

不断扩展艺术为人民服务的广阔道路

陶庆梅

坚持“两创”
关注新时代文艺

正是艺术因过度专业化而自我封闭。

但艺术过度专业化的问题,又很难从内部破解。近些年来,伴随着网络技术的发展与运用,艺术创作有了新的平台,大量非艺术圈的普通人有机会成为创作的主体。他们借助新技术提供的生产力与传播力,把自己对日常生活的朴素情感,通过文字、影像、舞蹈等各种艺术形态表现出来。越来越多的普通民众,以主体身份参与到大众文艺创作中来。在2025年总台春晚上,无论是来自各行各业的普通劳动者一起高歌的《伟业》,还是来自大凉山的孩子们齐声合唱的《玉盘》,都感动了无数观众。这些表演者可能在技巧上不那么娴熟,没有那么专业,但在他们质朴的笑容与热情的歌声中,呈现出的是一幅艺术与生活息息相通的热烈景象,是新时代文艺在大地上蓬勃展开的生动画卷。

专业与业余区分的打破,还表现在近些年中国文化产业的大发展,给了普通创作者更多机会,使得他们能够进入到创作的核心领域,在更大的平台上展身手。电影《哪吒之魔童闹海》的导演饺子并不是科班出身,科幻作家刘慈欣开始创作时也不是专业作家。在广阔的中国大地上,有着各式各样的人才;而伴随着文化产业的不发展,“不拘一格降人才”的局面一定会越来越开。

新大众文艺另一个特点是“新”:文艺是新的,大众也是新的。伴随着城市化的推进、高等教育的普及,文艺受众群体的趣味、特点正在快速变化。中国观众,尤其是年轻观众,视野开阔,接受的讯息非常多元。在互联网快速发展的今天,几乎所有的国际艺术最新成果都成为滋养中国青年观众的养料。中国青年观众的审美感觉,

新大众文艺的创作者们,扎根中华大地,面向现实生活,立足于当代中国的伟大技术成就,驾驭着不同的艺术形式,在观众挑剔的审美需求中精进发展。他们在诉说艺术为人民服务的朴素道理,也在不断扩展艺术为人民服务的广阔道路

新大众文艺这一崭新概念,既是对新时代文艺创作新现象、新成果的概括,也是从理论上对文艺为人民服务、文艺如何为人民服务这一系列命题的新思考。

新大众文艺,首先破除了专业与业余的严格区分,对当前艺术越来越专业化的倾向是一种微妙的克服。创作走向过度专业化,是艺术的顽疾。艺术当然需要专业基础,每一种艺术创作都需要日积月累的功夫,然而一旦走向过度专业化,封闭在自己的圈子里,就容易与广大读者、观众群体脱离开来,成为“圈子”艺术。这些年常常被诟病的“红包评论”“面子评论”现象,其实质,

目前正在首都博物馆展出的“大师摇篮 双甲追忆——纪念富连成社创办120周年特展”,通过近千幅历史照片和海内外文物,系统梳理了京剧“第一科班”的发展历程,吸引了众多参观者。

习近平总书记强调,戏曲是中华文化的瑰宝,繁荣发展戏曲事业关键在人。在中国戏曲史上,创办于1904年的富连成社作为一所京剧教育机构,被誉为京剧的“大师摇篮”,先后培养出侯喜瑞、马连良、于连泉、谭富英、裘盛戎、叶盛章、叶盛兰、袁世海等开宗立派的大家,梅兰芳、周信芳少年时也在此“搭班学艺”。它深刻影响了新中国成立后的戏曲教育,其影响远播海外。

富连成社的时代价值,首先是诸位先辈将京剧视为神圣庄严事业的精神和信念。创办之初,班主叶春善、总教习萧长华等即发出誓言:创办科班不为发财致富,只为替祖师爷传道。但刚刚成立4年多,科班便面临巨大危机:光绪帝和慈禧太后相继驾崩,戏曲禁演3年。科班在叶春善、萧长华的带领下顽强坚持,闭门排练,3年后凭借删繁就简的《三国志》一炮打响。

旧时梨园人受尽压迫盘剥,挣扎在生死线上,但富连成先辈在荆棘丛中行,结出累累硕果:在开办的44年中培养了八科近800名学生,成为名副其实的全国京剧“第一科班”。老一辈京剧人“不为发财,只为传道”的誓言,穿越120年的光阴依然萦绕在耳。这种高度的文化责任感,不仅是传承舞台上的唱念做打等诸般“技”与“艺”,更是对其中蕴含的价值体系和美学精神的崇敬与坚守。

