培根铸魂重于泰山

E-mail:lilun2019@163.com 电话:010-64294501

一吃可

习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文艺界、社科界委员时,用"培根铸魂"四个字阐明文化文艺工作、哲学社会科学工作的职责使命。

坚持与时代同步伐,就要增强脚力。增强 脚力,就是要迈开双脚到基层去、到群众中去、 到实践中去。脚力既要有速度,更要有实践,其 要旨是要有敢于吃苦能够吃苦甘于吃苦的精 神。只有锤炼过硬的脚力,文艺工作者才能走千 山万水、历千难万险、吃千辛万苦,迈开双腿,拿起 笔杆,用"脚板"加"笔杆",高质量创作出反映社会 正能量,呼唤社会良知的文艺作品。因此,增强 脚力的过程,其实也是文艺工作者在与时代同频 共振,自我锻炼、自我提高、自我升华的过程。要 坚持与时代同步伐,文艺工作者就要有一股不畏 风雨的气质,要"沉得下去、站得起来",深入生活, 扎根人民,接地气,与新时代同步、与人民同心、与 祖国同行,才能用生花妙笔展现人民群众生活的 多彩和伟大中国梦的艰巨和宏伟,在为祖国、为 人民立德立言中成就自我、实现价值。

坚持以人民为中心,就要增强眼力。社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。文艺要坚持以人民为中心,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。文艺工作者坚持以人民为中心,就必须具备良好的眼力,善于观察鉴别事物、辨别是非好坏,要坚持马克思主义唯物论和辩证法,具体问题要进行具体分析、辨别和判断,这是宣传思想工作的基本功,也是文艺工作者必须具备的素质。文艺工作者必须高扬社会主义核心价值观的旗帜,把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作之中,用栩栩如生的作品形象告诉人们什么是应该肯定和赞扬的、什么是必须反对和否定的,做到春风化雨、润物无声。

坚持以精品奉献 人民,就要增强脑力。 "文章合为时而著,歌 诗合为事而作。"衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。好的文艺作品就应该像蓝天上的阳光、春季里的清风一样,能够启迪思想、温润心灵,能够扫除颓废萎靡之风。习近平总书记强调:"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、伟大时代的秀作品。"文艺是铸造灵魂的工程,文艺工作者是灵魂的工程师。灵魂的工程师就必须有过硬的脑力,也就是思想、政治和理论水平要过硬。的脑力过硬,作品就过硬,就经得起历史和人民的检验。毫无疑问,坚持以精品奉献人民,就是要以优秀的作品引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强做中国人的骨气和底气。

坚持用明德引领风尚,就要增强笔力。在 全媒体时代,要想创作出优秀的文艺作品,就 必须坚持以明德引领风尚,树明德之心,做明 德之人,为明德之文。在当今文艺创作空间无 比广阔、创作手段无比自由、创作题材无比丰富 的大好局面下,文艺工作者更应该坚守艺术理 想,更应该有社会责任感和道德自律精神,要对 生活素材进行辩证分析和判断,用文艺的力量 温暖人、鼓舞人、启迪人,正人心,善风俗,引导 人们提升思想认识、文化修养、审美水准、道德 水平,激励人们永葆积极向上的乐观心态和进 取精神,从而创作出具有思想穿透力、审美洞察 力、形式创造力的优秀作品。因此,文艺工作者 应该坚定"四个自信",不断增强"四力",做到 "四个坚持",以历史的责任和担当创作出更多 优秀作品,对重大问题发出正义的声音,对已经 发生和正在发生的伟大变革做出及时、科学、准 确的诠释,为人民抒写、为人民抒情、为人民抒 怀,凝聚起民族伟大复兴的磅礡力量。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

近日,"上海歌舞团舞剧创作研讨会"在南京举办。会议由南京艺术学院、上海歌舞团主办,南京艺术学院中国当代舞剧研究中心承办。来自全国舞蹈界的专家学者、南京艺术学院相关领导参加研讨会。会议围绕上海歌舞团"新海派"创作现象展开了热烈的讨论。

"新海派"创作现象的包容、开放、创新

上海歌舞团自1979年建团以来,积累了众多艺术精品,舞剧《闪闪的红星》《霸王别姬》《天边的红云》《一起跳舞吧》《朱鹮》等,先后摘

获了"五个一工程"奖、国家舞台艺术精品工程、文华奖、中国舞蹈荷花奖作品金奖等奖项,形成了与会专家学者称之的"新海派"舞剧创作现象。

南京艺术学院舞蹈学院院 长、中国当代舞剧研究中心主任 于平在主持词中说,以上海歌舞 团为代表的"新海派"舞蹈,将不 同编导聚集在一起,完成了创作 上的迭代,呈现舞剧创作的新趋 向。这种观念是站在时代前沿 的,体现了包容、开放的态度。

