

坚持“两创”
书写史诗

真正成就一名演员的，是一条为人民创作、踏踏实实“下真功夫、练真本事、求真名声”之路。

生活是创作和表演的源头活水

张小斐

习近平总书记在庆祝中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中强调：“创作要靠心血，表演要靠实力，形象要靠塑造，效益要靠品质，名声要靠德艺”“广大文艺工作者要心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心，下真功夫、练真本事、求真名声”。身为演员，我时刻提醒自己要永葆敬畏之心、赤诚之心，在不同角色的塑造中磨砺技艺、练就真本事。

表演是一门演人的艺术，而人是复杂的，所以表演没有标准答案。当你以为是这么演的时候，常常会有人以其意想不到的方式演绎，这个过程让表演显得格外迷人。

好的角色可遇不可求。“李焕英”对我而言就是一个特别珍贵的礼物。因为我饰演这个角色而获得第三十四届中国金鸡奖最佳女主角奖。《你好，李焕英》是导演贾玲用尽爱与思念拍出的电影，它的成功说明，真情实感最能打动人心。母爱亲情本身就容易引起共情，李焕英又是一位非常有魅力的女性——她既有上世纪八九十年代女性的坚韧和奉献，也有当下这个时代女性的乐观和豁达。塑造这个角色最难的部分，来自人物的复杂心理，来自“双穿越”的表现方式，要让观众在观影过程中不会发现但又在表演细节中埋下伏笔。所以，人物情感经常要隐藏在水平面以下，是一种心底涌动的状态，只有前面更好的“隐忍”，李焕英后面的情感爆发才更能直击人心。在这一过程中，表演的分寸感显得尤为重要。

在创作过程中，我会经常和导演沟通地与妈妈生活中的细节，听她讲述剧本之外的点滴回忆，从中去了解人物的性格和行为方式，然后一步步地走向人物。生活是创作和表演的源头活水，把角色人物放到生活中去体验和揣摩，这是演员的必修课。还记得在北京电影学院上学时，老师就强调做演员要学会观察生活。在剧组、片场拍戏的经历让我越发感觉到观察生活、感受生活、体验生活对演员的重要意义。每一个角色的成功塑造，都应该是吃透生活、提炼生活、演绎生活的结果。

“没有小角色，只有小演员”。我在毕业之后的很长一段时间里，没有机会去饰演那种情感张力足、冲击力强的影视角色，相反，我接触到了一个全新领域——舞台喜剧。我在舞台上扮演了各式各样的喜剧角色：有《花房姑娘》中的创业青年，也有《一碗元宵》里的家访老师；有《喜上加喜》里学习处理婆媳关系的儿媳妇，也有《幸福牛家村》里全县唯一的养殖大户。这对我来说是一段不断开掘潜能、挑战自己的有益经历。演喜剧和演电影本质上没有什么区别，都要以真诚为前提，以生活为积累，但喜剧有别于其他艺术形式的节奏感。因此，我有意识地向优秀喜剧演员学习喜剧的语言节奏和表演节奏。这些年的喜剧经历培养了我对喜剧节奏的敏感度，并从中探寻到了一些适合自己的表演方式。当我在影视拍摄中需要的时候，就可以把这些储备的经验唤醒，为我所用，让角色更立体更鲜活。

也因为舞台喜剧与观众面对面，能看到现场最及时最直接的反馈，所以让我对“观众”二字的分量有更深刻的感受。当切换到影视表演时，虽然没有观众在拍戏现场，但我清楚地知道，我们每一个演员都是为作品服务、为戏服务，最终是为观众服务的。我们的目标是，讲述的故事能够被观众喜爱，故事里的人物能够被观众记住，人物呈现的情感能够被观众感同身受，从而引起共鸣。观众认可是对演员最大的嘉奖。戏比天大，只有戏好了才有观众缘，至于流量、曝光度和热度，都应该是随着作品被认可而来的关注。演员需要这样的关注，从而去得到更多的角色和机会，但决不能本末倒置。

我母校北京电影学院的教学楼上写着这样一句话：“梦开始的地方”。我们很多人都是怀揣着做演员的梦踏进这个行业。成为演员，意味着对艺术的敬畏和对专业的赤诚，意味着始终把艺术和观众放在心上，保持定力，用心用情塑造优秀的角色形象。真正成就一名演员的，是一条为人民创作、踏踏实实“下真功夫、练真本事、求真名声”之路。我愿意朝着这个目标继续努力。

(作者为演员)

(作者为北京大学教授)

展现平凡岗位上奋斗的精彩

刘大先

核心阅读

中国青年正迸发着巨大的创新活力，他们充分释放创造性，热情高涨地进行文艺创作，既向世界展现了生机勃勃的中华文化，也向世界呈现了拥抱传统、瞩目未来、创造创新的当代中国青年形象。

儿嫂》中，小康路上的农村青年靠着自强不息、诚信经营摘掉贫困户帽子后，还主动帮扶邻里，发扬守望相助的传统美德。这些投身于建设事业的年轻人在新时代新生活中找到属于自己的一方舞台，扎实奋进，发光发热，他们是这个时代的平凡英雄。

