

“走出方寸天地，阅尽大千世界”

张明瑟

艺海观澜

我们期待，未来中国音乐剧能够成为一张亮丽的名片，展现可信、可爱、可敬的中国形象，让全世界观众通过音乐剧增进对中国的了解。

坚持“两创”
书写史诗
非凡十年

核心阅读

近年来，各行各业的奋斗与坚守、磨砺与成长、变化与发展得到文艺及时生动的记录。通过这些天南海北、上天入海的故事，人们如临现场般感受着时代脉动。

走到生活深处，倾听人民心声，文艺作品表达崇高价值和美好情感的场景更丰富，韵味更醇厚。

“到现场去，到人民中去，扎下根来，挖一口深井！”这是广大文艺工作者的心声和使命，也是新时代文艺繁荣发展的信心和底气。

在一座座充满活力的城市里，公安民警守护着人民的生活安宁。5年前，一位派出所所长累倒在办公室，再也没有起来。听闻此事，网络作家卓牧闲不禁落泪，心中油然而生起强烈愿望，决定把基层民警的酸甜苦辣、冷暖悲欢写出来。“英雄应该被铭记，奉献应该被讴歌。”卓牧闲深入派出所、刑警队和社区警务室，跟民警交朋友，了解基层警务工作。有了丰厚积累，网络小说《韩警官》《朝阳警事》故事真实动人、人物亲切可感，读者纷纷留言致敬我们这个时代的平凡英雄。

“生命只有一次，我只能把它献给祖国！”军旅作家西元深入高原军营，听到一位连长这样说。西元被深深震撼，打心自问：“你小说里的人物有这位连长这么有血性吗？如果没有，你应该感到羞愧！”感悟成边官兵心声，依靠扎实采访记录，他创作出革命历史题材长篇小说《苦难山》，以充满血性、有情有义的军人群像传达向上力量，传承红色基因。

这些文艺作品有一个共同特点：充满现场感。脱贫攻坚、生态文明建设、平安中国建设、改革强军战略……10年来，广大文艺工作者拿起笔、扛起摄像机，在人民火热的实践现场获得丰富创作灵感和强大创作动力。对此，踏遍了家乡山山水水、村村寨寨的作家欧阳黔森深

有感触：“不踏上乡间田埂，哪能嗅出泥土的芬芳？”面对日新月异的社会生活的召唤，文艺工作者在生活中选素材、找线索的自觉性和主动性不断增强，沾泥土、带露珠、冒热气的文艺作品不断涌现。

倾听人民心声，展现多彩生活

文艺作品要打动人心，创作者必须了解人民的情感，倾听人民的心声。家庭的酸甜苦辣、百姓的欢乐忧伤，平凡生活里有着最感人、最生动的故事。

为原汁原味记录渔民生活，纪录片《风味人间3》主创团队与渔民们一道同洒渔浪搏击，广受关注。创作者们紧紧追踪象群迁移，创作者走进各个城市的早餐铺子，讲述烟火里的故事，解读美食里的文化密码。近年来，《舌尖上的中国》《风味人间》《人生一串》等一批美食类纪录片用食物讲人物生活，映照出一方水土养一方人的生活图景，反映着人们创造美好生活的精神风貌。

“大象去哪儿了？”2020年春天，一群野生亚洲象从西双版纳国家级自然保护区一路北移，平安安。创作者们紧紧追踪象群迁移，迅速推出纪录片《一路“象”北》。象行人走，象停人留，人与象之间的友爱故事在现场镜头和个性化旁白下真实可感。观众真切感受到“人象平安”的来之不易，感受到人与自然和谐共处的生态之美。

走生活、贴近人民，是艺术创作的基本态度；以高于生活的标准来提炼生活，是艺术创作的基本能力。

电影《我和我的家乡》中乔树林的艺术形象，来自一次深扎西北的采风。他身上有让荒漠长出“金果果”的“沙地苹果创始人”张炳贵的身影，有“七一勋章”获得者石光银、治沙模范郭成旺、全国治沙英雄牛玉琴等与风沙战斗的不屈精神，有落着泪说“我在这儿，不能走”的支教教师的无私情怀。乔树林不是一个人，是经过艺术提炼的、西北大地上奋斗者的代表。

