

贯彻二十大精神 铸就文艺新辉煌

中国式文艺评论高质量发展刍议

□薛晋文

习近平总书记指出:“要高度重视和切实加强文艺评论工作。”文艺评论作为文艺创作和文艺消费之间的桥梁和纽带,作为创作和公众之间的“摆渡人”,对于文艺创作具有不可替代的意义和价值。文艺评论是文艺创作和文艺事业的有机组成部分,是推动文艺健康繁荣发展的一支生力军,也是党领导文艺工作的重要手段和有效方法。加强中国式文艺评论的建构和发展,是实现文艺事业高质量发展的必然要求。简而言之,中国式文艺评论就是在马克思主义文艺观引领下,坚持走中国话语、中国风格、中国气派、中国价值和中国范式的文艺评论道路。

在源与流的历史思维中增强中国式文艺评论的理论自信

回望文艺评论发展史,例如,从儒家经典文献中提出的“诗言志”文艺理论观点,到汉代的《乐记》中提及的“声音之道,与政通矣”的著名论断,从创造性转化、创新性发展的角度看,这些观点与当代文论中阐述的“文章是人生的表达”“文艺是审美的意识形态”等观念大体相同。再如,从《毛诗序》、曹丕的《典论·论文》到陆机的《文赋》,对于文艺作品的审美特征和审美价值研究逐渐从自发走向自觉,其中阐述的文艺表现形式、表现内容、社会功能等文艺思想,与我们今天提及的文艺是思想性和艺术性的统一体,以及“文艺是人类的一种特殊的精神生产”等不谋而合;从刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》到司空图的《二十四诗品》、严羽的《沧浪诗话》,古代文论的四梁八柱尽在其中体现,文献中论述的“道与文、情与志、风与骨”,“超以象外,得其环中”,“不着一字,尽得风流”等文论思想,实际上与马克思主义文论中有关文艺的本质、特征、发生规律和社会功用等原理皆有通约之处。由是观之,中国式文艺评论的建构具有深厚的历史根基和文论资源,我们应从源与流的历史思维中把握中国文论的主流和主脉,努力在守正创新中抵达培根铸魂和固本培元的理想境地,倘若说守正是土壤,创新就是种子,中国式文艺评论的种子,只有植入深厚肥沃的土壤中才能大树参天并硕果累累,换句话说,我们要深刻认识到正是中国式文艺评论的基础和源头,创新是中国式文艺评论的目标和方向,这是中国式文艺评论的根本任务。一句话,文艺评论讲守正创新坚守的是马克思主义文论的思想方法,守望的是文艺评论服务人民和时代的初心和使命。同时,我们要结合当代中外文艺创作和文艺思潮的历史实践与时代诉求,实现传

统文论的创造性转化和创新性发展,发现当代文艺批评的普遍性和典型性特征,从而深刻揭示和精准把握中国式文艺评论的一般规律与未来趋向,助推其走向更高水平的自信自强。

在知与行的时代思维中强化中国式文艺评论的实践自觉

历史地看去,任何一种活跃有效的文艺理论和文艺实践都是时代和社会的特定产物,文艺流派、文艺思潮和社会历史实践密切相关。中国式文艺评论是一般性和特殊性的结合体,应当既是一种文化理论,又是一种批判立场,更是一种建构手段,只有通过同具体的社会实践、主要矛盾、文化思潮融为一体,与生活现场、生命情感、文化心理进行碰撞交融才有可能发挥建设作用,唯有融入时代需要才能实现有效表达,真正做到在传播上有市场,同时在社会上起作用,可以说,中国式文艺评论实现的程度取决于其满足和服务时代需要的程度。基于此,从宏观层面着眼,孵化和培育中国式文艺评论的话语权、主导权和引领权很有必要,面对西方文艺评论的强势地位,不能只停留在消极保守的防御状态,更不能陶醉于自说自话的封闭小圈子。一方面,我们要敢于主动交锋和论辩,以有理有据的学术论争求得地位和影响,另一方面,我们要善于自我强化、自我辩护和自我建构,不能局限于为批评而批评,批评背后的王道还是核心思想和价值观念,要把当代思想和社会主义核心价值观贯穿于批评文本和批评话语之中,凭借润物细无声的方式启人心智、引人入道,通过自觉自愿的方式让人坐而悟道并起而行道。从微观层面而言,中国式文艺评论要发挥凝聚力、穿透力和感召力的作用,其承载着让党的创新理论和主流意识形态在基层社会落地生根的重要任务,努力在乡村和社区文化书屋、两微一端、短视频中建立和拓展自己的传播主场,将在场的传播和不在场的传播结合起来,用老百姓看得懂、听得懂和传得开的思想观点去占领大众文化的主阵地,提升文艺评论的显示度、存在感和穿透力,从贴近群众的中国审美、中国情趣、中国价值出发凝聚社会建设力量,只有这样,具有人情味、烟火气、同理心的通俗文艺评论才可能真正飞入寻常百姓家,促进主流价值观在民间生活中真正入脑、入心并化为行动,充分彰显文艺评论的人民立场和人民情怀,直面民族文化道统不同程度弱化和式微的普遍问题,从而真正发挥文艺评论重建基层社会文化自信、文化定力和文化信仰的形塑功能。

