

从文艺精品中照见一个生动的中国

北京文化论坛「文艺精品与中国叙事」圆桌对话侧记

在2023北京文化论坛“以文化人:文艺价值与社会生活”平行论坛第二场圆桌对话“文艺精品与中国叙事”上,来自美术、音乐、舞蹈、戏剧等艺术门类的专家学者结合具体创作实践就如何用文艺作品讲好新时代中国故事,以及中国叙事怎样处理中与大、小、情与理的关系展开对话。

中国文联副主席、中国美术家协会副主席许江以自己近二十年的画艺经验做类比,认为从绘画领域来说,讲好中国故事要传承中华优秀传统文化中的艺术理念和表达方法,实现创造性转化、创新性发展。所以,同样都是画葵花,许江的葵与梵高的向日葵风格截然不同。在许江眼中“葵不是风景,而是大地”,葵能够象征一代中国人向阳花开的精神气质。“不管我们采用哪种创作手法,最终要达到的目的依然是弘扬中国精神。”

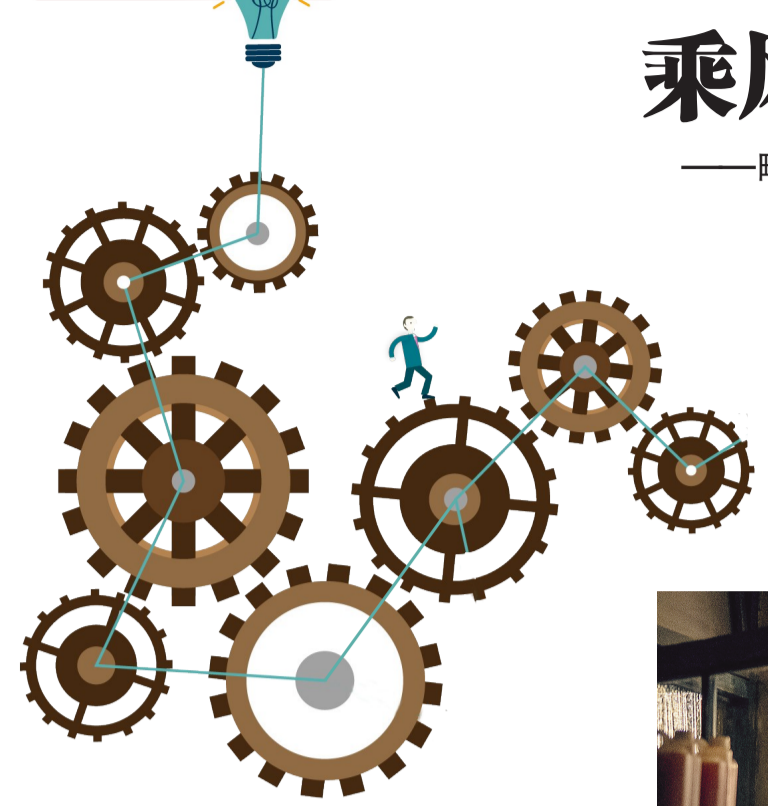
北京文艺评论家协会副主席、北京舞蹈学院院长许锐认为,讲好新时代的中国故事应包含两个路径:一是在文艺创作的选材当中直接选择新时代的现实题材,表现今天的生活和时代。另外一个路径就是,在文艺创作当中让不同的题材都能够产生新时代的意义,能够和今天的时代形成某种连接的通道。他以近年来优秀舞剧作品《五星出东方》为例谈到,这部舞剧的起点其实源自新疆织锦护臂出土事件,但在创作初期,相关素材非常少。当主创团队走入考古现场时,意外发现一个写有“奉谨以琅玕一致问春君,幸毋相忘”的木简,古人朴素的情感瞬间击中了所有主创。许锐说:“它让我们感受到中华民族共同体不是一个虚空的概念,历史其实是有温度的。这种创作的起点恰恰就是中国故事的开始,创作者一定要从点点滴滴的细节中,去看到一个生动的中国。”