真实的生活情感充沛，真实的人物千姿百态。走到生活深处，倾听人民心声，文艺作品表达崇高价值和美好情感的场景更丰富，韵味更醇厚。

扎根生活沃土，感悟生活本质

上世纪五六十年代，作家柳青深入生活，在皇甫村一扎就是14年，吃透了陕西关中农民

生活的点点滴滴，创作出小说《创业史》，为中国当代文学留下经典之作。新时代文艺工作者以柳青为榜样，深深扎根生活沃土，在现场积累创作素材，打开了创作空间。

农民李志远双腿残疾，但他喜欢种树，要在家乡“种出一个花果山，种出一个桃花源”，每棵树都是他的儿女；白春兰与风沙鏖战了几十年，经历了丈夫因病辞世、女儿差点被飞沙吞噬的痛楚，但她不愿离开，终将沙海变绿洲……报告文学《西海固笔记》在真实记录基础上，描摹人物的情感世界，靠的是长期观察与思考。作者季栋梁说：“要踩进生活的泥土，贴近现实的人物，在田间地头、和屋舍炕头发现、感受和思考。”他在西海固生活了30多年，离开后仍每年多次去采访、调研，深入了解脱贫攻坚政策、举措、历程，积攒了许多真实鲜活的故事。扎根人物生活的土地、工作的现场，走进他们精神世界的深处，真实的故事、细腻的情感、动人的细节从笔尖源源不断地流淌出来。

经历大风大浪，是每一名深海科考工作者的“必修课”。57天，9200多海里，作家许晨跟随“蛟龙”号身赴远洋，在风浪颠簸中与科学家、潜航员、水手朝夕相处，体悟深海科考工作的艰辛。台风“夏浪”来袭，吃午饭稍不留神眼前的碗就溜走了，船体摇摆大了，碗盘稀里哗啦地直往下掉。这是他致力研究海洋文化，长期到海洋科考一线采访的缩影。后来，许晨又跟随“科学”号出海，积累下大量鲜活素材。厚积薄发，《第四极——中国“蛟龙”号挑战深海》《耕海探洋》等报告文学作品不仅在真实性、科学性上扎实可靠，而且在情感、人物和故事上好读耐读，把科研工作者的拼搏精神写活了。

歌唱演员王宏伟登上过海拔几千米的营地，到过遥远的边疆，为人们送去最动情歌声的同时，在现场收获着、学习着人民表达情感的方法；秦腔演员袁丫丫深知百姓喜爱是戏曲传承创新最肥沃的土壤，多年来坚持在基层演出，在一个个土台子上，在和观众的互动中，积累下创意灵感；作家舒辉波在不同地方支教，为60多个接受采访的孩子建立成长档案，创作出长篇小说《逐光的孩子》，刻录下文化扶贫的时代足音……广大文艺工作者把心、情、思沉到人民之中，用丰富的艺术作品汇聚起向上向善的磅礴力量。

文学艺术的发展离不开人民的滋养，人民中有着一切文学艺术取之不尽、用之不竭的丰沛源泉。“到现场去，到人民中去，扎下根来，挖一口深井！”这是广大文艺工作者的心声和使命，也是新时代文艺繁荣发展的信心和底气。

压题照片为中国乡村公路航拍图。
崔瀚予摄(影像中国)
制图：赵德汝

“心充满希望，看脚下路还很长”“要为了我的梦想，闯！”这是我演唱的音乐剧《在远方》的唱词。我们载歌载舞，把新兴行业奋斗者坚韧不拔、乐观向上的精神风貌绽放在国家大剧院的舞台上。

音乐剧《在远方》主角是一位快递小哥——快递员是我们身边熟悉的身影，也是当代社会活跃的新职业群体。出演这部剧让我感到兴奋，也感到责任重大。为塑造好快递小哥形象，我背上快递包、骑上三轮车深入生活。刚开始时，我连找门牌号都费劲，打电话给客户也是紧张慌乱。在经验丰富的快递员指导下，我逐渐找到了门道。和快递小哥们相处的日子里，我注意到，为节约时间，他们吃饭时多是站在摩托车旁匆匆吃一口，为了不漏接电话，耽误送货，他们的衣服口袋经常揣得满满当当——那里装着好几个手机充电宝……这些细节让我深受触动。带着来自生活的新鲜气息，我努力通过自己的表演，把质朴中蕴藏崇高的快递员形象生动地展现在《在远方》的舞台上。我相信，人民在哪里，哪里就是创作的根基；生活在哪里，哪里就是灵感的源泉。

作为融歌唱、舞蹈、戏剧表演为一体的艺术形式，音乐剧的艺术表现手段十分丰富。要吸引更多观众走进剧场、满足人们的艺术期待，创作者要不断推出具有时代感的新作品。这些年来，我着重进行现实题材音乐剧创作。除了《在远方》，我还参演了音乐剧《我的遗憾清单》。这部剧聚焦人们普遍关注的亲子关系、家庭教育话题，通过“小而美”的艺术呈现和动情讲述，引发观众情感共鸣，成为受到市场欢迎的长演剧目。同时，我有意识地借力多种媒介，放大好声音的音量。比如，参加综艺节目《声入人心》，以青春时尚的方式展示歌剧、音乐剧的经典选段，让更多人感受到声乐之美和音乐剧的魅力。

