庭的环境中、社区中,如果我们有发现

的眼光的话,一定会注意到美善是存在

美善存在,那它所处的环境是什么样

的,人们怎样对待它。如果没有周围环

境的话,美善会成为稀缺,我希望它不

这样的女性会很少。这并不是说现在 的女性变得不是那样了, 而是说很少

有年轻的女性会陷入那样一种人生的

困境。因为现在有社区的、各级政府

的、各种社会福利的关照,可能程度上

高干子女"郝冬梅"的婚姻一直是磕磕

绊绊的,而且"郝冬梅"的父亲"郝省

长"是原著中没有的角色,您如何看待

关系中,"冬梅"父亲始终有一个纠

结。首先,他是不可以经常出现在"光

字片"亲家那里的,这点是毫无疑问

的,这是不妥的,是影响工作的;亲家

也不可能经常到他那去,因为那是一

个拨乱反正的年代,那是一个许多问

题成堆的年代, 那是一个牵一发动全

身的年代,如果邻居知道谁家里边的

剧中平民出身的大哥"周秉义"和

梁晓声:其实是这样的。在两家的

有差别,但是关照是存在的。

编剧的这一设计?

现实生活中,我个人觉得"郑娟"

第二,这是我很在意的,如果这种

的,首先我们要有这样的一种眼光。

"在《人世间》中,梁晓声讲述了一 代人在伟大历史进程中的奋斗、成长 和相濡以沫的温情,塑造了有情有义、 坚韧担当、善良正直的中国人形象群 体,具有时代的、生活的和心灵的史诗 品质。他坚持和光大现实主义传统,重 申理想主义价值、气象正大而情感深 沉,显示了审美与历史的统一、艺术性 与人民性的统一。

2019年,在第十届茅盾文学奖的 颁奖现场、茅奖评委会为梁晓声作品 《人世间》,写下这样的授奖词。

也正是因为延续了原著"气象正 大而情感深沉"的"史诗品质",同名改 编电视剧《人世间》从2022年1月28 日开播伊始,就引起了广大观众的关 注和共鸣

日前,作家梁晓声作客直播间,与 网友畅谈《人世间》的写作和拍摄故

梁

旨

摄

后

故

他谈起雨果在《悲惨世界》中对冉 阿让、在《巴黎圣母院》中对敲钟人的 处理,谈起那些称得上伟大的作家,首 先都是相信美好人性的理想主义者:

(这些人物的处理)意味着这些文 学先贤对于人性善好所持的理想是多 么的执拗,他们一定要把它摆在一个 不可动摇的位置上。我们得出的结论 是,只有把它摆在那里,它才存在着, 才会影响使我们不会走向善好的反 面。这也是我们感谢文学的一个方面。

而老作家自己,在经历了时代、家 庭所带来的种种艰难困苦之后,他看 待人世间的眼光,也依然是善的、好 的、值得的:我经历过那么多人,就像 "周秉昆"那样,遇到了很多好人。所以 我这人在看生活的时候, 尤其是我自 己走过的生活,是有那么多好人簇拥 着我走过来的。因此,我看生活恐怕还 是觉得好人多, 这是我对生活本质的

文学对文化影响世道人心 的使命,具有责无旁贷的义务

与共和国同龄的作家梁晓声,曾推 出《这是一片神奇的土地》《今夜有暴 风雪》《雪城》《年轮》等名作、成为 "知青文学"的代表作家。其中,长篇小 说《雪城》入选"新中国70年70部长 篇小说典藏"。

作为一位被评论认为"具有深切 的平民意识的作家",或者按照本人的 话,作为"一个略带疲惫的理想主义者 和乐观主义者",梁晓声对"人"和"时 代"之间磨合的焦灼感和责任感,是显 而易见的。为此,他甚至"不务正业"地 写出了社会学著作《中国社会各阶层

2010年,刚过60岁的梁晓声,立 志要写一部具有"年代感"的作品。他 想告诉读者尤其是年轻人,这几十年当 中中国老百姓的生活到底发生了什么 变化,中国是怎么一步步走到今天的。 正如他在茅盾文学奖的获奖感言中所

"中国的文化在影响世道人心方 面,责任格外沉重。正如张载所说: '为 天地立心,为生民立命,为往圣继绝学, 为万世开太平。'这是多么庄严正大的

"中国文化的责任如此长路漫漫 而求索不易,靠什么助其一臂之力呢?

