

学习贯彻讲话精神 书写新时代新华章

用艺术的形式架起文化交流的桥梁

□吴为山

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话通篇闪耀着马克思主义理论的光芒,充分说明文艺事业是党和人民的重要事业。当听到“党和人民需要你们、信赖你们、感谢你们!”时,我热血沸腾,总书记对文艺工作者的高度信任化为无限的动力,更坚定了我们为伟大民族复兴事业鼓与呼的信念与决心。

习近平总书记希望我们“心系民族复兴伟业,热忱描绘新时代新征程的恢宏气象”。一百年来,中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,团结带领中国人民在这片广袤大地上绘就了人类发展史上波澜壮阔的壮美画卷,书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。中国美术馆藏有13万件经典作品,其中有一系列展现中国共产党百年历史的重大题材作品,不乏人们耳熟能详的优秀作品。

表现革命的优秀作品,如诞生于烽火年代的延安版画,以鲜明而深刻的艺术形象鼓舞民族斗志;石鲁的国画《转战陕北》以高山仰止的恢弘构图,将革命领袖运筹帷幄的形象表现得厚重而博大。表现建设的优秀作品,如吴作人的油画《三门峡工地》展现了三门峡的壮阔,讴歌了社会主义建设的热情与成就;关山月的国画《绿色长城》体现了沿海人民众志成城改造自然和保家卫国守护海疆的精神与力量。表现改革开放的优秀作品,如广延渤的油画《钢水·汗水》刻画了青年工人在炽热的炼钢炉前挥汗如雨的劳动场面,展现了他们吃苦耐劳的精神与刚毅朴厚的品格;詹建俊的油画《潮》以浪漫主义的情怀描绘了改革开放新时期农民的豪情与壮志。表现新时代的优秀作品,如常客的油画《无名湖畔》表现习近平总书记对青年一代的殷殷期望;商亚东的油画《最美太湖水》以湖水污染防治为切入点,表现了青年科技工作者的喜悦自信与积极进取。

每部经典作品背后都有感人至深的党史故事,展示着美术经典作品独具魅力的艺术魅力,这些红色经典美术作品令人过目不忘、直抵心灵,具备史诗般鼓舞人心的力量。文艺工作者当研究好、创作好、展示好、传播好彰显中国精神、催人奋进的佳构,不负伟大时代。

习近平总书记希望我们“坚持守正创新,用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界”,因此,美术作品想要真正走进当代人的心灵,唯有以新的审美创造突破固化的思维模式、表现样式,用新的内容、新的形式为人民塑像、为时代立碑。如文化和旅游部国家主题性美术创作项目精心策划选题,聚焦现实题材,以美术作品反映改革开放40年来,特别是党的十八大以来,党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革以及中国人民为实现中国梦而进行的不懈奋斗。同时,通过举办国家主题性美术创作研究班,以创作带动教学、以教学推动创作,在出精品、出人才、带动主题性美术创作的理论和理论研究、加强主题性美术创作人才梯队建设等方面都具有重要意义,实现了显著的综合效益。

要发掘艺术发展与创新中所发生的表达方式,还意味着展示与传播手段的不拘一格,用紧贴新时代的语言展现好中华历史之美、山河之美、文化之美,全方位、全景式展现新时代的精神气象。近年来,中国美术馆依托馆藏精品与新创作举办各类活动600余场,通过“典藏活化系列展”展示古今中外艺术高峰,通过“捐赠与收藏系列展”弘扬艺术家的家国情怀,通过“弘扬中国精神系列展”彰显中华美学精神,通过“国际交流系列展”加强国际文化对话。中国美术馆不断将馆藏优秀作品梳理出来,巡展到全国各地,把有关题材的精品进行复制,送到革命老区,送到边疆地区,送到民族地区,更好地宣传党史,使研究、创作、传播三者合一,形成宣传党史的合力。2021年6月,中国美术馆举办了“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”,展览以时间为叙事线索,以420余件美术作品呈现中国共产党百年历程,还创新性地利用VR全景技术、虚拟体验、智能导览等技术,同步线上全景展。观众可以随时随地上线观展,聆听知名主持人、表演艺术家、配音演员生动讲述作品及党史故事,累计观看量超3亿人次,引发社会各界关注和热议。还为中央广播电视总台《美术经典中的党史》《美术里的中国》等节目的制作提供了一批经典之作,通过跨界合作,增强艺术感染力。