“北京人艺自建院之初,我们的使命就是实现中国话剧的民族化。”北京戏剧家协会主席、北京人民艺术剧院院长冯远征回忆,当初焦菊隐先生带领老艺术家们排演《蔡文姬》,这部戏无论是舞美还是表演,都借鉴了中国戏曲的表现形式,在话剧界开创了一条新道路。之后创排的《司马迁》《我们的荆轲》等剧目也都吸收了中国美学的理念。“我们多年的实践其实是在探索如何讲好中国故事。我们既要吸收先人留给我们的艺术瑰宝,同时要与时俱进与当代相融合。我们没有照搬,而是经过多年的消化,去不断地探索新方式。”在冯远征看来,如何讲好中国故事,其实就是“我们如何看待自己的传统文化”,“过去我们一直在向外看,有时候回头看也很重要。你在回望自己的传统和文化时,有时反而会发现传统的先进性”。冯远征认为中国叙事还要做到传播中华优秀传统文化,“我们拿到国外的作品,不仅要让观众看懂,还要让他们看到中国独有的东西。话剧《知己》走出国门后,东方色彩的服装、舞台设计和戏曲的表现形式,都让外国观众非常震撼。有外国专家专门跑到后台说一定要见导演、见演员。当我们的戏走向国外,外国人看到的不是简单的故事,而是整体表现出的中国大美的意境,要在借鉴中华优秀传统文化的同时努力贴近现代人的审美”。

音乐剧制作人李盾曾先后制作出《白蛇传》《蝶》《飞天》等多部融汇中西文化的音乐剧,作品屡屡走出国门得到海外观众的认可。他坦言,在早期的创作中,对中国叙事的理解相对稚嫩,很多元素都是照搬传统,没有形成独具特色的艺术表达。直到创作《蝶》这部音乐剧时,他们开始和世界顶尖的艺术家交流合作,并提出要“站在世界中心去讲述东方故事”。李盾认为,讲好中国故事的目的,是要彰显和弘扬中国精神。好的作品既要打动国内观众,又要赢得海外市场,在实现文化润心的基础上,不断增强世界影响力。

最后,北京市文联主席陈平谈到,用艺术作品讲好新时代中国故事,还应处理好三对关系:一是中和外的关系,既要打动国内观众,又要赢得海外市场;二是大和小的关系,既要着眼于国家层面的大形势、社会层面的大变革,又要以人物书写大时代;三是情与理的关系,既要情动人、打动人心,又要不止于情,留有哲思,聚焦关系人类命运的共同课题。“像话剧、歌剧、音乐剧、油画等外来艺术形式,不仅要在创作中借鉴西方现代思想,还要从中国传统文化中汲取养分,使这些外来的艺术具有中国风格。不管何种艺术,都应从形式到内容充分体现中国风格。唯有如此,才能写好新时代中国故事,不断书写中华民族的新篇章。”(杨茹涵)

关注

近日,一部反映东北林业改革的现实主义电视剧《父辈的荣耀》在央视一套黄金档播出,口碑热度持续走高。该剧刻画了一批被20世纪90年代下岗大潮裹挟的小人物群像,面对大河奔涌的历史潮流,林场劳模923工队长顾长山和众工友的命运随即发生改变,以陈兴杰、梁凤勤为代表的“林二代”通过高考纷纷鲤鱼跃龙门成为都市精英。随着时代的发展,林业迎来改革、建设、治理的不同发展阶段,从开荒伐木到封山育林,留守的父辈逐渐迁往城市,年轻一代则陆续返乡创业,于拼搏中寻找人生理想,最终带领家乡人民过上了生态宜居、文明富裕的新生活,再一次让观众感受到农村产业和民营企业的巨大潜力。作为社会主义市场经济发展的重要成果,民营企业扎根城乡沃土、汲取基层力量、汇集群众智慧茁壮成长,民营经济同样是推动社会主义市场经济发展的重要力量。近年来,面对风高浪急的国际环境和复杂多变的国内市场,民营企业和企业勇于担当、敢于作为,始终与时代发展同呼吸共命运,无论是在脱贫攻坚奔小康的主战场,还是在稳就业、促增收的主阵地,无论是在助力共同富裕的新征程,还是在“一带一路”倡议的大舞台,他们都做出卓越贡献,民营企业的伟大历史实践在当下影视作品中多有表现和反映。

