的舞台记忆。2025年,北京人艺将《骆驼祥子》纳入“经典保留剧目恢复计划”。北京人艺院长、《骆驼祥子》复排艺术指导冯远征认为,“经典保留剧目恢复计划”不只是为了让经典老戏重回舞台,更要让年轻一代的演员在演绎中真正接住北京人艺的演剧风格。

一年间,两轮演出,《骆驼祥子》的关键词从“再现”变为“精进”。复排导演闫锐给两轮演出定下了不同的目标:第一轮是知道该怎么演,第二轮要想明白为什么要这么演。另一位复排导演于震的把控更具具体:“所有台词都有第二层意思,心理有变化,行动就有变化,进而台词节奏就有变化。”他要求演员从人物心理的细微波动中寻找台词和行动的内在驱动,“让每一个行动都有心理来路”。

排练厅里,青年演员互相观摩、互相较劲、互相托举。饰演祥子的黄麒麟、赵正添与饰演虎妞的张晔子、周佳钰四个人有一个共同的创作记录本,上面详细记录着每一个对手戏的处理细节、台词的深层含义以及容易忽视的微小调度。没有导演在旁边监督,他们仍坚持在集体排练结束后一遍遍练走位、说台词、揣摩人物。刘辉、王堃、刘宸、韩清等中生代演员则以扎实的表演为全剧稳住基调,同时为青年演员提供坚实的专业支撑与心理底气。

来源:北京日报

《骆驼祥子》剧照