

开掘深度、情感厚度与时代热度 建构起革命史叙事新高度

近年来，重大革命题材（以纪实为主、表现老一代革命领袖）和革命历史题材（以虚构为主、表现普通人的革命斗争与命运轨迹）影视剧佳作连连，在观众中形成了上佳反响，其创作盛况、艺术经验也得到了学界的高度肯定，成为学术研究与论坛研讨的热议话题。无论是近期热播的电视剧《西北岁月》，还是近年来《海棠依旧》《伟大的转折》《古田军号》《觉醒年代》《1921》《啊摇篮》《邓小平小道》《大道薪火》《追风者》《革命者》《望道》等一批此类题材影视剧，其创新经验为未来的创作发展提供了思考与展望。

开掘深度：对党史革命史的探寻钩沉

党史、革命史承载着中华民族追求独立解放的不屈斗争精神，也凝聚着血与火的民族记忆，蕴含着宝贵的革命文化，始终是重大革命题材与革命历史题材影视剧创作的富矿。前文所述的一批优秀影视剧深度开掘这一创作富矿的细部深处，钩沉、探寻新的“历史发现”与“历史细节”，使作品对老一辈革命领袖、将领与英雄的历史功勋、革命生涯、人生轨迹的把握增添了更丰富的审美发现。

正在热播的《西北岁月》书写新民主主义革命时期西北大地的峥嵘岁月。剧中，伟大的共产主义战士、杰出的无产阶级革命家习仲勋同志的成长奋斗历程，刘志丹、谢子长等陕北革命根据地领导人的斗争生涯，连西北大地革命战士的前赴后继、普通百姓的悲苦“歌哭”这些此前不为观众所熟悉的故事，在剧中得到了丰富感人的呈现。作品始终葆有庄重而强烈的艺术张力与感染力，成为一部史诗性佳作。

该剧从1927年蒋介石发动“四·一二”反革命政变、李大钊先生英勇就义、革命陷入低潮的严酷背景开篇，起笔便展现了少年习仲勋对中国革命道路的坚定选择、敢作敢为的坚毅个性，以及他在狱中入党、坚定跟党走、为革命奋斗到底的坚强意志，人物眼中炙热的光、朴素平实的人物语言，无不生气蓬勃、新鲜有力。

再如电影《邓小平小道》，讲述伟人邓小平1969年10月至1973年2月期间在江西南昌新建县拖拉机修配厂的工作生活这段此前人们不太熟悉的经历。影片生动展现了邓小平同志的工作日常，照顾鼓励残疾儿子的浓浓亲情，以及一代伟人在小道上无数次往返时对中国国家前途命运的深沉思考；小道，也正是总设计师邓小平同志通向改革开放这一康庄大道思想的宝贵诞生地。在此，大小结合暗合艺术规律的辩证法，以小见大，以小喻大，

将邓小平同志的人格魅力丝丝入扣、感人至深地揭示出来。

革命历史题材影视剧中的“历史发现”与“历史细节”，可能是一个之前未曾得到呈现的历史人物、一个历史事件或一段历史材料……在作品中都转变为党史革命史的新鲜审美发现。习仲勋同志加入革命很早，13岁入团、15岁入党，不足19岁领导“两当兵变”，曾被称为“娃娃主席”。在《西北岁月》中，习仲勋最初的少年气被表现得充分饱满，他和父亲关于“天塌下来，让大个先顶着”的一段对话饶有趣味；父亲舐犊情深、担忧孩子的安危，而少年习仲勋则是坚毅坚定、敢作敢当。

同时，这种“历史细节”常常伴随着创作者精神灼照的神来之笔，从而超越既有的创作思维。如新近获奖影片《志愿军：雄兵出击》全景式展现抗美援朝战争，片中作为中国赴联合国代表团特派代表的伍修权在联合国义正辞严的抗议掷地有声，代表团成员唐崖高超的英文翻译水平和修养风采令观众眼前一亮，而片中运输车司机爱国华侨赵安南又是神枪手等情节细节，则将揭秘的纪实感与强烈的戏剧性紧密结合在一起，让观众心灵受到精神洗礼的同时，又深深沉醉于影片的魅力。

另外，这种“历史发现”决不是对历史的猎奇，或是对伟人生平身世的传奇化书写与私密化编造，这方面新世纪之初个别红色经典的改编一度走过弯路。近年来该类创作以历史唯物主义精神与现实主义创作原则来把握领袖英雄的人生沉浮与命运轨迹，并不总是表现伟人的辉煌时刻，也实事求是地表现老一辈革命领袖的人生低