"身为作家,60岁以后我常想这个 问题,并且首先想到的是文化的长子文 学。我认为就中国的实际情况而言,文 学对文化影响世道人心的使命,具有责 无旁贷的义务。

"人们对文学的要求是多种多样 的。文学不可能也不应该自囿于某一种 理念。囿于任何一种理念的文学,其结 果必然是作茧自缚。

"但文化的生态园不论何等的多 种多样,如果偏偏缺少为文化之沉重的 使命而分担一点儿作用的文学,则这样 文化的生态显然是遗憾的 ……"

本着这样的精神, 梁晓声思考、酝 酿了三年,从2013年初开始动笔。 2017 年底.3 券本 115 万字的《人世 间》出版。小说从1972年一直写到当 下,他以东北一座城市普通的周家夫妇 和他们的三个子女为主角,串联起知青 插队、三线建设、工农兵大学生、知青返 城、恢复高考、国企改革、下海、职工下 岗、棚户区改造等不同时代的百姓故 事,多角度、多方位、多层次地描写了中 国社会的巨大变迁和百姓生活的跌宕

> 虽然不同人物的性格、 命运各有不同,但他们善良

正直、自尊自强、勤劳坚忍,人性中的幽 微之光始终闪亮,这也是最能打动当年 的广大读者以及现在的电视剧观众的

为父亲、为兄弟、为家庭、 为恩人的写作

《人世间》的构思,最初是基于梁 晓声的"个人情愫"

梁晓声的父亲是大三线建设工人, 从 1950 年代中期起就常年离家工作, 每隔几年才有一次探亲机会。1968年, 梁晓声自己下乡,探亲机会也很少,父 子俩回家的时间多数是错开的。在《人 世间》中,梁晓声也这样处理了周家父 亲与子女的关系。

"我是一个从小学时期起和父亲 见面的时间就很少的少年。最初写《人 世间》,也是想弥补自己这种感情的缺 失。尤其是父亲去世之后,总觉得要用 自己的文字表达一下他们那一代的大 三线工人。

梁家有5个子女,梁晓声行二,上 面有一个哥哥,下面有两个弟弟和一个 妹妹。哥哥已经考上了大学,却因家庭 经济负担而没有去上,后来患上了精神 疾病。梁晓声自愿下乡的第一原因,就 是为了减少父母的压力。在梁晓声和大 弟下乡之后,家里只留下母亲、患精神 疾病的哥哥,以及小弟和小妹。

"因此这个小弟弟所承担的家庭重 担,比我和大弟在下乡期间所承担的, 可能要更重一些。我也觉得他们这一代 留在城市的普通劳动家庭的青年,在我 们的文学画廊中、戏剧画廊中,包括影 视剧画廊中,几乎是缺失的、沉默的。我 也有一种情愫,为他们来写一部书。"

《人世间》中周家小儿子"周秉 昆"身上,就有很多梁晓声小弟的影子。 《人世间》中周家所居住的"光字 片",是一个脏乱差街区,仅在哈尔滨

市,当年这样的街区就有十几个。 "这些街区的普通家庭,我觉得有 责任为他们做一点时代的记录。虽然街 区是脏乱差的,居住环境是逼仄的、狭小 的,但那些父母们依旧培养出了优秀的、 品性良好的一代青年,至少多数青年是

《人世间》中还融入了梁晓声个人 的亲身经历。比如一直热情帮助"周秉 昆"、为"周秉昆"能够获得出版社正 式编制而跑前跑后的"邵敬文",正是 曾提携过梁晓声的多位文学前辈的缩

"回望我所走过的历程,觉得那么 多好人帮助过我。我这部书里,也要把 与我有缘的、我对这些好人们的感恩记

"我经历过的那么多人,就像'周 秉昆'那样,遇到了很多好人。所以我 这人在看生活的时候,尤其是看我走过 的生活,有那么多好人簇拥着我走过来 的, 因此我看生活恐怕还是觉得好人 多,这是我对生活本质的一种坚信。"

1977年,以工农兵学员的身份从 复旦大学毕业后,梁晓声先后就职于北 京申影制片厂(1977-1988年)和中国 川童申影制厂(1988-2002年), 対影 视剧制作规律有着深刻认知和丰富经 验。他的多部作品如《这是一片神奇的 土地》《今夜有暴风雪》《雪城》《年 轮》等,都被改编成电视剧目风靡一时。