2022年,中国美术馆和中央广播电视总台共同主办了“迎接冬奥会体育题材美术作品展”,促全民健身、推文化融合;还将组织创作并策划主办“庆祝中国共产党成立二十大召开美术作品展”,以美举旗帜、聚民心;“长征题材美术作品展”,展民族精神、传红色基因。

习近平总书记希望我们“用情用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象”,因此,我们要塑造更多为世界所认可的中华文化形象,让大写的“中国人”立于世界。中华民族艰苦卓绝的奋斗史铸就了伟大精神,它在历史中、在现实中是可信的人和事的存在,在情感世界是可爱的、有温度的平凡而高尚的人的存在,在精神的高度是可敬的杰出的英雄人物和时代楷模的存在。通过对承载中华民族精神的伟人、哲人、英模人物的塑造,能够展示一个生动立体的中国,让具有独特辨识度的民族形象成为讲述中国故事的有效载体。

我自1985年创作大型雕塑《新四军东进》到今年创作大型雕塑《旗帜》,36年来,我将马克思主义和中国优秀历史文化相结合,将伟大的民族精神和红色基因熔铸到作品中,我塑造的《马克思》立于德国,《百年丰碑》立于法国,它们以艺术阐述中国故事、中国共产党的故事。我创作的近600件表现中华民族历史的人物形象,其中有50多件立于世界20多个国家和地区的重要场所。譬如,立于希腊雅典阿拉米广场的《神遇——孔子与苏格拉底的对话》、立于乌克兰驻华大使馆的《心灵之门——乌克兰诗人舍甫琴科与中国诗圣杜甫对话》、立于意大利达·芬奇博物馆的《超越时空的对话——达·芬奇与齐白石》,均以“对话”为主题,表达了“和平”“平等”的人类共同的价值观,用艺术的形式架起了一座中外文化交流的桥梁。

“新时代需要文艺大师,也完全能够造就文艺大师!”习近平总书记的嘱托言犹在耳,我们要坚定文化自信,不忘初心、牢记使命,不负时代、不负人民,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

(作者系中国美术家协会副主席、中国美术馆馆长)

2021 回顾 话剧

2021年是中国共产党建党百年,是具有里程碑意义的历史节点。这一年,尽管受新冠疫情影响,但是话剧艺术的发展仍然显现出强大内在动力。话剧创作中典型性红色主题多方汇聚,党史书写和英雄塑造形成剧场艺术主旋律,线上线下结合的戏剧演出、研讨与文艺批评如火如荼。

赓续传统与讴歌英雄

中国共产党的百年历史留下了许多可歌可泣的英雄事迹与革命历史传奇,这些光辉业绩成为文艺创作的重要资源。近年来,革命历史题材的话剧创作不断增多,对历史文献的解读、对党性意识的强化、对革命理想的追求,在话剧舞台上形成了新的艺术突破点。

2021年,文化和旅游部实施了“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”,其中包括三个“百年百部”计划,由此引领和带动了红色题材剧目的持续升温、复排、展演。4月至7月,中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文联共同举办了“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”;10月,第十七届中国戏剧节在武汉举办,《深海》《桂梅老师》《北上》《逆行》《长安第二碗》《小蝴蝶的妈妈在哪里?》等话剧参加展演。

围绕建党百年庆典,一大批红色主题话剧在全国各地上演,如《香山之夜》《红色的起点》《直播开国大典》《浪潮》《前哨》《无风地带》《雨花台》《幸存者》《红岩魂》《路遥》《上甘岭》《八百里高寒》《三湾,那一夜》《支部建在连上》,儿童剧《火光中的繁星》《送不出去的情报》等。这些剧目取材于中国共产党创立、建立革命根据地、与国民党斗争以及抗日战争、社会主义革命和建设,改革开放新时期、中国特色社会主义新时代等各时期的历史文献,以正面塑造英雄形象、书写典型事迹为旨意,真实再现峥嵘岁月、奋斗人生,弘扬爱国情怀和英雄主义,唱响时代主旋律。

