

委员 笔记

为文艺界鼓与呼

田沁鑫

长、收获满满，走过了不平凡的五年。
2018年3月，我以一名导演的身份成为了一名新委员，佩戴委员证走进人民大会堂，使命在肩，倍感光荣，认真聆听政府工作报告，努力向老委员学习，以高度的责任感积极参政议政。

2019年3月，习近平总书记看望文化界、社会科学界委员，我作为首位发言代表，作了题为《不负新时代 攀登新高峰》的发言，汇报了自党的十八大以来，在习近平总书记的关心关怀下，文艺界焕发新风貌，实现新作为。习近平总书记激励我们，要“坚持与时代同步伐、以人民为中心，以精品奉献人民、用明德引领风尚”，给文化领域提出要求，给文艺战线引领方向，给我以莫大的鞭策。

在担任第十三届全国政协委员期间，我勇挑重担，连续多年担任全国政协新年茶话会文艺演出总导演，积极建言文化繁荣发展，推动文艺创作不负新时代、勇攀新高峰。2021年3月，我荣幸地获评首届“全国政协委员优秀履职奖”。

2022年3月，也是我作为第十三届全国政协委员的最后一年任期，我在人民大会堂作了题为《坚守人民立场 努力开拓社会主义文艺新境界》的大会发言。尽管在任庆祝中华人民共和国成立70周年大型文艺晚会《奋斗吧 中华儿女》总导演时，我曾无数次站上过这个舞台，但站上讲台，作大会发言时，我还是难掩激动，深感神圣和庄严。

5年来，我勇担使命、不负光阴，这5年也将成为我毕生难忘的一段经历。作为一名连任委员，未来5年，我将以更加自信和成熟的态度履职尽责，建言献策，为文艺界鼓与呼，团结带领广大文艺工作者，不断推进社会主义文化强国建设的崭新实践，为铸就社会主义文化新辉煌提供不竭的创新动能，书写中国式现代化建设的崭新篇章！

（作者系全国政协常委，国家话剧院院长）

艺文 从谈

中国歌剧舞剧院的舞剧《孔子》

文化是民族精神的命脉，文艺是时代前进的号角。文艺作为文化的重要组成部分，以其独特的思想性、艺术性和表现性，在文化建设和发展方面有着不可替代的作用，推动文艺高质量发展是繁荣我国文化事业和文化产业的必要条件。

当今，随着科技的高速发展，新技术、新业态、新模式层出不穷，大众对文

边走边写

《牡丹亭》，昆曲人的梦想守望

谷好好

明代伟大剧作家汤显祖创作的《牡丹亭》以积极浪漫主义的表现方法和曲折离奇的戏剧情节，表现出高度的思想性和艺术性，是中国戏剧文学发展史上一个重要的里程碑。“情不知所起，一往而深……”《牡丹亭》诞生400多年来，一度成为昆剧名作的代言，它是每个昆曲演员的梦，也是每个昆剧团的梦。

演绎全本《牡丹亭》是一次浩大的艺术工程，在不同时代的每一次创演都具有独特的文化意义。上海昆剧团建团40多年以来，对《牡丹亭》的修改提高与演绎曾有10余次之多，在国内外戏剧舞台上享有盛誉。然而，因为《牡丹亭》体量巨大，博大精深，唱做繁难，包括当下观众的审美范式等各种因素，这部作品一直没有全本演出。

上海昆剧团探本溯源，钩沉史料，潜心打磨，创排全本55出昆剧《牡丹亭》，通过上、中、下连续三台大戏的体量，深入挖掘经典作品中蕴含的人文价值和艺术价值，以今人视角，讲古典精神，力求打造出一部思想精深、艺术精湛、制作精良的昆曲艺术佳作。2022年11月，历经数年的精心策划和潜心创排，凝聚着无数昆曲人热血的全本55出昆剧《牡丹亭》于上海大剧院首演。

