

新片放眼瞧

□倪自放

由著名曲艺家孙立生与其学生任健合著、山东大学出版社出版的《中国曲艺的“四梁八柱”》，日前在2024北京图书订货会上举行了盛大的新书发布会。由此，我想到了著名曲艺家孙立生的一段话。十多年前，孙立生在任山东省曲艺家协会主席，但他更为人熟知的身份是著名的曲艺作家，其创作的曲艺作品被全国范围内的曲艺名家表演，他在曲艺理论方面更是著作等身。当年孙立生的女儿结婚，孙立生对她说，“领了证不是家，过一辈子才是家。”孙立生也将自己获得过的证书荣誉当作浮云，在艺无止境的路上，他说他要和曲艺过一辈子，“曲艺要给人愉悦，更要给人以希望，要永远与观众在一起。”

如果从1972年末孙立生入伍成为一名文艺兵算起，今年是孙立生从艺52周年。孙立生与其学生任健合著的这本《中国曲艺的“四梁八柱”》是孙立生的第几本曲艺理论书籍，我已经记不清了，但他要和曲艺过一辈子的追求，我却是近距离见证了其中的整整二十年。2016年，受山东省文联委托，我为第七届泰山文艺奖·突出贡献奖获得者孙立生撰写评传，更深入了解了数十年的从艺生涯。从早期的曲艺演员，到十年的曲艺编辑生涯，再到曲协负责人，孙立生最为认可自己曲艺作者和

理论者身份，这本《中国曲艺的“四梁八柱”》的内容，也比较鲜明地体现了这一点。

《中国曲艺的“四梁八柱”》以师生问答的形式，从四个方面探索了中华民族曲艺艺术的规律、特征：一是“四梁八柱”论，阐释了作者对中国曲艺传统的理解、判断和认识；二是基本素养说，以曲艺艺谚为题，阐释了曲艺发展所需要的基本素养；三是曲艺人物谈，曲艺艺术需要积微之功，“没有二十年，出不来一个好演员”，通过介绍优秀的曲艺人来阐释曲艺美学观；四是立生作品择，精选了孙立生的部分优秀文章和作品进行展示学习。

《中国曲艺的“四梁八柱”》呈现了深刻的曲艺理论，丰富的实践经验，尤其是其中的理论总结，对于当下的中国曲艺而言弥足珍贵。“我看了之后感触颇深，受益匪浅，该书系统总结了曲艺艺术的基本规律，令人感受到了中国曲艺的博大精深。”著名相声表演艺术家石富宽老师说道，“我建议我们的曲艺从业者都认真读一读这本书，相信一定会收获满满。”曲艺名家、90岁高龄的赵连甲先生按捺不住内心的喜悦，专门写了一封信祝贺《中国曲艺的“四梁八柱”》的出版发行。

