

编者按:2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。5年来,广大文艺工作者认真学习贯彻文艺工作座谈会讲话精神,深入生活,扎根人民,勇攀艺术高峰,取得了丰硕的创作成果,开创了良好的文艺发展新局面。为更好地展现5年来文艺战线出现的新气象,尤其是文化和旅游系统文艺工作者的新实践、新作为,本报理论评论版特推出系列文章。

做有信仰、有情怀、有担当的文艺工作者

吴为山

习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话具有普遍的哲学意义和指导作用,体现了中国共产党一贯的文艺路线方针,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要理论指南。

讲话既站在全局的高度,阐述了时代、人民、民族对艺术事业的期盼、需求和要求;又深入浅出,旁征博引地阐发了艺术规律和艺术创造的特点,提出尊重艺术、尊重艺术家。号召全体文艺工作者通过文艺作品表现伟大的民族精神,表现对党、对国家、对民族、对人民的热爱,为文艺界的“风清气正”指引了方向。5年来,全国文艺界积极响应,文艺工作者社会责任感不断增强,思想水平、业务水平、道德水平不断提高,文艺走进新时代。

讲话发表后,在十九大报告,第十次代会,第九次作代会讲话,以及给乌兰牧骑等回信中,总书记都高屋建瓴地结合中国特色社会主义文艺的实际,突出而全面地阐述了加强党对文艺工作的领导,以及如何在新时代做好党和人民的文艺事业、文艺战线、文艺工作,具有很强的现实指导性。这些内容作为讲话的重要延伸,使我们能更真切地触摸到习近平文艺思想的体系脉络,更深刻地把握住习近平文艺思想的内涵意蕴,更使我们深受鼓舞,充分体现了总书记对文艺工作者、对艺术教育工作者、对美的创作者与传播者的尊重、对美的事事业寄予厚望。

5年来,我以习近平总书记系列重要讲话精神,特别是文艺工作座谈会的重要讲话,作为最根本的理论和工作职责,学习、领会、学深、吃透,在工作中根据实际情况进行落实。在中国美术馆工作中落实“弘扬优秀传统文化,典藏大家精品,加强国际交流;促进当代艺术创作,打造美术高原高峰,惠及公共文化

服务”的工作思路;在艺术创作中加强红色文化、当代文化、民族文化的创造,从再塑经典中展现文化自信,通过立像传播中国文化,讲好中国故事。也应中宣部、文化和旅游部、人民政协、中国文联、中国美协邀请到乌兰牧骑,到革命老区、民族地区、边疆地区20多个省市区写生、宣讲,分享我学习的实践与经验。在学习和宣讲的过程中,我充分感受到全国的文艺家在讲话的感召下形成了一股凝聚力。

习近平总书记指出,中国精神是社会主义文艺的灵魂。我深刻地认识到,一个文艺工作者只有将中国精神融入自己的灵魂,才能在脉管中涌动爱国主义的血液,进而激荡艺术创作,才能创造出有灵魂的不朽之作。在习近平文艺思想的指引下,我从红色文化、当代文化中汲取力量,弘扬中国精神,展示中华民族的伟大,创作了如以马克思、恩格斯、毛泽东为代表的伟大无产阶级革命领袖;以焦裕禄、雷锋、孔繁森、南仁东等为代表的英雄劳模、时代楷模;以《孔子问道于老子》《达·芬奇与齐白石》《舍甫琴科与杜甫》等为代表的以“对话”来艺术地阐释构建人类命运共同体的作品,并将“对话”延伸到现实的文化交流活动中;以《大草原》《春风》为代表的现实题材、民族题材、写生题材;还有《延安窑洞对》《百年丰碑》等红色题材。新建成的香山革命纪念馆也陈列着我最新创作的《毛泽东同志在香山》《共商国是》《百万雄师渡大江》《胜利的消息》。中国美术馆组织雕塑家创作表现56个民族的作品和组织国家主题美术创作班,并形成“全国各族人民大团结”展,激励广大艺术工作者,在当代中国人民追梦的伟大社会实践中吸收营养,在人民生活源头活水中获得灵感。

习近平总书记指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,要结合新的时代精神传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。传统文化在哪里,在大师的经典作品里。我们通过典藏活化展览,将馆藏大师、大家的作品通过研究,进行学术梳理,举办系列展览,使躺在库房里的经典作品活化,让价值得到最大限度的发挥。中国美术馆不断通过“典藏活化”,形成一场场脍炙人口的展览——“人民的形象”“美在新时代”“美在河山”“走向西部”……从数九寒冬到炎热夏天,美术馆的队伍都排很长,这既是“典藏活化”“大众美育”的成果,也印证了习总书记关于文艺工作系列重要讲话的真理性。

