

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“青年强，则国家强。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”

青年是时代发展的最蓬勃动力，也是新时代文艺的创作主力军和创新发展生力军。值此五四青年节来临之际，本版约请音乐、舞蹈、戏剧等领域的一线创作者和研究人员，与广大青年朋友一起分享创作体验，探讨艺术如何与时代同频共振。

—编者

中国音乐家协会副主席何沐阳——

创作让年轻人共情的好歌

多年来，我的音乐创作始终有条鲜明的脉络，就是传承发展民族音乐，让民族音乐更现代、更好听，流传得更广。

守住中华优秀传统文化的根脉，对把握音乐创作的基调非常重要。创作者既要与时俱进，关注时代变化，深入了解不同音乐风格和路线的变化，更要以不变应万变，吃透经典的创作手法、音乐创作的一般规律。从创作歌曲《月亮之上》开始，我就坚持3个要点：民族音乐本源性的元素、具有现代人文气息的歌词风格和国际化的演绎手法。最重要的是，创作中国风格的音乐意象。民族音乐是取之不竭的创作宝库，有非常多的素材有待深入研究。

音乐创作要寻找共性，才能引起共鸣；要勾勒出更深远的意境和更广阔的世界，才能让更多人听后心向往之。一首歌能流传开来，一定是找到了大众心灵深处的最大公约数。十几年前，我曾接到一个电话，是位女士打来的。

她告诉我，她的母亲是位老红军，平时听力不太好，在广播里偶然听到了我的作品《彩云之南》，顿时对云南的迤邐风情心生向往。后来，那位女士便带着母亲来了趟“说走就走的旅行”。音乐的本质是要呈现一种诗意、描绘一种意境，要让听众心动。

真诚，是创作的生命。音乐要触动人心，需要来自生活的真切感受，还需要创作者感知生活后从内心流露的真诚。比如，我会在创作歌曲前，首先从专业角度考量有没有可被传唱的唱段，有没有让人一听就能哼唱出的“金句”。短视频时代，年轻人对音乐的“耐心”是有限的，对音乐创作的要求更高。我们的创作要向着经典化的目标努力，也应该注重打造歌曲的“记忆点”，将想表达的内容通过“最高效”的艺术手段传达给听众。

年轻一代接收的信息量大，思维活跃，他们的文化自信日益提升。创作让年轻人共情的好歌，就要唱出他们的心之所向。奋

斗，是青春的底色。一颗奋斗的心、一股不服输的劲、一个要实现梦，这是年轻人的共通之处。

我们这代人是在听着经典歌曲《年轻的朋友来相会》成长起来的。“再过二十年，我们来相会，伟大的祖国，该有多么美……”歌词质朴，情感真挚，很有感染力。新时代，我们如何用歌曲唱出今天年轻人的心声？2018年，我创作了歌曲《我和2035有个约》：“我和2035有个约，约在欢呼雀跃那一天，我亲爱的祖国更加美丽和谐，昂扬屹立新世界……”在央视春晚唱响后，现在许多高校和不少文艺活动中，年轻人都在唱这首歌，唱出他们对美好未来的向往。

音乐事业的未来属于年轻人，我们的创作也应该面向年轻人。音符随时代的脉搏跃动，“笼天地于形内，挫万物于笔端”，作品方能经得起时间的淘洗、大众的检验。

(本报记者王璿采访整理)

戏曲走近青年的过程，也是探索、开拓戏曲现代性的过程。无论古代题材还是现代题材，其创作都是立足当下，与当代人对话，要在深入把握与有效传承优秀传统文化的基础上，使时代审美与戏曲之古典样态相融

看戏之趣，来自台上台下的共鸣。台上“这一个”典型生命的塑造，可以打动台下无数个生命。2016年跨年夜，由江苏省昆剧院演出的《临川四梦·汤显祖》在南京上演，台下座无虚席。戏里，汤显祖与他笔下的角色共同唱出《牡丹亭》中著名的《皂罗袍》，全场观众情不自禁地同声共唱！如此情感涌动的地方，正是戏曲对生活与心灵深处的映照，呼应着无数曾年轻与正年轻的生命。