在破与立的创新思维中夯实中国式文艺评论的传播基础

新时代以来,我们的文艺评论总体上取得了长足进步和发展。然而,在对外传播和交流中,面临着有理讲不出、有理讲不好和有理讲不响的困局,面临着评论概念、评论话语、评论风格、评论思维、评论价值总是被别人牵着走的尴尬,面临着总是拿别人设计的“话语陷阱”去解剖和阐释我们的作品,难免低效空转,造成了许多人力和资源的浪费。当下,中国式文艺评论在建设马克思主义为指导的学科体系、学术体系和话语体系上需要发力,首先应当做到“敢破敢立”。“敢破”就是要通过传承转化我们经典文论的话语表达方式和思想理念,让当下看起来晦涩难懂的阳春白雪,变成大家都能听得懂、用得上、用得好的,让停留在经典著作中的中国古代文论流行起来并努力漂洋过海,孵化鲜明的现代文论气质和当代文论品格,能够在娓娓道来中散发着迷人的诗学气质和诗性魅力,努力借助外来思维和时代需要,激活这些传统文论资源为当代所用,从而在中外碰撞交锋中化解对立、消除分歧并揭穿谬误。“敢立”就是要加强中国式文艺评论的学科体系建设,建强高校文艺评论学科中“史、论、评”等各分支学科,形成学科之间相互支撑、协同发力的良好态势;加强文艺评论的学术体系建设,就是要敢于打造融通中外的新概念、新视野、新规律和新成果,在共享观念和共享价值中壮大我们的学术体系;加强文艺评论的话语体系,就是要用柔性而非刚性、自愿而非灌输、生动而非枯燥的话语和策略表达我们的思想,善于以高明的技巧和高超的手法,做到以情感人、以理服人、以文化人,能够把陈情和说理巧妙结合起来,把市场和立场有机结合起来,兼顾不同国家民族的话语和审美差别,站在人类发展和文明形态的最高端讲好中国式文艺评论的故事,着力产生共鸣、共情和共享的传播效果,最终以中国式文艺评论有效助推文化强国建设与文艺高质量发展,不断增强新时代国家文化软实力。

新时代中国式文艺评论高质量发展,离不开在历史思维中真正做到守正创新,离不开在时代思维中强化文艺评论的实践自觉,离不开在创新思维中夯实文艺评论的传播基础,这样,中国式文艺评论的航船才能够扬帆远航并稳致远。

(作者系太原师范学院美术与影视学院二级教授;吕梁学院党委副书记、校长)

关注

齐豫在阳明山分会场演唱《走在雨中》

梳理宝岛台湾音乐编年史,抒发同根同源家国情怀。音乐文化交流节目《声生不息·宝岛季》以经典台湾音乐为媒,汇聚海峡两岸音乐人,为祖国与宝岛架设起身份认同、情感认同、文化认同的桥梁,激活镌刻在中国人心灵深处的“文化密码”与“精神力量”。

“呢喃的心语,总能经过逾千公里的脐带流入心脏。”宝岛季节目中处处流淌着血脉相连的骨肉同胞情。无论是数十年多音未改的台湾嘉义眷村“老味道”面馆店主与牛肉面馆老板,还是台北街头以大陆省份和城市命名的路牌,以及提炼中华优秀传统文化精髓的仁爱路、四维路等街道。美食记忆与故园思念共同构筑了台湾基于中华民族共同体的文化坐标,寄托着数代台湾同胞的乡愁。诚如赴台授课的厦门大学教授周长楫所言,“台湾的文化就是闽南文化,而闽南文化就是我们的中华文化。”《声生不息·宝岛季》通过华语音乐的情感共鸣、艺术纽带,深刻而又深情地揭示出台湾音乐之文化根基在于大陆,以文化“共振”呼唤“同根”,呈现“百川异源,皆归于海”的血脉情深。正是相同的语言与文化血脉,才孕育出两岸相连的情感与文化共鸣,才造就了台湾音乐历经数十年的“声生不息”。