习近平总书记指出:“必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺。只有坚持洋为中用、开拓创新,做到中西合璧、融会贯通,我国文艺才能更好发展繁荣起来。”2018年,中国美术馆先后牵头成立了“金砖国家美术馆联盟”“丝绸之路国家美术馆联盟”,为国际文化交流建立了一个平台。同时我馆将代表中国近现代美术的大师作品赴韩国、法国、墨西哥、希腊、德国等国家展出,每个展览都围绕“中国写意”的美学特征进行研讨,所到之处,都掀起一阵“中国热”。我的《孔子》《老子》《齐白石》等雕塑也应邀落成于巴西、法国、意大利、比利时、新加坡、英国等多个国家,以雕塑这一无声的语言,传播中国精神,讲述中国故事,以美为纽带,获得心与心的相通。

推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。我们要用心创作,推出更多的优秀展览品牌,展出中国精神、民族气派、时代风格,为历史、为时代、为人民交一份满意的答卷。

习近平总书记文艺工作座谈会上的讲话,5年来影响深远。回想自己在思想认识、创作实践与工作历练方面的变化深为感动。我是生在新社会,长在红旗下,发展在新时代的一个油画家,我的艺术还在探索的路上,非常幸运地参加了文艺工作座谈会,近距离地聆听了习总书记的教诲,习总书记关于文艺工作的重要讲话是21世纪指导中国文艺发展最精辟的文艺思想,闪耀着中华民族智慧的光芒,是汇聚了中国人民的实践与创作的结晶。党的十八大以来,我国进入了全面发展、深刻转型的重要时期,中国共产党正带领中国人民创造着人类发展的奇迹,道路正确,经济昌盛,文化自信,我们的艺术创作正在国家软实力的不断增强中向前推进。习总书记的讲话精深到位,论述清晰明白,给我们以极大的启示与动力,但是要落在实践中,真正领会和做到讲话要求,创作出属于我们这个伟大时代的艺术精品,还需要未来一个时期,几代人不懈的努力。文艺工作践行讲话精神,是新时代赋予我们的重要任务与核心导向。

我们更加认识到,社会主义的文艺从本质上讲就是人民的文艺,其实世界上真正有深远影响的优秀艺术创作都是从人民中来,又深深地传播在人民中,我们看到越是伟大的经典艺术,越具有人民性。因为最有力量的艺术表现都是深入人心的,是能传得开留得住的,它不但和当时的人产生共鸣,而随着时间的推移也能和未来各个时代的人交流沟通,有超越时空的力量。

习总书记在讲话中强调“深入生活、扎根人民”。因为,真正的创作灵感和有真实情感的创作都是从生活中来的,一切

伟大的想象从来都是产生于现实的,一切伟大的艺术都是立足于生活的。众所周知,生活、人民、大自然是一切艺术创作的源头活水,一个脱离了源头活水的艺术家会渴死在泉水旁,这样的道理显而易见。

今天是个文化多元、物质过剩、网络发达的年代,特别是对于一些写实主义的油画家,获取图像手段极为便捷,受到多元理念的广泛影响,艺术的根没有扎在生活与人民的这块沃土上,阻隔了到自然中去观察,到生活中去体验,到人民中去感悟的环节,艺术活动变得频繁而忙碌,浅层化、样式化、冷漠化难以感人。加之艺术的特性是要强调艺术家的个性,艺术的表现是要强调主观能动性的,而艺术的手段是要强调百花齐放的多样性的,这一切都是在表现形式上的要求。黑格尔讲:“形式只是内容的容器。”越是步入物质发展极大丰盛、生活现象极为多彩的当代,有才能的艺术家更要走入生活,亲近人民,经常到自然中去写生,才能脱离苍白概念的困扰,只有直面真山、真水、真生活的真情投入,才能创作出有筋骨、有道德、有温度的感人作品。

鲁迅先生认为“要改变国人的精神世界,首推文艺”。习总书记强调文艺工作者是塑造灵魂的工程师,要承担培根铸魂、守正创新的时代大用。而我们中华文化在几千年前就提出了文以载道的精神格局和文质兼优的审美价值。要做一位站得住脚的艺术家,必须要怀有向善、向上、向好的内心追求,必须要清楚我是谁、依靠谁、为了谁的根本目标。只有创作出具有信仰之美、崇高之美、精神之美的高水准精品才能匹配这个伟大的时代。只有以作品为立身之本,以创作为中心任务,才是艺术家当尽的职业本分。