谷，如《古田军号》中毛泽东主席一度病苦交加，《伟大的转折》中毛主席在遵义会议前处于被排挤被边缘化的艰难境地，但越是艰难，越表现出毛主席坚定的革命意志以及他对中国革命前途的高瞻远瞩的预见力。

情感厚度：对革命史上伟人英雄人生情感的亲切触摸

“青春化表达”作为建党百年影视剧创作的重要特征获得了人们的高度认同，但同时更带有普遍性的特征则是该类创作对伟人英雄丰富人生情感的真切触摸，这是拉近革命史上伟人英雄和当下受众的距离、激发普遍审美共情的一把钥匙。

如《西北岁月》中习仲勋对齐心的一见钟情，一往情深表现得自然美好，毫不拖泥带水，与他果敢坦率的个性一脉相承，为人物增添了可爱率真的人格魅力。他对百姓牵挂、关心，点点滴滴，无不寄托着深情厚意，贯穿作品始终；一句“把屁股端端正正坐在老百姓这一边”，朴实亲切，道出的正是他作为人民公仆的肺腑心声。剧中刘志丹的人物形象塑造也十分成功，为革命全心付出，让他无暇顾及家人而充满歉疚。面对忽然来到眼前的家人，这位铁骨铮铮的革命家内心情感汹涌、泪流满面，也令观众禁不住动容。

再如《啊摇篮》讲述烽火年代中延安保育院的难忘历史，是对建党一百周年真挚清新的别样献礼，剧中丑子冈院长竭尽全力保护红色血脉，她的个性既坚定坚韧又温柔美好，是女性、母性与党性的结合。作品以女人和孩子为表现对象，格局格局却开阔厚重，丑子冈这位半个多世纪前的革命女性就像是人们身边的知心大姐，亲切感人，充满力量。

时代热度：革命史与时代命题跨时空回响，叩击大众心灵

近年来此类影视剧在题材内容上不断寻求拓展，2024年有多部作品涉及金融题材，如《追风者》表现上海金融的股市风云，以及国民党中央银行以改革始、以腐败终的闹剧悲剧，并通过年轻人魏若来的命运沉浮与人生道路抉择，表现了1930年代初中央苏区突破国民党金融围剿和铜矿贸易封锁的曲折故事。而2023年的重大革命题材剧《大道薪火》和《破晓东方》即不约而同地涉及了金融题材内容，显示出该类创作追求创新的前瞻性。

《大道薪火》将中央红军反围剿与苏区的金融初相结合，武戏、文戏彼此交织穿插，将故事讲述得起伏动人。剧中毛泽民任银行行长，从一穷二白做起，救助会设计纸钞的黄亚光，历经西商会筹款、苏区铜矿贸易无法顺利开展等难题，也表现了毛泽东等老一代革命家的清廉作风与为民初心，对当下观众而言充满新鲜感；同时，经济、金融、贸易正是当下观众所关注和熟悉的时代热点，也让人们产生了强烈共情。该剧相对2010年播出的《红色摇篮》来说，更是一种新鲜的切入角度。《红色摇篮》主要从中央苏区的军事斗争、第五次反围剿失败、中央红军实施战略转移、开始长征等着笔，毛泽东作为革命者、军事家与诗人才情被表现得感人而传神。《大道薪火》则为当下观众提供了一个更为全面深广的中央苏区的全景图。

时代热度，还体现在此类题材影视剧的表现内容触及当代话题，引起跨时空的回响。近年来无论是《觉醒年代》《大浪淘沙》《1921》还是《问苍茫》《鲲鹏击浪》《追风者》，都将革命者、年轻人的生存境遇、对人生道路的抉择融汇于他们对国家民族前途命运的思考之中，作品中无论是伟人、英雄还是虚构的普通年轻人，如青年毛泽东、李达、陈延年陈乔年兄弟、魏若来……朴素的人道主义情怀、善良正直的人性底色以及忧国忧民的理想主义追求，都是人物得以跨越时空、叩击当下年轻人心的情感基础。该类创作也因此能够完成主流意识形态的价值赋能，借由荧屏艺术搭建、打通当代年轻人学习党史革命史的通道。

当然，叙事手法如悬念技巧、影像风格、新技术赋能以及宣传推广手段等，无疑都将助力革命叙事成功走进观众心灵，而革命史的深度开掘、情感表达的真挚深厚以及表现内容紧密连接时代，或许可以为创作提供更多动力源泉与内容根基。

