

繁荣文艺创作 推动文艺创新

张明慧

艺海观澜

戏曲成全了我、点亮了我，我愿意为戏曲奉献一生。我希望能站在前辈大师的肩膀上，与豫剧同仁们共同努力，让古老的豫剧艺术走向新的辉煌。

从13岁入梨园起，我的豫剧生涯已有40多个春秋。从少年学戏到报考剧团层层碰壁，从赴京拜师到正式进入专业剧团，再到两次获得中国戏剧梅花奖，我走过了一条漫长而艰辛的道路。戏曲成全了我、点亮了我，我愿意为戏曲奉献一生。

我一直希望能打造几部留得下的戏曲精品，创作并主演新编历史剧四部曲就是为了达成这一心愿。其中，《程婴救孤》《清风亭上》《苏武牧羊》不仅获得很多专业奖项，而且拍摄成了豫剧电影，得以抵达更多观众。前不久，展现关羽“玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节”的豫剧电影《义薄云天》首映，至此四部曲终于收官，我也松了一口气，欣慰于没有辜负热情的观众，没有辜负我所热爱的舞台。

豫剧里充盈着乡音乡情乡愁。每逢传统节日，很多观众爱看以三国戏、关公戏为代表的传统戏，很多戏迷希望我能排演一部。我是演老生起家，一向饰演的都是程婴、张元秀、苏武等角色，关公是红生戏，富有花脸的功底。为了排演《义薄云天》，我四处求教，不仅请来了洛阳戏校的恩师谷桂红，还请河南省越调剧团的青年导演常文青给我指导，从跑圆场、耍大刀开始，挨个动作挨个细节一遍遍练习，丝毫不敢懈怠。

我已逾顺之年，全天穿着几十斤的盔帽服装，举着十几斤的大刀不离手，累得浑身酸疼，骨头跟散了架似的。但艺术不能打折扣，既然下定决心做，就要做到极致。《义薄云天》电影历时5年：练功整整一年、剧本写了一年、排练了一年、演出了一年、电影拍摄剪辑又是一年。我希望通过这部戏以老带新，培养出一批年轻演员。我们采取团校合作的方式，将河南艺术职业学院和洛阳职业技术学院的数十名学生充实到演职队伍中来，从中发现好苗子加以培养，希望他们能把戏传下去。

河南是戏曲大省，除了豫剧、曲剧、越调三大剧种外，还有一些流布区域窄、观众和从业人员较少的稀有剧种。这些稀有剧种一般拥有上百年的历史，具有独特的艺术魅力。近年来，我也把工作重心放在保护传承河南的稀有剧种上。

2017年春天，我们在郑州举办了河南省首届稀有剧种展演活动，18个稀有剧种的17场演出吸引了5万人次现场观众及180万人次网络观众。2017年底，我们又带着沁阳怀梆、永城柳琴戏、清丰柳子戏、商丘四平调、内乡宛梆、太康道情等9个剧种赴北京展演。其中，7个是国家级非物质文化遗产，多位演员是国家级非物质文化遗产传承人。这是河南稀有剧种第一次集合进京演出，10场演出场场爆满、座无虚席，首都观众对这些散发着泥土芬芳的剧种赞不绝口。

互联网拓宽了文化的传播方式，我们也在思索如何利用网络平台赋能戏曲传播。2018年，我们举办了“唱响新时代”首届戏曲稀有剧种贺新春互联网公益晚会。在演出之前3个月，我们开展了“寻找”稀有剧种活动，足迹踏遍新疆、云南、陕西、山西、安徽等12省份，寻找汉调二黄、汉调桡桡、二夹弦、大弦戏、枣梆等近百个稀有剧种，让这些稀有剧种及传承人在直播平台上精彩亮相。据统计，这场公益晚会网上观看人次达到3800多万，庞大的观看量让戏曲人兴奋不已。

戏曲艺术要想传承发展，离不开年轻观众喜爱。我们经常开展艺术家进校园系列公益活动，举办分享会、艺术展、化妆课、身段表演等一系列体验活动，让年轻学子近距离感受戏曲魅力。2023年11月，我们组织河南稀有剧种走进清华大学，并参与清华大学2023校园戏曲节演出。活跃在田间地头的稀有剧种能走进高等学府，对基层戏曲演员而言也是一种莫大的鼓舞和激励。