杨飞云

文艺为了人民

2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。这一重要讲话回答了事关我国文艺繁荣发展的一系列带有根本性、方向性的重大问题,并在新在的历史条件下做好文艺工作做出了全面部署。

5年以来,我国文艺工作者始终用心体会和理解重要讲话中的精神,在不断学习学习和实践中总结经验,一批又一批反映新时代繁荣中国的优秀作品像雨后春笋般相继问世。

今天,我们迎来文艺工作座谈会5周年,再次品读总书记的重要讲话,依然深受启发,灵感倍出。

总书记的讲话,以如何创作出更符合时代要求、无愧于时代精神的优秀文艺作品等展开。作为一名音乐指挥,我就结合自己二度创作的工作领域,和大家一起分享我对总书记重要讲话中一些关键句的理解和感受。

习总书记强调“文艺工作者应该牢记,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本,要静下心来、精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民”。这不禁让我想到总书记在看望全国政协十三届二次会议的文艺界、社科界委员时,在发表重要讲话中提到的“工匠精神”。有人常问我:“你们这行有捷径吗?”回答毋庸置疑:“没有。”绝大部分音乐家是没有童年的,当别家孩子正在尽情玩耍的时候,我们早已在父母的监督下每天数小时地面对着一串串的音符。日复一日、年复一年,久而久之,我们已经养成了严格对待每一个音符的良好习惯。今天,我们在工作中更应如此,常年坚持“工匠精神”,认真对待每一次排练,认真演奏每一个音符,把一场又一场高质量的音乐会奉献给全国乃至全世界的观众。只有这样,才能体现出“要静下心来、精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民”。

“人民”是总书记无时无刻提到的最重要的两个字:“人民不是抽象的符号,而是一个一个具体的人的集合,每个人都有血有肉、有情感、有爱恨、有梦想,都有内心的冲突和忧伤。”作为一名长期工作在

一线舞台的文艺工作者,我对“人民”二字的理解就是“观众”,那么我们的工作其实就是最直接面对人民的。多年的舞台工作经历,让我和我的同事接触到各种各样的观众,其中有非常热爱音乐的观众,也有一些对音乐一知半解甚至一无所知的观众。很多年以前,当我在音乐会进行中遇到一些在音乐会现场随意说话、随意走动并且肆无忌惮拍照的观众时,我会在舞台上转过身来对他们怒目而视,甚至暂停演出。近些年,随着不断的思想学习,我对待观众的态度也产生了由内而外的转变。交响乐、歌剧本身是舶来品,要想在近14亿人口的国家开展普及工作并不是一件简单的事情。很多观众对这门艺术还不够了解是非常正常的,他们中间不乏一些抱着好奇心、甚至可能是平生第一次走进音乐厅的观众。他们既然能够踏入音乐厅,其实就已经是对我们音乐家的尊重和支持了。这时我们音乐家应该做的是用我们真诚的演出去打动他们,用我们的热心和真心去引导他们。这样日积月累地逐渐熏陶,一定能吸引越来越多的观众走进我们的艺术世界,让我们的文化事业越来越繁荣。

“如果‘以洋为尊’‘以洋为美’‘唯洋是从’,把作品在国外获奖作为最高追求,跟在别人后面亦步亦趋、东施效颦,热衷于‘去思想化’‘去价值化’‘去历史化’‘去中国化’‘去主流化’那一套,绝对是没有前途的!”这是总书记讲的“中国精神是社会主义文艺的灵魂”的关键所在。我国的音乐创作,绝大多数是以中国音乐元素与西方交响乐和歌剧的表现形式结合而成,其中不乏丰富的民族器乐与民族声乐的特色。我们在专业院校所学习到的创作手法与技术都

是以西方交响乐创作手法为主。纵观中国音乐发展史,凡是能够流传下来,并能永远传承下去的经典交响乐、歌剧作品,都是作曲家把中国的音乐元素和汉语的语言韵律,科学地运用到作曲技术里,并合理地融入西方表现形式里,在东西方文化的高度融合和完美结合中显现出更高境界的超越。这样的音乐作品才能百听不厌,久演不衰。

肩负起儿童剧艺术工作者的使命与职责

尹晓东

2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会,并发表重要讲话。讲话科学分析了文艺领域面临的新形势、新情况、新问题,创造性地回答了关于文艺繁荣发展的一系列带有根本性、方向性的重大问题,体现了党对文艺工作的新思想、新判断、新要求,对在新的历史条件下开文艺工作新局面做出了全面部署。

