

□甄飒飒

由山东省话剧院新创排的话剧《孔子》，日前完成了全国巡演。相对于之前的版本，这一版的话剧《孔子》更加注重在舞台上对传统的故事进行“转译”与“重构”，使传统文化的“精魂”在舞台上得以呈现。

话剧《孔子》在创作上积极融合了现实主义与浪漫主义两大创作手法，将孔子光辉伟岸的形象、跌宕起伏的一生、炽烈光辉的理想与纯粹博远的情怀，在舞台上立体化地勾勒了出来。

话剧《孔子》以孔子人生大事为节点，设计了“君子”“进退”“为政”“回国”“见南子”“困境”“渡河”“彼岸”等八场，在情节演进中自然妥帖地融入了孔子的政治理想与教育理念。第一场《君子》中，孔子教导子路：“修己以敬，以便为百姓做点事。让老者安之，朋友信之，少者怀之，尧舜不过如此。”这段话实际有两个出处，“修己以敬”出自《论语·宪问》，“老者安之”出自《论语·公冶长》。前者是孔子对“子路问仁”的回答；后者是孔子对“子路曰：‘愿闻子之志’”的回答。话剧巧妙地将这两段对子路的回答融为一处，写进了孔子教导子路的情节中。这样的现实主义表达手法，还表现在话剧《孔子》对诛少正卯、见南子、被匡人围困、被郑人嘲笑等情节的刻画，展现了孔子求道之路的困顿与挣扎，在命运场景演进的过程中，孔子的追求、性格、理念与命运互为表里，形成了丰满而统一的人物形象。

话剧《孔子》没有拘泥于对史实的复刻与讲述，还用浪漫主义的艺术想象去探究孔子的不同选择。剧中的孔子有犹豫、有失落、

宏大博远的《孔子》

有挫败感、有无可奈何，在《见南子》一场中，面对南子热切的眼神与殷勤的问候，孔子如坐针毡；面对南子政治联盟的邀约，孔子只再三问“何时可见君王”。后世传颂他的礼、他的智，而面对南子这个小女子时，他也有手足无措的尴尬和无言可答的慌张。《彼岸》一场中，卧病在床的孔子与六十多年前的自己进行了一场对话，面对年幼的自己“天命何如”“讲述过很多亲切的道理”“著书立说，为天下立心立命”“做过很多言不由衷的事”等追问与陈述，年迈的孔子只用“知其不可而为之”

作答。年迈的孔子认为自己“知其不可，不识时务，终究是个失败者”；而年幼的孔子却回答：“没有这个知其不可而为之的失败者，这个世道就真的彻底失败了。”这种浪漫主义手法显化了孔子内心中的冲突与挣扎，使观众看到了孔子炙热的纯粹情感与不懈的精神追求，让舞台上孔子的形象，充满了色彩与生命力。

话剧《孔子》借助了数字技术，使儒家文化的诠释方式从语言文字变为了繁复多变的舞台视听元素。在第一场《君子》结尾处，孔子带领弟子们在沂河边沐浴嬉

戏，演员们用轻松舒展的肢体语言呼应了欢乐轻快的剧情氛围，舞台背景瞬时转为翠柳拂微波的画面，演员们依次吟诵的台词在屏幕上出现，伴着轻快的背景音乐，组成了视觉与听觉的双重呈现：“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。”这句话出自《论语·先进篇》。孔子让弟子子路、冉有、公西华、曾皙谈谈他们的志向，这句台词就是曾皙的答案，他的回答得到了孔子的赞同。这句话描述的闲适场景，代表了孔子理想中的社会愿景。话剧对这句话的

诠释是直观的、感性的、充满色彩的，对于一些对儒家文化知道得少的观众而言，更是生动的、有趣的，易于理解的。

话剧《孔子》按照当代观众的审美习惯，用声色光影丰富充盈的舞美设计代替了大段的古籍式台词，渲染出了孔子周游列国时的种种情态与细节。第六场《困境》用舞蹈、歌曲和旁白，串联起了孔子在周游列国时遇到的诸多刁难与艰危，例如田间隐者嘲讽孔子师徒“四体不勤五谷不分”，孔子路过郑国时因为内乱与学生分散，被人形容为“像丧家之犬”。快速旋转的大型车轮代表孔子一行游历多地，时而舒缓时而紧张的背景音乐映衬出了行程的不定。

在《为政》一场中，孔子要杀鲁国大夫少正卯，舞台上孔子弟子与百姓接连发声，有人说少正卯罪不至死，有人说孔子背弃了自己仁政的主张，有人认为此事将对孔子贤名有损，有人认为作为大司寇应当机立断。演员大段的内心独白细致而充沛，表现出了孔子内心的纠葛与矛盾：“杀，我不仁，不杀，对天下不仁”。作为一个办学授徒的大夫，坚持“子为政，焉用杀”的仁政理念，孔子不想杀少正卯；但作为鲁国的大司寇，面对“心达而险、行辟而坚、言伪而辩、记丑而博、顺非而泽”的少正卯时，又不得不杀他，在成全自己与成全天下的选择中，孔子选择了天下。实际上，少正卯之诛的历史真实性，历代学者存在争议。话剧创作选择将这个事件搬上舞台，正是为了从多个角度去刻画孔子的形象。观众也能从舞台上演绎的孔子的历史选择中，看到孔子思想最为宏大博远之处。

（作者为山东省艺术研究院副研究员）

□李百晓 王熙蕾

刚刚过去的一段时间，剧集领域最受瞩目的话题，当数“唐朝诡事录”这个大IP的高光表现。这个IP的第三部《唐朝诡事录之长安》以高市场占有率和高口碑收官，豆瓣8.7的高分让其成为年度评分最高的剧集之一。与此同时，在2025亚洲影艺创意大奖(AACA)颁奖典礼上，这个IP的第二部《唐朝诡事录之西行》斩获“最佳剧集”奖项，为中国剧集赢得亚太地区的认可。