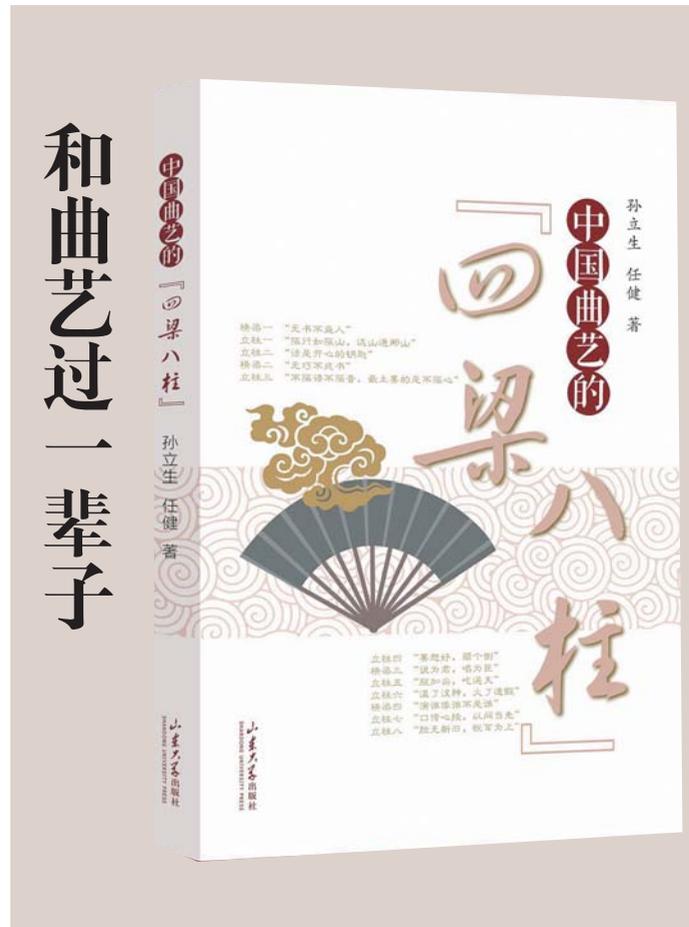
作者孙立生在《中国曲艺的“四梁八柱”》中谈及的深刻理论和实践经验，不乏真知灼见，这些理论的形成、实践经验及心路历程，我也是见证者之一。

比如其中的《上医治未病——一个曲艺批评者的述职报告》，孙立生谈到了自己为何当初从曲艺作品写作转型曲艺批评，即从曲艺创作转型曲艺理论，也谈到孙立生和我的一次对话，当

时这次对话以《赵本山究竟算不算大师》发表在齐鲁晚报上。当时我提问说，你近期在某电视台所说的“赵本山的农民形象可笑不可爱”，可谓引起了轩然大波，支持者、反对者观点交锋激烈。孙立生回答说，我的观点被误读了。我没有骂赵本山，我只是说他塑造的农民形象可笑不可爱，而且，艺术形象仅有可笑是不够的。现在曲艺界一些流行的艺术品种，追求时尚的互动，能让人发笑，说白了就是玩。但“玩”只是曲艺最原始的功能之一，而不是根本的功能，以前说曲艺的功能时有一句话，叫做“说书唱戏劝人方”，就是说要寓教于乐，不能只是“玩”。这次的对话过去了近二十年，孙立生关于曲艺不止于“玩”的观点与警醒，越来越被曲艺界内外所认可。

书中“基本素养说”部分，专门谈到了曲艺艺谚“讲究，别将就”，即对曲艺的“热爱”。孙立生提到，某一年，孙立生与两位山东曲艺名家，还有一位知名笑星到山东某市担任曲艺大赛的评委。当晚，当地主管文化的领导成功“追星”那位知名笑星，还自语不知孙立生等三位曲艺名家。对此，其中一位山东曲艺名家直言这位领导“不太称职”。孙立生说，这位山东曲艺名家的话不仅是一种批评，也说明了一个道理，唯有热爱才能深入。应该说，孙立生对“讲究，不将就”的讲述真实而深刻，他说的那件事发生在曲艺大赛期间的事情，我正好在现场见证了，时间是2005年的9月8日。

数十年的曲艺实践和理论研究，让孙立生非常适时地向曲艺提出三个问题，即观众为何而来？如何为观众？如何与观众结缘？为

了回答这三个问题的答案，孙立生根据流传已久的曲艺艺谚，归纳总结了曲艺的“四梁八柱”说：“四根横梁”的方向是朝着观众的；“八条立柱”则是指曲艺家的安身立命，即曲艺家“顶天立地”的造化。

对于总结“四梁八柱”的价值，孙立生用三个“平”字概括，即平时、平视、平实。只有平时的梳

理，才有“四梁八柱”的理论；与人民群众保持平视是曲艺家应有的品格；追求平实则是一个曲艺家成熟的标志。对此，我深以为然，对于曲艺作品而言，最平实的往往也是最深刻的，最传统的往往也是最时尚的，最基础的也是最本质的。这场关于曲艺“四梁八柱”的对话，既解惑也解乏。（作者为山东省签约艺术评论家）

