

新时代的现实生活与审美实践

□方 忠

当今中国的文艺正处于中国特色社会主义新时代。在一个新的伟大时代,我们的文艺肩负着新的使命。

新时代的文艺是以人民为中心的文艺

为什么人而创作,这是社会主义文艺的根本问题。毛泽东同志1942年在延安文艺座谈会上的讲话中明确提出了文艺为工农兵服务的方向。在1979年召开的第四次全国文代会上,邓小平同志代表党中央在会上致祝辞,提出要继续坚持毛泽东同志提出的文艺为最广大的人民群众、首先为工农兵服务的方向。在中国特色社会主义新时代,习近平总书记在回答这一问题时,鲜明地提出,要坚持以人民为中心的创作导向,要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。习近平总书记强调:“人民既是历史的创造者,也是历史的见证者,既是历史的‘剧中人’,也是历史的‘剧作者’。”他提出要把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职。从习近平总书记的讲话中,我们既可以深切地感受到党的几代领导人对为什么人而创作这一问题的认识一脉相承,有着历史的继承性,同时又显示出鲜明的时代特点,蕴含着对中华民族伟大复兴的期盼,以及共筑中国梦的时代强音。这必将鼓励和引领广大文艺工作者把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点,为人民创作出更多具有时代精神和民族风格的精品力作。

新时代的文艺有着极为丰富的创作源泉。中华民族5000多年的文明史,近代以来中华儿女为争取民族独立、人民解放而进行的艰苦卓绝的斗争,中国共产党成立以来领导中国人民进行的革命、建设和改革发展的伟大历程,新时代中国人民的生产生活实践,所有这些都为新时代文艺创作提供了极为肥沃的土壤。其中,新时代13亿中国人民正进行着的伟大实践和丰富多彩的现实生活,尤其是值得文艺工作者奋力发掘的富矿。

进入新时代,中国社会正经历着一系列深刻变化。改革全面发力、多点突破、纵深推进,全社会充满发展活力和创新活力,天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果相继问世,人民的创造力、凝聚力显著增强。党中央深入贯彻以人民为中心的发展思想,人民获得感显著增强,正能量更加强劲,文化自信得到彰显,国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升,各项事业发生着历史性变革。在这些历史性变革中,人民的生活更加丰富多彩,人民的精神风貌发生了前所未有的变化,中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方。

因此,以人民为中心的文艺,首先就要求文艺工作者积极投身新时代洪流,把握新时代特征,熟悉社会现实生活,真正把人民当作源头活水,自觉地扎根人民,服务人民,将自己的创作与人民的事业紧密融合在一起。其次,要充分了解人民在新时代的思想、感情、意愿和梦想,深切了解和体认人民的喜怒哀乐,与人民思想相通、情感相融,像柳青、路遥等人民作家那样真正做到与人民心连心,同群众打成一片。再次,要在人民的伟大实践和丰富多彩的现实生活中深入开掘,汲取营养,体悟生活的本质,吃透生活的底蕴,不断进行生活和艺术的积累,不断进行美的发现和审美创造,从而创作出无愧于伟大时代、无愧于伟大人民、经得起历史检验的优秀作品。正如习总书记所说的,文艺只有植根现实生活、紧跟时代潮流,才能发展繁荣;只有顺应人民意愿、反映人民关切,才能充满活力。

新时代的文艺是讴歌民族复兴的文艺

1949年中华人民共和国成立,宣告近代以来曾经饱受欺凌和屈辱的中国人民从此站起来了。1978年开始,中国走上了改革开放道路,中国人民逐渐甩开了贫穷的帽子,富起来了。如今,中国特

如今,我们正生活在一个伟大的时代,在中国共产党的领导下,人民正创造着伟大的事业。在这个新的时代,理应出现一大批为人民抒写、顺应人民意愿、反映人民关切、传达人民心声、表现人民创造的宏伟业的精品力作,融思想精深、艺术精湛、制作精良于一体的文艺杰作。我们文艺工作者应自觉地承担起时代赋予的历史使命,创造出新时代新的文艺高峰。

色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,中国的航船向着中华民族伟大复兴的中国梦扬帆起航。今天,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。到本世纪中叶,我们将实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。中华民族伟大复兴的实践既是中国的壮举,也是人类的伟业。这是我们此时此刻正经历着的极为丰富生动的现实生活。民族伟大复兴的实践呼唤着与之相适应的优秀作品,伟大中国梦的实现需要杰出的作品去呈现。文艺工作者应从中受到巨大的鼓舞和激励,用手中的笔去抒写和表现这一伟大的实践,去讴歌民族复兴的中国梦。