文艺在实现中华民族伟大复兴的进程中肩负着怎样的责任和使命?习总书记在文艺工作座谈会上的讲话做出了明确的回答,他指出:“没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”这一论断,阐明了文艺和文化工作的地位和作用,明确了文艺工作者肩负的历史使命和光荣职责。作为国家级儿童剧院,就是要通过一流的作品、一流的人才、一流的管理,承担起应有的责任和使命。2014年,中国儿艺提出了建设“国内一流、国际知名”剧院的目标,进一步明确了“传统文化、外国经典、现实题材”三并举的剧目建设方针。5年来,剧院坚持每年创作4至5部新戏,演出600场左右,既向下走,也向外走,不断扩大国内外影响力。2016年,在中国儿艺建院60周年之际,我们又进一步提出建设“国际一流剧院”的发展目标,剧院发展从“创作、演出”双轮驱动,转变为“创作、演出、艺术教育、对外文化交流”四驾马车齐头并进,以儿童剧创新发展,为中华文化繁荣兴盛贡献力量。

习总书记指出:“优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。”衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。5年来,我院狠抓作品

的艺术质量,按照总书记对优秀作品的要求,努力创作无愧于时代的优秀作品。好作品的标准是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,思想性、艺术性、观赏性有机统一;同时要有正能量、有感染力,能够温润心灵、启迪心智,接地气、传得开、留得住,为人民群众所喜爱。5年来,我院创作的《红缨》《时间森林》入选“国家舞台艺术精品工程重点资助剧目”,《山羊不吃天堂草》获得中国曹禺戏剧文学奖,《火光中的繁星》入选庆祝新中国成立70周年重点剧目,《三个和尚》《鹌鹑鱼》《木又寸》在国外屡屡获奖。

习总书记强调要“坚持以人民为中心的创作导向”,对于中国儿艺来说,就是坚持“一切为了孩子”的理念,为孩子创作,为孩子演出。我院近年来每一部戏的创作都坚持深入生活、扎根人民,从生活中来,到生活中去。不仅从生活中汲取创作灵感,我们还将公益演出送到最基层。去年,中国儿艺开启“让边疆不再遥远”公益演出项目,计划用4年至5年时间走进边疆九省区,以优秀儿童剧润泽边疆,让边疆的孩子和大城市的孩子一样有机会享受高质量文化生活。目前已经到广西、云南、吉林、西藏、内蒙古的边境地区演出76场,惠及近5万名边疆少年儿童。同时,我院走进西藏、新疆、内蒙古等少数民族地区艺术团进行创作帮扶。

文艺在培育和弘扬社会主义核心价值观观方面具有独特作用。习总书记说:“中华民族在长期实践中培育和形成了独特的思想理念和道德规范,有崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、

求大同等思想,有自强不息、敬业乐群、扶正扬善、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲等传统美德。”5年来,我们更加深入地从优秀传统文化中挖掘创作素材,持续打造了“中国故事”之《成语魔方》系列剧,不但深受中国小朋友喜爱,还走出国门,被美国的两个剧院搬演;《三个和尚》演遍世界五大洲,成为对外文化交流的一张名片。习总书记说:“传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古今为用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新。”我们学习贯彻习总书记这一思想,对传统保留剧目《宝船》《马兰花》《东海人鱼》进行再创作,赋予其时代光芒。与此同时,按照总书记提出的“只有坚持洋为中用、开拓创新,做到中西合璧、融会贯通,我国文艺才能更好发展繁荣起来”,我院排演了《国王在姆咪谷》《小公主》《小飞侠彼得·潘》《小美人鱼》《跷跷板树》等外国经典剧目。

习总书记强调,党的领导是社会主义文艺发展的根本保证。加强和改进党对文艺工作的领导,要把握住两条:一是紧紧依靠广大文艺工作者,二是要尊重和遵循文艺规律。5年来,我们尊重文艺工作者的创作个性和创造性劳动,政治上充分信任,创作上热情支持,营造有利于文艺创作的良好环境。同时,坚决把好文艺作品的意识形态关,注重思想性、艺术性、观赏性的结合,推出了一批弘扬主旋律、彰显正能量、观众认可的优秀作品。

回顾过去的5年,中国儿童艺术剧院在习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神的指引下,目标更加明确,措施更为有力,舞台更加广阔。

把最好的精神食粮奉献给人民

李心草