从战争年代抛头颅洒热血的革命志士，到改革开放时期勇立潮头的开路先锋，一个时代有一个时代的主流价值观，一个时代有一个时代的英雄形象。文艺作品从现实中提炼出青年一代的英雄主义，那就是将个人的理想追求融入时代的洪流，在平凡的人生中演绎奋斗的精彩。这些青年形象未必取得了世俗意义上的“成功”，但他们都勇于尝试、追逐梦想，赋予平凡生活以不平凡的意义。“当立鸿鹄之志，应有不屈之心。”经常出现在深受青年人喜爱的短视频作品中的这句话，折射出一代青年的志气与骨气、希望与未来。

在创造创新中展现青春活力

新的时代，创新成为青年的历史使命。论文只有写在大地上，才能焕发巨大势能，而青年正是科技创新的重要力量。北斗卫星团队核心成员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，中国天眼FAST研发团队平均年龄仅30岁……这些青年是推动中国科技走向强盛的生力军。在近年科技题材、工业

题材文艺创作中，青年科技人才形象十分醒目。以合肥科技创新城为原型的小说《追风》，书写了怀抱报国理想的海归知识青年自主研发无人机、不断进行技术突破和市场开拓的故事。在这些青年朴素的外表下蕴含着奋斗的激情与才情。长篇小说《归心》是一部半导体行业题材作品，在企业转型故事中，展现出青年科技人才学以致用、敏锐抓住机遇、敢打敢拼的精神面貌。

大众创业是时代潮流，青年在其中扮演重要角色。文艺作品对于这个时代命题也有所反映。电影《奇迹·笨小孩》讲述深圳青年工人克服资金、资源、人才的局限，通过工匠们的精诚协作，以永不言弃的信念完成了几乎不可能完成的创业之旅。一个修手机的“笨小孩”创造了“奇迹”，成为改革开放前沿阵地无数创业故事的缩影。青年的奋斗动力来自于充满无限潜力与可能的未来，奇迹就诞生于这个充满机遇的大时代。

《新时代的中国青年》白皮书显示，中国6岁至18岁未成年人互联网普及率达94.9%，青年人正深刻影响着互联网的发展潮流；在信息技术服务业、文化体育娱乐业、科技应用服务业等以创新创意为关键竞争力的行业中，青年占比均超过50%，成为创新创业的中坚力量……在互联网文艺等新型文艺样态中，青年正迸发着巨大的创新活力。以短视频为例，青年博主们充分释放其创造性，热情高涨地进行文艺创作。他们的作品成为当下国风国潮的重要体现，既向世界展现了生机勃勃的中华文化，也向世界呈现了拥抱传统、瞩目未来、创造创新的当代中国青年形象。

在青年形象中寄寓时代精神

青年面貌反映着时代的精神气象，文艺作品通过塑造青年形象，生动反映时代精

神。从《创业史》中立足农村的梁生宝到《人生》中奔向城市的高加林，从《青春万岁》中朝气蓬勃的中学生到《北方的河》中胸怀天下的研究生……他们虽平凡却不甘于平庸，他们遭遇挫折却百折不挠，以刚健有为、质朴清新的气概与特质成为一个时代的醒目标识。直到今天，经典文艺作品中的青年形象仍然伴随着历史的足音，穿越时空的隧道，带给读者、观众持久的感动。

百年来，中国文艺贯穿始终的是心怀“国之大者”的胸襟与情怀，将个人命运与国家命运紧紧相连。国家蓬勃发展，家庭酸甜苦辣，百姓喜怒哀乐，文艺要源于生活、高于生活，激发内在于每个人心中对幸福美好生活的向往。电视剧《我们的新时代》就具有这样的特点。剧集六个单元的故事都来源于真实素材，从排忧解难的社区志愿者到勇者无惧的排爆能手，从充满烟火气的社区琐事到关乎国家利益的航空工业，从繁华都市到美丽乡村，那些鲜明生动的人物与故事生机勃勃、活力四射，通过形象化呈现，彰显为道德的榜样、精神的范式、美学的典型。

无论时代如何改变，文艺都离不开对人物精准刻画和对世界的真实反映；无论文艺如何发展，最令我们感动的，仍是那些拥有强大人物塑造能力的作品。从这一脉络来看，新时代文艺对青年的塑造显现出继承中创新的风貌。当然，当前文艺作品在形象塑造的典型性方面还有很大空间，我们需要沉下心来，用心发现，用情书写，通过更多青年文艺形象有力传达时代精神，建构新型美学，唤起精神力量。期待更多时代青年形象从现实和文艺中走来，为中国文艺画廊续写新的华章。

(作者为中国社会科学院民族文学研究所研究员)

图片自上至下依次为电视剧《我们的新时代》、电影《奇迹·笨小孩》剧照。

制图：赵德汝

在诗的土壤中萌发新芽

钱志熙

中国是诗的国度。《诗经》《楚辞》与汉乐府，构成中国诗歌的源头。魏晋南北朝时期确立了文人诗歌传统，并孕育了格律诗体。唐宋时期，近体诗与词相继出现并繁盛起来，元代又兴盛了曲。与此同时，各类“古体”也一直为人们使用。新体流行，旧体不废，这一中国古体诗歌史的规律，也同样体现在当代诗词创作中。