河南豫剧院第一任院长、豫剧表演艺术家常香玉经常说：“戏比天大。”我想再补充一句，要力争做到“业比天大，德比地厚”。我希望能站在前辈大师的肩膀上，与豫剧同仁们共同努力，让古老的豫剧艺术走向新的辉煌。

（作者为中国戏剧家协会副主席、河南省戏剧家协会主席）

让戏曲艺术枝繁叶茂

李树建

借助虚拟拍摄、增强现实、数字特效等新技术，中华优秀传统文化以新颖传神的形象和场景，给观众带来前所未有的审美享受。

有见地的评论千金难换，良性互动提升艺术品质

“如果把小说故事拧干，晨枫的《重卡雄风》堪称一张技术发展路线图。”有网友这样评价。2020年，“中国好书”名单里第一次出现网络小说。这部现实题材作品《重卡雄风》，用丰满细节讲述新中国工业化进程的艰苦卓绝，让人们看到网络文学不同以往的“写实流”与“工业风”。

“网络文学有田园牧歌，也得有钢铁洪流”，晨枫的创作最早源于兴趣，持续创作的动力则来自读者的“催更”和“点赞”。他在工作之余兴致勃勃地查资料、实地探访，写网络小说。作品更新后，晨枫会细看读者留言，关注和鼓励给予他成就感，批评和建议则促使他不断改进优化。晨枫说：“高手在民间。读者们火眼金睛，提了不少宝贵意见，推着我把那些细节写真了、写实了，故事立住了。”

不只是网络作家，许多创作者都通过刷微博、看弹幕等方式了解读者观众的评价乃至批评。电视剧《警察荣誉》凭借烟火气打动人心，引发热议。编剧赵冬苓跟网友们一起“追剧”，网友的观后感甚至“吐槽”都能引发她的思考。一名网友从年轻人成长的视角，点评4位主角踏入社会、处理工作的方式得失，让赵冬苓大受启发。“突然就觉得眼前有了一条路，有见地的评论千金难换”，她打算把这些建议吸收进后续创作中。

创作者和读者观众的良性互动，是文艺精品问世的重要推动力。这也折射出在文化产品空前丰富的当下，创作者只有拿出工匠精神，打磨好每一个细节，才能匹配读者观众不断提高的审美水平和审美需求。

戏曲“出圈”，缘于练功房里成百上千次的排练，缘于瞄准年轻观众、借助新媒介的转化创新；国风舞蹈走红，缘于更具现代气息的编排和服化道的精美呈现，缘于将中华传统美学和当代审美趣味巧妙对接；大型文艺演出“名场面”迭出，缘于创意、编导、舞台、科技等各环节各要素的集合效应，缘于一次次精益求精的调整、创新、改进……火热的创作现场，专业的分工协作，活跃的评论氛围，正在汇聚成合力，推动新时代文艺出新出彩。

图为京杭大运河杭州段风光。

万杰摄（影像中国）
制图：沈亦伶

从文学影视双丰收的《人世间》，到拨动观众心弦、传播书香的纪录片《但是还有书籍》，再到《咏春》等一批将传统文化与时代审美结合起来的舞台佳作，无不从现实中汲取营养，从生活里找寻艺术表达。乡村振兴活力满满，大国重器频频“上新”，绿色低碳生活方式加速形成，这些火热新鲜的素材召唤创作者走出方寸天地，不断提升观察生活、提炼生活、表现生活的能力。

用科技丰富创作工具箱，让艺术表达更打动人心

从2008年开始，焰火设计师蔡灿煌一直忙碌在科技与艺术融合的前沿。

2023年7月27日，深夜11点，蔡灿煌在朋友圈发布了一张照片：“成都大运会倒计时1天。”第二天晚上，“太阳神鸟”旋转展翼，点燃主火炬塔，流光溢彩的焰火惊艳了世界。

