

创造性转化、创新性发展

让中华优秀传统文化“活”起来

本报记者 周志军

为深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,1月10日,由故宫博物院故宫研究院和清华大学文化经济研究院联合主办的中华优秀传统文化创造性转化创新性发展高端论坛在故宫博物院举行。文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东出席论坛并发言。原文化部副部长、清华大学文化经济研究院学术顾问委员会主席赵少华,原文化部副部长、中国艺术研究院原院长王文章,原中宣部副部长、全国政协文史和学习委员会副主任王世明,中国艺术研究院院长韩子勇,故宫博物院副院长姜玮,故宫博物院副院长赵国英,清华大学文化经济研究院副院长薛轲,清华大学艺术博物馆副馆长、清华大学文化经济研究院副院长苏丹等嘉宾,以及来自全国的多位专家学者与会。

论坛由薛轲主持,与会者围绕如何通过中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,以及如何结合故宫博物院和清华大学在文化和学术方面的资源优势,进一步开展合作等进行了深入探讨和交流。

王旭东表示,对中华优秀传统文化的创新,是在坚持辩证唯物主义和历史唯物主义基础上的古为今用、守正创新,是对中华优秀传统文化内涵的传承和扬弃。创新性转化,就是优秀传统文化“活化”的过程,重新赋予其使用场景和文化意义,以及新的时代内涵,让其重新融入现代生活。同时,他表示,当下,我们正处于全新的数字时代,整个社会正在发生广泛而深刻的“数字变革”,信息技术应用于各个领域,文博界面临着前所未有的机遇和挑战。他希望,此次论坛的举办能够为提升我国文化软实力和增强文化自信贡献一份力量。

赵少华认为,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是中华五千年文明的结晶。其中,也蕴藏着解决当今国际社会共同面临的一系列难题的重要启示,值得全人类共同珍视和爱护。我们有责任把中华优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓加以提炼、阐发和传播。推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展是实现中华民族伟大复兴的现实需要,但推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展一定要尊重文化发展规律。

王世明认为,文化传承有物。面临当今世界的各种变化,我们做文化传承,要在“仁义礼智信”基础上,把中华文化当中所有的“刚强勇义新”元素加进去,要以“自强厚德”为文化基点,进一步塑造中华民族刚柔并济的精神品格。在他看来,“刚强”的元素在中华文化传承和文化建设中不可缺少。

韩子勇认为,文化自信来自实践,而实践的本质是创新、创造。中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,从来都不是书斋中的坐而论道,它是在回答时代之问、社会之问、发展之问、人民之问,是积极探索实践的精神结晶。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,也必将在中华民族伟大复兴的实践活动过程中得出完美的答案。

据了解,此次论坛也是故宫博物院与清华大学签署战略合作协议之后举办的首场学术活动。论坛上,来自故宫的专家围绕故宫数字化建设以及故宫文创开发的思考与实践等进行了分享和交流。

作为我国收藏文物最为丰富的博物馆,故宫博物院现收藏各类文物186万余件。“但并不是所有的文物都适合进行文创开发,所

以我们必须要有识宝的慧眼,能从中挑选出适合文创开发的藏品,一定要社会识别度高,便于改造。”姜玮认为,当代中华文化的传播一定要采取一些新的方式,要以公众需求为导向,以服务观众为宗旨,以研究成果为基础,以科技手段为引领,最重要的是“以传承弘扬中华优秀传统文化为根本目的”“这也是我们坚持的初心和根本。”姜玮说。

在关于“故宫数字化之路”的分享中,赵国英认为,数字博物馆不只是文物藏品的数字化和对博物馆各项业务工作的信息化管理,而是要借助技术与思维的变革,在文化遗产、文物藏品数字化的基础上,打造基于文物互联互通的全新、全方位的博物馆。快速高效的信息传输、海量信息的运算存储、数据的深度挖掘应用等都将给博物馆带来前所未有的深刻变化,使之成为安全、开放、共享的人类知识库。赵国英说,未来故宫博物院将以更积极、更开放的态度形成产学研一体化结构,不断满足数字时代对文化资源多样化、综合性、个性化、互动化的需求。

会上,故宫博物院研究室副主任王子林还结合自己对紫禁城建筑空间规划的研究等,就故宫里的一些古建相关知识向与会者进行了“揭秘”分享。

“近年来,故宫博物院在打造IP形象,推广文创衍生产品方面做了大量工作,取得了令人瞩目的成绩,堪称守正创新的典范,也到了需要进行理论总结提升的阶段。而这也将是清华大学文化经济研究院能够而且愿意发挥作用的切入点。”薛轲说,清华大学文化经济研究院要按照习近平总书记关于建设中国特色新型智库的要求,围绕党和国家关于文化经济建设的总体部署,有重点、有针对性地开展富有建设性、前瞻性与战略性的对策研究。

舞台美术与戏剧关系初探

景俊美

舞剧《永不消逝的电波》剧照

改革开放40年来,戏剧舞台上发生了天翻地覆的变化。其中最显著的变化有两个方面:一是演剧形态的变化,从广场到剧场或者说以剧场为主的演剧方式已经成为一个既定的事实;二是舞台美术的变化,从以写实为主的单一样式发展到写实、写意、写实与写意兼备、先锋、前卫、沉浸等多元化创作方式的呈现。特别是随着科学技术的迅猛发展,戏剧舞台上的各式探索打开了一个令人无法估量的大千世界。舞台美术是戏剧艺术的一个重要组成部分,面对拥有强烈综合性的戏剧艺术,我们有必要对舞台美术的巨大变化进行理论观照,进而为戏剧的良性发展贡献力量。