今天的年轻观众,就算没有看过原 著,没看过改编电视剧,基本也都听过 "天上有个太阳,水中有个月亮"(《小 中的太阳》,电视剧《雪城》主题曲)或 者"问爹问娘问夕阳,天上有没有北大 荒"(《天上有没有北大荒》,电视剧 《年轮》主题曲)等脍炙人口的旋律。

导演李路找梁晓声谈要改编《人 世间》,在跟李路做过深入沟通后,梁

"改编我绝不参与。我只把原作当 成一堆提供给编剧和导演的建材,至于 编剧和导演把它建成什么样的建筑物, 他们有完全的自由。

梁晓声甚至还写了一个同时转交 投资方的书面备忘录,表示自己支持 "导演中心",大家都听导演的,导演的 意见一定是最终的意见。

李路团队也没有辜负梁晓声的这 种信任。如观众所见,从原著到改编,从 导演到表演,《人世间》都是奔着"精 品"去的。即便还没有全部播完,但《人 世间》已经被认定是能够和其他茅奖 作品改编剧如《白鹿原》《平凡的世 界》等相媲美的佳作了。

很多名著在被改编成影视剧之后都 遭遇恶评,更很难获得作家本人的认可, 但梁晓声不在此列。在两家电影厂工作 过二十多年,梁晓声深知,一百多万字的 小说要被压缩进五十多集的电视剧当 中,对于编剧和导演都是极大的挑战,同 时有些角色的戏份免不了割舍。

"但是我依然承认,当演员们通过 自己的表演,把角色变成有血有肉、我 们可见的立体的一个人物的时候,它的 力量是超过文字的。

梁晓声特别提到"郑光明"。这个 名字叫"光明"、眼睛却看不到东西的 小朋友,梁晓声曾在小说中努力用文字 去表现他,"但无论如何不可能达到像 这小演员出场的力度"。

还有"郑母",她在自己极度贫困 的条件下还收养了"郑娟"和"郑光 明"两个孩子。为了孩子,当"周秉昆" 拿着几十块钱离开时,她一路小跑追上 去,扑通跪下请求把钱留下。梁晓声说: "这时,如果在文字和演员所塑造的人 物之间进行比较的话,我个人还是更崇 尚演员塑造的人物。

演员们用心塑造有血有 肉的人物,力量是超过文字的

晓声表态:绝不参与意见。

"因此我们可以得出一个结论,原 著固然是我, 编剧固然是海绵老师, 但 是作为电视剧,它一定是李路和全剧组

> 原著改编的, 中国的导演、中国的编 剧、中国的演员们制作出来的一部所 谓年代剧。看完之后说真是丑陋的中 国人,那我们就失败了。不但失败了, 恐怕我们都要向国人谢罪。 所以我们一定要达到那样一种情 况,就是让国外观众看完之后,相信这 是一部真诚的中国人自己拍的真诚的

剧。如果使他们感觉在对待亲情、友情、 爱情、家国情怀这些方面,中国人和西 方人没有价值观上的差别,和他们是一 样的,由此使他们对中国人有了一种和 以往不同的认知,那我们可以对自己 说:我们起码完成了一件作品。

> 现在看来,我个人觉得至少以播 到目前的情况,结果应该不会属于前

剧中有很多温暖的细节,比如"秉 昆"在入狱前交给"郑娟"一张纸条,说 如果遇到困难可以找纸条上这些人, 他们一定会提供帮助的。很多观众表 示非常怀念这种确定的信任和托付. 这种稳定而长远的人情关系, 在当今 是非常难得的了。您怎么看?

当代的年轻人要学会抵御

有茅奖作品的荣誉在前,评价电视

梁晓声:李路导演说过一个标准。

剧《人间世》拍得好不好,标准是什么?