中国音乐剧走到今天，方向更加明晰，前景更加广阔。10年前，我还是北京舞蹈学院音乐剧系一名大三学生，因出演音乐剧《天桥》男主角开启了自己的职业生涯。那时的音乐剧观众还不多。近年来，音乐剧在我国呈现出蓬勃发展的态势，一些热门作品一票难求。这离不开音乐剧从业者对行业的辛勤耕耘、对艺术创作的精益求精，也从一个侧面显示出当前文化市场的蓬勃生机。近两年，我一方面参与制作并演出国外经典音乐剧中文版，一方面力求通过原创作品展现中华文化魅力。我从中国古典名著中汲取灵感，以汤显祖的“临川四梦”为创作背景，推出具有东方戏剧风格的音乐专辑。我们期待，未来中国音乐剧能够成为一张亮丽的名片，展现可信、可爱、可敬的中国形象，让全世界观众通过音乐剧增进对中国的了解。

作为一名在新时代成长起来的青年文艺工作者，我荣幸地多次参与重大文艺演出活动。在庆祝中华人民共和国成立70周年大型音乐舞蹈史诗《奋斗吧，中华儿女》中，我演唱了《故乡的云》；在庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》“特区畅想曲”篇章中，我和大家以音乐剧形式为党的百年华诞深情放歌。

新时代为文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。我一定会更加努力，创作出更多彰显中国精神和中国力量的优秀作品。

(作者为音乐剧演员、北京歌舞剧院音乐剧团团长，本报记者张晔采访整理)

阿云嘎

用真情展现音乐剧的魅力

考古成果的浓缩呈现

王巍

中国有“百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史”，找到具体的实证，靠的是几代考古人筚路蓝缕、上下求索。自中华文明探源工程启动以来，近400名学者经过20年努力，进一步勾勒和描绘出中华文明起源、形成和发展的壮阔图景。做好研究成果的宣传和推广，加强对出土文物和遗址的研究阐释、展示传播，提升中华文明的影响力和感召力，是当下的一项重要工作。

近年来围绕文博领域，文艺工作者创作了一批有口皆碑的优秀节目，近期播出的《中国考古大会》就为广大观众提供了一个了解中国百年考古成果的窗口。

《中国考古大会》聚焦良渚遗址、贾湖遗址、周口店遗址、三星堆遗址、城头山遗址、秦始皇陵、二里头遗址等具有重大学术意义的考古遗址。这些遗址都是在中国考古史乃至世界考古史上占有重要地位的发现，它们展示了中华5000多年文明起源发展的脉络，展示了中国统一多民族国家的形成发展过程，展示了中华文明的灿烂成就及其对世界的贡献。从地

域分布来看，《中国考古大会》涵盖了北京、浙江、河南等地的“明星遗址”；在遗址类型上涉及洞穴、聚落、城址、陵寝、墓葬等丰富种类，是考古成果的浓缩呈现。

除了丰富的内容，《中国考古大会》令人回味无穷的地方，还在于它用专业的学术精神、轻松的艺术表达、立体的传播形式，把看似深奥的考古成果生动鲜活地传递给人们。节目打破文化节目的传统答题模式，集探秘空间、专家解读、舞蹈演绎、实景记录等形式于一体，把考古过程转化为一场场剧情式推进和沉浸式体验的“探秘之旅”。

作为一名考古工作者，我一直畅想着有一个空间借助数字化方式，把中华文明起源发展的历程，以及各个时期的历史场景、发明创造、衣食住行、神话传说等展现出来，让人们能更真切地感受中华文化的深厚底蕴。可以说，《中国考古大会》就在荧屏上打造了这样的“公共体验空间”。节目结合人工智能、虚拟现实和裸眼3D演播室技术，针对每个考古遗址量身打造“视+听+触”场景，通过连接考古场景、

复现历史图景，让观众足不出户就能“踏访”重大考古发现的现场。同时，节目中丰富的讲解、演示和互动手段，让观众不仅看得懂，而且愿意看、喜欢看。网友表示：“一个个考古学界响亮的名字，以这样的形式来到了我们眼前，很有代入感。”

有这样一个人令人振奋的数据：在这个节目的观众中，15—24岁观众占比最高，这说明《中国考古大会》成功赢得了广大年轻观众。他们中有人留言说：“原来我们现有的很多传统，小到一个敲击打磨的动作，大到一种农耕蓄养的文化，其实数十万年前就在不断演化。因为有了生生不息的延续，才创造了如此灿烂的人类物质和精神文明。作为一个现代人，我无比自豪，也无比感恩。”在今天的考古领域，70后和80后已是中坚力量，90后、00后也正在快速成长。我们期待越来越多的年轻人不仅爱上考古，而且能加入这项任重而道远的事业。

(作者为中国社会科学院历史学部主任、中国考古学会理事长)

图为《中国考古大会》节目海报。

文艺评论