专家评论

电视剧《理想照耀中国》

庆祝中国共产党成立100周年
The 100th Anniversary of the Founding of The Communist Party of China

40个共产党员的故事
40个创造历史的瞬间

一百年中有一群年轻人 他们理想正当“燃”

尹鸿 （中国文艺评论家协会副主席、清华大学教授）

《理想照耀中国》以一流的创作阵营、创新的内容形态、理想主义的精神气质、人民至上与民族大义的主题表达、纵横覆盖的时空范围，加上全媒体平台的传播和推广，引起了观众、特别是青年观众的关注和共鸣，成为继《觉醒年代》之后播出的历史和主题的真正“续集”，表现了觉醒之后中国共产党所走过的艰苦卓绝的道路，是中共百年党史的形象教科书，也是建党百年主题剧目的代表性作品。

该剧共40集，开创了一种“主题系列剧”的创作形态——各集之间在人物、事件、时间、空间上基本独立，没有故事上的因果联系，却由一条精神红线贯穿起来，通过歌颂党、歌颂人民、歌颂祖国、歌颂英雄，表达了“中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心”的基本主题。从建党前后陈望道翻译《共产党宣言》到新时代的脱贫攻坚事迹，40个故事，成为了中共党史的形象教科书，塑造了中国共产党人的楷模群像，阐释了中国共产党从弱到强、从小到大、经磨历劫、创造辉煌的历程和其中蕴含的历史规律。

按照“小切口、大情怀、正能量、青春态”的创作要求，40个短剧有一个共同特点：没有直接去表现重大历史事件和领袖人物，一方面避免了近二三十年同类题材的重复，开拓了新的题材空间；另一方面也体现了对百年来不同身份、不同岗位、不同使命的共产党人的崇敬，表现了党的群众基础和政党力量。正如马克思主义者所强调的那样，历史不仅仅是伟大人物所创造的，“人民、只有人民才是创造世界历史的真正动力”。这些普通共产党人就是人民中的先锋队，把镜头对准他们，体现的正是一种历史唯物主义创作态度。

全剧将建党百年的历史划分为革命时期、建设时期、改革时期、复兴时期四个阶段。革命时期（1921–1949），选择了《共产党宣言》译者陈望道（《真理的味道》）、长征途中为背一口行军锅而牺牲的炊事班（《雪国的篝火》）、以相机作为武器的战地记者方大曾（《我是小方》）、《把牢底坐穿》的“铁窗诗人”何敬平（《叛逆者》）等；建设时期（1949–1978），选取了从扫盲实践中总结出“速成识字法”的祁建华（《秀才遇到兵》）、献身核武器研制的科学家邓稼先（《冰糖》）、西北边陲的“白衣圣人”吴登云（《白骏马》）等；改革时期（1978–2012），选择了第一个个体户章华妹（《纽扣》）、带领16名下岗女工创立圆方公司的薛荣（《从头再来》）、国境线放牧守边34年的卓嘎姐妹（《家是玉麦 国是中国》）等；复兴时期（2012–2021），则选择了红色文化工作队乌兰牧骑（《我们的乌兰牧骑》）、帮助村民脱贫致富的大学生村官雷金玉（《希望的田野》）、故宫文物修复师高飞（《下一个一百年》）等。40个故事，不仅横跨百年历史，还传达了前仆后继、薪火相传的历史进程，描绘了从过去走向未来的一种时代大势。

40个故事在题材、人物、类型、时代背景、甚至事件本身的戏剧性和发展节奏上都各不相同，应该说，创作上的难度是超过想象的。电视剧出品方和制作方，最大限度地组织了一流的编导、演员和团队，在极短的时间里完成了这样一部制作品质优良的主题系列剧实属难能可贵。不同地域、不同时间、不同民俗的空间环境的生动，服装化妆道具的准确，故事的流畅，镜头的表现力，演员对人物核心气质的传达，可以说都达到了较高水准。作品删繁就简，集中于关键性事件、着眼于对人物精神世界的刻画，特别是采取“情景性”的方式，让人物在特定的事件中、特定的氛围中，采用各种视听综合手段，创造一种情景交融、声情并茂的“情景”，通过一种“瞬间性”创造出共情共鸣的效果，像陈望道的喝墨汁，王荦病床上对奥运会的挂念等等许多“情景”都成为观众们被感染、所记忆的“典型情景”。情景化，是主题类中短剧创作的一种重要经验，近些年在舞台表演、文化综艺、历史综艺、电影电视剧主题创作中也都有类似的探索，可以说，“情景化”已经逐渐成为一种新时代主题创作的重要创作方式。