为了这次完美的绽放，成都大运会组委会组建了数十人的焰火专班。这些熟练使用科技手段的艺术家，大胆地想象，小心地编程，在1秒内同时控制数千发烟花，让每一束焰火都像屏幕上的像素点一样精准出现。在新技术支撑下，“艺术家出创意，工程师出方案”成为大型文艺演出的“拿手菜”。从“大脚印”到“迎春松”，焰火图案越来越丰富，色彩越来越绚丽，视觉效果越来越震撼人心，展现出数字技术融入艺术创作的无限活力。

“用好人工智能，一个人抵得上一个团队。”担任文化企业首席技术官的郑勇，致力于用新技术更好实现艺术想象。以前，动漫创作的风格设定和原画绘制费时费力，现在只需给出少量线稿，人工智能便可在短时间内生成画作。

在数字影棚内，一座高10米、弧长52米的巨型LED屏幕矗立中间。屏幕上，漫天风雪；屏幕前，遍地银装。在虚实结合的雪景里，演员身临其境，表演更加得心应手。以虚拟拍摄为代表的技术应用，使得后期特效前置，实现了“边拍边定型”，不断优化创作流程，显著提升影视工业化水平。

科技融合在中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展方面表现尤为突出。河南卫视舞蹈作品《龙门金刚》，用增强现实、三维建模、电脑着色等技术手段，让观众看到彩色石窟造像、舞姿与文物辉映；动画电影《深海》将传统水墨元素与三维动画技术结合，用充满流动感的粒子水墨，探索写意与写实兼备的中国动画风格……这些制作精良的作品，无一不来自技术创新，无一不来自多工种通力

核心阅读

乡村振兴活力满满，大国重器频频“上新”，绿色低碳生活方式加速形成，这些火热新鲜的素材召唤创作者走出方寸天地，不断提升观察生活、提炼生活、表现生活的能力

借助虚拟拍摄、增强现实、数字特效等新技术，中华优秀传统文化以新颖传神的形象和场景，给观众带来前所未有的审美享受

火热的创作现场，专业的分工协作，活跃的评论氛围，正在汇聚成合力，推动新时代文艺出新出彩

唐尧毫不犹豫地说：“下生活！”跟着化工厂员工一起开早会、学技能、跑市场，体会创业艰辛。正是这样的“下生活”，为作品真实的年代质感打下了底子。

为创作电视剧《运河边的人们》，编剧马继红沿用数十年的老办法——扑下身子走进现场，从浙江杭州到北京通州，沿着京杭大运河一路北上。蜿蜒1700多公里的京杭大运河，孕育了太多历史太多故事。这一趟，收获远在意料之外。

为让人物有更多细节支撑，让剧情更有生活质地，首次采风后，马继红又重回大运河，带着问题在两个多月时间里采访了100多人。常年跑船的船老大说，大运河清亮了；祖祖辈辈居住在运河边的村民说，以前每逢下雨上面漏、下面灌，现在房子宽敞又舒服……随着采访本越来越厚，人物、事件逐渐从充满烟火气的细节中升腾而出。趁着这股热乎劲儿，马继红开始动笔——以大运河为轴，串起居民搬迁、污染治理、大运河非遗的故事，勾勒出人与自然和谐共生的新时代画卷。

写下五彩斑斓的生命诗篇

陈昱

医院生活的底色并不是单调的白色，在这个浓缩的社会空间里，每时每刻，信念、希望、爱三种元素都在交融着，激荡起五彩斑斓的生命诗篇。

一开始，我并没有想过作为医生的自己会和小说创作结缘。医学追求理性和冷静，强调逻辑推动，文学则追求感性和奔放，崇尚想象力的挥洒。二者看似截然不同，其实就像钢琴的黑白键，恰能在共鸣中演绎守护生命的故事。

2014年，我结束为期一年的北京协和医院住院医师工作。当时，一家出版社约我写一本住院医师手记。提笔之时，各种复杂的情愫涌上心头，我趁着三分热度七分激情，把手记写成了小说《因为我是医生》，记录过去365个繁忙的日日夜夜。没想到小说很受欢迎，不少医生和医学院学生都告诉我，他们很喜欢小说中的几位主角。小说还有幸获得当年的中国人口文化奖。最令我感动的是，连续好多年，都有刚入学的新生找到我说，他们是在看完这本小说后选择报考了医学院。他们还问我，什么时候写下一本？