“歌唱写下的是河汉江淮的志气,唱出的中文是文以载道的责任”。在时代大潮中诞生的台湾流行音乐,跨越海峡、传唱内地,刻画着华语音乐伴随时代不断演进的艺术年轮。当《鹿港小镇》《恋曲1980》《高山青》《在水一方》《知足》《后来》等不同年代的经典歌曲由两岸歌手重新演绎,再度唱响,曾经千百遍吟唱、亿万人钟情的华语音乐穿越时空,串联成共同的青春记忆、时代回响。将近半个世纪的音乐追梦中,《声生不息·宝岛季》以音乐之名,成功汇聚起两岸人民、全球华人的悠悠故乡意、浓浓两岸情。

《声生不息·宝岛季》别出心裁地设计了大陆主会场与台湾分会场的隔屏连线互动,日月潭、101大厦、阳明山等宝岛地标,一一映入大陆观众眼帘。台湾知名音乐人与大陆音乐人及观众的面对面交谈,跨越了海峡的时空阻隔,情意切地共同追溯两岸音乐文化源流的交汇。曾与台湾音乐界有过深度合作歌手那英,回忆起在台湾制作唱片的日子时慨叹“怀念音乐氛围与友谊”,显示了台湾音乐之于华语音乐全球传播的桥梁作用。不同代际两岸音乐人各自深情讲述的那些令人触怀的音乐往事,口述史般地呈现了华语音乐在两岸互动中走向世界的来时路。而一系列观众投票的文艺生活排行榜调查与揭晓,生动展现了海峡两岸深入人心的文化交流和人民在文艺生活中的民心相通。

《声生不息·宝岛季》主动将台湾音乐放置在中西音乐对比的全球宏大视野中,刻画台湾音乐、华语音乐自强不息的文化品格,彰显文化自信。20世纪90年代,面对西方流行音乐占据潮流的形势,台湾流行音乐从中华优秀传统文化中汲取灵感,创新音乐题材,代表“华流”发出了铿锵有力的中国声音,吸引了中国香港、新加坡、马来西亚歌手齐聚中国台湾,打造华语音乐的发展高地,创造了一首首蕴藏中华美学精神、唱响中国故事、传播中国声音的经典传世之作。

自开播以来,《声生不息·宝岛季》同步在湖南卫视、芒果TV、台湾中天亚洲台、中天综合台和香港TVB及旗下平台播出,目前四期视频全网播放量累计超过30亿次。台湾社群平台“Dcard”上好评不断,岛内观众因台湾音乐的全球传播而倍感振奋。节目同时在190多个国家和地区的电视机构播出,向世界展示了两岸音乐人赓续华语音乐文化的信念与行动,引发全球华人的巨大回响。

从《声生不息·港乐季》的热播到《声生不息·宝岛季》的持续升温,《声生不息》打造了音乐综艺的新IP、新品牌、新样态,也为主流媒体文化类节目创新开辟了新赛道、提供了新启示:唯有根植于文化自信,坚持有格局、有文化特色、有品质的创作原则,方能推动中国式优质传媒内容以文化人、以艺通心,为新时代青年提供了解国家发展、感知社会脉搏、探寻文化源流的有力渠道,共同创造人类文明新形态。

(作者杨乘虎系北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师,林沛系北京师范大学艺术与传媒学院博士生)

张杰、于文文合作演绎《曹操》

《声生不息·宝岛季》彰显华语音乐全球影响力

□杨乘虎 林沛

第九届“看中国·金目奖”颁奖典礼在京举行

4月10日,第九届“看中国·金目奖”颁奖典礼在京举行。同时,2023“看中国·外国青年影像计划·重庆行”启动仪式在重庆举办。

“看中国”项目创办于2011年,至今已走过十二个年头。截至2022年,来自五大洲101个国家78所海外高校的895名外国青年共完成854部纪录片短片,斩获157余项国际性奖项,在五大洲28国展映,出版系列书籍13种。2022年“看中国”创作单元包含四项主题:一是“在华留学生看中国”单元,深入挖掘展现中国式现代化“风华、风尚、风光”故事;二是“影响世界的中国元素——稻米”单元,组织了巴西、西班牙、印度、日本、马达加斯加5国12位外国青年在他们自己的国家拍摄了5部纪录片短片,同时在重庆、辽宁、广东、山东、浙江组织完成了7部关于“稻米文化”的作品,最终剪辑一部85分钟纪录片;三是为“北京冬奥会”主题量身打造“外国青年看冬奥”单元,拍摄完成3部独具“Z世代”风格的冬奥短片;四是继续推进“看中华·港澳台青年影像计划”。2022年“看中国”项目呈现出“编创感受升级”和“十年精华献礼”两大亮点。本届“金目奖”从2022年度“看中国”项目产生的100余部影片中进行评选,通过10位海内外专家认真研讨,对包括《冬奥小手》《稻之旅》等在内的14部短片进行推介,并对华中师范大学国际文化交流学院、中国海洋大学等在内的10家组织单位进行表彰。