陈凯歌和黄建新导演在总结《我和我的祖国》的创作经验时，曾经概括了12个字：历史瞬间、共同记忆、迎头相撞。艺术，要通过个体命运与历史瞬间的“迎头相撞”来创造具有共情性的共同记忆。这样的创作，既能有人物的命运感，又能有大时代的共同性。《理想照耀中国》也体现了这样一种个体与时代之间的艺术联系。一个个生动的故事都是大时代的切片，从切片中我们看到了共产党人的精神世界，也看到了这些共产党人与波澜壮阔的大时代的内在联系。当然，由于40集的题材、主题和创作者有所不同，在表达这种个体与历史“迎头相撞”的强度时，未必完全一致。但值得高兴的是，一大批优秀的创作者制作者以及靳东、林永健、陆毅、王凯、王一博、邓伦、赵丽颖、张艺兴等众多老中青演员参与主演，使得剧作的整体艺术质量得到了基本保障，也使得“青春表达”与理想主义之间有了更强的气质上的共鸣。

《理想照耀中国》是国家广播电视总局庆祝中国共产党成立100周年主题作品创作展播活动的重要成果，也是一次成功的开始。希望有更多表现时代主题的作品，能够继续深入历史进程、尊重艺术规律、坚持人民本位，达到马克思主义经典作家所要求的“较大的思想深度和意识到的历史内容，同莎士比亚剧作的情节的生动性和丰富性的完美的融合”，在主流价值观传达和主流市场占有两个维度上占据高峰，从而体现出这些作品更高的历史和美学价值。

◆ 青年明星激活“粉丝”群体。将“明星流量”转化成剧集质量和观众声量的双向汇集，是当前“新主流影视剧”创作实践的常用手法。

成他们用生命垒成的高度 就中国平视世界的角度

张斌 （上海大学上海电影学院教授）

40集，40人，从革命时期、建设时期、改革时期到复兴时期，在这百年历史长河中，《理想照耀中国》用40张青春面孔拼成一幅中华民族的精神地形图，奏响了永不停歇的青春乐章。它深沉又激越，绚丽又多样，以大胆的艺术创造生动诠释了理想信仰对于一个国家民族事业发展的核心力量。

与之相适应的是，该剧通过年轻态表达解读中国共产党的精神谱系，以“理想当燃”勾连历史与当下的个体与民族，实现多维视角与核心精神的有机统一，犹如一曲新时代理想和青春的颂歌，其创新性的探索为未来重大主题电视剧与青年文化的进一步深入融合提供了借鉴。

《理想照耀中国》具有明确的主题性，那便是表现不同时期的人们如何将“为了一个更好的中国”的理想信念体现在自己的人生选择中。电视剧通过创新性的生产完成了对剧中青年与青年观众的发现与链接。

“全民共创”形成青年汇集。通过网络向全民征集选题线索、创意、剧本、主题歌词曲等关键元素，在此基础上凝缩成40个闪耀的历史片段。这种基于新媒体的“参与式生产”将剧中青年、青年观众与青年主创合为一体，“年轻基因”成为链接时代理想、打造追梦之旅的核心凝聚点，实现了个体记忆与社会记忆的汇集融合，通过百花齐放的影像美学将点点“微光”汇成了理想“星河”。

单元短剧适配媒介矩阵传播。该剧以“一集一个故事，一集一个理想”的单元化短剧形式进行结构创新，由点成面的表达能够彼此联动、呼应主题，也更加适配全媒体时代的多媒介终端传播方式，而独立故事带来的密集话题热点，也更易于在社交媒体上产生圈层互动。如《雪国的篝火》播放后，官微发布摄制组在长白山艰难拍摄的片段；《天河》播放后，重现红旗渠设计师吴祖太的人物剪影等，不仅让观众更深切地感受当年革命先辈们的伟大，同时在大小屏幕切换之间，多渠道提升观众的“情绪唤醒体验”。新颖的表达形式扎根媒介矩阵实现了“破圈”传播，更高质量地弘扬了理想与信仰的精神。