上海市委宣传部原副部长、 上海文化发展基金会理事长陈东 是上海歌舞团 40 年来的见证人、 同行者。她认为,"'新海派'舞蹈 集合起全国优秀人才搞创作",这 体现了该团所带有的与城市发展 同步的鲜明特质——包容、开放、 创新。

中国剧协副主席罗怀臻说, 上海歌舞团伴随中国舞剧发展, 各个作品带有各时期的美感,体 现了新时代的舞蹈美学。希望 该团建立完善机制保障,以世界 名团为目标。

原上海市文化广播影视管 理局调研员方家骏说,仅近20年来,上海歌舞团有5部作品获荷 花奖,这是骄人的成绩。

"什么是'新海派'创作风格? 就是舞蹈语汇多元化、舞台呈现意 象化、舞蹈从内容到形式更具包容 性、更具精致感,整体呈现上乘的 审美品味。"南京艺术学院舞蹈学 院副院长许薇说。

艺术作品的创演,离不开滋 养它的环境和土壤。上海歌舞团团长陈飞华体 会到,上海历任文化主管领导既坚持文化导向 引领,又遵循艺术发展规律,为院团的发展创造 了非常好的氛围和环境。

中国舞协分党组书记罗斌认为,对于"新海派"舞蹈,包容、开放、创新是一种宏观的指向。 针对上海歌舞团舞剧创作现象,舞蹈界尚需有舞蹈哲学层面上的进一步建设,"通过方法论的支撑",对舞剧创作"实现导引作用"。

探寻当代中国舞蹈美学风格

一部部原创作品的成功创演,展示出了上海歌舞团作为一个专业院团自身独特的艺术风格,文化积累。

格、文化积累。 于平认为,"上海舞剧"的"公约数"是舞剧构型的"诗化意识"。特别是从日常生活"舞蹈化"的 《一起跳舞吧》,转向身体语言"拟态化"的《朱鹮》,创生了"新海派舞剧"的另一构型。

"上海歌舞团原创舞剧存在率高,成为了城市的一张脸面,背后的原因是他们有勇立潮头的前沿意识,体现着新世纪舞团的应有作为,带有新时代的青春气息和开阔视野。"中国文艺评论家协会副主席毛时安称赞。

北京舞蹈学院副院长许锐将该团舞剧创作的动力源泉归结为文化的跨界和融合。"该团每一部舞剧的题材、舞蹈样式,完全不一样,追求文化的多样性。开放、包容的气质和追求充分反映到了他们的创作当中。"

"该团为优秀艺术家提供创作基地,并与之相互促进,出现编导'迭代'现象,体现了不同时代的舞蹈审美。"中国艺术研究院舞蹈研究所副研究员刘春这样描述该团的"舞剧当代性走向"。

东北师范大学音乐学院院长 刘炼认为,该团代表作品《霸王别 姬》的哲理性追求、《闪闪的红星》 《天边的红云》的历史再创造、《朱 鹮》的留白结构,均达到了舞台艺 术较为理想的境界,体现了舞剧的 民族精神和对社会历史的思考,回 应了时代的召唤。

上海戏剧学院舞蹈学院副院 长张麟认为,上海歌舞团是构建当 代中国舞蹈美学风格的中流砥柱。

剧团的队伍建设 与管理运营能力

记者

范

如于平所说,上海歌舞团舞剧一再捧"冠"而归,印证的是剧团的管理、运营能力。剧团在主创人员的选择上知人善任,而且有一支极具实力的演员队伍。

据了解,上海歌舞团坚持原创,在大量的调研、论证和研讨基础上,平均2年至3年创演1台大型剧目,每年原创5个至10个小剧(节)目,从选题的确立、主创团队的遴选、艺术导向的把控,到作品质量的打磨,逐渐形成一套较为成熟的原创体系。团内青年编导人才不断涌现,拥有一支近70人的国内一流舞蹈演员队伍。2017年,该团每年举办为期一个月的上海歌舞团精品舞剧舞蹈季。

剧团的运营管理,自然与多年担任团长的陈飞华是分不开的。上海市重大文艺创作领导小组副组长吴孝明说,陈飞华自2006年担任团长以来,不仅抓队伍人才建设,还创新管理手段,如创立"艺衔制",分设首席、独舞、领舞、群舞,利于每个演员更好找到自己的坐标。