经过思考和沉淀，我决定继续通过小说来展示我对科学与健康、医生与患者关系的思考，用文学致敬那些兢兢业业守护人们健康的医生同行。从学医到行医，20年的经历足以成歌。我既放飞想象，也用理性去抓取那些值得记录的点滴，在繁忙工作之余花了近一年时间写完了《大医院里的小医生》。这部作品是前一本小说的前传，讲述了程君浩、沈一帆、苏巧巧和米梦妮几位主角大学毕业迈入医院以及成为住院医师后发生的故事。我还增加了一名叫吴军的主角，以丰富大医院里小医生的形象。小说写出来后，经常有人问起书中的主角是否有现实原型，我的回答是：有，但又不能完全对应得上。书中每一位主角，都由现实中数个医生形象交织叠映而成。他们年轻、活泼、充满朝气，也有一股初生牛犊的锐气，在临床工作中摸爬滚打、不断成长。

同样地，书中的故事，有些是现实的改编或重塑，有些是耳闻所得，有些则是文学想象。在这本书中，我试图演奏出一曲现实而又充满温情的生命乐章。医生的坚守与奉

献，患者的坚强与温暖，都是我想要表达的。每一次治疗都承载着生命的重量，每一次微笑都传递着希望的力量。正是这种对生命的敬畏和对医学事业的热爱，让年轻医生们日常工作中不断成长，努力成为有担当的大医生。我希望通过这部作品，让更多人了解医生的辛苦与付出，感受充盈在医院里的信念、希望和爱。

在书中，我也试图展现医生作为普通人的一面。年轻的医生们在前辈的影响下，试着模仿，也试着超越，试着做出不平凡的事情。和身边同龄人一样，他们也有自己的家庭、爱情和生活，有自己的迷茫和困惑，但依然选择了坚守，选择了奉献。这些故事或许并不轰轰烈烈，却能温暖人心。

写作《大医院里的小医生》的过程中，我再一次深刻感受到医学与文学的交融之美。冷静与理性，感性温暖，这两种截然不同的风格滋养了我的写作。未来我将继续努力用文字记录下更多温暖的生命故事，致敬那些默默奉献的医务工作者以及他们奋斗的青春。

坚持“两创” 关注新时代文艺

主人公身着宇航服，在月球飞奔，身后尘土飞扬。为模拟月球表面的真实物理属性，科幻电影《独行月球》剧组找来科学顾问，在6000平方米的影棚中铺了200吨沙石，还原出月面的坑洼凹陷和尘埃岩屑。

为了让袋鼠造型和动作更加逼真，主创团队钻研特效制作，查资料、探实物，研究动物骨骼、肌肉、脂肪及习性，8个月设计，11个月数字化制作，才有了举手投足充满喜感的袋鼠“刚子”。

电影《独行月球》的拍摄过程，反映了当下文艺创作的一个重要趋势：观众的审美水平日渐提升，对艺术作品的期待越来越高，要想经得起观众和市场的检验，文艺创作生产的各环节各要素都得做到极致。

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强调：“练就高超艺术水平非朝夕之功，需要专心致志、朝乾夕惕、久久为功。”新时代繁荣文艺创作、推动文艺创新，需要将精益求精的精品意识贯穿始终。只有创作者孜孜以求、厚积薄发，各环节精诚协作、锐意创新，才能打造出叫好又叫座的文艺精品。

夯实生活的底子，老办法依然很有效

“选题是决定作品成败的第一关。”如今，网络文艺创作者策划选题有了新利器：视听平台积累的大数据。相较于以往从有限的个人经验出发找选题，今天借助更“懂”观众的大数据，创作者的选题“嗅觉”更加灵敏。

当然，只靠大数据还远远不够。没有扎实的内容、充沛的情感，再好的选题也无法落地。文艺创作是艰辛的创造性工作，至少在今天，人工智能依然无法替代人类去切身深入生活，感受人间烟火，体味真情涌动。

过去7年，编剧唐尧和搭档马骋怡合力完成了电视剧《大江大河》三部曲剧本创作。改编一部百余万字的现实题材小说，谈何容易。被问及创作过程中印象最深的是什么，

《大医院里的小医生》：陈昱著；人民卫生出版社出版。