《小巷人家》 呈现岁月温情和时代印记

电视剧作为满足大众精神文化需求的文艺形式，不仅提供了比历史记录更加细腻、温暖的文化记忆，还构建起普通百姓之间的情感纽带，形成共同的精神家园。近日，由正午阳光出品、张开宙导演的电视剧《小巷人家》正在热播。该剧的故事从20世纪70年代末讲起，围绕居住在江苏苏州某棉纺厂家属区一条小巷中的庄、林两家人展开，剧中人共同经历恢复高考、知青返城、个体经商户兴起、住房制度改革、家电普及、上海浦东开发等历史事件，让观众在品味这方小院里的人间烟火气的同时，感受风起云涌、变化万千的时代脉动。

生长于同一时代的人们，总有属于他们的独特时光印记。《小巷人家》遵循“年代剧”这一类型对纪实美学的追求，通过大量真实的画面，展现出动人的、充满情感的百姓日常生活。所谓“人间烟火气，最抚凡人心”，是庄、林两家人即使粗茶淡饭，也能把日子过得有滋有味；是孩子们跑到先买了电视机的人家，簇拥在一起看黑白电视；是夏夜一家人手摇蒲扇吃西瓜……看似琐碎的家长里短，却洋溢着值得细细品味的生活气息。在当今快节奏的现代生活中，这个娓娓道来的温情故事提供了一种情感慰藉，打动人心。

这部剧以诙谐幽默、轻松有趣的喜剧风格，讲述普通家庭的故事和人生百态，揭示了那个年代人们的“生活哲学”。剧中，林栋哲活泼调皮，宋莹与丈夫林工常因儿子的教育问题感到头疼，但他们始终尊重孩子的选择，努

力将其培养成更好的人；宋莹一家为了攒钱购买电视机和冰箱，过上了极度节俭的生活，有一段全家一人一只炒锅、吃炒锅，但为了帮庄家大儿子庄图南买自行车，宋莹又把钱借给他妈妈黄玲……这些磕磕绊绊又苦中作乐的日子，体现了两家人想把日子过好的共同追求，也蕴含了源于生活的深刻感悟。随着文艺作品越来越注重面向全年龄段的受众，这部剧彰显出独特的共情力。

《小巷人家》也表现了中国人宝贵的精神品质。剧中，黄玲是一位出色的棉纺厂女工，性格坚韧、质朴，无论是家庭生活还是厂里的工作，都处理得井然有序；宋莹则热情直率，是与黄玲形成性格互补的女性形象，各自展现出独特魅力；黄玲的爱人庄老师虽然有点传统保守，但他执着于教育事业，耐心指导年轻人，反映出老一辈人对“知识改变命运”的崇信；林工富有生活智慧，对家庭的责任感以及对妻子宋莹的尊重和爱护显而易见……此外，庄、林两家的邻里之情，黄玲与宋莹的姐妹之情以及年轻一代的友情、爱情等，共同绘制了该剧明亮温暖的人物画卷。

《小巷人家》在内容、表达的多种尝试中，体现出普通人与时代的同频共振，更借植根于生活的百姓群像，书写了中国人的“精气神”。故事后期，小巷中的人们走上了不同的人生道路，映射出人们多样化的追求。他们都在跟随时代的步伐前进，而剧中那一幕幕温馨场景，也长久地萦绕在观众的心头……

《不讨好的勇气》 以喜剧之名 解构青春的勇敢

在快节奏的时代，每个人都在寻找那片能让心灵得以小憩的净土。日前，现代都市剧《不讨好的勇气》在腾讯视频开播，以其轻松、解压、年轻态的叙事方式让观众耳目一新。该剧用喜剧的外壳将关于如何有效职场交往、如何打破讨好型人格、如何实现自我价值等与你息息相关的社会性议题巧妙剖析演绎，为每一位在都市拼搏的年轻人带来了几分温暖与治愈。

不同于传统偶像剧的常规套路，《不讨好的勇气》在剧情设计上进行了大胆创新。大厂女孩吴秀雅（李庚希 饰）在一次机缘巧合中偶遇高中同学史野（魏大勋 饰），并通过脱口秀这一全新的娱乐方式找到了可以直率表达自我的舞台，从而开始着手改变自己一成不变的生活状态，逐渐地找回了那个年轻时的热情、张扬、自信的自己。

剧中多位新派喜剧演员，如自带喜感的魏大勋、张弛和王皓，以及多次登上春晚舞台的小品演员牛莉的加入，不仅为剧集增添了轻松愉快的观赏氛围和创意活力，更让观众在欢笑中感受到了生活的真实与美好。在《不讨好的勇气》里，每一名表演者都在用