陈飞华对上述专家回应说,创作成就除了靠自身的努力,还得益于上海这座城市整体的文化气象,以及海纳百川的艺术特质,力邀优秀编创人才等加盟,在交流碰撞中产生了艺术火花。

人才等加盈,在交流碰撞中产生了艺术次化。 会议认为,上海歌舞团以"新海派"的国际视 野,包容、开放、创新、融合的艺术态度成为了全国 舞剧创作的重要阵地,取得了令人瞩目的成绩。 本次研讨会促进了全国舞蹈艺术创作交流平台 的建设,对于梳理上海歌舞团舞剧创作脉络与特 征、建构舞剧创作理论体系、推进院校及院团间 的学术合作和协作发展起到积极作用。 提起秦腔,人脑的第一反应是音乐唱腔的急管繁弦、慷慨激越与热耳酸心,一方面,这与秦腔长久积淀的美学风格有关;另一方面,这与秦腔擅长演出帝王将相题材的袍带戏有关。那么,秦腔的才子佳人戏又是怎样的呢?由齐爱云、张涛领衔主演的《焚香记》,为当代观众阐释了诗化秦腔的美感特征,刷新了我们对固有秦腔风格的印象。

戏剧结构的力的递进

秦腔《焚香记》涉及旧剧新编话题,在如何新的问题上,创作团队采用了审慎的态度,在尊重《王魁负义》基本故事情节及传统观众审美习惯的基础上,新加了前两场,结构样式从"情深",到"情变",再到"情探",这

青衣的看家本领,它既是手臂的延伸,载歌载舞;又是心绪的外化,风情万种。赋予水袖以生命,这是齐爱云的追求与创造,亦是该剧的一大看点。

怎样描绘人物?中国戏曲一定是要用程式化的唱念做打去塑造形象,比如上述《打神告庙》一场唱腔、水袖等的程式化表演,比如判官小鬼与桂英鬼魂戏的自由转换,虚虚实实、实实虚虚,既使舞台表演非常出彩,具有浪漫主义、表现主义、诗化写意的美的特点,也使王魁的无情与桂英的痴情形象人木三分。

音乐唱腔设计的本体意识

音乐唱腔设计在坚持秦腔音乐本体的

佳人戏。这些剧作,或叙人鬼情未了;或叙 苦守苦恋,终得团圆;或叙蒙受不白之冤,含 恨而死的悲惨;也有"金玉奴棒打无情郎"的 决绝与痛快淋漓。其共性在于,在婚恋家庭 问题上,身处支配地位的女性,须得经过一番 痛苦波折才能达到爱的彼岸,更有甚者要付 出生命的代价。而近代易俗社秦腔《软玉屏》 《柜中缘》《三滴血》《双锦衣》《千子鞭》《庚娘 传》等一大批双生双旦戏集中体现了当时文 人审美的独特创造,其大不同于之前秦腔才 子佳人戏的诉求方式,原因在于,以"移风易 俗,辅助社会教育"为创作宗旨的易俗社编剧, 将"启蒙"与"新民"的时代主题融入剧作,女性 们在遇到强权、男权侵害的时候,已经敢于与 其进行周旋、斗争,而不至于像敫桂英那样"求 神无果,以死抗争"了,这是社会的发展在艺术 作品中的集中反映,也是才子佳人题材进入近

诗化秦腔的美学意蕴

何 桑

种戏剧情势的层层推进,是爱的毁灭与死寂,是传统中国女性延续了千百年无声的抗争与控诉。这种结构所呈现出来的"力与美",强化了整部戏的悲剧性和社会批判为人。也是了人性的复杂、欲望与作者之之类的悲悯情怀。而女主角于海神庙"求神无类的悲悯情怀。而女主角于海神庙"求鬼鬼,以死抗争"的决绝,引出判官与酷与"正义审判",恰好使封建现实的冷酷与"思,不仅给二度创作的充分发挥。不仅给二度创作的充分发挥。不了空间,也将剧作者于男权现实的百般不了空间,也将剧作者于男权现实的百般无奈之中执意于冥界的虚幻,借用"冥界公正"惩恶扬善,以寻求弱势群体的心理不会之中执意于冥界的虚幻,借用"冥界公正"惩恶扬善,以寻求弱势群体的心理不会之中执意于冥界的虚幻,借用"冥界公正"惩恶扬善,以寻求弱势群体的心理从了这场悲剧的社会意义。