乡村振兴实践中新农民的华丽蜕变。新时代以来,新型农民和传统农民的角色差异逐渐突显,电视剧《父辈的荣耀》中陈兴杰和易航便是典型的新农民代表。作为受过高等教育的知识分子,他们带着前沿的思想和广阔的视野回乡创业,借助互联网和物流运输大潮,依托本地农特产品优势成立大森林生鲜公司,不仅解决了林场工人的就业问题,把山货卖到全国各地,还实现了环境、生态、效益的和谐发展,打响了三道沟的生态旅游品牌,成为当地知名民营企业家,为东北振兴战略添砖加瓦、为生态文明建设贡献力量、为“两山”理论增光添彩。与陈兴杰、易航一样,组团返乡创业的新农民还有电影《一点就到家》中的咖啡屋三人组,三个性格迥异的年轻人怀揣着咖啡梦、快递梦、电商梦回到云南千年古寨,靠真心和诚信说服村民改变传统种茶思路,让普洱咖啡声名远扬走出国门,也让黄路村村民捧上了致富的“金饭碗”。今年春节期间,一部慢节奏的田园治愈剧《去有风的地方》迅速刮起一阵收视热潮和旅游热潮,剧里剧外都带动了云南的文旅经济发展。剧中返乡创业的大学生顾之遥依托云苗村的自然地理优势,大力发展民营经济,马场、扎染、绣坊、木雕、有风小馆、书店、民宿共同构成旅游一条龙产业链,新一代的青年民营企业家更具有开拓进取精神,谢之遥和都市白领许红豆、大学生村官黄欣一道成为新时代乡村振兴的改革者,民营企业正如雨后春笋般在乡村大地上不断涌现,他们不但盘活了乡村社会的资源,而且为乡村产业振兴和文化振兴注入了无限活力。

从当前农村产业来看,民营农业企业已经成为推动乡村全面振兴的一支重要力量,持续落地的助农惠农政策和源源不断的科技人才为民营企业发展提供了有力支撑,它们在拓展中国全产业链方面发挥了四两拨千斤的巨大作用,无论是农业向工业延伸,还是农旅融合的产业业态,都成为民营企业各显神通的新舞台,返乡创业者纷纷成长为民营企业家,积极为农村产业兴旺、农民生活富裕投石问路,青年企业家在诗与远方中找到了新的人生理想和奋斗目标。

市场经济浪潮下创业者的成功突围。民营经济和改革开放相伴而生,四十多年来,民营经济作为我国国民经济发展的重要有生力量,是中国改革开放的重要参与者、见证者和践行者,数十年里民营企业在市场经济大潮中曲折前进,经历了从少到多、从弱到强的发展轨迹,其发展历程也映射出了中国改革开放从计划经济走向市场经济

乘风而起 向阳生长

——略论当下中国影视作品中的民营企业形象

□张自清 薛晋文

“影视作品中的民营企业形象以‘转型者’‘突围者’‘拓荒者’的身份勇立时代潮头,他们乘风而起、向阳生长,遇逆境时不退缩,遇挫折时不妥协,用勤劳、智慧、胆识、汗水和担当为民营企业发展蹚出了一条新路子,在服务国家战略和促进民生发展中成就了自我”

