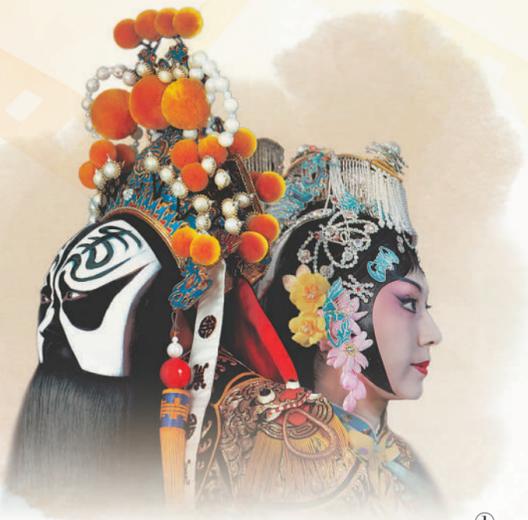
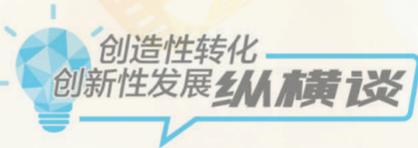

坚持“两创” 书写史诗

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出：“广大文艺工作者要深刻把握民族复兴的时代主题，把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来，以文弘业、以文培元，以文立心、以文铸魂，把文艺创造写到民族复兴的历史上、写在人民奋斗的征程中。”日前，由中宣部等组织开展的第九批“中国梦”主题新创作歌曲遴选工作完成，24首歌曲脱颖而出。本版邀请其中4位词曲作者，分享创作体悟。文章由本报记者周飞亚采访整理。——编者

用电影留存京剧经典

刘连群

①

从心底流淌出的声音不需编排

亢竹青(歌曲《领航》曲作者)

歌曲《领航》的创作，对我而言是一次挑战。最大难度莫过于如何在最短时间内准确找到属于庆祝建党百年的艺术表达方式。初看歌词，有一种澎湃、恢弘、大气的直观感受，深入理解之后，又看到了温暖细腻的情感表达。

事情。对我而言，歌颂党、讴歌党，是发自内心的、亲切的、真诚的，是带着满满情意的，也应该是朴素的。在《领航》的旋律创作上，我没有做过多设计，因为真正从心底流淌出的声音是不需编排的。在配器方面，我选择用管弦乐队去体现这种恢弘且深沉、含蓄且深情的歌颂。

以叙事增强歌曲的文学性

田地(歌曲《灯火里的中国》词作者)

重走长征路的过程中，我去过一些革命老区，参观过不少革命纪念馆，有一样东西让我印象深刻，那就是马灯。站在深圳灯火辉煌的街头，不由想起举着火把、提着马灯的革命者，我的灵感被触动了——不少创作者写灿烂阳光下的壮美山河，何不写写夜色中的美丽中国？

作品能让年轻人喜欢，一直是我思考的问题。我有点心得。首先要写真实的生活，有时创作无需借助想象，按照生活本来的丰富姿态真实记录下来，就已足够生动美好。其次，歌曲一定要叙事，有叙事，就会有结构、细节、场景，有叙事就有了文学性，会增加作品的内涵和魅力。

宏大主题也要生活化表达

戚建波(歌曲《坚守》《陕北红了 百姓笑了》曲作者)

我有两首作品入选第九批“中国梦”主题新创作歌曲。歌曲《坚守》致敬“共和国勋章”获得者、时代楷模张富清。这首歌应中国音乐家协会和湖北省文联之约而作，在此之前，我已经在媒体上看到张富清的事迹，很受感动。介绍他事迹的专题片，我是边看边流泪。能为这样的英雄写一首歌，我深感荣幸。