笔者建议增加王魁的戏份儿,在"情探" 一场的开始,给其一段内心剖白的唱段,让 他抒发一下休妻前后思想的纠结、无奈、愧 疚,以增强人物性格逻辑的合理性。

舞台呈现的诗性追求

舞台呈现的诗性追求是秦腔《焚香记》 最典型的特征,使素以慷慨激昂见长的秦腔 具有了另外一种美,这种美是长期以来大家 比较忽视却深藏于秦腔、秦人内在气质中的 诗意美。这部戏所呈现出来的文化品相是 "昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘 人,却道海棠依旧"般的意味,这种诗意美和 浪漫气质的完成,得益于创作团队回归戏曲 传统本体,用虚拟、写意等程式化的表演,提 升作品诗化品相这一内在追求。

诗化品相的第一印象是女主角水袖的 运用。这部戏中,最典型的是《打神告庙》 一场中的唱腔与水袖表演。水袖作为正旦

艺海观潮

基础上,吸收了西洋音乐元素,用交响化的手段,使舞台充满了视听新意与张力。音乐是戏曲的灵魂,戏曲音乐的交响化是戏曲音乐创作中的敏感话题,原因在于度的把握是否适宜,度的把握是审美问题,搞得好,音携意出;弄不好,会让戏曲舞台变成不土不洋、不伦不类的"怪胎"。这部戏的音乐创作贵在坚持剧种音乐本体,从剧情出发,从人物出发,辅以西洋音乐以抒情,从观演效果来看,用得巧妙,融得和谐,本体是板胡、秦腔苦音等秦腔主旋律的中心支撑,在过场、间奏时,用交响化予以抒情。

现在看来,这部作品细 腻精致、抒情性浓郁的音乐 唱腔设计,不仅是才子佳人 题材的内在需要,而且大不 同于以往秦腔粗豪火爆的风 格特点。不足之处在于节奏 显得过紧,建议予以调整。当 然,也可以想象有另一种处理 方式,比如不用交响化的手 法,只用秦腔本体音乐完成作 品。按本剧作曲郭全民的话 说:那显得单调了,交响化能 给观众提供视听之外的一种 美,吸收西洋音乐的原因在 于,该剧的单线条剧情发展需 要交响化予以丰富。

秦腔才子佳人戏 之共性与个性

如前所述,才子佳人戏并非秦腔的主体,但在《焚香记》之外,亦有《游西湖》《游龟山》《五典坡》《玉堂春》《金玉奴》《善士亭》《苦节传》等传统戏以及近代易俗社知识分子团队创作的一大批才子

代社会后一种进步的表现。

最后要说说齐爱云及其表演。据了解,陕西的梅花奖演员中,痴迷于秦腔艺术的不懈追求者齐爱云要算一个典型,她除了醉心于秦腔艺术,坚持用作品说话之外,还博得了一群老艺术家们对她的公允评价:这娃是好娃,不耻下问,低调做人不张扬,执着于秦腔,一个一个出作品。当一个人赞美她的时候,我会继续静观不表态,当两个人三个人同样这样夸她时,我"虽不能至,然心向往之"。

泰腔《焚香记》剧照

文化产业发展中的版权运营机制与文化治理创新

徐小奔

习近平总书记在党的十八届六中全会上指出:"推进文化体制改革,加快文化事业和文化产业发展。"在文化体制改革的大背景下,我国已初步形成了"以发展文化事业构建现代公共文化服务体系,以发展文化产业建立健全现代文化市场"的二元文化治理机制。

从文化市场构建的角度来看,版权制度 是文化经济与文化市场得以存续的基础性 制度。作品是作者智力劳动的成果,作品需 要通过流通、交换和消费等环节才能实现其 使用价值。由此,以作品的创造与交易为目 的的市场应运而生,作品成为一种商品通过 市场进行规模性的生产与交换,并以此构建 起以版权创造、应用、保护、交易为中心的文 化市场,即版权产业。以国家统计局2018 年公布的《文化及相关产业分类》为标准,我 国文化产业共分为9个大类、43个中类及 146个小类。以与版权的相关程度为标准, 又可分为三个具体类型:一是直接与版权相 关的文化产业,即为直接满足人们的精神需 要而进行的创作、制造、传播、展示等文化作 品的生产活动,也就是书籍杂志、广播影视、 音像制品等传统版权业的支柱类型;二是间 接与版权相关的文化产业,即作为文化产品 实物载体或制作(使用、传播、展示)工具的 文化用品的生产活动,譬如互联网、旅游景 区文化服务、文化产品拍卖服务等。这些产 业并不是以直接创造或传播作品为目的,而 是在以其他服务为主要业务过程中不可避 免地使用版权作品的产业;三是为前两类文 化产业提供辅助性活动的产业,包括为实现 文化产品生产所必需的辅助生产活动(如广 告宣传、中介服务等),以及为实现文化产品 生产所需专用设备的生产活动(如文具、照 相器材、广播电视设备等)。由此可以认为, 版权业在狭义上就是指文化产业中的第一 类,广义上还可包括第二类,而第三类则不