作为亚太地区影视圈重量级奖项，AACA评价《唐朝诡事录之西行》融合悬疑、恢宏与冒险元素，凭借精良制作勾勒出一场超自然的悬疑之旅。

2022年，《唐朝诡事录》第一部播出获得不错的热度和高口碑，随后《唐朝诡事录之西行》《唐朝诡事录之长安》打破续集魔咒，输出了稳健的故事，获得高口碑评价。据悉，这个IP的第四部作品不是长视频剧集，而是一部中剧（每集时长约20分钟）《唐诡奇谭》，这部中剧的内容是和《唐朝诡事录之长安》一起拍摄完成的，体量是《唐朝诡事录之长安》的四分之一，可以算作是《唐诡4》。另外，长剧集《唐诡5》《唐诡6》都在筹备中。这样，“唐朝诡事录”这个大IP至少将有六部作品。

作为一个古装探案悬疑IP，“唐朝诡事录”能够打破续集魔咒保持稳定的输出，首先在于其原著小说从中国古代的志怪小说中汲取了丰富的营养。《唐朝诡事录》原著和剧集的编剧魏风华，很早的时候就对唐代的志怪类笔记《酉阳杂俎》感兴趣。《酉阳杂俎》中的“酉阳”取自梁元帝的“酉阳逸典”，意为藏诸世外的秘籍奇书；“杂俎”比喻该书包罗万象，无所不有。魏风华发现，书里除了鬼怪、神仙、奇闻等志怪传奇，还记载

了唐代当时的宫廷、社会、风俗、人文、地理、科技等各类历史资料和民间风情。以《酉阳杂俎》中记载的唐人志怪传奇为线索，2013年开始，魏风华着手写了第一本《唐朝诡事录》，解读与重写了唐朝的各类怪谈与秘史。

将唐代的某一个器物、风俗、习惯引入故事，让其构建背景、参与叙事，是“唐诡”有别于其他古装探案剧的关键。“唐诡”中的世界被定义为“一个写实和幻想边界相融的、审美意义上的古代”，里面既有吃穿用住、人文风俗、实物器具等有史料支撑的真实细节，又有珍奇异兽、志怪传奇等幻想描绘。“唐诡”中的每一个相关设定，比如火折子、萧家馄饨、庾家粽子等都有相应史料记载，而人面花、伏虎兽、返魂香、天铁熊以及各种幻术，都能在唐代志怪笔记中找到原型。从剧作的角度看，选择它们的一个重要标准，是看它们能否推进叙事。比如斗宝大会上的宝物，能够帮助故事往前推进。同时，还能让作品有一种历史文化传承上的加持。

对类型叙事的严格遵循，也是“唐朝诡事录”能够保持稳定质量的重要原因。“唐诡”系列从诞生之日起，就不是一部单纯、肤浅的古装悬疑探案剧，它坐拥唐朝这个强大、具有传奇性的朝代，探破一系列离奇的案件，塑造复杂、动人的角色，讲述充满大唐气象的传奇故事。其中，《唐朝诡事录》第一部是志怪探案剧，也是公路探案剧，剧中的主人公，从长安到南州，到橘县，到宁湖，到洛阳，最后回到长安，八个案子分地而设，随着主人公起伏的命运而展开，首尾两个大案会有关联，中间的案子虽是独立的，但最后却作用于人物身上，即把各个案子勾连进角色的成长中。“一句话，环游大唐，万水千山，成为自己。”第二部《唐朝诡事录之西行》的本

质就是一部西部传奇，是悬疑版的西游记。到了《唐朝诡事录之长安》，故事发生的时间和地点设置在盛唐初期的长安，各路势力以长安为“棋局”，卢凌风、苏无名领衔的唐诡小分队或主动或被动以身入局，在“诗意与危险”并存的长安城，再次秉持正义良善、破诡正心，解密“诡事”背后的种种人心暗秘。

《唐朝诡事录》在AACA颁奖礼获国际认可，除了精良的制作和从古代传统文化中汲取营养，更在于剧集内容对大唐精神内核的深度挖掘。

大唐的繁华不仅在于朝堂的威仪，更在于市井的烟火气，而《唐朝诡事录》系列中的女性角色正是在多元生活场景中实现了自我价值。褚樱桃既能扎起裙摆与歹徒搏斗，多次拯救他人于危难，又能与裴喜君结伴逛街、喜爱脂粉衣裙、美食美景，保留着女性的细腻与鲜活。裴喜君则代表了另一种女性力量——温柔中的坚韧。作为天赋异禀的画师，裴喜君以画笔为探案利器，成为团队不可或缺的核心成员。更可贵的是，裴喜君始终保持着对他人的共情，与没有朋友的舞阳结为好友、相约出游，在卢凌风与苏无名遭贬谪西行之时毅然陪伴，在雍州暗探情报网需要资金扶持时慷慨相助，彰显其果敢坚毅、内核稳定的人物形象。剧集对女性的刻画展现出女性的复杂真实、挣扎成长，让角色既有历史质感又有时代活力。相比于现代题材，古装探案类型与当下观众有一定距离，引起共情的难度较大，剧中独立鲜活的女性群像的塑造，对当下观众共情《唐朝诡事录》大有助益。

（李百晓为河北传媒学院硕士研究生导师、山东女子学院传媒学院教授、山东省签约艺术评论家；王熙蕾为河北传媒学院硕士研究生）