时代脚步。电视剧《风吹半夏》便是一部聚焦20世纪90年代工业改革浪潮下我国民营经济发展的群像剧,20世纪90年代的民营企业大多具有较强的雄心和魄力,这是时代赋予他们最鲜明的特质和品格,在男性主导的重工业钢铁行业里,许半夏白手起家从做废品、堆场生意开始,迎着中国经济腾飞的东风曲折前进,许半夏敢想敢闯的胆识和务实进取的态度与改革开放的时代精神高度契合,一代民营企业企业家艰苦创业和逆境崛起的缩影和代表。电视剧不仅展现了许半夏、童骁骑、陈宇宙这类草根创业的“视剧三角”组合,也刻画了精英人才赵垒、钢铁行业老大哥伍建设、唯利是图的裘毕正等形形色色的商人形象,将中国改革开放后第一代民营企业家的创业故事娓娓道来,是一部为民营企业树碑立传的重要作品。

其实,我国的影视作品从来都不乏民营创业者的身影:《那片花那片海》中的农村打工女孩康乃欣与鞋厂工人程墨联手创造出自己的服装鞋帽品牌,诠释了福建青年“爱拼才会赢”的创业精神;《鸡毛飞上天》中的陈江河从鸡毛换糖的货物交易起步,与妻子骆玉珠征战商海,由传统零售业转向互联网电商,后期融入国家“一带一路”战略计划,将义乌商路铺向世界;《奇迹·笨小孩》中的景浩为挣钱给妹妹治病,带领一群社会边缘人组成“奇迹小队”,不畏艰苦挑战极限创办好景电子元件厂,成为好景通讯CEO。此外,还有《创业年代》里与中关村共同成长的IT科技企业带头人尹铭铭、《在远方》中不惧资本较量开办民营快递公司的姚远等,一群平凡的市井之民抓住改革开放的机遇,迎接挑战,在经济发展的洪流中始终坚守诚信为先和敢于担当的营商理念,他们怀揣着无惧冒险、努力创新的的企业家精神,扛起民族复兴的家国重担,谱写出一部部动人心魄的商业传奇,充分展现了民营企业在推动我国区域协调发展、助力共同富裕中作出的巨大贡献。

全球商海竞争中追梦者勇闯天涯。2001年中国正式加入世界贸易组织,开启全球贸易大门,这是中国经济发展历程中的一次里程碑事件,标志着中国的经济发展迈入

新阶段。面对更加激烈的国际竞争和挑战,中国企业不断自我革新、提高核心科技、开发知识产权,成为全球贸易的重要参与者和推动者。在当前国际经济格局巨变下,民营企业大胆作为、不断探路,成为我国现代化建设的生力军和高质量跨越式发展的排头兵。

电影《中国合伙人》聚焦中国当代民营企业家的成长故事,农村出身的成东青、精英知识分子孟晓骏、浪漫派诗人王阳在北京大学相遇,戏剧性地建立友谊,机缘巧合之下,创业三兄弟找准时代脉搏创办“新梦想”学校,三人放开手脚全力发展,于绝望中寻找希望,使“新梦想”成为内地第一家在美国上市的教育机构,作为民营企业代表在国际竞争中占有一席之地,拓展了民营企业在全球领域的国际话语权。电视剧《激荡》中,陆家三兄妹白手起家,从最初的小小五金铺成长为拥有数百家超市的连锁企业,以江海、思齐为代表的革新派顺应时代潮流大胆创新、转型升级,也为当下的民营企业发展提出了现实思考。中国民营企业勇敢地走出国门参与全球竞争,为推动人类命运共同体的构建贡献自己的智慧和力量,彰显了我国民营企业的独特风采和巨大潜能。

新时代新征程,推动高质量跨越式发展,民营经济不可或缺、不可替代。影视作品中的民营企业形象以“转型者”“突围者”“拓荒者”的身份勇立时代潮头,他们乘风而起、向阳生长,遇逆境时不退缩,遇挫折时不妥协,用勤劳、智慧、胆识、汗水和担当为民营企业发展蹚出了一条新路子,在服务国家战略和促进民生发展中成就了自我。在如今世界之变、时代之变、历史之变的百年未有之大变局下,社会呼唤奋勇当先、诚信为本、敢于创新的企业家精神,希望企业家们承担社会责任、拓展国际视野,为推动我国全面建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴贡献更多的智慧和力量。