“……”一拿到歌词，旋律就浮现在我脑海里。词作者陈道斌说，张富清老人的本色感动了他，歌词贴近老人质朴的风格。我写的音乐也是平静平淡的风格。

核心阅读

“京剧电影工程”在大力弘扬与传播中华优秀传统文化的时代背景下启动，体现出强烈的精品意识和对京剧经典的敬畏之情、珍惜之心

“京剧电影工程”当初确立的“通过舞台精致演出和电影精心拍摄两个环节，将当代最优秀的京剧艺术家、音乐家对国粹京剧艺术的优质传承和艺术风采广泛传播，永远留存”的目标，正一步步实现

国家级重点文化工程、备受瞩目的“京剧电影工程”，继2017年推出第一批10部影坛佳作后，近期又有《红鬃烈马》《九江口》等新成果精彩亮相，这些作品集中体现了当代京剧艺术和电影艺术的完美结合，为京剧艺术“创造性转化、创新性发展”提供了有益启示。

形成锤炼精品的共识与合力

京剧电影是京剧和电影两种艺术形式的结合，两者相互依存、互相适应，又有主次之分。在某种意义上，京剧电影是对京剧艺术的银幕再加工，是以电影艺术的表现手段，力求充分发挥京剧艺术特点，展示戏曲魅力。对京剧艺术

的优质传承，决定着它必然是精品工程，而“永远留存”则要保持经典品格，真正经得起岁月检验。

2011年，“京剧电影工程”在大力弘扬与传播中华优秀传统文化的时代背景下启动，体现出强烈的精品意识和对京剧经典的敬畏之情、珍惜之心。

“京剧电影工程”领导小组和由资深京剧表演艺术家、剧作家、戏剧理论家、电影导演组成的艺术指导小组，以“弘扬正能量，故事性强，好听、好看”为标准，思想性、艺术性、观赏性相统一，兼顾深受观众喜爱的传统骨子老戏、重要艺术流派代表作和新中国成立以来的优秀新编剧目，并联系当前京剧传承的实际状况综合考量，反复挑选，多次论证，精选拍摄剧目。

在中央领导同志的亲切关怀推动下，在中宣部和国家相关部委以及京津沪闽宣传部的大力支持下，京剧界、电影界全程参与，从2011年开始，历经10年，拍摄京剧电影21部。其中《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》《秦香莲》《萧何月下追韩信》《穆桂英挂帅》《谢瑶环》《勘玉钏》《乾坤福寿镜》《赵氏孤儿》《大闹天宫》《贞观盛事》《四郎探母》《红楼梦二尤》《群英会·借东风》《文姬归汉》《捉放曹》《红鬃烈马》《九江口》《满江红》已拍摄完成，《锁麟囊》正在拍摄中。

重视剧本修订及艺术传承

“京剧电影工程”非常重视“一剧之本”的修订。传统名剧历经几代大师、艺术家的传承演绎，堪称经典，却也因风格和某些细节的个性化处理，形成多个版本，拍摄电影“永远留存”，就需再作比较、有取舍，力求做到优中选优。京剧流派代表作，普遍在演唱艺术方面具有很高的欣赏流传价值，但一些剧目故事性和戏剧冲突偏弱，尚待加强，部分新编剧

②

目仍有加工空间。从舞台到银幕还需适应电影要求，因而剧本修订成为“京剧电影工程”起步阶段的重要一环。针对不同剧目，或小组攻关，或一人执笔、集体讨论，有的戏反复修改了多稿。

修订经典，特别是传统名剧，也是学习、参悟的过程。如《群英会·借东风》，现在仅“京剧音配像”剧目中就有7个版本。此剧历史悠久，取材于三国时期的赤壁之战，戏曲舞台从明清传奇到京剧前身之一的汉调，都有相关剧目。京剧形成以后，几经改编，第一代京剧艺人卢胜奎编撰的36本《三国志》，其中包含8本《赤壁鏖兵》，但传到后来的整理者萧长华手中，不仅不够完整，而且残缺不全。据萧长华后来追忆，他遵效卢胜奎的做法，以《三国演义》为依据，将旧本子拼凑在一起，一场一场攒起来，然后参看文书，逐字逐句地核对订正，填残补缺……由此留下了“午夜挑灯修史剧”的梨园佳话。

