

杨沫与她的《青春之歌》

王雪

杨沫是中国当代著名女作家，她的代表作长篇小说《青春之歌》是中国文学史上第一部正面描写学生运动的优秀长篇小说。照片中的手稿，就是《青春之歌》的原稿，现在静静地躺在中国现代文学馆的手稿库中。手稿中作者修改的痕迹清晰可见，岁月淘洗的痕迹令它更显珍贵。

《青春之歌》手稿全影

杨沫《青春之歌》书影 作家出版社一九五八年第一版

看到“忘食”的《青春之歌》

杨沫自小就是叛逆独立的女孩，在波澜壮阔的20世纪，她离家出走、抗婚、北大旁听受到共产主义者感染毅然改变旧我追求新我的传奇经历，这些形成了《青春之歌》最精彩部分的根基。在抗日战争的漫天烽火中，杨沫又多年浸泡在乡野，植根于劳苦群众，和民众们生死与共。她的创作生涯也总离不开这段血与火的经历。

1951年，杨沫受小说《钢铁是怎样炼成的》的影响，想要创作一部反映她亲身经历的作品，尽管当时她受病魔折磨，还是坚持创作，终于在1958年出版了这部《青春之歌》。小说刚一出版便大获成功，1959年国庆节前，根据小说改编的电影便已完成。一天晚上，杨沫接到通知：周总理要观看《青春之歌》并接见主创人员。当杨沫来到中南海西花厅时，周恩来总理和邓颖超与她热情握手。邓颖超还笑着对杨沫说自己很喜欢看《青春之歌》。电影放映的过程中，杨沫激动得几乎看不清画面，好像做梦般的经历更是令杨沫回家后兴奋得睡不着觉。不出所料，《青春之歌》公开上演后各电影院全部爆满，电影的主题曲《五月的鲜花》也随着电影一起流行全国。邓颖超写信给杨沫说：“《青春之歌》电影我看过不止一次，小说也看到‘忘食’。”

《青春之歌》的成功让杨沫名满天下。《青春之歌》写出了杨沫最真切也最独特的青春，更写出了那一代人共有的青春。没有什么比亲历的成长过程更能激励人心，相信也没有哪部作品比《青春之歌》更能代表那一代人的青春往事。同时，它的成功还在于以知识女性为主人公，塑造了林道静这样一个侠骨柔肠的女性形象。

小说以大幅篇幅描写爱情，但又不是单纯的爱情小说，爱情与救亡、战斗交融在一起。作品中有战斗、有爱情生活，又有个人灵魂世界的披露，将其组

织成一个娓娓动听的传奇故事，为新中国文学打开了一个新的世界，唤起了整整一代人的浪漫情怀。

现代文学馆的镇馆之宝

杨沫的作品中流露着对理想、对党的赤诚，她的为人也是如此。中国现代文学馆成立后不久，杨沫就捐赠了自己手里的《青春之歌》手稿。她捐赠的不是其中的部分，而是整部手稿，保存完好，如今已成为现代文学馆的镇馆之宝。

在去世前一年的1994年6月28日，杨沫立下遗嘱，将《青春之歌》的版权、10万元稿费以及一批珍贵的手稿、文物全部无偿捐赠给中国现代文学馆。中国现代文学馆原馆长、著名学者吴福辉先生在《中国现代文学馆的诞生与发展》一文中回忆说：“比较晚成立的‘杨沫文库’因作者开创了不仅赠书赠物并赠送版权的先例，而显得十分特别。”舒乙则评价：“杨沫先生捐赠版权是中国文学界破天荒的第一次。”（《杨沫的遗嘱》）

在这份遗嘱中，杨沫写道：

我把我的10万元人民币积蓄，赠给现代文学馆。并把我所有著作的版权及稿酬，也全部赠给现代文学馆。

1995年的3月春寒料峭，中国作协第四届主席团第九次会议在上海召开，杨沫先生出席了这次会议，当时她精神状态很好，期间主动找到了现代文学馆的负责人，称自己还有一批著作、藏书要陆续捐给文学馆保管。杨沫先生病逝后，这个承诺全部得到了落实。