他说如果我们拍的这部剧,会使我们

的年轻人,比如说80后、90后、00后,

他们对于自己的父辈乃至爷爷奶奶、

姥姥姥爷这一辈人,有一种全新的认

识,通过这部剧加强了几代人之间的

互相了解, 在这种了解的过程中增进

了年轻人对长辈们的尊敬, 和对他们

身上遗留下来的一些生活习惯的包容

反之,如果拍完之后,大家说真是

后来迪士尼要来买版权,李路很

一地鸡毛,这些人物也不可爱,那我们

严肃地说,既然是这样,那我们对于这

部剧的评价标准要增加一条,就是如

果在国外放映的时候, 国外观众看了

这剧说,看,这是中国人根据中国人的

体恤,那我们就算成功了。

当然就失败了

现代孤独的本领

梁晓声:"秉昆"和他的工友们, 和"六小君子"们的关系,就是我的小 弟和他当年的工友们的关系,这种关 系从他们那个年代一直维系到现在。 当我小弟去世之后, 他当年的朋友们 依然和我们家、和小弟的儿女们都有 着关系。我也给他们回过短信,我说小

"如果这部剧能使年轻人对父辈有一种全新认识,就算成功了"

友,你们有什么困难了来找我;你们依

然是梁家的朋友。那个维系,是很长

的。我和我中学时期的同学们的关系,

也是维系到今天的。

命运的好奇,对故事走向的关注,对角色设定的争议,也使得《人世间》成为近日毫无争议的热门议题。

梁晓声承认,雷佳音饰演的周秉昆身上有诸多自己的影子;也承认,殷桃饰演的郑娟"过于美善了"。

这可能是因为在那个特殊年代, 大家从小就生活在一个院、一条街、一 个厂,然后像螺丝钉一样就不动了。如 果没考上大学的话,从小学到高中,你 始终在一个城市, 甚至可能在一个区 里,甚至你想搬家都很难,你结婚可能 就是在家旁边再找个小房子。那么大 家的关系,就很容易维持下去。

现在的话,可能高中一毕业都是五 湖四海去了, 丁作关系也经常变动, 所 以会造成和从前不一样的社会关系。这 其实不仅仅是中国现象,而是城市人口 的普遍现象,其他国家也一样,而且早 于我们 N 多年就已经是这样了。

(对于人们的"城市孤独症"情 绪)我个人觉得,当代的年轻人其实要 学会抵御现代孤独的本领, 进而达成 可以享受孤独的境界。孤独,如果你能 够享受它,那是一种境界。那时候世界 静下来了, 你不必要和许多人说过多 的应酬的话, 你也没有那么多的活动 可以参加,就是你和自我,你和世界, 你和一本书的关系, 你和一部电视剧 或者电影的关系, 你和你养的宠物小 猫小狗的关系,你和一盆花的关系,我 个人是很享受这样的一种状态的。

而且实际上是还有一点,如果你 想要找到友谊,又实在不是一件难事。 问题仅仅是你愿意吗? 你真愿意吗? 你 如果真愿意,就将心比心,坦诚地对待 一个你认为可以成为朋友的人。

从演员们的表演中获得一 种欣赏的满足

演员们演出了原著中不同人物的 感觉吗?符合原作者的预期吗?

梁晓声: 应该说所有的演员都很 好。雷佳音、辛柏青、小宋佳,都很好。 饰演"周母"的萨日娜老师和饰 演"周父"的丁勇岱老师,我当时看在

眼里(是有点怀疑的)。因为我已经先 入为主,有了我的父亲母亲以及同学 们的父母的形象,觉得那一代人都是 偏瘦小的。但我脑子里也过了一下,就 我所熟悉的、能演"周父""周母"的 演员们,谁适合呢?

能演"周母"的还能找出几个,但 是"周父"就很难。我们有偏瘦小的、 这个年龄段的男演员,但是这些男演

还是看不出来。在这一点上,我们再看 丁勇岱,他真的演出了有力量、能承担 的、如山的那么一个父亲形象。

正好在春节期间开播的电视剧《人世间》,凭借年代感十足的家庭故事、鲜明生动的人物群像,以及对亲情友情爱情的细腻刻画,获得收视、口碑的双赢。而观众们对人物

谈《人世间》人物命运、角色设定、演员表演、剧本改编……

的。但我看完第一集就跟导演说,我已 经被他们的演技所折服,最初的想法 已经不重要了。而且越往后看越觉得, 如果不是他们来演"周父"和"周 母",那还能是谁呢?