戏曲界历来崇尚老一辈艺术家言传身教、后人虚心向学的优良传统。“京剧电影工程”的人选剧目，除少数由老艺术家领衔担纲外，大多由实力强劲的中青年演员组成，在舞台展演和影片拍摄阶段，他们得到了老艺术家们的热情关心和指导。京剧表演艺术家梅葆玖带病出席研讨会，针对梅派名剧《穆桂英挂帅》一剧的表演，叮嘱青年演员：“电影和台上还是不一样，一定控制好表演的力度，不比在台上，别太狠劲了，稍微收敛一些，提高内在力量而不形于外。”梅葆玖对父亲梅兰芳在台上印象最深的是：“一出台，没什么动作，也未看台下，到听说番邦犯境——啊？一拧腰、瞪眼，就是穆桂英了。刚出台时是贤妻良母样儿，一瞪眼，就是女将穆桂英……含蓄还要放开，放开还要贴合角色身份……”梅葆玖这段舞台记忆的追求，把电影与舞台表演差异，艺术家把握角色和瞬间的微妙变化，栩栩如生地描述了出来，饱含艺术哲理和指导意义。

程派名家李世济和创演《谢瑶环》一剧的杜近芳等老师当时年事已高，仍坚持与艺术指导小组的专家们一起，就“京剧电影工程”的相关剧目发表真知灼见，涉及自己的代表作，更是精心授课授艺，做出了宝贵贡献。

新技术与“四功五法”巧妙结合

“京剧电影工程”好戏连台，其中唯一的武戏《大闹天宫》引人注目。武戏

历来被视为京剧的半边天，在世界剧坛别具一格。深厚的中华文化底蕴和亦庄亦谐的形式风格，主人公孙悟空嫉恶如仇、神通广大而又质朴风趣的艺术形象，深受中外观众喜爱。上世纪50年代，中国京剧团赴国外巡演，李少春等艺术家演出的京剧《闹天宫》载誉归来。根据周恩来总理指示，在《闹天宫》的基础上进一步提升思想内容，剧作家翁偶虹扩编、李少春进一步丰富舞台呈现，京剧《大闹天宫》呈现在舞台。

日前，京剧《大闹天宫》拍摄成电影，被视为提振武戏雄风的重要机遇。“京剧电影工程”高度重视，将其列为“重中之重”剧目。排练、拍摄的基地选定在福建京剧院和福建电影制片厂，同时针对该剧本内容量大、角色众多特别是武戏部分繁难，组织各地京剧界力量，与10余家京剧院团协作，剧组工作人员达165名，仅演员就有81人，其中40名武戏演员来自兄弟院团，主角孙悟空由精选的4位青年武生新锐共同饰演。导演组实力雄厚。导演程策是京剧武戏演员出身，有多年影视剧从业经验，此外又特聘3位资深武戏老艺术家辅导排练，“京剧电影工程”艺术指导小组6位专家直接参与了编导工作。

京剧《大闹天宫》为运用电影新技术提供了广阔空间。如，影片首次出现花果山的画面，通过电脑特效，“种”出漫山遍野的小猴，“闹”出熙熙攘攘的气氛。“凯旋图”中，通过电影特技“种”出密密麻麻的天兵天将。用CG(电脑动画制作)制作丹炉的内外透视，表现孙悟空和太上老君隔着丹炉斗法，从电影镜头可以看到孙悟空在炉内被烈焰烧得由黄变红，翻出一串“小翻”，最后一声巨响破炉翻出，营造震撼的视觉效果。电影新技术和京剧的“四功五法”巧妙结合，拓展了舞台表现的边界，也显示了京剧武戏的优势和潜力。

《大闹天宫》一剧，延伸的不仅是精彩的舞台效果。该剧舞台版的排练、打磨，用了将近1年的时间，电视播出后获得好评，电影拍摄完成又反复论证，经过了2次较大的调整和完善。这一过程，体现出“京剧电影工程”对传统经典坚持高水平传承、再造精品的执着追求。