天天娱评

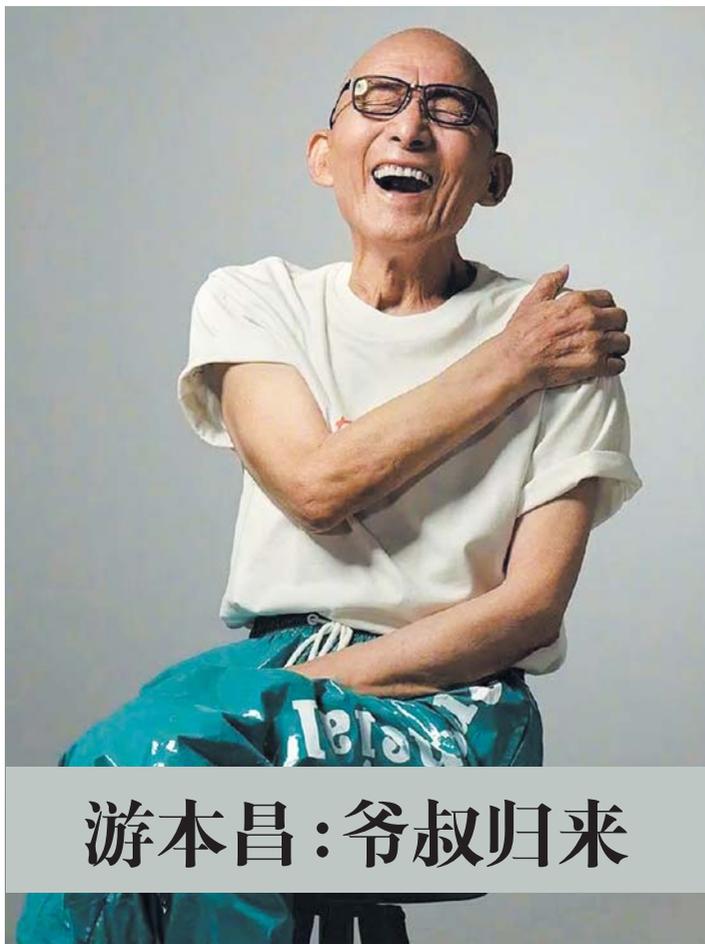
□张莹

《繁花》之前，他是嬉笑怒骂的活神仙济公，《繁花》之后，他是上海滩点石成金的奇人爷叔——90岁高龄，成就了又一个经典，游本昌的戏剧人生圆满得让人羡慕。

游本昌是《繁花》捡到的大宝贝。他在王家卫那么灯红酒绿的镜头头里，竟然毫不逊色于每一个人。爷叔，以迅雷不及掩耳的速度，击中了观众，那个将近四十年前的“济公”，摇身一变，成了十里洋场的幕后传奇。

90岁，还能承担这么繁重的角色，而且能演得出神入化，游本昌在《繁花》里留给观众许多经典的场景。见惯了风云变幻的商界，一出场就气场十足，撑起了《繁花》的格调。阿宝说他不用皮夹子，爷叔接着反问他，你晓得，一个男人应该有多少个钱包？三个，第一个，就是你实际上有多少钱；第二个，是你的信用，人家钱包里的钱，你可以调动多少；第三个，人家认为你有多少钱。气定神闲的台词功力，几个眼神，游本昌的表演把观众的眼睛牢牢锁在屏幕上，浑身是戏。