《中国诗词大会》的“诗词”是广义的概念，指整个中国古代的诗歌，节目借助现代传媒举办了一场关于诗歌的盛宴。虽然通过电视节目弘扬诗词文化早已有之，比如“中华文明之光”系列、百家讲坛等栏目，但借助先进科技手段和创新形式，《中国诗词大会》将艺术性、知识性、竞技性、参与性等融合起来，充分实现了“诗人寻常百姓家”的节目初衷。

中国诗歌土壤丰厚，不仅在于创作的历史悠久，还在于传播的受众广泛。诗歌是高雅的艺术，但并不是只有文人才写诗、文人才读诗。作为中国人，谁不能背诵几首唐诗

宋词呢？即使没有很高的学历，甚至因故不太识字，也并非与诗词绝缘。相传唐代诗人白居易写了诗，就先要读给不识字的老妇听，反映了诗歌具有大众艺术的传播教化功能。在历史长河中，通过民间曲艺，百姓们同样可以欣赏诗词。比如温州鼓词曲艺，在演唱故事时经常引用《千家诗》诗句。诗歌传播的这种深厚群众基础，也成为节目组重视的要素。

就教育意义而言，《中国诗词大会》继承和发展了中国古代诗歌风教传统。经典理论著作《毛诗大序》认为，诗歌是人类情感的重要表达方式，并强调诗歌的“风化”“风教”作用。这一观点到今天并不过时，而且对于文化节目创作有借鉴意义。《中国诗词大会》正是发挥了“风”的功能，通过生动巧妙的形式，借助新媒体，让诗歌传播以几何级数增长。《毛诗大序》中说：“风，风也，教也。风以动之，教以化之。”诗词之所以能起到风教作用，是因为它不仅植根于人类审美的天性中，而且包含着人们共同的情感，

如家国情怀、人生安顿、畅情自然，等等。甚至一些科学知识，有时也会在诗词中邂逅，令人欣喜。如辛弃疾《木兰花慢》：“可怜今夕月，向何处，去悠悠？是别有人间，那边才见，光影东头？”王国维在《人间词话》中就说：“词人想像，直悟月轮绕地之理，与科学家密合，可谓神悟。”许多科学家都是很热爱诗词的。比如杨振宁先生就曾用杜甫诗句“细推物理须行乐”来描述他的科学生涯。

获得成功不是终点，如何取得更好的节目效果？不妨适当提高难度，难易结合。比如节目中唐诗宋词比较多，而像《诗经》、汉魏六朝诗歌并不多见，其实，就像建安三曹诗、陶渊明诗、谢灵运诗等，广为传诵的名句也不少，可以适当采用、增加难度，以提高挑战性与参与感。这样既可以保持吸引力，又可以增添新鲜感，让更多观众徜徉于诗歌的美好国度中，让源远流长的中国古代诗歌焕发新的生机活力。

(作者为北京大学教授)

习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话中指出：“实现中国梦是一场历史接力赛，当代青年要在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。”实现民族复兴的新时代新征程上，新一代青年正在成长与崛起。他们有的是科技创新精英，担当研发与生产的生力军；有的返乡创业，与那些奋斗在乡村振兴一线的基层干部齐心协力脱贫攻坚，绘就乡村生态和谐的美丽图景；有的卫戍在广袤的边疆，守护着祖国的安宁；有的以纵横捭阖的魄力，驰骋在创业与商贸的战场；更多的则坚守在各行各业的平凡岗位上，默默地奉献着辛勤汗水……这些青年形象在文艺作品中有着多方面的表现，丰富着新时代文艺的内容构成和精神质地。用饱满的激情塑造当代中国青年形象，讲好中国故事，彰显中国精神，正成为当代文艺的一道亮丽风景。

新的时代，创新成为青年的历史使命

青年的命运从来都同时代紧密相连。新时代青年充满自信的精神风貌让人印象深刻，他们成长于中国综合国力日益提升的背景下，既有放眼世界的目光和格局，又有立足本土的文化自信和自觉。怀着信心和抱负，新时代青年走向广袤大地，投身火热实践，到基层和人民中去建功立业，在现实生活的奋斗中绽放青春。

反映在文艺领域，一批讲述青春奋斗故事的各类型作品，更新着文艺画廊中的时代青年形象。报告文学《新时代的青春之歌——黄文秀》中，青年扶贫干部投身热土、心系群众，将生命奉献给脱贫攻坚事业；在现实题材网络文学《朝阳警事》中，年轻民警在繁重的基层事务中淬炼成长；在电视剧《号手就位》中，大学生新兵在军营中历经磨砺，最终成长为火箭军“王牌号手”；在黄梅戏电影《鸭

图为《中国诗词大会》第七季海报。

图为《中国诗词大会》第七季海报。