在中国式现代化进程中，戏曲领域该有怎么样的作为和担当？新征程上，如

何适应时代特点，如何有所创新、有所创造、有所建树，考验着每一位戏曲人。“万物有所生，而独知守其根。”戏曲的传承发展只有在中华文明中找到源头活水，守根护脉，方能以古鉴今，才能在舞台上把国家和民族的精神血脉薪火相传，才能守正创新地用戏曲语汇构建起中国叙事、中国表达、中国价值，让世界看到、看得懂，这才符合国家对推进中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展战略的需求，也对进一步厚植文化自信，推动实现中华民族伟大复兴具有深远意义。这正是戏曲人时代的使命，也是发展新机遇。

戏曲艺术的发展既需要传承也需要创新。全本《牡丹亭》的“守正创新”是在对昆曲和汤显祖剧本守正基础上的创新。郭小男导演始终坚持“旧中见新，新中见根”的创作理念，守住了汤翁原著深沉的历史品位与美学风范，同时又注入了新时代大众的审美精神和鉴赏情趣，令全剧长达8小时的舞台呈现大气、大美、典雅、深沉，彰显了中华美学精神讲求的“托物言志，寓理于情”和“形神兼备，意境深远”，体现了“知、情、意、行”的统一。不断开掘作品的文化内涵，深入探究作品的精神内涵，是我们这代人重要的文化使命。不偏颇、不简化、不丢失原著文脉，保留和发掘作品中弥足珍贵的价值体系，忠于原著精神，创新表现形式，希望这次全本《牡丹亭》通过新的精神

时代 新影

坚持不懈追求“艺术真实”

张凯丽

近年来，我国影视剧行业迅猛发展，屏幕上出现了众多叫好又叫座的影视作品，不仅丰富了百姓的精神文化生活，同时也展现了新时代文艺的新面貌、新气象。党的二十大报告指出：“坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。”影视剧行业怎样更好讲述中国故事、展现中国形象？这成了摆在所有从业者面前一个充满机遇与挑战的课题。

如今，新媒介的普及改变了影视剧触达百姓的方式，大家随时随地都能欣赏到各类影视剧作品，但当面对众多影视剧时，决定观众是否喜欢、能否受益的，恰恰是剧集本身的质量，包括故事情节、人物表演、环境营造等，这些要素是否达到了“艺术真实”是其质量的关键。

去年播出的《人世间》与今年刚刚播出的《狂飙》都产生了现象级影响力。《人世间》改编自著名作家梁晓声的同名小说，故事跨度几十年，而《狂飙》的时间跨度也达20年之久，但每一个时期发生的具体情节都能令观众产生共鸣，也总能给人以“情理之中、意料之外”的惊喜感；人物表演方面，这两部电视剧中，大大小小数十个角色，都有其特点，而每一个角色的塑造都恰到好处地迎合了人物的性格及所处的时代、环境，让观众觉得演的就是自己身边的老张小李，演的就是既

生活化又有艺术创造的正反面角色；环境营造方面，服装、化妆、道具等各工种也非常出彩。《人世间》打造出了一个活生生的北方城市平民社区“光子片”，《狂飙》的取景选择，让观众仿若身临其境，心理距离瞬间就被拉近了，也为大家更好融入剧情营造了必要的环境。从情节真实、表演真实到环境真实，《人世间》与《狂飙》都恰到好处，可谓是现实主义题材影视剧的典范之作。虽然“艺术真实”不能等同于完全的“生活真实”，但它是对“生活真实”的一种形象认识，是文艺工作者从真实的生活中提炼、加工、概括、创造出来的。“生活真实”是“艺术真实”的来源和基础，而“艺术真实”是对“生活真实”的净化、深化和美化，两者是文艺工作者的主观审美认识相统一的产物。这样的统一程度越高，就越能拉近作品与观众的距离。