新时代的文艺是向世界展示中国形象的文艺

新时代的中国,经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过百分之三十。“一带一路”建设,得到了国际社会广泛的响应,在世界上正产生着越来越大的影响。我国倡导构建人类命运共同体,促进全球治理体系变革,国际影响力、感召力进一步提高,为世界和平与发展作出了重大贡献。新时代我国的文艺应该具有与我国的经济、政治、综合国力相应的地位。一个国家的文艺反映着一个国家国民的世界观、人生观、价值观,表现着一个国家的历史传统、风俗习惯、民族特性,体现着一个国家的文化创造能力和水平,是软实力的具体表现。一方面,伴随着我国国际地位的不断提升,中华文化需要走出去;另一方面,和平崛起的中国吸引着越来越多的世界目光,人们想更多地了解中国。文艺是促进民间交流,展示国家形象的最好方式。文艺作品可以自身特有的魅力去吸引人、感染人、打动人,引发共鸣。而推动中华文化走出去,也惟有依靠优秀的文艺作品。因此,我们要创作出更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,将思想性、艺术性有机统一的优秀文艺作品,向世界展示中国文化、中国形象、中国智慧。我们文艺工作者要向世界讲好中国故事,传播好中国声音,阐发中国文化和中国精神,让国外民众在审美过程中真切感受中国文艺的魅力,加深对中国文化、中国经验的认识和理解。

十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。与此紧密联系,新时代的文化面临的主要矛盾也正是人民日益增长的美好文艺生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这里的不平衡既表现为区域的不平衡,也表现为文艺门类 and 品

种发展的不平衡。而不充分的问题表现得则更为突出,即为人民喜闻乐见,能够坚定人民对美好生活的憧憬和信心,让人民精神文化生活不断迈上新台阶的优秀作品,目前还不够充分。随着物质生活水平不断提高,人民的精神文化需求也日益增长,人民对文艺作品的质量、品位、风格等的要求也更高了。人们希望在文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺等各个文艺门类都能欣赏到更多的思想精深、艺术精湛、制作精良统一的精品力作。

这些精品力作应该是反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品,能够为人民昭示更加美好的前景,为民族描绘更加光明的未来。习近平总书记曾提出,我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者,通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美,弘扬中国精神、凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。这“有筋骨、有道德、有温度”,正是对新时代文艺的一种具体而生动的概括。曾几何时,一些文艺工作者忘却了自身的时代使命感和社会责任感,或沉溺于物欲之中,为金钱利益所惑,或过于留恋自我,迷失在个人的小天地里。于是,我们的文坛上,大气磅礴、充分表现民族精神和人民奋斗历程的史诗性作品少了,低俗、庸俗、媚俗之作多了;正面表现和讴歌集体主义、爱国主义、英雄主义的作品少了,孤芳自赏、无病呻吟、不知所云的作品多了。“有筋骨、有道德、有温度”,就是要求广大文艺工作者高擎民族精神火炬,吹响时代前进号角,把艺术理想融入党和人民事业之中,做到胸中有大义,心里有人民,肩头有责任,笔下有乾坤;要求广大文艺工作者用各种文艺形式反映时代精神和民族浩然正气,坚持社会主义核心价值观,表现社会主义的道德美、人性美和人情美,让人们看到美好、看到希望、看到梦想,鼓舞人们在黑暗面前不气馁、在困难面前不低头,用理性之光、正义之光、善良之光照亮生活。这样的文艺作品才能真正产生影响,并传之久远;这样的文艺作品才能满足人民日益增长的精神文化需求。

一时代有一时代的文学。在中国历史上,曾出现过《诗经》、先秦诸子散文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等彪炳史册的不朽作品。20世纪以来,五四文学开辟了一个新的文学时代,鲁迅等文学巨匠大师已成为现代文学的丰碑。如今,我们正生活在一个伟大的时代,在中国共产党的领导下,人民正创造着伟大的事业。在这个新的时代,理应出现一大批为人民抒写、顺应人民意愿、反映人民关切、传达人民心声、表现人民创造的历史伟业的精品力作,融思想精深、艺术精湛、制作精良于一体的文艺杰作。我们文艺工作者应自觉地承担起时代赋予的历史使命,创造出新时代新的文艺高峰。

传统文化里的中国精神

□陈 军 陈书盈

爱的绘画带领小读者深入故事,一幅幅精致且有趣的插图十分吸引读者眼球。《童心萌蒙绘》一些插图细节是十分审慎的,比如“铁面青天”和“六月飞雪”两个章节,绘本选自《铡美案》和《窦娥冤》这两部家喻户晓的京剧剧目,对于生旦净末丑的服饰打扮、舞台表演的绘画十分认真、一丝不苟,附带向少年儿童传播了中国京剧文化。其次,与画面相配的对话简洁生动,尽量通俗化、口语化。所选故事中的人物对话大多由文言变成了白话,且尽量口语化、少儿化,给人萌萌哒的感觉。例如“贞观之治”中就有两个贵妇惊叹唐朝物业富饶兴盛的画面,图下配有贵妇的话:“陛下重视商业发展,我们的茶叶、瓷器和丝绸通过驼队、商船源源不断地运往西域和海外,美名远扬。外国的新奇玩意儿也传入我大唐,真让我们开了眼界。”这些话采自我今日口语,有一种“穿越”感,读起来不吃力不费解,易于为少儿欣赏与接受。而在“六尺礼让”故事中,配合图画,作者直接插入了“桐城童