1995年11月30日是杨沫生前清醒

的最后一天，中国作协副主席陈建功回忆了当天他去看望杨沫的情景。那天，杨沫说了很多话，上午，她说要治好病，还有很多事要干，要继续干。中午，她说要立遗嘱，翟泰丰和陈建功就是这时来看望她的。杨沫表示自己是个共产党员，一辈子为党做事，稿费要捐出来给中国现代文学馆：“‘我的一切，都是党的，都是党给的，我永远都是党的人！’随后，杨沫同志又交代了自己曾经立下的遗嘱，把《青春之歌》的版权、10万元稿费以及一批珍贵手稿、文物捐赠给中国现代文学馆，其高洁的人品和文品，将永远为文学界铭记。”

杨沫，青春永在

对于杨沫将所有“遗产”捐赠给国家而不是留给子女的决定和举动，杨沫的家人表示了尊重和支持。杨沫的儿子马青柯说：“母亲常以恨铁不成钢的心情教育我们，由于要把精力投入到革命事业和文学创作中，早年她不得不把我们几个年幼的子女寄养到农村老家，后来又安排我们上常年住宿的供给制学校。正如我姐姐马徐然所说：‘爱也冷酷，爱也温柔，她是一位新型的、可敬爱的母亲，而不是一般意义上的普通的贤妻良母。’”

1996年3月8日，“杨沫图书、版权、稿费捐赠仪式”在文采阁举行。“一个人只有把他的生命和时代、和祖国、和人民的命运结合在一起，这生命才有意义，才灿若星辰，才不虚度年华。”（《青春应当是鲜红的》）这次捐赠仪式可以说为杨沫峻洁高尚、热情奔放的人生历程画上了一个完美的句号。

2012年中国现代文学馆常设展览

“中国现当代文学展”正式开幕，在第四部分“社会主义新中国文学”展厅，杨沫的介绍和《青春之歌》的手稿展柜总能吸引很多观众驻足。

2019年，现代文学馆先后举办了“初心与手迹——馆藏红色经典手稿大展”以及“初心与手迹——中国当代文学红色经典融媒诵读会”，《青春之歌》手稿成为打头阵的重头戏。诵读会上，中国作家协会副主席李敬泽手持这部手稿登场阐述，艺术家艾敬深情朗读了小说的片段，杨沫之子马青柯在与李敬泽的对谈中叙述了作品的诞生背景与自传体写作风格等。接着中国社会科学院文学研究所研究员杨早博士从专业研究的角度对小说进行了评点，直播现场同时放映电影《青春之歌》的经典片段……这些深入到文本内外有深度的呈现让观众了解了更多《青春之歌》的故事，领略到了其塑造几代人灵魂的魅力。

2020年年末，中央电视台《故事里的中国》摄制组找到中国现代文学馆，共同签署了在《故事里的中国》第二季中使用《青春之歌》版权与相关资料的协议。2月7日晚8点，陶虹演绎的话剧版林道静亮相央视舞台，演员们再次与观众一道重温林道静们用生命和热血唱响的青春旋律。

生在笔者写本文的时候，现代文学馆办公室里丁零零的外线电话铃声响起，是一个大学的社团询问改编《青春之歌》该如何取得授权。社会公众对这部作品的热情关注时督促着全体文学馆人珍视先生的这份珍贵遗产，学习她高尚的道德风范，兢兢业业地做好事情。

杨沫，青春永在。

（作者单位：中国现代文学馆）

文人轶事

汪庭有创作《十绣金匾》

刘志洲

汪庭有生于1916年，祖籍陕西商南，是陕甘宁边区新正县农民。他没有念过书，但很喜欢民间秧歌。放羊的时候，他深受《五更道情》《绣荷包》《五哥放羊》等民间歌谣的熏陶。在陕甘宁边区马栏期间，生活环境的改善和边区的种种新气象，使他感受到从未有过的愉悦和欢乐，于是便不由自主地哼出一些民歌来，反映了穷苦农民翻身作主的心声。

1944年，汪庭有出席了在延安召开的陕甘宁边区文教英雄大会。会上，他以“珍珠倒卷帘”唱给中央领导和与会同志听，得到大家夸奖，并获得“甲等艺术英雄”称号。当时，著名诗人艾青撰文《汪庭有和他的歌》，发于《解放日报》1944年11月8日第4版，对其给予高度评价。他编的歌中，最著名的就是后来传唱的《绣金匾》。