4月12日至17日,来自美国、加拿大、英国、德国、牙买加5个国家8名外国青年将深入重庆涪陵、北碚、永川、南川、潼南、武隆、城口、巫溪等区县,围绕涪陵榨菜、唐门彩扎、松溉古镇、南川茶树、杨氏民居、后坪山歌、方斗农歌、巫溪烤鱼等选题进行拍摄,以“民居·民歌·民风”为主题进行影像创作,用影像展示多彩重庆和美丽中国。

据悉,以“民居·民歌·民风”为年度主题的2023年“看中国·外国青年影像计划”,将继续于我国11省市展开拍摄活动。“民居·民歌·民风”主题具有民俗学、人类学的选题意义,蕴含“执政为民”“人民至上”的精神内核。同时,“看中国”还将在国内外开展“影响世界的中国元素——中国茶文化”主题拍摄。此外,2023年成都大运会举办之际,“看中国”还增设了“看大运”特别单元,以记录外国青年与体育精神碰撞出的火花。

(纪闻)

京剧《东方大港》参加新时代舞台艺术优秀剧目展演

4月12日晚,由中共山东省委宣传部、中共青岛市委、青岛市委宣传部、青岛市文化和旅游局共同指导,山东港口集团、青岛演艺集团联合出品,青岛市京剧院演出的京剧《东方大港》成功亮相新时代舞台艺术优秀剧目展演。该剧以其严谨扎实的剧本创作、匠心独具的导演呈现、细腻动人的演员表演、赋有时代感的音乐唱腔以及大气恢宏的舞台呈现打动现场观众。

京剧《东方大港》以京剧艺术的程式化、写意性、虚拟性为根本,承继京剧本体,融入生活化、时代性特色,探索出既符合当下时代又不失京剧本体的舞台范式。该剧舞台背景是现代、开放且极具工业感的舞台主要场景依然以一桌二椅为主,以多媒体影像为辅助,结合演员的程式化表演带

出时空,给演员足够的表演空间,从剧目开篇的拉船、与海浪搏斗的一系列场景到表现人物焦急情绪的圆场等,都是在戏剧规定情境及舞台特定环境下,充分运用京剧的程式和技巧来表现和塑造人物的。为守传统精髓、出时代新意,更好体现剧目的现代感,京剧《东方大港》在多处使用幕后伴唱形式,让观众能够更加深入地走进人物,渲染舞台气氛,衬托演员唱腔,突出人物情绪,推动剧情发展。

在多媒体方面,《东方大港》给观众带来了震撼的视觉效果。无论是连钢团队进行测算、验证的场景还是集装箱在舞台上的三维立体呈现,在多媒体的加持下更加逼真、惊艳,传统与现代在该剧中得到了较好融合。

(任文)

专家聚焦新时代舞台艺术的创新发展

为推动北京舞台艺术创新发展,擦亮“大戏看北京”文化名片,由北京市文联主办,北京市文艺研究与网络文艺发展中心、北京戏剧家协会承办的“新时代舞台艺术的创作生态”理论研讨会日前在京召开。杨乾武、傅昱丹、陶庆梅、林蔚然、徐健、顾雷、田晓威、李琼洲等业界专家和来自一线的戏剧创作者,共同围绕新时代舞台艺术的创作生态与发展现状进行探讨交流,为探寻新时代舞台艺术创新发展的路径举措提供了理论参考与实践指导。会议由柴莹主持。

与会专家认为,近年来国家各级各类文艺创作扶持政策对舞台艺术创作生态的培育产生了积极影响,有力扶持保存了创作有生力量,如何进一步发挥扶持引领作用,实现舞台演出社会效益与经济效益的双提升,一方面要加大对经典或有潜质剧目复排巡演的支持力度,推动更多优质剧目走进剧场;另一方面要加强对民营剧团、演出团体等的扶

持,鼓励创作题材、风格的多样性,引导创作者关注当下最普遍且与人们日常生活关系密切的现实问题,使创作与观众形成情感共鸣,培育文艺生态需要更加重视受众群体,观众的审美取向、艺术品位同样形塑影响着当下的文艺创作生态。特别是随着网络技术和传播媒介的改变,云展演、云演出等形式极大推动了高品质剧目的传播力和影响力,影像科技的发展一定程度上也带来了突破传统的观看体验等。此外,与会者还就剧目的原创著作权保护、评论与创作的有效互动等问题展开了交流。

据介绍,此次研讨会是北京市文联“艺苑沙龙”系列活动的第一场。该品牌活动的创立旨在进一步发挥文联的组织优势和资源优势,深入了解北京文艺发展现状,加快整合首都文化资源,通过搭建文艺交流对话平台,聚焦文艺理论建设、文艺行业发展等前沿问题,为促进北京文艺的发展开拓新路径。

(路斐斐)