在故事中，爷叔是一切成功的开端。在他的指导包装下，主角阿宝由此开启成为“宝总”的人生，看着已经变成上流人士打扮的阿宝，爷叔眼眶瞬间噙泪，看着阿宝又像

游本昌：爷叔归来

是透过他看到什么，像一个长了老茧的哑哑喉准备开始讲一个故事，调动了所有面部肌肉却又哑哑地把第一个音咽了下去。

即使面对世态炎凉，也气定神闲。爷叔再回27号外贸大楼，一句话一个眼神都是戏，看哭了很

人。“老姜呢？”“死脱了。”爷叔得到传达的回应后，眉头微蹙，原本满含笑意的眼神掠过一丝落寞，迅速平静称“我寻金花”，时光荏苒，岁月如梭，细微的表情中，老艺术家留下殿堂级表演。难怪网友说，游本昌的出现，直接拉高了整部剧的

层次。“90后”老艺术家，成了顶流。

1985年，游本昌就凭借《济公》，当了一次顶流。那一年，大街小巷都唱着“鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破，你笑我，他笑我，一把扇儿破”，电视剧《济公》播出后，游本昌神形兼备的济公形象被广大观众喜爱。剧中，游本昌只需几个眼神和动作，就活灵活现塑造出人物的魂，看似疯疯癫癫，游戏人间，但处处说话暗含哲理，让无数观众被吸引。尤其是剧中济公亲手烧掉自家前自己的宅院后，一半脸笑、一半脸哭的复杂表情，简直令人叫绝！游本昌的济公再无人超越，他就是济公，济公就是他。

谁能想到，成功的背后，是一个优秀艺术家的精益求精。当年剧中拍挨打的戏，游本昌是真的挨打，拍了12次，他痛得几乎无法站立。还有剧中表现济公“酒肉穿肠过”的吃肉戏，他曾经吃到过腐败变质的臭肉，但因为不想影响拍摄，他假装吃得很香，把变质的肉硬生生给吃了下去，直到导演喊停，他才使劲吐出来。

对艺术的执着，到了耄耋之年，已然融化在了血液里。看到《繁花》的拍摄花絮，游本昌演完一场戏下来，依然沉浸在戏里的情绪里，久久走不出来，摄像指导过来紧紧拥抱着安慰他“太好了”，如此高龄，如此敬业，恰是游本昌几十年如一日的职业素养和工作习惯，让人心生敬意。

爱已然成为他戏剧人生的主旋律。对表演的爱，是孜孜以求，对家人的爱，是在爆火之后回归家庭的陪伴。在我漫长的文化记者生涯

中，大艺术家人品常常让人慨叹：刘德华会给探班的记者送来盒饭，游本昌的一段往事此时浮上脑海。一个记者同事采访游本昌之后，她的才华和对艺术的理解，被游本昌欣赏，两人成了忘年交。后来女记者生孩子，游本昌托人给她捎来了价值不菲的长命锁手镯，我听到之后大为震惊，这么大的艺术家，竟然会细心周到如是，现在想来，这不仅仅是老爷子对人情世故的理解，更是对艺术才华的尊重。

在不久前的颁奖晚会上，游本昌被年轻演员簇拥着走上舞台，当他拿过奖杯时做了一个沉甸甸往下坠的动作，一旁的张凯丽等明星也跟着模仿他的动作，他这个幽默动作诠释了这个奖很有分量。大家那种欢快和谐的氛围，真是家有一老，如有一宝。

舞台上的游本昌，总是这么灵感迸发，他说：“作为一名演员，能够在舞台上继续演出很欣慰，如果生命终止在舞台上，那也是一种幸福。”他卖掉房子，只为追求话剧梦想；他影视机会不多，却每每都认真诠释。2011年，游本昌参演了一部名为《李献计历险记》的电影，尽管影片票房一般，但还是有不少人被游本昌的一个镜头所吸引，在这部电影里，他用一个眼神诠释了什么叫一眼万年。不少网友说，他一个眼神撑起了一部电影。参演电影《少年歌行》，他在里面饰演忘忧大师，谁也没认出这个忘忧大师竟然是济公的扮演者。

90岁的游本昌，已经到了坐看云卷云舒的境界，《繁花》之后，爷叔归来，这是又一个传奇！