《绣金匾》最早叫《十绣金匾》：“正月里闹元宵，金匾绣开了，金匾绣咱毛主席，领导的主意高；一绣毛主席，你一心为我们，我们拥护你。二绣总司令，革命的老英雄，为人民谋生存，能过好光景。三绣八路军，坚决打敌人，消灭了反动派，全国享安宁。”

1976年，歌中又增加了歌颂周总理的内容，前四段保持原貌，将原版的“第三绣”改为：“三绣周总理，人民的好总理，鞠躬尽瘁为革命，我们热爱你。”经歌唱家郭兰英在中央电视台演唱，再度热起来，响彻大江南北、长城内外，寄托了人民对老一辈革命家的缅怀之情。

文人轶事

陈垣著述明志

崔鹤同

卢沟桥事变爆发后，北平被日军占领。时任辅仁大学（后为北京师范大学）校长的史学泰斗陈垣，身处危境，大义凛然，坚决与敌斗争。在大学讲台上，陈垣讲清不仕的顾炎武的《日知录》，讲表彰抗清民族英雄的全祖望的《鲚埼亭集》，以此自励，亦以此勉励学生爱国。

同时，陈垣还利用史学研究为武器，辛勤笔耕，连续发表史学论著，抨击敌伪汉奸，显示不屈不挠的民族气节。

抗战期间他闭门谢客、发愤著述，以史明志。他先后撰成了部专著。其中被称为“宗教三书”的《明季滇黔佛教考》《清初僧诤记》《南宋初河北新道教考》，以及《中国典籍佛教概论》均为针对时局、抗击日

文人轶事

李叔同育人如琢玉

沈治鹏

1911年，李叔同从日本留学回国，次年，便到浙江第一师范学校教授音乐和图画。在这里，他等来了人生中最得意的两个学生：丰子恺和刘质平。教图画课时，他把在东京的学习经验搬到自己的课堂上，策划了一场人体写生课。这全新的艺术实践，是中国历史上第一堂人体写生课。而他的音乐教室，四周装着新式玻璃窗，居中放着两架钢琴，周边贴墙放着50多架风琴。这样的阵容，国内唯一。

李叔同每周教一次钢琴课，授课时他先弹一遍做示范，然后学生去练习。一周后学生再弹给他听，他称之为“还琴”。“还”不好的，也就是弹得不合格的，下次继续“还”。第一次上他的钢琴课，琴没有“还”好的，就是那一届担任级长的丰子恺。紧张过度的他不是指法错，就是按键错，弹得乱七八糟。与他的图画相比，实在逊色多了。李叔同不仅是识器的伯乐，更是一位雕琢璞玉的大师。作为级长，丰子恺要经常向先生报告班上的重要事务。在一个仲夏夜

文人轶事

张恨水痴爱菊花

洪德斌

现代著名作家张恨水最爱菊花，他曾在一首咏菊诗中赞道：“飘逸尚留高士态，幽娴不作媚人装。”

20世纪30年代，张恨水在北平大栅栏居住时，每到秋菊盛开的季节，总是在庭院、走廊、书房里摆上一二百盆菊花上品，高低错落、疏密有致，有一枝独放、有的花开两朵。根据菊花的颜色和姿态，张恨水在花旁用各种秋花、小金鱼、嶙峋的奇石、假古董等来作点缀，形成立体的画。读书写作累了，歇息的时候，他总喜欢去给菊花松土、浇水、施肥，或到花间徘徊，一边赏花、一边构思。

若有友人来访，他喜在菊花丛中设座招待，千万紫千红、群芳环绕之中，喝一壶清茶，或者是二两白干，一起谈诗论文，别有一番情调。一位友人知张恨水爱菊，赠他两盆菊花，一盆紫菊，一盆雪白，放在阶下，两只蝴蝶翩然飞来，又翩然飞去。友人问道：“此情此景，恨水兄可有诗？”张恨水随口吟道：“怪底蝶来容易去，嫌它赤白大分

刘炽：“我是喝民间音乐奶水长大的”

赵征溶

著名作曲家刘炽在总结他的歌为什么受人欢迎时，说了两条：一是爱国情，二是民族音。后者也就是他的创作植根于民族音乐的沃土里，其乐曲呈现着人们喜闻乐见的民族风格。他所取得的艺术成就便有着这鲜亮的艺术特色。