富连成社的时代价值,还在于规范的教育理念和方法。正是富连成社不断改革教学内容、制定教学规范、参与制定

画家李滨声以富连成社《群英会》表演为蓝本创作的三国戏漫画。 资料图片

行业规定,为传统戏曲教育向现代戏曲职业教育的转型提供了良好借鉴。

在富连成社,学员通过严格训练和大量演出积累了丰富的实践经验,为此后的艺术生涯发展奠定了坚实基础。同时,学员不能一开始就学习某流派,而是按照“京朝大派”规范学习普遍适用的方法,以获得全面发展。富连成社240字的社训浓缩了老一辈戏曲演员的处世之道,主要内容就是要讲求艺德、下苦功夫。今天,戏曲教育也应秉持戏品与人品相统一,涵养高尚的艺人人格,培养德艺双馨的艺术工作者。

富连成社的时代价值,也在于处理守正与创新的关系、让舞台艺术不断焕发生机活力的胆识与智慧。富连成社的历史,是一部开放包容、求新求变的发展史。它培养的优秀学员,随着时代发展不断在艺术上创新求变,与时俱进,甚至开宗立派。这些艺术前辈对剧目内容的改编与重构,对表演艺术的精进与探索,既保留了传统文化的底蕴,又契合了当时社会的审美需求和价值取向。

富连成社的创新发展,是在守正的基础上。1935年,文人吴幻荪曾发表这样的评论:“富连成戏剧学社,就因为不追随时代潮流的推移,而反倒沾光了……”不过限于时代,反处恰于时代也。”戏曲艺术的守正创新,就是要在遵循戏曲美学精神和艺术规律基础上,通过融入时代精神、现代理念和当代科技成果,实现创造性转化、创新性发展,从而与时代发展相适应,与现代社会相协调,与人类情感相通,与观众审美相契合。

富连成社是中国戏曲史、戏曲教育史上的一段传奇,其历史、理论和实践给后人留下了宝贵的精神遗产。无论是其坚持不懈的精神,还是规范教学的理念,或是守正创新的智慧,都鞭策着当代戏曲教育者和创作者坚定文化自信,不断探寻艺术真谛,推动戏曲艺术在新时代焕发新的光彩。

(作者为一级演员、北京外国语大学艺术研究院名誉院长)

电视剧《北上》——

“情”是年代剧的生命线

张 颖

在网络内容层出不穷、不断争夺注意力的今天,年代剧何以在视听市场顽强占据一席之地?正在热播的电视剧《北上》或许提供了一种答案。它以独特的审美和叙事,满足观众日益升维的视听需求,又以对个体情感的用心观照,给人以情感抚慰和价值共鸣。

《北上》的叙事是生活化的,开篇以一个4分多钟的“认门”长镜头,勾勒出3代人、6个家庭之间包容互助的真情,构筑起独属于运河人家的烟火气和人情味。观众感慨:“《北上》让中国传统式的邻里关系回来了。”作品以温存但不美化的目光回望过去,不仅复现了当时的社会环境,而且让人物命运连通时代情绪,让故事有了情感锚点。为了还清邻居们买船入股的钱,梁海泓没有躺平,她要让因跑船生意一落千丈而日渐颓废的丈夫谢天成明白,一个卖早点的家庭妇女也能学开大货车赚钱,带领这个家走出困境。面对婆婆提出过境的无理要求,多年带着女儿忍气吞声的李燕

传承传统文化
需要更多青春范儿
——看综艺《少年中医说》

冷 焱

青年学子在扁鹊故里触摸中医历史,业内专家深入解读《黄帝内经》的养生智慧,AI问诊带来一场科技与传统的协同对话……中医药文化综艺《少年中医说》以青春视角讲述中医药故事,用创新表达激活文化基因,收获良好传播效果。

传统中医药文化的传播常因专业壁垒高、表达方式陈旧而难以触达年轻群体。《少年中医说》的突破性在于,它摒弃了单向灌输的“说教式”科普,转而以“盲盒路线+分组体验”的趣味形式,将中医药知识与青春活力深度融合。节目中,青年学子与艺人嘉宾组成“传承队”与“焕新队”,通过探访扁鹊、华佗、张仲景等八大医圣故里,在任务挑战中解锁中医精髓。