“剧集盲盒”契合青年观剧偏好。剧中各篇章相互独立，以跳跃时间线的顺序进行排播，观众按下播放键便像打开了一个个“剧集盲盒”，充满未知亦无法预测的播放模式带来独特体验，契合青年人追求新奇与不确定性的情感偏好，而后续剧集的混剪预告则给予青年观众巨大的想象空间，期待与好奇形成持续的观看动力，推动青年观众不断“追更”，使用社交平台彼此倾诉与讨论，以丰富的话题性与互动性实现作品在青年群体中的长久热度。

青年明星激活“粉丝”群体。将“明星流量”转化成剧集质量和观众声量的双向汇集，是当前“新主流影视剧”创作实践的常用手法。《理想照耀中国》结合自身特性，召集粉丝基础雄厚的青年明星参演，启用老带新的演员配置，在保证影像质量的基础上，借助互联网粉丝社群形成强大的宣传势头，进而扩大传播范围。在播放过程中，粉丝通过弹幕评论、微博转发、抖音点赞等方式为自己喜爱的明星“应援”，并主动了解偶像所诠释的人物故事，通过青年明星激活“粉丝”群体形成了链接青少年观众与主流价值观的有效通路。

《理想照耀中国》在充分了解青年人文化需求的基础上，将历史真实转化为艺术真实。通过巧妙的叙事策略，该剧实现了融情表达，从而感动青年观众并向其反哺精神养料，启发青年一代从党史教育中汲取奋进力量。

为凡人立传。主创面对“理想”与“中国”的宏大命题，创造性地将视点落在不同时期辛勤奋斗的革命和劳动个体中，用人物命运折射历史进程，进而串联百年民族历史记忆，奏响了巨大高潮到来前的序曲。如革命时期用生命为战士点燃篝火的炊事班战士，历史没有留下他们的姓名，他们却以另一种形式永远矗立于雪山之巅；如拥有极高运动天赋但从未登上世界柔道擂台的刘磊磊，藏在金牌背后的他用284万次被摔，陪练出20多位世界冠军……属于个体的“理想”不一定伟大，却满怀对祖国的深情，正是无数的他们用生命垒成的高度，成就了今日中国平视世界的角度。

为理想赋形。剧集依不同故事特质选取不同表现形式，以电影般的质感结合青年人喜爱的类型叙事进行表达。如《秀才遇到兵》运用喜剧风格讲述“扫盲”故事，于欢笑中见温情；《第五十五封信》在战争片、爱情片的叙事中嵌入倒叙手法，产生悬念，表现革命时期的家国情感；《希望的方舟》《一家人》《我们的乌兰牧骑》等使用纪录风格，并未刻意地为了冲突而增加戏剧性，力求以真实打动人心。此外，该剧还通过呈现更多细节与隐喻的表达，引发年轻观众的解读与思考。《真理的味道》结尾处，已对救彼时中国深感无力的教书先生江流收到陈望道寄来的《共产党宣言》时，此前掉落的风筝扶摇直上，寓意风雨里的中国将迎来崭新未来；《守护》中为儿子张人亚保护共产党珍贵文献的张爵谦三次看见儿子的“幻象”，跨越20多年岁月却依旧是离开时的青春模样，昭示共产党人永不褪色的信念与理想。

为信仰共情。该剧将国家民族的奋斗史与个人青春的成长史交相叠印，通过重大历史瞬间的“仪式性”构建唤起观众的集体记忆，进而完成国家民族的认同建立。新的中国诞生了，应该如何歌颂她，如何建设她？作为创作出了《黄河大合唱》的著名音乐家冼星海的弟子，王荦创作《歌唱祖国》的故事对此进行了极具情感冲击力的描写。当王荦路过天安门广场转身驻足的瞬间，迎风飘扬的五星红旗撞进了眼眸，那一刻，明快激昂的旋律和着战士们的铿锵脚步从四面八方奔涌而来，情绪的闸门訇然洞开，热泪从他眼角滑落。虽然大多数观众并未亲身经历新中国的初生岁月，但歌曲作为情感热链连接了过去与当下，激发出观众强烈的民族认同与爱国情怀。