属于版权业的范畴,而属于为版权业服务的

辅助行业。

以版权制度为产权基础构建起的现代 文化产业,其内在的运行机制是以市场经济 规律为依据的。文化产品以商品的身份参 与市场竞争是文化产业得以形成的基础性 前提。文化产品商品化的表现在版权制度 上就是承认智力劳动成果(作品)的私有财 产权属性。版权激励理论认为,作品作为一 种精神资源具有公共产品的外部性特征,通 过对作品进行私权保护,赋予权利人在一定 时间对作品进行独占、垄断的支配权地位, 以保证其经济利益得以实现,进而激励作者 的创作热情并不断促使新的创作和优质文 化产品的产生。可以说版权制度正是使文 化资源从普通的公共精神资源转变为市场 机制驱动下的经济资本的关键。从政府文 化治理的角度来看,正确发挥版权制度在文 化产业发展中的作用,就是要具体落实三个 方面的工作:一是确认一切参与文化产业市 场竞争的主体均为民事主体,具有平等的法 律地位。即便在某些特殊场合,国家直接参 与文化市场(比如政府为挽救民间文学艺术 而建立作品库并投入使用)也应遵循市场规 则进行交易,而不能直接使用权力进行强制; 二是承认文化产品为市场主体私有,权利人 对文化产品的生产、销售享有充分的自主权, 除法律明确规定外不受公权力的强制;三是 保证文化产业发展的私益导向。虽然文化具 有强烈的公益需求,然而文化产品以商品的 形态进入市场后,逐利便成为其最主要的功 能。因此,便要求政府尽可能减少对文化市 场中作品类型、内容安排等方面的直接干预, 而交由市场供需关系予以决定。

一味强调文化发展的市场规律就是片面地将文化发展等于文化产业的建设,而忽略了文化产业发展中的负面效应进而忽略文化事业建设的重要意义。必须看到,文化产业内在的市场性、私益性规律也会不可避免地产生文化市场失灵带来的文艺创作庸

俗化、娱乐化趋势,特别是那些无利可图的 处于市场弱势的高雅文化、不断失落的主流 文化、濒临消失的传统文化亟待政府依靠财 政资源进行必要的扶持甚至直接的资助。 另一方面,随着跨国文化市场交流的频繁以 及在WTO规则下文化市场的逐步开放,也 容易诱发文化帝国主义带来的价值输出与 文化安全问题,而跨国文化企业的强势资本 地位也会人为制造文化信息鸿沟,阻碍知识 信息的传播。所以,以维护公共利益推动公 共文化服务发展的政府文化治理机制是促 进文化全面大发展、大繁荣的必要手段,也 是规范文化产业发展的重要保障力量。

文化产业与文化事业的二元治理机制 既不是要政府放任对文化产业的管理而任 由市场化运营,也不是要政府代替市场主体 甚至直接干预市场交易。当前,我国文化市 场发展势头迅猛,政府在通过公共政策引导 和规范版权市场运营中应着重聚焦三个方 面:一是以产业扶持型政策为基本导向,以 产业限制型政策为例外,营造更有利于文化 产业发展的法治环境;二是积极发展文化事 业建设,鼓励社会资本参与文化事业投入, 特别是建立健全非营利机构、慈善组织、基 金会等民间公益活动的法律制度,将文化事 业管理的重心由政府支配型向双重支配型、 政府合作型转变;三是完善版权集体管理组 织制度和行业规范制度,提高行业自律水准 和产业的规范化水平。

习近平总书记多次强调保护产权,特别是保护知识产权是塑造良好营商环境的重要方面。保护产权就是既要接受和承认知识产权的私权属性,又要通过产权机制的完善积极发挥市场在资源配置中的作用。二元文化治理机制的最重要含义就是要使文化市场与文化公共服务各司其职又相互配合,才能从整体上推动文化的全面发展。

一,才能然是体上强勾叉化的主面交换。 (作者系中南财经政法大学知识产权研究中心专职研究员)