3月25日,中共中央正式进驻香山72周年纪念日,中共北京市委宣传部、北京市文化和旅游局、北京人艺联合制作的话剧《香山之夜》(李宝群编剧,任鸣导演)首演,此剧表现了72年前中国人民解放军占领南京之后的那一夜,身在香山的毛泽东心潮澎湃,思考取胜之道;而身在溪口的蒋介石则寝食难安,想失败之因。香山和溪口并置在舞台上,两位历史更迭中的关键人物展开了灵魂对话、历史回望、精神对比与意志较量。

中国国家话剧院于10月1日出演的《直播开国大典》(田沁鑫、刘金妮、姜文良编剧,田沁鑫导演)是第一部以中央人民广播电台的前身北平新华广播电台为表现对象的话剧。它选取1949年新华广播电台筹备、直播开国大典这一重要历史事件,在战争硝烟尚未消退、敌对势力尚未肃清、播音设备短缺损毁等情况下,准确布置并启动了直播程序,终于让新中国的声音传遍大江南北,向世界宣布新中国成立的故事。此剧主题立意好,有悬念、有戏剧张力,人物众多、主线分明、张弛有度。

上海话剧艺术中心的话剧《浪潮》(韩丹妮、尚诗瑶编剧,何念导演)以当代人的视角展现1931年左联五烈士的奋斗牺牲,剧中关于死亡的追问、关于理想的追寻阐发了该剧主题——浪潮的出现“是自然的法则,是更新的必然”。上海戏剧学院的《前哨》(黄昌勇编剧,马俊丰导演)以20世纪初至30年代风云激荡的社会为背景,以今昔对话表现左联五烈士在面临人生道路选择时的困苦与坚定、勇敢与奋进,通过巧妙的戏剧结构和冲突,展开当代青年与当年青年的对话,从亲情、友情、爱情等多个侧面表现他们对理想信念的追寻。

红色题材的戏剧不仅在表现内容上深挖历史深处的精神价值,在编剧技巧上探索人情入理的结构方式,而且在舞台表现手段上锐意创新,勇于实践。比如广东省话剧院的《深海》(周振天、陈萱编剧,黄定山导演)以黄旭华随核潜艇进行极限下潜实验为纵线,以黄旭华不平凡的人生和奋斗历程为纬线,编织起充满悬念和戏剧张力的情节网络,生动而细腻地展现了黄旭华为核潜艇事业呕心沥血的超凡人生。安徽省话剧院的《今夜星辰》(唐栋编剧,傅勇凡导演)以“两弹一星”元勋郭永怀与妻子李佩为主人公,多时空、多视角展现他们无私奉献、衷心报国的感人事迹。公文包与玫瑰花是舞美设计的焦点,也是他们圣洁美好的人格魅力的象征。《浪潮》运用影像技术手段展现历史氛围,在红与黑的总体色调中强化舞台金属般的质感和怒涛汇聚的场面。天幕上九宫格式的立体钢铁框架构建起舞台空间,演员们用肢体语言表达被囚禁的困境、流血牺牲的悲壮,表现先烈们的理想、初心、热血与青春。

现实题材与民族风格

以脱贫攻坚为主题的艺术创作带动了一大批话剧剧目的产生。2021年上演的农村题材话剧主要有《闽宁镇移民之歌》《情系贺兰》《青松岭的好日子》《金色的胡杨》

红色主题与现实立意

□宋宝珍

《八步沙》等。一批反映改革开放以来社会主义建设事业的重要成就,体现人民生活改善、精神提升的剧目,不仅塑造了新时代的新人形象,而且展现了现实生活的丰富内容。

2月,西安话剧院的《长安第二碗》(陈彦、陈梦梵编剧,查明哲、翟卫国导演)在西安上演,该剧通过改革开放40年来西安老城墙下老秦一家人经营的葫芦头泡馍馆的发展,表现他们勤劳致富、人生愿望不断满足以及亲情变化的层层波澜,是新时期中国社会发展的缩影。剧中既有对改革开放的必然性、现实性、合理性的深刻揭示,也有对生活富裕之后人心浮动的社会习气的反思、审视与剖析。3月,山西省话剧院建组开排的《右玉》(马连伦编剧,王晓鹰导演),以70年的时空跨度讲述新中国成立初期,山西省朔州市右玉县的干部群众在风沙弥漫的荒漠里种植树木,改变了恶劣的自然生态。