我看这些老演员,是从他们的表 演中获得了一种欣赏的满足。就是说 我看演员,可能不只看故事了,还看演 员本身的表演,尤其是演员的微表情、 目光,你会发现他们的表演是走心的。

比如宋春丽和女儿"郝冬梅"吵

包括"郑母"的那一跪,当时我眼

包括凯丽,她总是问我:梁老师, 你看到我的戏了吗? 我演得到底怎么 样? 你会看到她对自己所塑造的角色 的关切。我就跟她说越来越好,确实是 演得极为到位

饰演"春燕"的黄小蕾,老实说我 最初也保留个人看法,我觉得这个"春 燕"似乎太漂亮了。但既然是导演定的 演员,我一定要抑制自己不说,做到绝 不干预。但当她出演的时候,我感觉那 就是"春燕",她在这部戏里演得这么 样的无拘无束。这是我个人非常喜爱

思想的人

佳所饰演的二姐"周蓉",她为了爱情 选择远赴贵州、跟家庭断绝关系,被认 为非常"自私"。剧中这么设计人物的 原因是什么?

梁晓声:原著中"周蓉"这个形象

"秉昆"这个人物,他的成长过

但"周蓉"不一样。她是 那个年代有独立思想 的一个人,她在格局上 是比"秉昆"要大 的。"周蓉"最重

弟虽然走了,但你们依然是二哥的朋 员未见得有工人气质,穿上工作服也 要的一些戏是她到法国把女儿给追了 回来,在原著中这是几章的篇幅。导演 我心里, 萨老师最初也是有保留

架的那场对手戏,两个演员的表演都 是一流的,但看宋春丽的表演,她没有 哭出声,她没有泪,她的那种表情,她 的嘴张开又合上,包括她的咽喉部的 蠕动,她的面部肌肉的那种反应,我个 人觉得那是表演艺术家的水平, 提供 给了我们最受震撼的一种欣赏。

"周蓉"是那个年代有独立

现在观众负面评论比较多的是宋

所占的文字比重是很多的。我们拿"周 蓉"和"周秉昆"来作比较,就会发现 他们是有所不同的。

程,他的作为,主要都是在家庭关系 中,他是一个被贵人所保护、所经常帮 助的一个人。当然他也是助人为乐的, 他的圈子就是那些工友们。

最初谈到这些戏的时候座拳擦堂、跃 跃欲试,说自己喜欢巴黎文化,一定要 到法国拍。但是疫情来了,别说去不了 巴黎,就是在国内找一个相似的地方 也不行了。那时候他们差不多是被封 闭在吉林出不来, 而剧组是不能停工 所以我们现在看到的"周蓉"是

一个不完整的人物形象,但是我个人 认为宋佳是非常优秀的、聪明的演员。 由于我心里也替她有着这种惋惜,我 就忍不住跟她谈,我说你的形象一定 会在本剧中受损, 但是你要尽量地使 你在家庭关系和同事关系中起到一种 幽默的作用;你身上起到的幽默作用, 和"秉昆"是不一样的。

她接受得很快。比如说周家的儿 女们和父母躺在一张床上聊天的时 候,谈到爸爸最爱谁,父亲说了一番 话,周蓉就说"咱爸就是老狐狸"。这 是剧本里没有的,但这话一出,对干那 场戏,作为一个收点,是非常好的。

非常遗憾,给她能发挥的这些桥 段还是太少了,我们一直觉得很对不 如果是个水平一般的演员,戏少了

也就少了。但这么一个优秀的演员,而 我们没把她用足,这是编剧、导演和我 这个原著心里边的最大的遗憾之一。

确实该有一位职位较高的 干部形象出现

如何看观众对剧中的"郑娟"过于 完美的评论?

梁晓声,我自己也承认,我确实是 把她塑造得过于美善了。我在以前的 文学作品中也塑造过这样的人物,这 里之所以有这样一个形象, 其实还是 觉得她是作为一种社会元素进来的。 我要通过这样的一个人物,呈现周围 的人们对她的态度,从这种态度中呈 现出来当时乃至以后年代人们对于真 善美这样一些价值观的态度。

我实际上想

呈现的是,

在我们的

如果只写"秉昆"一个 人对"郑娟"的好,那是不 够的,那就是一个甜蜜的 爱情之歌而已。但是我写 到了"秉昆"的哥们儿。 包括那些女孩们,都对她 好。当"秉昆"入狱的时 候,这些哥们儿都是愿意 帮助"郑娟"的。