20世纪80年代,艺术理论研究“向内转”的势头强劲,兴起了艺术本体论、艺术本体论,艺术功能研究也从“工具论”、“从属论”、单一反映论的历时语境中走出来,突出强调艺术的特殊规律、审美特性、艺术的相对独立性、主体性和艺术本体的效用等,艺术功能由艺术之于外部现实生活逐渐向主观内心情感转移,内部功能论一时得以迅猛发展,其探讨的规模之大、范围之广、程度之深都是空前的。社会主义人道主义思潮,为艺术本体论的理论家们关注艺术与人的关系提供了独特的研究视角和丰富的思想内涵。他们主张艺术要肯定人的地位、人的价值、人的尊严、人的幸福,展示人性,张扬马克思主义人道主义精神。1980年,钱谷融重申其在1957年提出的“文学是人学”的命题,认为“文学既以人为对象,既以影响人、教育人为目的,就应该发扬人性、提高人性,就应该以合乎人道主义的精神为原则”。在文学艺术领域内“一切都是为了人,一切都是从人出发的”。1985年,刘再复《论文学的主体性》(《文学评论》1985年第6期、1986年第1期)中提出文学应“恢复人的主体地位,以人 为中心、为目的”,既要恢复人作为实践主体的地位,也要充分肯定人作为精神主体的地位。他对接受主体的两条基本实现途径的阐发其实是就文学艺术如何实现内部功能的表达,一是认为通过接受主体的自我实现机制,使其超越现实关系和现实意识,以获得心灵的解放,复归人性;二是通过接受主体的创造机制,或说审美心理结构,激发欣赏者的审美再创造的能动性。在他看来,艺术作为一种特殊的精神活动,应该首先摆脱现实功利原则的束缚,摒弃以现实利益为转移的功利主义艺术观念,艺术的根本目的在于为人提供纯粹的审美关怀,艺术自身就是目的,艺术无须在审美之外,提供社会学、教育学、政治伦理学等的功能作用。艺术的内部功能或外部功能只是相对而言,但刘再复关于“内部”与“外部”的提法过于绝对化,把内部和外部截然对立起来,并走向了唯“内”是从的另一极端。当时的艺术本体论也有类似倾向。

一些理论家意识到单纯的内部功能论或外部功能论都有各自的缺陷,不足以完整地言说艺术的功能,他们力图实现某种程度的整合,如审美反映论、审美意识形态论,企图打通内外功能论达到圆融境界。钱中文《最具体的最主观的是最丰富的——审美反映的创造性本质》(《文艺理论研究》,1986年第4期)、童庆炳《文学概论》(红旗出版社1984年版)、王元骥《审美反映与艺术创造》(《文艺理论与批评》1989年第4期)以及他发表在《文学评论》《社会科学战线》等刊物上的系列文章,等等,提出了艺术的审美反映作用或审美意识形态作用。他们从“文学是社会生活的审美反映”、“文学是审美意识形态”的新命题入手,对艺术的本质规律和功能意义进行了深入探讨。他们强调:文学的特质在于审美,文学是通过审美感受和审美体验来反映生活、认识生活的,因此文学具有不同于科学活动的审美反映作用,具有不同于哲学、道德、宗教等其他社会意识形态的审美意识形态作用。这对于突破传统的反映论、意识形态论有积极意义,在肯定艺术的认识、教育等作用的基础上,介入审美,将“文学—生活”、“文学—意识形态”的单向关系引向双向互动,对艺术的内部功能、外部功能之间的互动作用作了有力研究。

上世纪90年代随着世俗化和大众化艺术生产理论的提出,传统的艺术功能论受到挑战,艺术的经济效益、资本价值和物质利益逐渐凸显出来,关于艺术的经济功能论也应运而生。经济功能论是指文化艺术产品的生产能够创造价值,并通过产品流通和交换带来经济效益的作用”,认为“一个文艺产品只要具有较好的认识、教育、审美和娱乐的功能”,“有较好的经济效益,其经济功能就很明显”。甚至认为在市场经济条件下,审美价值和物质利益可以互换互补,艺术同其他商品一样具有价值和使用价值,艺术价值的作用在于保证艺术家及其他艺术产业链上的从事者的物质利益,艺术使用价值在于能满足人们的审美、娱乐、认识、政治、伦理、宗教等多方面的精神需求,物质利益和精神需求构成了艺术功能的两个维度,个别观点则在艺术的精神需求和物质利益之间发生倾斜,只重视物质利益。正是在这种功能论的影响下,少数艺术家公开了其利欲诉求,以开启民智塑造灵魂自居的艺术,衰变成了仅供某些人谋生的一种普通职业,在审美和娱乐的光环下,映衬出的主要是艺术的物质和资本功能。