奋进不息、精益求精的艺术精神，将伴随“京剧电影工程”的每一部作品，给观众带来更多精彩和感动。

图①：京剧电影《霸王别姬》海报。图②：京剧电影《龙凤呈祥》海报。制图：赵德汝

找到共识、共情、共鸣

董玉方(歌曲《亲戚》词作者)

《亲戚》是应2021年中央广播电视总台央视春晚导演组的邀请所写，要求主题是“亲情”。最终，我选择通过人物的散点、场景的聚焦和时间的呼应，讲述中国人最熟悉的“走亲戚”的故事。

心灵，让宏大主题回到平凡的人，从一个“我”写出一群“我们”，从一个“你”写出一群“你们”。我和你，我们和你们，就是这个国家，就是这个时代。这要求创作者在自己的故事里，提炼出共性命题。只有具备这种开阔的视野和追求，才能让流行歌词超越年龄、性别、身份、地域，具有普遍性和跨越时空的持久性。

创作歌曲，需要深入生活现场，去提炼细微又充满温度的主题。《亲戚》是一首很平静的歌，小姨、姑妈、舅舅、外婆、表妹和表哥等，每个人都在各自的生命里安顿着各自的生活。在填词时，我放弃使用生活中戏剧性的变化，从平淡生活、岁月静好中寻找力量。

一首能流传的歌曲，往往是准确找到了大众情感的最大公约数，也就是找到共识、共情、共鸣。创作者要具备敏锐的洞察力、强大的共情力，善于捕捉、发现、感受那些高频率发生的内心情感涌动，并通过我们独特的创造力，形成作品，从而抵达人心。

对创作者而言，讲好中国故事就是讲好中国故事。那些动人的作品里，一定有生动的故事、真诚的语言、澄澈的

百集微纪录片《百年求索》

讲好党史故事 彰显信仰伟力

班永吉

由中华人民共和国国史学会、中央新闻纪录电影制片厂(集团)等单位联合出品，人民日报数字传播有限公司等单位联合摄制的百集微纪录片《百年求索》，近期在央视频、学习强国、新华影像、人民数字等平台播出，引发观众的关注和点赞。

本质，以百年来的重大历史事件、重大方针政策、重要会议和重要人物为切入点，通过一个个铭刻着光荣印记的历史瞬间，串联起中国共产党百年的光辉历程、伟大成就和宝贵经验。该片用影像生动表达了中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心和使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题，就是实现中华民族伟大复兴。尤为可贵的是，该片对党史上的重大事件、重要会议、重要人物做到了正确认识和科学评价，实事求是地看待党史中的一些重大问题，既不会因为成就而回避失误和曲折，也不因为探索中的失误和曲折而否定成就。

在主题表达上，《百年求索》准确把握党的历史发展的主题主线、主流

活的历史人物、感人的历史细节为依托，从理论逻辑、实践逻辑和历史逻辑3个层面，立体呈现中国人民近代以来180多年斗争史、中国共产党100年奋斗史、中华人民共和国72年发展史、改革开放40多年实践史，新时代中国特色社会主义取得的历史性成就、发生的历史性变革。通过生动、深入、具体的纵横比较，把基本史实讲得明白、基本脉络讲得清晰、基本道理讲得透彻，很好地回答了中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”等重大问题。

在视觉呈现上，《百年求索》的创作者致力于讲好党史故事、彰显信仰伟力，结合影像、配乐和剪辑等多种手段打造富有新意的视听感受，有机融合了纪录片的生动性、大众性和感染力，生

动展现了百年历史进程中中国、民族、个人所发生的巨大变化，有利于世界了解中国、了解中国共产党，可以说是中国微纪录片创作和推广模式的一次有益尝试。

《百年求索》致力于讲好中国共产党的故事，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，更加坚定受众的“四个自信”。

中国共产党团结带领中国人民踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路，回望过往的奋斗路，眺望前方的奋进路。《百年求索》片尾以庆祝中国共产党成立100周年大会为背景影像，展现了中华民族迈向伟大复兴不可阻挡的坚定步伐。

(作者单位：中央党史和文献研究院)