节目还直面“中医养生是否

电视剧《北上》海报。资料图片

终于爆发,如同从背后猛击一掌,促使家人振作起来。这些情节抵抗住了“话题叙事”的诱惑,让人物“是其所是”,于细微处勾连起荧屏内外。

年代剧往往给人画面泛黄的印象,但《北上》始终洋溢着青春与活力,它以青春化表达塑造成长型角色,传递出一种温暖且振奋的力量,让观众在年代叙事中看到指向未来的“箭头”。作品将90后成长史融入运河百年变迁,在如何让乡愁与梦想共生、让传统与现代共舞的解题中,实现人与运河的双向奔赴。

谢天成身为“船老大”的时代,因陆运取代水运的大势而落暮,谢望和、夏凤华等众多童年玩伴,也惜

中国深厚的现实主义传统,哺育着这片土地上生生不息的创作者。他们以自己的创作,让中国的文化产业超越了冷冰冰的成本计算、流程化的艺术生产,更多进入生于斯长于斯的人民的情感深处。比如康洪雷执导的电视剧《父辈的荣耀》,开篇就是一个长镜头,我们跟着这个镜头,跟着开往森林深处的小火车,一同进到林场的职工宿舍,进到923工队队长顾长山的家里。这个长镜头悠长且深情,以漂亮的现实主义影像语言,预示着这是一部深入林场工人日常生活的电视剧,预示着它将温情而坚定地陪伴在这些面临转岗困境的老职工身边,注视着基层党员如何带领大家走出困境。电视剧《山花烂漫时》,年轻导演费振翔以朴素明亮的影像风格,塑造出一个又一个含蓄隽永的场面:开学第一天学生们冒着大雨的艰难跋涉,张桂梅与教育局局长、副县长一次次的争吵,张桂梅与教师党员重温入党誓词后的激动……

蓬勃生长的新大众文艺,正在塑造着古往今来最为独特的中国艺术面貌,也为世界的文艺发展提供一个全新样本。新大众文艺的创作者们,扎根中华大地,面向现实生活,他们坚信艺术与生活的朴素关系,坚信艺术就是要表现这个伟大时代普通人的朴素情感。他们立足于当代中国的伟大技术成就,将现代艺术的一切技术手段,毫不客气地运用到对中国传统审美的再创造上。他们驾驭着不同的艺术形式,在观众挑剔的审美需求中精进发展。他们在诉说艺术为人民服务的朴素道理,也在不断扩展艺术为人民服务的广阔道路。

(作者为中国社会科学院文学研究所研究员)

懂又勇敢地感受着时代变革。经济变迁与个人成长的交织,让“北上”成为他们的共同选择,“花街六子”们从乡土墙间到都市闹荡的生命轨迹,镌刻着许多80后、90后的集体记忆,也暗含着现代化进程中挣脱舒适区、对未知与可能性的热烈拥抱。

《北上》将运河的兴衰放置于代际关系中书写,凸显了传承与创新的主题。剧中,新生代的拔节成长、创业突围与父辈“搁浅”于运河经济的生存处境,形成极具张力的代际叙事。一条沉船勾连出百年秘辛,三代人接力破解运河密码,新旧碰撞的火花里,年轻一代懂得了什么叫“根”。剧作巧妙地将2000年的少年身影与1950年父辈拉纤的剪影交织重叠,又让2014年北京写字楼里跳动的数据流与运河古道上亲人们的足迹遥相呼应。运河这个地理坐标,已经升华为承载文化记忆、凝聚情感认同的精神原乡,增添了作品的历史厚重感。

作为一部年代剧,《北上》通过情绪的表达、情感的体认,最终完成了情怀的彰显。歌谣文理,与世推移。虽然人生甘苦的内容和表现形式已然不同,但丝毫不影响我们穿越时空,在年代叙事中看见自己的真实悲欢,更看见面对人生起伏时的那种坚定信念何以生生不息。

什么是官箴?它是一种古代文体,阐述为官的原则和方法,藏着古人立身处世的智慧,起到警示、箴戒作用。微纪录片《中国官箴》第二季继续开掘这一传统宝库,以官箴典籍、历史故事、珍藏文物为依据,向观众生动传递尽忠、秉公、守正、立信、尚俭、择交、明节七种宝贵价值。这些精神财富,自历史长河中来,为历代英才传承,经由科技光影架设的桥梁,叩响心扉。

