

新时代文艺探索艺术创新——

让英模故事唤起情感共鸣和价值共振

陶庆梅

艺海观澜

戏曲艺术工作者像建筑师，架起戏曲和戏迷的桥梁；像蒲公英，把戏曲艺术播种到大江南北乃至世界各地。

万年小黄山的风，徐徐吹来，千年刻溪的水，缓缓流淌。这里是越剧诞生地——浙江嵊州。1923年7月，施家岙村女子科班成立，标志着女子越剧的诞生。100多年来，一代代越剧人在传承中发展、在发展中创新。

小时候，家里没有电视，我就听广播里播放的越剧，最痴迷《五女拜寿》。从那个时候开始，我和越剧的缘分就已注定。14岁，我加入了温岭越剧团。第一次代表剧团参加浙江省第二届戏剧小百花比赛，便获得了优秀小百花奖。1996年，24岁的我加入了嵊州市越剧团。

从越剧诞生之日起，前辈艺人就走进大众，在乡村寻求广阔天地，受到百姓的喜爱。成立于1951年的嵊州市越剧团，继承优良传统，不断深入基层、扎根人民。我随团参加“越乡越韵，越剧万里行”全国巡演，半年时间行程近万里。从上海、江苏到四川、云南，从北京、陕西到贵州、安徽，都留下了我们的足迹。

“嵊州市越剧团要来了！”在乡村演出，乡亲们热情让我感动。剧团演到哪儿，哪里就爆满。青壮年帮忙搭戏台，老人小孩忙着搬凳子抢位置，女人在家煎炒烹炸，迎接四邻八村赶过来看戏的亲友。乡亲们还给我们做顿饭，表达他们对越剧的喜爱。

不是在演出，就是在去演出的路上。嵊州市越剧团每年下乡演出150多场，把戏曲艺术送到老百姓家门口，让越剧在乡村焕发蓬勃的生命力。我统计过，一年中，我们有近70%的时间在基层演出。对演员来说，只要有观众喜欢，我们的演出就有意义！

在我们团的影响和引领下，嵊州市100多个民营剧团持续走进乡村、拓展市场，观众人次累计达千万。结合下乡演出，我们还开展线上线下艺术指导培训，让越剧的根基扎得更深。与此同时，我们也在深入基层的过程中汲取创作灵感和素材，捧出一部部沾着泥土和露珠的作品，推动艺术传承创新。几十年来，我参与创排了《汉文皇后》《大义夫人》《貂蝉与吕布》《蔡文姬》《王羲之》等剧目。近年来，嵊州市越剧团锁定嵊州籍名人题材，我也参与创排了大型现代越剧《马寅初》《袁雪芬》等剧目。

新编历史大戏《蔡文姬》改编自评剧《胡风汉月》，情节跌宕、冲突强烈、情感充沛。我仿佛和扮演的角色蔡文姬一起，经历了人生的一次次痛苦抉择。在人物塑造上，我保留金派刚柔相济、婉转秀丽的特色，根据不同场景需要，糅合其他流派唱腔，使蔡文姬这一人物形象更加立体。整台演出还吸收借鉴了话剧元素，使整体风格唯美、大气。凭借这个剧目，我获得第二十二届中国戏剧梅花奖。

信息时代，我们开展优秀传统文化剧目影像摄制工程，用数字化手段传播优秀舞台艺术作品。历史剧《汉文皇后》是越剧金派的经典剧目，以西汉初年的“文景之治”为背景，对“窦皇后姐弟离合”“汉文帝执法斩舅”等史料进行艺术化编创。上世纪80年代，越剧《汉文皇后》就由上海越剧院、嵊州市越剧团分别排演多个版本，并且此后一直长演不衰。如今，我们将《汉文皇后》拍成电影，让老百姓在影院感受经典的魅力，让越剧艺术流得更远、更广。

越剧电影《汉文皇后》继承了原剧故事的人物设置和剧情线索，同时完善细节、丰富人物性格，突出“情”与“法”的碰撞。剧中凸显的“依法治国”“法重如山”的主题，至今仍具有现实意义。“十二年我无时不把你弟弟想，把你弟弟想，总以为姐弟相聚永不离……”电影播放时，我扮演的窦姬唱起这段戏，令很多观众感动。拍摄“祭弟”一幕时，因为情感投入太深，我和饰演窦广平的青年越剧演员陈丽君哭了一晚。作为嵊州越剧首部电影作品，《汉文皇后》于2023年底正式公映，至今已上映近4000场。

如风抚月影，如水生涟漪。戏曲艺术工作者像建筑师，架起戏曲和戏迷的桥梁；像蒲公英，把戏曲艺术播种到大江南北乃至世界各地。通过“越剧下基层”“越剧进校园”“越剧走全国”“爱越小站”等活动，我们在各地撒播越剧种子，培养了一批青年从业者与青少年观众，为越剧传承发展蓄积新生力量。温婉、典雅、灵动的越剧，正吸引着越来越多人浸润其中。