纵观目前的影视剧创作，虽然已经有了长足进步，但有时在追求“艺术真实”方面还应再补短板。前些年的所谓抗日“神剧”离奇的、脱离真实性的剧情，现在已基本杜绝，但还是会有一些作品在故事情节方面一味地追求画面刺激、抓观众眼球而脱离故事发生当下的实际情况；人物表演上，有些作品更多地看重外在的演员形象的靓丽、帅气上，缺乏对角色内心情感的挖掘与表达；环境取景、布景上，偶尔也会出现为了节省成本或缩短拍摄周期而出现穿帮镜头，甚至粗制滥造的情况发生，这也直接影响到了一部作品的质量。

艺术来源于生活，但高于生活。不论现实主义题材还是历史题材影视剧创作，都应注重“艺术真实”与“生活真实”的有机统一，从剧本、表演到服化道等各个工种，都要在“生活真实”的基础上塑造“艺术真实”，从而更好表达作品所要传递的真实情感及魅力，一旦哪个环节出现偏差，观众就很容易跳出剧中所营造的氛围，这无疑会让一部影视剧整体的效果大打折扣。

就影视剧创作而言，只有更好发扬工匠精神，拿出思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，才能更利于讲好中国故事、展现中国形象，无愧于人民、无愧于时代。我觉得应该从多方面着手。我建议，利用资金杠杆，助力影视剧创作。以“艺术真实”为评判准则，广电、文旅等相关部门可联合设立专项基金，对审核通过的影视剧项目，给予专项资金扶持；广电、文旅等部门还可与国有金融机构设立专项贷款项目，对入围影视剧项目在贷款审批、发放等环节提供便利，让剧组免除后顾之忧，把更多精力投入创作中。资金帮扶对于影视剧质量而言，虽然不是最重要的因素，但在一定程度上能起到激励作用，且在相当程度上可助力精品的创作。

设立专门的委员会，进行把关、指导。广电、文旅、文联等部门以追求“艺术真实”为前提，联合设置专门委员会，对影视剧在剧本创作、剧本审核、播前审查进行专业把关、指导，提升作品质量，委员会专家库成员应由各领域专业人士组成，最大限度杜绝影视剧各环节在追

求“艺术真实”上的盲区，委员会成员与各剧顾问职责略有相同，但在审查方面对具体作品是否投拍、公映具有否决权。

在国家级奖项评奖期间，开设研讨环节。在飞天奖、金鹰奖、金鸡奖、华表奖等国家级电影、电视奖项评奖期间，以追求“艺术真实”为主题，设置专门研讨环节，对有瑕疵的作品、优秀作品进行深入剖析，让影视剧制作各工种工作者参与其中，梳理、探讨工作中的优点与不足，以此提升影视剧质量。

定期开展交流、采风活动，提升艺术素养和工匠精神。让文艺工作者在真实生活中寻找、捕捉真情实感，除了演员、导演、编剧之外，应多组织服化道等其他工种人员加入采风队伍。将这些交流、采风活动的参与频次，纳入到文艺工作者的职称评定或相关资格认证环节，以此督促大家在此过程中提升自身素养。

（作者系全国政协委员，著名影视表演艺术家）

名家 名笔

那一年的梅葆玖先生

郝钧剑

今年是《百花迎春·中国文学艺术界春节大联欢》创办20周年。作为当年的操办者，我剪辑了从2003年至2016年共14届由我策划执导的精简版。蓦然回首，感叹着其中许多节目背后都有一个特别的故事。2016年大联欢中梅葆玖先生的演唱，就有。

那年的《百花迎春》，我策划了他与杜近芳、叶少兰三位京剧大家分别与其徒弟联袂演唱的环节。开始策划时我亲自给葆玖先生打电话邀请，他欣然同意了，并提出要徒弟李胜素、胡文阁同唱《梨花颂》。我求之不得。之后，我们的合作进程十分地愉快顺利。