刘炽说：“我是喝民间音乐奶水长大的。”

每年夏末秋初，农村的一些民间艺人进西安城唱眉户调，刘炽这个四五岁的娃便跟着奔跑，一次跑远了，竟“迷糊”得摸不着家。

从小他也最爱钻戏园子看秦腔、看蒲戏、看汉剧，看上一个，迷上一个。11岁时，他在乾县看了两个月的秦

腔，著名演员张文鹏的唱腔他一句一句地学，竟能把当时演出的《劈门卖画》《五丈原》《火烧葫芦峪》《孔明祭灯》等节目的主要唱段全都能背下来。

西安有着隋唐燕乐流传下来的支系——古乐，亦称鼓乐。在三仙庙的古乐队里，他跟富振中学习笙、云锣、全部打击乐和佛曲领唱，还跟王六爷学习吹笛子。而在后来的朝庙拜佛中，刘炽就担任起三仙庙古乐队的笛子领奏和佛曲领唱。

刘炽从小便生活在这得天独厚的音乐环境里，吮吸着民间音乐的奶水，不知不觉地为他日后走上音乐道路打下了良好的基础。

有着浓郁蒙古族歌调风格的歌剧《塞北黄昏》，就是此行的重要收获。

加入中国民间音乐研究会后，他更自觉而理性地把民间音乐作为事业的追求，他和安波、马可、关鹤童、张鲁五个人，着力于中国民歌的搜集、整理、研究，而成了延安小有名气的“眉户五人团”。

刘炽在山道道上、骑在驴背上记录绥德、米脂脚夫唱的民歌。1942年2月，刘炽与安波、张鲁、关鹤童随“河防将士访问团”去绥德、佳县、吴堡等地去慰问保卫黄河的将士，同时努力搜集民间音乐，经记谱、整理的民歌和民间乐曲就近500首。

在米脂，刘炽记录名艺人常毛儿用唢呐吹奏的一曲《凤凤铃》，后来那悲壮的旋律被改编为《哀乐》；在吴堡黄河的渡船上，刘炽与关鹤童记录了老艄公“天下黄河九十九道弯”的豪迈对歌，有了后来的《黄河船夫曲》；在佳县，刘炽采集了山西民歌《捡麦根》，后来用于歌剧《白毛女》杨白劳的一曲《十里风雪》。民歌联唱《七月里在边区》展示了“眉户五人团”的实绩，刘炽写作了开头的《七月里》和结尾的民

歌合唱《在边区》。吕骥给予了很高的评价：“是《黄河大合唱》之后，第一部别开生面的作品……是从《黄河大合唱》到《兄妹开荒》秧歌剧之间的一座桥梁。”

1943年秋，刘炽从延安步行300多里到驼耳巷，跟社兴旺学习道情，尔后便有了那一曲《翻身道情》的传世。抗日战争胜利后，刘炽又热情地搜集东北秧歌、二人转和双城皮影戏音乐，特别是后者为歌剧《火》的创作提供很好的音乐素材。中华人民共和国成立后，他在北京听曲艺、学曲艺；去新疆搜集《十二木卡姆》；到江西采集大余采茶戏、赣州民歌、兴国山歌；赴云南，记录花灯戏、少数民族的民歌……他所搜集的民间音乐、戏曲音乐、宗教音乐就有3000多首，经他仔细分析整理的就有200首。可以说刘炽音乐创作的一生，就是向民间音乐学习，并从民间音乐中吸取营养的一生。

恰如琢璞为玉，化蛹为蝶，几十年来，他创作出《七月里》《翻身道情》《我的祖国》《祖国颂》《英雄赞歌》等色彩纷纭的、新的民族音乐。

也就是如他理性的思考，“艺术创作好比种树，只有根深叶茂，才有果实累累。这个根是我们祖国人民的生活、思想、感情，就是千百年来表现中国人民内心世态、心灵趣味的民间艺术（音乐），而它只能在民族的肥沃的土壤。”由此，便可以读懂刘炽的民族音——民间音乐的奶水乃是其根与源。

（作者系刘炽学生，传记《让我们荡起双桨——追寻刘炽和他的旋律》作者，江苏省作家协会会员。）