5月,河北承德话剧团演出的《青松岭的好日子》(孙德民编剧,廖向红导演)是一部塑造新形象、表现新生活、预示新希望的戏剧,它利用“青松岭”这个传播热点,唤起人们的回忆与关切。钱广的外孙女秋歌大学毕业后回村当上了村官,关掉污染村庄的淀粉厂,带领大家走向共同富裕。此剧让今天的人们知所从来,思所将往,具有历史反思意味和现实思辨色彩。

10月,北京市文联出品的《喜相逢》(林蔚然、王人凡编剧,李伯男、韩清导演)表现的是北京市委市政府对天通苑小区升级改造工程,反映新时代人民政府为人民的执政理念,以接地气的生活和真情实感演绎新兴社区的百态人生。此剧以外来务工人员赵大河对暗恋对象的寻找与发现为主线,串联起热心肠、能打拼的一系列新老邻居,中心事件则是天通苑饮水工程改造,由此折射出社区居民们的生活状况的改善、人生归属感和精神面貌的变化。大庆话剧团演出的《远航》(辛彩屏编剧,张金娣导演)表现人生的最后一段行程里医生与患者的处境。安乐医院里有生死离别的爱情,也有回归本我、释然远航的真情。

这些新创剧目取材多样、风格各异,塑造的形象真实动人,有风骨、接地气。《远航》具有现代哲学意识和人文情怀,赋予生命的离去一种诗意的韵致。《青松岭的好日子》的舞台风格追求基于生活真实的隽永诗意,让现实主义的表现特色更加鲜明。

借文学之力,展戏剧之翼

大连话剧团演出的《把一切献给党》(杨锦峰改编,王晓鹰导演)根据“中国的保尔·柯察金”吴运铎的自传体小

说改编,在建党百年之际,该剧是对党的优秀儿女的理想信念和崇高精神的颂歌,也是对百年党史中传承赓续的革命传统的讴歌。该剧充分运用假定性艺术手法,让吴运铎与保尔·柯察金跨越时空进行对话、交流,并将小说《钢铁是怎样炼成的》部分情节处理成穿插性舞台场面,增强了舞台艺术的表现力和抒情性。

《活动变人形》是王蒙先生在20世纪80年代创作的长篇小说。8月,由温方伊改编、李伯男导演的同名话剧作为第五届老舍戏剧节的开幕大戏在京上演。此剧抛开传统家庭温情脉脉的面纱,给人们展示了亲情之间相互伤害的可怜、可怕,从文化、历史反思的角度,展开了抗战时期特殊历史境遇中家庭生活的无奈、人的处境的悲哀、人性抵牾撕裂的痛楚,塑造了倪吾诚、姜静宜、姜静珍、姜赵氏等一系列成功艺术形象。

《野蜂飞舞》是欧阳逸冰根据黄蓓佳的同名小说改编的青春剧,钟浩导演,江苏大剧院制作演出。此剧透过野蜂飞舞的心灵意象、瀑布云一样的心事浩茫、老银杏树的遒劲苍凉,表现了少女黄橙子与少年沈天路之间若有若无、似真似幻、时隐时现的天真之情、纯真之恋,也表现了抗战背景下的家国命运、豆蔻年华的纯真向往。西安儿童艺术剧院演出的《火印》根据曹文轩的同名小说改编,王筱頔导演。这部具有历史沧桑感和民族意识的儿童剧以一个农村孩子坡娃和一匹小马雪儿为主人公,以少年和他的马的关系结构全剧。雪儿是一匹通人性的马,战争中,它被迫做了鬼子的战马,被烙上了耻辱的火印,但是它的心永远停留在坡娃身边,停留在大湖旁边的故乡。坡娃最终和他的马儿一起回归故土,大有壮士返乡的沧桑。

改编、复排与演绎经典

2021年,在新创剧目不断刷新成绩的同时,一批有历史纪念意义和经典品质的戏剧被复排、上演,如西藏话剧团《不准出生的人》、中国儿童艺术剧院《兰花花》、浙江话剧团《谁主沉浮》、陕西人民艺术剧院《又一个黎明》、西安话剧院《共产党宣言》、大庆话剧团《地质师》、河南省话剧院《红旗渠》等。2021年,北京央华时代文化发展有限公司复排、演出的《如梦之梦》在武汉、青岛、长沙、北京等地完成了近30场巡演。