（作者为嵊州市越剧艺术保护传承中心副主任、一级演员）

努力把越剧的根扎得更深

黄美莉

坚持“两创” 关注新时代文艺

习近平总书记指出：“祖国是人民最坚实的依靠，英雄是民族最闪亮的坐标。”新时代文艺一个突出成就就是讲述了一批深受广大读者、观众喜爱的英雄楷模故事，塑造了一批可亲、可爱、可敬的英雄楷模形象。这些故事和人物贴近人心、气象一新，引发了强烈的情感共鸣和价值共振，成为反映时代精神的动人篇章。总结其中的艺术经验，相信有益于新时代文艺创作推陈出新。

——编者

电视剧《山花烂漫时》播出以来，受到观众尤其是青年观众好评。电视剧中的张桂梅朴实、热情，全身心投入大山里的教育事业。其艺术形象可亲、可爱、可敬，呈现出一种属于当代中国的英模新气象。这让我们联想到《战狼Ⅱ》《山海情》《流浪地球》《功勋》《大山的儿女》等影视剧塑造的冷锋、马得福、刘培强、李延年、黄文秀等人物。他们生活时代不同，性格各异，但都与张桂梅艺术形象一样，在与观众息息相通的情感世界中打动人、激励人。这些英模人物，既与过去老电影里的艺术形象不完全相同，也迥异于国外影视剧中的“超级英雄”。新时代文艺在与时代的共振中，逐渐探索出塑造当代中国英雄楷模的方法，创造出与时代共鸣的英模气质。

个人与集体的相互激荡

综观近些年在塑造英雄楷模人物上较为出色的影视作品，其共性之一就是不强求“个人英雄主义”，而是突出个人与集体激荡过程中集体的能动性。张桂梅办华坪女高是困难的，但《山花烂漫时》不是静态地描述这些困难，而是呈现张桂梅如何带着热情、勇气和智慧，去解决一个个现实困难。她如同一颗种子，唤醒身边人对办学的责任感，让这责任感成为大家齐心协力战胜困难的动力。电视剧把关系到张桂梅办学的各个环节作了贯穿性呈现。从张桂梅在党代会上读出一个个失学女生的名字开始，当地政府部门尽管有困难，但都尽其所能地支持华坪女高；学校师生尽管有犹豫有动摇，但大部分都在张桂梅奉献

核心阅读

这些英雄楷模的共同特点是：有强烈的信念感，不断唤起身边人的理想信念，与他们一起创造属于大家的幸福。新时代中国影视剧在深入理解生活的过程中，找到新的叙事方式，奏出一曲曲个人与时代的交响

现实主义创作，其内在是创作者对社会生活复杂性的观察与思考能力。如果没有这种能力，作品很容易弱化为以情节架构去推动戏剧发展的“情节剧”。如果人物之间的关系更多是情节需要而不是围绕现实生活的真实逻辑展开，人物形象难免让观众觉得虚假

这些英模形象之所以打动人心，并不只是因为这些影视作品在技术上多么精巧别致，而是因为创作者真正深入到社会生活的丰富场景中，理解了那些在生活中奋斗的人与奋斗的力量

精神的感召下留了下来，一起奋斗……正是在张桂梅与教育部门、与师生集体的互动中，办学故事与人物精神得到了立体呈现。

同样，在《山海情》里，观众不仅会记住村干部马得福、菌草专家凌一农、挂职干部陈金山，还会记住那些在西海固默默承担生活压力、勇敢为着美好未来奋斗的马喊水、白校长、水花等。在《大山的女儿》里，第一书记黄文秀在复杂的人际关系与利益关系中，推动百坭村大户带着小户、能力强的帮着能力弱的，走在集体脱贫的路上。在《功勋》里，科学家于敏的形象让人动容，科研院所里的互帮互助氛围让人难忘。那些在核试验场所工作的普通士兵与技工一样吸引着观众的目光。在《战狼Ⅱ》里，我们记住了冷锋这个英雄人物形象，也感动于那些和他并肩战斗的同伴和普通民众。

这些英雄楷模的共同特点是：有强烈的信念感，不断唤起身边人的理想信念，与他们一起创造属于大家的幸福。英雄楷模就是这样深深植根于中国社会之中。新时代中国影视剧在深入理解生活的过程中，找到新的叙事方式，奏出一曲曲个人与时代的交响。

美学上的明亮色彩

当下英模题材作品有一种美学上的明亮色彩，一种靠奋斗为生活带来希望的力量感。很多人看《山花烂漫时》，都会有笑中带泪的体验——这种喜剧感的获得，并不只是某种艺术技巧的呈现，而是来自希望的力量。《山花烂漫时》是感人的，但这种感动不是一种悲情，而是面对生活困难，以乐观主义的态度，以人的能动性去创造、去奋斗。