最接地气的语言，四两拨千斤地解构着生活中的种种不易，让观众在捧腹的同时，也不禁对那些日常琐碎有了新的认识和思考。值得一提的是，《不讨好的勇气》在视觉呈现上也颇具匠心。在不少舞台表演场景中，导演通过打破讨好型人格、光影交错的灯光设计，配合服装、妆造和道具等元素的巧妙运用，潜移默化地突出着剧中人物的性格特点和身份特征，增强了剧情的层次感 and 视觉冲击力。特别是吴秀雅拿起话筒走上脱口秀舞台的那一刻，看似是一场普通的社交表演，却是剧中人物与现实生活的独特对话。这种既真实又梦幻的视觉设计效果，将演员与观众紧密连接起来，不仅能让观众置身剧集之中，充分理解各个人物，又能保持清晰、立体、全面的观察角度。

从目前剧集播出的口碑来看，《不讨好的勇气》像是一场心灵的按摩，正在用独特创意和方式轻轻抚平着观众内心。《不讨好的勇气》也在试图告诉观众，即使面对再大的困难，也要保有那份“不讨好”的勇气，在笑声与泪水中勇敢地做自己，见证成长的美丽，更活出真实的自我。

中国原创音乐剧 要多讲中国人自己的故事

11月26日晚，2024北京·天桥音乐剧年度盛典在京举行。当晚，2024北京天桥音乐剧年度盛典推优揭晓。盛典上，除了颁发荣誉之外，现场还呈现了《献给阿尔吉侬的花束》《婚礼歌手》等音乐剧片段，演唱了《悲惨世界》《伊丽莎白》等经典音乐剧曲目，尚未公演的《金风玉露》也首次亮相，精彩表演观众先睹为快。

来自中国演出行业协会的数据显示，2024年1月到10月，我国音乐剧演出场次1.36万场，票房13.96亿元，观众人次超过了580万。在整体市场环境当中，可谓逆势上扬。其中，1到8月，投入市场首演的原创音乐剧项目达到了68个，演出场次已经将近1400场，票房超过4000万元。原创音乐剧的上升态势也令参加盛典的音乐剧人们感到兴奋和鼓舞。何念、阿拉丁·阿

斯哈力、丁臻滢、喻越越等多位音乐剧从业者在现场表示，好剧本，尤其是能讲中国故事的好剧本，是未来原创音乐剧能越来越好的根本。

在演员阿拉丁·阿斯哈力看来，虽然音乐剧是舶来品，但要创造出属于我们本土的优秀音乐剧作品，就需要在借鉴西方音乐色彩的同时，融入传统文化的音乐旋律。“要做好中国原创音乐剧，故事必须过硬。”阿拉丁·阿斯哈力呼吁更多经验丰富的音乐剧编剧能参与到这一领域，共同推动中国原创音乐剧的发展。

演员喻越越也表示，中国原创音乐剧应更加关注讲述中国人自己的故事。“希望中国音乐剧能够更多地讲述中国人自己的故事，同时可以有更多不同类型的原创音乐剧作品，以满足

观众多样化的需求。”

要想创作出更多优质的中国原创音乐剧，优秀的人才必不可少。导演何念认为，中国原创音乐剧为音乐剧演员提供一个展示才华的平台，同时让他们在舞台上积累经验，提升与观众的互动能力。但同时，何念也指出，现在很多音乐剧演员在唱功上已经非常出色，但缺乏舞台经验和与现场观众互动的能力。因此，他希望，“通过更多的原创音乐剧演出，为中国音乐剧界输出大量的人才”。

德语原版音乐剧《伊丽莎白》音乐剧版音乐会摘取“年度最佳引进剧目”的桂冠，《献给阿尔吉侬的花束》中文版则荣获“年度最佳改编剧目”，“年度最佳原创剧目”由《大江东去》获得，《爱情神话》的导演何念，《亦梦亦真

的编剧许锐分别获“年度最佳导演”和“年度最佳编剧”。

“年度最佳男演员”“年度最佳女演员”两大奖项中，余俊涛凭借在《爱情神话》中的精湛表演将“年度最佳男演员”收入囊中；丁臻滢则在《胭脂扣》中的出色表现赢得了“年度最佳女演员”的桂冠。

“年度最期待剧目”“年度最具人气男演员”“年度最具人气女演员”三项大众评审选出的奖项分别由音乐剧《扬名立万》、演员王凯和杜鑫艳获得。王凯表示，“作为一名歌剧院演员，在音乐剧舞台上立足，不光要唱、要演，还要跳，挺难的，但是我做到了。”继去年获得最具潜力女演员后，杜鑫艳今年又被观众票选为“年度最具人气女演员”，她开心表示，“希望接下来的一年可以一直自信、骄傲，光彩地站在舞台上。”

推行文明实践 践行志愿服务 争做文明市民