(作者张自清系太原师范学院美术与影视学院讲师,作者薛晋文系山西吕梁学院党委书记、校长、二级教授。本文系国家社科基金重点项目“新时代现实主义影视的理论与实践研究”(项目编号:22VRC036)阶段性研究成果)

《这就是中国》200期研讨会在京举行

本报讯 9月15日,由国家广播电视总局、中共上海市委宣传部指导,上海市广播电视台、上海广播电视台主办,东方卫视中心、观察者网承办的电视理论节目《这就是中国》200期研讨会在京举行。节目自2019年1月7日起每周一在东方卫视固定时段播出以来,从当下国内外百姓关心的一个热点、难点时政问题切

入讨论,以新颖的样式、国际化的视野,打破西方话语垄断,用中国话语解读中国奇迹,赢得了海内外广大观众的认同和欢迎。节目曾荣获第二十七届全国电视文艺“星光奖”优秀电视文艺栏目奖。中宣部、外交部、国家广电总局、上海市委宣传部、上海市广播电视台等相关单位领导出席会议。京沪专家学者共同回顾中国电视理论节目的发展历程,为《这就是中国》未来持续讲好中国故事、传播中国声音发表真知灼见。

外交部发言人、新闻司副司长毛宁谈到,《这就是中国》有“历史的深度、现实的维度、年轻的角度”,不仅能贯通古今将“何以中国”娓娓道来,也在各种观点、立场激烈交锋中树立起鲜明的舆论导向,节目抓住了年轻人的所思所想、

解答了年轻人的困惑。上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委书记、董事长沈军认为,《这就是中国》用近五年的时间交上了一份亮眼的“时代答卷”。节目将以开播200期为契机,未来“转守为攻”,进一步在宣传思想阵地上提升话题的深度和广度。

与会专家认为,节目开放多元、兼容并包,构建了一个“青年人听得懂、老百姓能理解”的理论场。在多方合力之下,节目不仅成为中西方哲学思想交流互鉴的摇篮,也成为提升当代青年认知能力的课堂。对于节目未来的发展,专家建议,节目可以有更多海外嘉宾的分享,直观呈现中国式现代化对世界的影响,并希望看到多语种版本的《这就是中国》和相关丛书,让全世界的观众、听众、读者都能倾听中国的声音。(许莹)

粤港澳大湾区大学生电影周启动

本报讯 9月17日,粤港澳大湾区大学生电影周启动仪式在广州举行。该活动系第三届粤港澳大湾区文化艺术节的重要组成部分,来自粤港澳三地电影界、教育界嘉宾和大学生代表400余人参与活动。广东省文联党组成员、副主席郝勇谈到,时至今日,粤港澳大湾区的青年电影人日益成为逐渐紧密结合的艺术共同体,粤港澳大湾区拥有丰富的影视文化资源与专业人才,具有浓厚的观影氛围以及广阔的前途前景。本次粤港澳大湾区大学生电影周将更加深入挖掘和扶持湾区青年电影人才,促进粤港澳电影融合创新发展。北京师范大学党委常委、副校长王守军表示,北京师范大学在“一体两翼”的发展战略和“高标准、新机制、国际化”的办学原则下,打造了以北京珠海两地为中心,以影视文化产业链为抓手、

辐射大湾区文化资源的电影生态格局,进一步助力大湾区加速建设世界一流湾区和世界级城市群。北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣表示,在“再造一个新广东”的战略目标指引下,广东积极进行着高品质精神文化供给的内容实践,粤港澳大湾区大学生电影周为响应“人文湾区”建设应运而生,而北京师范大学艺术与传媒学院“双一流”、A+学科——戏剧与影视学科携手广东省电影家协会,共同承担起本次电影周的筹办工作,为构建“粤港澳大湾区电影高质量发展共同体”探索创新路径。本次电影周将持续至9月24日,主要包含启动仪式、湾区大影周展映计划、电影产业创新融合高质量发展论坛、青年电影扶持计划、影评单元、优秀影评推选和“青春盛典”暨荣誉颁授典礼等一系列活动。(杨茹涵)