我相信古典戏曲的魅力，更相信年轻人对戏曲的亲近之心。近年来，“戏曲进校园”取得的成效便是最好印证。寻求共鸣是必要的，这要求艺术院团、剧作主创精益求精，把最优秀的作品带给年轻人，让他们能切身感受戏曲艺术的璀璨光华。演出之余，我们越来越积极地开展导赏、对话，让主创与青年观众面对面，以情感的涌动为端点、为启发、为引领，理性地甄别和探究戏中人物以及戏曲本身的文化语境，与青年观众共同成长。

戏曲走近青年的过程，也是探索、开拓戏曲现代性的过程。就艺术而言，现代性并非一个时间概念，它指向对人情、人性、人格剖解的广度、深度、高度。无论古代题材还是现代题材，其创作都是立足当下，与当代人对话，要在深入把握与有效传承优秀传统文化的基础上，使时代审美与戏曲之古典样态相融。

在我的创作实践中，有展现中华悠久文明的《大舜》《孔子之母》《望鲁台》，有书写士人诗性心灵追求的《春江花月夜》《第一山》《凤凰台》，有体现家国文化责任担当的《张寒》《顾炎武》，也有讴歌为理想坚贞不渝、勇于牺牲的《丁香》《烛光在前》等。

令我难忘的，是我与江苏省昆剧院的《梅兰芳·当年梅郎》《春江城》《翟秋白》等3次昆曲现代戏创作。我发现，如今买票看戏的大多是年轻人。昆曲能演现代戏吗？能演好现代戏吗？起初，我们犹豫过、彷徨过，但又时时被激励、期待、鼓舞着！正如我在昆曲现代戏《梅兰芳·当年梅郎》中表达的一层主题：青年人要敢于探索，不要怕输！唱腔上，我们坚持一韵到底的套曲形式；念白上，则坚持中州韵；结构上，这3部作品都延续了元杂剧四折体例，又因具体人物、情节、题旨不同而各有变化。《梅兰芳·当年梅郎》以梅兰芳1956年返乡为切入点，展开双线架构戏剧；《春江城》为展示众志成城抗击新冠疫情的人物群像，主戏与楔子交替推进；《翟秋白》则将每一折主戏都划分为“昼”“夜”两部分，“昼”对应翟秋白现实中的人生历程，“夜”则深入开掘人物之精神世界。

戏曲最吸引我的，是它总能将人们的情感连接起来，如藤蔓相连、花叶相依。每当我看到年轻观众们为《梅兰芳·当年梅郎》痴心陶醉时，为《春江城》潸然泪下时，为《翟秋白》情感激荡、合唱《国际歌》时，我都深感，古典戏曲的大树正吐露新绿！我们与年轻观众共同感受连绵不绝的戏曲之美，这是“古老”与“青春”的大合唱。

(作者为江苏省戏剧文学创作院院长)

「古老」与「青春」可以大合唱

罗周

中国东方演艺集团舞蹈演员孟庆旻——

“这很中国”，这很“圈粉”

不少年轻观众因为舞蹈诗剧《只此青绿》认识了我，而我因为“青绿”重新认识了自己。这幅“山水画”，读它千遍也不厌倦。《只此青绿》至今已演了270余场，幕起幕落，我总有新收获。

初见青绿，它是画作上的宝石色泽。一种颜色，一个从《千里江山图》中提炼出的青绿意象，怎么演？没有可借鉴的角色先例。导演韩真告诉我：“从文化中还原和寻找角色的感觉。”

慢慢地，我有了新的体会。《千里江山图》是画家王希孟在18岁时就完成的作品。欣赏这幅画时，我被这位少年的真挚情感深深吸引，能感受到他对祖国大好河山的深情赞美。于是我想，是否应该尝试还原画家的创作态度？《千里江山图》中除了精妙的绘画技法，还有一股向上的少年气，成就了画作的气韵生动。所以，青绿是什么模样呢？“湖上一回首，山青卷白云”是她回首的恬淡，行动时她“放步霁霞起，振衣华风生”，静止时则充盈着“会当凌绝顶，一览众山小”的气势。历经整整5个月，经过这样一步步的思考沉淀，我慢慢体悟了青绿这个角色“心有丘壑，眼存山河”的心理状态。

得之心，才能寓之舞。《只此青绿》火了，它收获了观众尤其是年轻观众的掌声。青绿，成为年轻人心中的“潮流色”。他们用更开阔、新锐、多元的视角分析这部舞剧，乐此不疲地进行二度创作和深度解读。不少80后、90后观众看完剧，愿意花时间深入研究《千里江山图》背后的历史和工艺，探究舞剧涵盖的更多细节。