4月,重庆话剧院复排、演出了抗战时期的话剧《雾重庆》(宋之的编剧、查明哲导演)。几位来自北平的年轻人怀着抗敌救国的梦想,从敌占区逃到重庆,他们每个人的心里都住着两个自我:一个在理想的乌托邦里飞扬,一个在现实生活的泥淖里打滚。此剧表现的是战时的人,人的处境、无奈、困惑、迷茫与痛苦。剧中的一群女人具有中国传统女性善良隐忍的美德,又具有自五四以来女性意识解放、人格独立的自我追求。

9月,中国儿童艺术剧院复排、演出《报童》,此为1978年创排的优秀儿童剧,广受好评,并被拍成同名电影。在建党百年之际,此剧的复排上演显示了其文化积淀的品质和日久弥新的魅力。该剧围绕皖南事变发生后,重庆《新华日报》的报童们在周恩来副主席的领导下,与国民党特务、警察斗智斗勇,想方设法揭露国民党军队镇压新四军的事实真相。此剧将历史事件通过儿童视角表现出来,主题鲜明,结构完整,形象生动。

金秋时节,首都剧场东扩工程顺利竣工,北京国际戏剧中心落成,曹禺剧场坐落其中。9月2日,冯远征导演的《开天大戏《日出》首演。新版《日出》没有复制原有的演出样式,要在新的剧场里展现新的艺术创意。这一版的陈白露并不刻意去表现欢场人设,而多了几分清醒和冷静。舞台没有刻意营造大饭店的豪华景象,而重在烘托冷峻、诡谲的戏剧氛围。9月,濮存昕、唐烨导演的《雷雨》也在曹禺剧场上演。该剧力图发现新的人物关系和在诗意,并开掘出经典文本新的表现空间。新的演出加上了序幕和尾声,挖掘悲剧冲突中人与人之间割舍不下的情愫。11月,由田锐导演、北京人艺的新版《原野》演出。新版《原野》的舞台大幕低垂、乱云翻动,被仇恨扭曲了心智的仇虎,终将葬身于有形无形的心狱,而一身红衣的金子在荒野之中显得那么张扬、炫目。此剧运用了贯穿鼓声、八大木偶、人体剪影等以显现神秘、幽暗、恐惧等情境内涵。

2021年,中国文联十一大、中国作协十大隆重举行,中国戏剧节、乌镇戏剧节、大凉山戏剧节、老舍戏剧节、中国原创剧目邀请展、中国校园戏剧节、粤港澳大湾区华语戏剧盛典等以线上线下结合的方式有序开展,起到了鼓舞人心的作用。2021年,话剧演出取得了长足进步,但一些创作方面的问题仍需解决。在戏剧舞台上讲好中国故事,生动体现党的百年征程,不仅需要政治自觉、文化自信、叙事策略、艺术构思,更需要以典型形象映现艺术的魅力之光。舞台艺术从高原通向高峰的路程还很长,还需要我们不断探索创新,向前推进。

(作者系中国艺术研究院话剧研究所所长、研究员)

“天地人和”冬奥主题美术书法展在京举办

1月21日,由中国国家画院主办,中国国家画院创研规划处、山水画所、人物画所、花鸟画所、书法篆刻所、油画所、版画所、雕塑所、中国国家画院美术馆、《中国美术报》社承办的“天地人和——中国国家画院2022北京冬奥主题美术·书法作品展”在中国国家画院美术馆开幕。文化和旅游部党组成员、副部长卢映川宣布展览开幕。

“天地人和”是中国传统文化中天人合一思想的精髓,本次展览以此为主题,正契合了冬奥“绿色生态可持续”的人文理念。展览共展出冬奥主题性创作201件,其中美术作品101件、书法作品100件。这些作品由中国国家画院全体艺术家积极参与,并在全国范围内广泛邀请知名艺术家围绕奥运主题展开创作,涵盖国画、油画、版画、雕塑、书法、篆刻等艺术门类,且多为2021年表现冬奥的最新专题性大尺幅创作,作品经中国国家画院艺委会严格评审后展出。

中国国家画院院长卢禹舜在致辞中说:“我们力图以艺术

速度与激情

于文江作