在世俗化和大众化艺术生产理论中,关于艺术的另一功能也突显而出,那就是消闲、娱乐功能,越来越多的理论家认识到“文艺的消闲、娱乐功能是一个不争的事实”,“当文艺功能多元系统的观念为比较多的人所认同、所自觉的时候,消闲、娱乐功能也就成了题中应有之义”。1995年12月,中国社会科学院召开了题为“文学艺术的消闲娱乐功能与精神文明”的研讨会,次年,《文艺争鸣》第三期刊发“文学艺术消闲功能”笔谈,就艺术的消闲、娱乐功能与艺术的审美愉悦作用、人文精神、精神文明建设的系 统进行了深入研究。

关于艺术的内部功能和外部功能,有些理论家采用一分为二、较为客观公正的态度对待,显得更为谨慎、理性,如姚文放将艺术的审美功能或内部功能视为“常规功能”,将伦理、政治、宗教、功利等方面的外部功能视为“特定功能”,认为“两者经常是不相一致甚至是相互悖离的”,“优化的功能结构应该使二者达到辩证的统一,而且这种统一必须是将特殊功能有机地融合于常规功能,固守审美的基本宗旨和恒常价值”,同时将艺术的功能分为“外显功能与内隐功能”“主导功能与从属功能”“个体功能与群体功能”“整体功能与局部功能”等。李心峰站在建设现代艺术学体系的高度,从“现代的艺术功能理论及其现代矛盾”、“艺术功能的独立与开放”、“艺术功能的类型学差异”三个角度,展开对艺术功能的研究。认为艺术功能存在两对现代矛盾,那就是艺术功能的“独立性”与“开放性”、艺术功能的“统一性、一致性”与“多样性、不一致性”。“独立性”表现在艺术是“专门以审美需求的满足为主要的,特殊的目的和功能的”,“艺术不能放弃自己专有的功用,而完全成为为其他系统服务的工具”,艺术功能的独立性是保证艺术之为艺术的前提条件;“开放性”表现在“艺术还应向人生其他各种活动领域的功能全面地开放、交流,在实现艺术审美功能的同时,实现其他功能,诸如认识、教育、预测、传达和交流感情、传递信息、使人个性化和社会化等等”,艺术功能的“开放性”是“艺术功能维护自身独立性、特殊性并保持旺盛生命力的根本的动力机制”,并明确地指出艺术在拥有审美功能的同时,还能具有广泛的、深刻的其他社会功能,“这决不是艺术的污点,而是艺术的骄傲和自豪”。艺术功能的“统一性、一致性”与“多样性、不一致性”之间的矛盾主要表现在艺术功能的类型学差异上:一方面艺术作为一个整体,都有审美功能和非审美功能,“艺术的功能在根本原理上是统一的、一致的”;但不同的艺术种类、不同的艺术作品,他们各自的功能可能都不同,从而“具有无限丰富的多样性和变异性”;另一方面“艺术的审美功能与非审美功能的结构关系上具有不同结构形态的艺术类型各自的功能问题”,认为以审美功能为主导功能的艺术应居于艺术世界核心地带,而专 为其他社会生活领域服务的艺术应居于艺术世界的边缘地带,而审美功能与非审美功能兼容并举、不分主次的艺术应位于艺术世界的中间地带。

二十世纪八十年代以来的艺术功能论

□邓友文

事出处、文史知识、社会背景等,拓宽了小读者学习的知识面。少儿阶段是少年儿童形成对于个人、社会、国家的认知以及价值观逐渐成熟的关键时期,而阅读图书是少年儿童认知世界的一个重要窗口,著名心理学家布鲁纳曾指出文化在少儿认知发展过程中所起的重要作用,他说:“心理发展在颇大程度上依靠从外部取得发展,那就是体现在文化中的,并通过文化的推动力量得以在可能发生的对话中通用的各种智能。”该书富有创意地让传统文化里的中国精神与社会主义核心价值观相辉映,旨在发掘中国传统文化的同时会核心价值观念的深刻意义,既增强少儿的文化自信,又让价值观教育尽早落实、提前下沉。在体例编排和内容叙述上,该书力求做到“萌”与“蒙”的聚力叠加、相得益彰。可谓“绘声绘色讲故事,童心童德共培育”,是一套有益少儿身心的文化读本。