电影《流浪地球》里，一样能看到这种明亮的底色。“带着地球去流浪”的浪漫想象，构成《流浪地球》系列最基本、最宏伟的叙事。与西方文明面对重大危机提出放弃地球的“方舟计划”不同，电影里中国人要带着地球去流浪——这个横跨2500年、绵延几十代的任务，这个要为未来付出巨大努力的故事设定，中国观众毫无保留地接受了。在《流浪地球2》中，航天员张鹏号召“中国航天队50岁以上上列”，刘培强在无力挽救地球撞击木星之时，只身驾着飞船冲向木星。他们都是以生命为代价，承担中国航天员对人类的责任。“希望就是我们这个时代的钻石，是回家的方向”“无论最终结果将人类导向何处，我们决定选择希望”，他们的选择展现出人类面对灾难时的无畏勇气。

这种昂扬的气质和力量感，成为新时代影视剧一个重要的美学特点，感染着无数观众。当《山海情》里身穿蓝色校服的娃娃们，参差不齐地站在一起，以一种发自内心的纯真喊出“冲（春）天在哪里”，当白老师指挥完这群娃娃们的歌唱，喘息着定格在舞台上，在这条路上一直绵延着的那种艰辛与幸福，在这一刻得到完美的释放。《大山的女儿》中，大雨夜，几个村的村民一起背着背篓在山路上传运枇杷，队伍蜿蜒曲折，虽然艰难，但一定通往光明的未来。《山花烂漫时》主演宋佳说，当演完张桂梅带着6个党员在党旗前宣誓那一幕，她久久不能平静——不仅是感动，更是为张桂梅的精神所激励！当我们的演员真正感受到来自奋斗的力量，他们的表演怎会不感人？

真实细节凸显奋斗者的力量

新时代影视发扬现实主义精神，靠细节

看台人语

微短剧讲述“三苏”故事

提升微短剧的文化内涵，是近期视听文艺领域的热点话题。《东坡先生赶考记》做了一些有益尝试。作品讲述当代青年学生苏萧美穿越到北宋时期，与“三苏”相遇后发生的一系列故事。围绕“与苏轼、苏辙一起参加科举考试是什么体验”这一有趣主题，作品以“北宋科考分不分科”“苏轼科考前是否会写诗词”等16道深入浅出、层层递进的“考题”为线索，将北宋时期的科举制度、文坛面貌、社会生活生动呈现，体现出一定新意。通过“出题—解题”的叙事结构，展开古诗词赏析、历史事件解读等内容，增添了知识表达的趣味性。为突出微短剧特色，人物表演风格做了夸张处理，也有一些“反转”剧情。主角苏萧美还不时与屏幕前的观众对话，解释古代事物、吐槽生活遭遇，让观众“秒懂”并会心一笑。一些台词对话打磨得还不够精细，有待加强。

（孟薇萍）

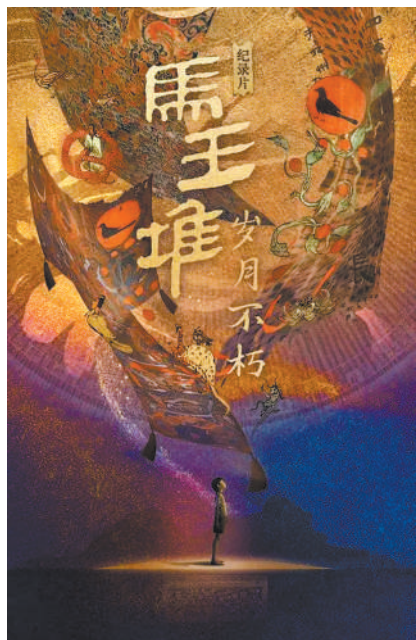

微短剧《东坡先生赶考记》海报

透过文物看古代生活

一些重要考古发现，不止一次成为纪录片“主角”。同题材竞争之下，只有拍出新意才能吸引观众。纪录片《马王堆·岁月不朽》以文物讲古人生活，拉近考古发现与观众的心理距离。作品以马王堆为题材，抽丝剥茧，描绘古代中国市井繁华，呈现古人丰盛的精神世界。一开场，湖南博物院这座“影棚”里，讲解员生动介绍，参观者跟着感叹，看似闲笔，实则渲染了浓浓的烟火气。从竹筒上的美味佳肴，到出土的饰品、锦衣、木梳……探寻一件件文物背后的烹饪、出游、聚会等生活故事。一簋食一瓢饮、一件罗衣、一盞漆盘，这些实用器物融注着思想与感情。如今，借由特写镜头和计算机动画，它们成为连接古今、激发文化认同的艺术符号。作品还设置互动环节，观众可以“把玩”数字复原文物，还可以进行二次创作。这些影像创新和互动体验等探索尝试，效果还需观众检验。

（于文）

纪录片《马王堆·岁月不朽》海报

文艺评论