微纪录片《中国官箴》第二季——
箴言古语要想跨越时空有效传递,无疑需要具有说服力的讲述。纪录片从古籍文物等实证材料的详实介绍出发,追溯相关价值观念的源头和传承路线。宋代李元弼“临事当无心,无心则公,有心则偏”的自箴名句,宋代陈襄疏通钱塘六井、撰写中国最早的州县实务官箴书,明代王朝不计个人恩怨、秉公断案,他们高洁的言行和深刻的体悟,皆回应着西周时期述鼎铭文中的廉政思想。由此,“秉公”不再是抽象宏大的理念,它经由可观、可感、可信的历史之痕连接当下,观众得以思接千载,向历史深处求索。

说服力还在于以情动人。纪录片解说的是厚重的文化命题,但叙事却从观众最为熟悉的人情层面展开。何为“立信”?是汉

如何发挥真人秀节目的镜子作用,传递有益于世道人心的正向力量?这道考题不仅考验着创作者的本领智慧,更是从业者良知和担当的“试金石”

“人物越有争议,节目越有看点。”一些真人秀节目真是用足了这一流量密码。

比如,一档婚恋类综艺中,某女嘉宾言行不一,频频说谎,肆意发脾气,引发网友大量批评。尽管如此,节目还是凭借“争议人物”将热搜收入囊中,赚到了实实在在的流量。

有人会说,真人秀就是要真实,现实生活里有美丑,节目里也可以有,人物的负面言行可以起到反面教材的警示作用。这一说法有一定道理。真人秀对观众的吸引力,就在于通过别人的故事来反思自己的生活,无论正面的还是负面的,都有“镜子”的作用。就像小说、戏剧和影视作品里的反面人物,是必要且合理的。上述女嘉宾不当言行引发的网友批评,就显示了大众的“三观”之正。

不过,问题没有这么简单。真人秀不同于虚构作品,后者如小说、戏剧、故事片等,其“反派角色”的负面行为可通过“惩恶扬善”的人物命运设置来平衡,从而传达创作者明确的是非判断和价值观。真人秀节目则不同,参与者是现实生活中的真实人物,录制过程又通常强调“没有剧本”,节目中人物的不当言行会直接暴露在观众视野中,错误示例和蔓延效应更加明显。

更关键的是,一些真人秀播出平台和制片方,会在逐利诉求驱使下,用足“黑红也是红”的制胜逻辑,在黑一红的“正反反馈”中不断加大更有争议性的内容比重,放大负面效果,这对当下文艺生态的影响不容忽视。

对真人秀节目参与者而言,一旦将家务事搬上台面,就逃不过被讨论的命运,而成为公众人物,也意味着其言行将受到公众的审视。真人秀节目容易引发关注,但平台和制片方不能滥用这种关注。如何发挥真人秀节目的镜子作用,传递有益于世道人心的正向力量?这道考题不仅考验着创作者的本领智慧,更是从业者良知和担当的“试金石”。

本版邮箱:wenyipl@peopledaily.cn
本版责编:胡妍妍
版式设计:赵德汝

清风吹过 箴戒犹在

清风吹过 箴戒犹在
州牧郭伋“信立童昏”的佳话,为遵守和孩童的约定,早到一天的他宁愿选择露宿荒野。何为“择交”?是包拒拒绝富翁宴请、坚持苦读的故事,让观众感受到拒绝无效社交对事业、对人生的积极效果。

真诚的文化讲述、真实的历史还原,需要制作技法来托底。纪录片虽然每集只有10分钟,但无论历史场面还是自然景观,都没有“减配”。虚拟拍摄、生成式人工智能等新技术的运用,为作品效果增色。历史上的人和物得以细腻呈现,光影交错中,观众与古人共享日月流转和生活空间,与先贤实现情感的共振。

回溯官箴的意义,在于揭示传统文化与当代价值的同源共生,进而涵养风清气正的精神家园,塑造正气充盈的社会生态。就像片中东晋陶侃收集木屑铺成雪天防滑路,这种节俭朴素、力戒奢靡的做法在今天仍值得倡导。在推进作风建设常态化长效化、全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之际,官箴传递的“君子之交方能长久”“守正自持才能专注事业”等深邃智慧与至理守则,值得细细品读,身体力行。