都说熟能生巧，但当我经历了《只此青绿》

那么多场演出后，我发现：青绿之后，还有无尽的文化宝藏等待我们去探寻、去挖掘。从首演到各地巡演，我们的创作团队一直在收集观众反馈，对舞蹈不断进行修改调整。正如导演周莉亚所言：“《只此青绿》没有最终版本，只有最好的版本。”

如果归纳这部舞剧“圈粉”年轻人的最大原因，那就是“这很中国”。说到底，是中国人的文化底蕴与文化自信造就了“青绿”的成功。从追捧“霹雳舞”到“只此青绿”的火爆，从热衷“洋品牌”到“国潮”的盛行，从青睐“喇叭裤”到“国服”引领风尚……今天的中国青年，对中华民族灿烂的文明发自内心地认同、从精神深处自信。

有天，演出结束后，我走到观众席中间，面向舞台的方向坐下。第一次从观众的视角看台上，我终于明白了谢幕返场6次观众还不愿离去的热情。这种热情，是真正走进人心的作品带来的。能以这样的方式致敬、传承优秀传统文化，并带着热忱的心传递给年轻观众，我是幸运的、幸福的。作为90后舞者，面对更广阔的舞台，更要有“青出于蓝而胜于蓝”的决心。

世上有不绝的风景，我们有不老的心情。也许舞者生涯是有限的，但舞蹈作为一种“语言”，所能承载的美好记忆和情感是无限的。《千里江山图》历经千载依然风华正茂，传统文化深入人心的魅力正在于此。有中华文化赋予的艺术能量，有年轻观众热切的期待目光，我们怎能不带着这份青春的心情继续起舞？

(本报记者王璿采访整理)

图①：青春版《牡丹亭》剧照。

江苏省苏州昆剧院供图

图②：2022年1月19日，甘肃省会宁县会师中学交响乐团学生在户外表演交响乐。

马希平摄(新华社发)

图③：2022年5月23日，毕业季来临，浙江工业大学莫干山校区，即将毕业的学子在校内合影留念。

谢尚国摄(新华社发)

版式设计：赵偲汝

时代文艺的有生力量

秦兰珺

当互联网与青年的文艺评论结合，形成了新媒体评论阵地；当互联网与青年的文学写作相遇，产生了丰富多彩的文学网站……网络平台既提供了传播新手段，也开辟了创作新空间。

内容生产不仅是一种表达，更是以内容为契机的交互反应，形成新的创造力之源。青年群体的文化创造和活跃思考，在新技术、新媒介的加持下，获得了更丰富、更富影响力的表达。

中国作协网络文学中心近日发布的《2022中国网络文学蓝皮书》指出，以90后为代表的青年网络作家逐渐成为创作中坚，00后则因数量优势成为网文创作新增主力……伴随着信息化时代成长起来的“网络原住民”，已成为新时代文艺的有生力量。

青年不仅创造着多元的网络文化生态，也改变了传统文艺生产模式下的消费形态。

在网上，文艺作品没有“完成时”，而是演变为年轻人交流参与的平台；文艺作品的叙事也演化为可供年轻人

人二次创作的“故事世界”。传统的文艺消费形态，被新兴的、互动的媒介生态重塑。

新时代的青年和文艺彼此“赋能”，共同走向时代的广阔舞台。理解青年群体的文化表达，引导好青年群体的文化创造，使之成为互联网的重要增量。近十年来，各类具有引领性、专业性，充满时代感、青春气息的网络文艺作品层出不穷。《大江东去》《浩荡》《大国重工》等网络文学作品厚植家国情怀，生动展现新中国成立以来特别是新时代以来的伟大成就，微纪录片《百炼成钢》、网络电影《浴血无名川》、网络视听节目《红色文物100》等高扬爱国主义精神，网络剧《约定》《在希望的田野上》、纪录片《追光者：脱贫攻坚人物志》等作品，为新时代的乡村振兴留下真实鲜活的影像……让创作更接地气，让年轻人能产生共鸣，是网络文艺久久为功的方向。这个时代真正需要的“青春正能量”，应当是有态度、有责任感、有鲜活表达，它来自年轻人的故事，又讲给更多年轻人听。

(作者为中国艺术研究院副研究员)

藝壇