其间葆玖先生给我打过电话，叮嘱我一定不要把他在唱完后结尾时那几小节无词的音乐过门删了。更让我感到诧异的是，胡文阁亦两三次为此事联系我，让我千万不要保留着这节音乐，并说他师父已经在精心编排这节音乐中要向观众告别致意，诚挚谢幕的身段了。

我担任过四届全国政协委员，其中有两届与梅葆玖先生同组，都在文艺界别。加上我特别喜欢向他与李世济、叶少兰、李维康等京剧前辈讨教，便深知他们那一代演员对艺术的精益求精。于是我也嘱咐音乐编辑，千万不要保留住那节音乐，以成全葆玖先生在艺术上追求的善美、完美。

联排那天，鬼使神差，我临时为这个节目加了20位年轻人的合唱，并对这些年轻人说，这个机会千载难逢啊！一定要好好唱啊。如此用心良苦，就是想衬托出葆玖先生精心设计的向观众谢幕的殷切情怀。其实细想一下，这也是在无形中流露出了自己的，也是一切艺术家的一种拳拳之心啊！那天演出效果果然很好，全场报以热烈的掌声。

演出结束，要将近3个小时的节目剪辑成一小时五十分钟的播出版。于是大量的节目要有删减。而可删减的部分往往就是节目之间的过场、音乐之间的过门。当到《梨花颂》时，几乎所有年轻的编辑人员都劝我把这近一分钟

逢汤显祖与莎士比亚逝世400周年，上海昆剧团开启《临川四梦》世界巡回演出超60场，上座率高达95%，足迹遍布北京、广州、上海、济南、深圳、昆明、贵阳等国内城市，并远赴美国纽约、华盛顿、捷克布拉格、比利时布鲁塞尔等海外地区，为国家文化走出去战略增添了精彩。此外，上昆坚持不懈做海外校园推广，在日本早稻田大学、明治大学等多个国家的学校举办多场昆曲艺术鉴赏和演出，积极培育“昆曲”粉丝，增进中外文化交流，扩大昆曲艺术影响力。

此次全本《牡丹亭》的创排正是我们昆曲人在新征程上，秉持对中华优秀传统文化的自信心，向经典致敬的一次再出发。全本《牡丹亭》的推出是上海城市精神长期滋养孕育的结果，上海昆剧团将始终秉持“继承经典、打造经典、演绎经典、传播经典”的精神，更加坚定文化自信，坚持创造性转化和创新性发展，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，用戏曲艺术讲好中国故事，唱响中国声音，推动中华优秀传统文化更加自信地走向世界。

每个人的心中都有一座“牡丹亭”。全本《牡丹亭》凝聚着上昆几代人对昆曲事业的执着和热爱，也是我们每一个昆曲人的梦想和守望。
（作者系全国政协委员，上海剧协主席、上海昆剧团团长）

上海昆剧团全本《牡丹亭》剧照

面貌、新的人文解释、新的表达走向以及新的舞台呈现，获得正本清源式的回归与重塑，更为持久地表达和弘扬昂扬的精神内涵与价值意义，为后人留下不负时代、不负昆曲，具有高峰艺术价值的佳作。

上海昆剧团始终坚持以弘扬昆曲艺术为目标，一方面积极参与各类文化外交活动，一方面主动探索契合国际商业营销模式的发展道路，两线并进，积极拓展海外市场，推动昆曲走向国际舞台。2016年恰

的结尾删了，说这一分多钟的时长，就可以“挽救”留住一首歌，多展示好几位演员了！

我犹豫了！又犹豫，眼前不断地浮现出葆玖先生与我谈艺术时的专注，谈表演时的兴奋，谈观众时的崇敬，谈人生时的淡定。感动使然，最后我还是留下了他频频向观众挥手，翩然仙去的身影。

两个多月后，他去世了。一段不胜唏嘘的故事。一段最后的谢幕人生。

（作者系第九、十、十一、十二届全国政协委员，著名歌唱家，中国·东盟艺术学院院长，博士生导师）