“大制作”不是问题的本质

人们对任何事物的认知,总是有一个过程,并在遵循事物发展规律的节奏中去完善这种认知。舞台美术的意义,从老祖宗创立的“一桌二椅”的空间概念里就能看出它的高度提炼方式与虚拟性特征,这不仅是一种形式,也是一种审美,一种文化的具体呈现。改革开放后,舞台上一度出现了备受评论界诟病的“大制作”。在具体的剧目以及具体的时代背景里,大制作确实存在过于注重形式而弱化了主题内涵,过于关注舞台硬件而缺乏统筹考量戏剧的本身特征,甚至过于停留于“大”本身,而忽视与创作内容的匹配度等问题。然而舞台美术在发展过程中存在的诸多问题,并不只是“大”的问题,而是和体制机制、艺术创作方式、观演关系等一系列问题密切相关的不同维度、不同层面的问题。所以在评论舞台美术的弊病时,只是笼统地归因于“大制作”的问题,并不是建设性的做法。换句话说,分析舞台美术的问题,是需要进入创作的具体环节、幕后的方方面面去分析成因、影响因素、技术及执行力等一系列问题。如果仅仅以观剧者的好恶去评价,还只是游弋在舞台美术的外围。这个道理放在电影界特别容易理解,《泰坦尼克号》是好莱坞投资巨大的一部电影,但最终谁也不会只夸它的投入,我们更看到它的巨大市场收益。在国外,戏剧界与电影界一样面临着与技术同步的各种探索,所以《战马》的成功,不仅在于内容的成功,也在于舞台美术中技术与艺术的完美融合。

内容为王是前提

科技创新不仅改变着人们的生活方式,而且带来了思维方式的变革。从戏剧舞台本身看,多元化的艺术风格和更加灵活的观演关系,越来越要求舞台美术的设计者们要不断创新创意设计理念以适应新的时代要求。舞剧《永不消逝的电波》所呈现出

的电影大片的即视感、梨园戏《董生与李氏》所做的极简提炼以及小剧场戏剧进行的各种沉浸式表达,都是舞台美术在新的时代以及新的观演关系里所做的艺术尝试。这些尝试不仅在处理更为复杂的时空变化时调动了新的技术手段和艺术元素,而且通过技术与艺术的高度融合提高和引领着观众的欣赏水平和审美趋势。但是仅有形式探索绝不是这些剧目之所以获得巨大口碑的关键,关键的因素还在于技术背后的审美品格和语义内容。滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》在形式探索上有很多新意,它不为了探索而探索,舞台美术的整个风格包括最后定格的风景区都烙着深深的时代印痕,但是它征服了观众,主要原因是剧的内容——不仅深刻,而且意味深长,耐人品评。“吃饭、吃饭,吃饭是个问题,问题不是吃饭,不是吃饭问题!”聚光灯下,当年迈的“陈奂生”用三句别具意味的话引出自己因“吃饭”而波折重重的人生历程时,观众看到的不再只是一个陈奂生,而是一个从时代的纵深处走来,裹挟着历史的浑厚与沉重,也裹挟着生命的质朴与单纯的“人”的深思。通过这个剧,观众不仅看到了土地之于农民的意义,更看到了艺术之于人性的力量。

适宜的才是最好的

戏剧反映的是一个社会的集体情感与精神面貌,同时也是展现梦想、鼓舞梦想实现的媒介。因此,没有舞台美术、灯光、道

具、服装、化妆等技术手段的支持,我们很难想象戏剧的未来将是多么灰暗和不可预知。舞台美术之于戏剧的意义,不仅是形式与内容的二元划分,也不是技术与艺术的非此即彼,而是你中有我、我中蕴你的共生共在关系。因此,好的舞台美术,无论你投入多少,一定是尽全力去衬托剧情、烘托人物、渲染舞台氛围的舞美呈现;反之,舞台美术的铺陈、奢华与堆砌,或者舞台美术的简陋、相悖与低劣,都必然是对剧作的巨大伤害。当下,我们看到了很多“文质”相宜的好戏,也看到不少难以令人满意的舞台呈现。从舞台美术的角度看,这些呈现最缺少的是技术,而是创意,本质上的缺是懂行而又具有艺术理念的人才。当电影在现代化的进程中突飞猛进时,它走过的历程绝不仅仅是对技术的简单占用,它必须要面对的是对电影中的本质性部分的根本性革新,戏剧亦然。所以观众在欣赏话剧《特赦》时,看到了情与法的博弈,也看到了演剧空间的禅意与思索,看到了情感的流动与艺术的颤栗。苏剧现代戏《国鼎魂》的美,既有王芳在演绎潘达于时的细腻、唯美与坚毅的张力之美,也有演员在舞台美术的现代语汇里的得体释放,那会说话的光影、极具烘托力的服饰,成为舞台上不可或缺的重要组成部分。有学者指出:“文化是社会发展的深层助推力。”对于戏剧艺术而言,舞台美术的助力正沉潜在那深层的思想里,因为那思想的光亮,我们会看到演员的眼神与表情,那任何一个微小艺术细节的巨大震撼力。

社会主义核心价值观是中华民族赖以维系的精神纽带,是社会主义先进文化的精髓,是中国时代精神的集中体现,是我们共同的价值追求。社会主义核心价值观深厚的民族性、鲜明的时代性、内在的先进性、广泛的包容性,决定了其在我国文化建设中居于主导和引领地位。习近平总书记指出,推进国家治理体系和治理能力现代化,要大力培育和弘扬社会主义核心价值观体系和核心价值观。党的十九届四中全会指出,发展社会主义先进文化,广泛凝聚人民精神力量,是国家治理体系和治理能力现代化的深厚支撑。深刻阐明了坚持中国特色社会主义文化发展道路的重大原则和方向,特别是再次强调了坚持以社会主义核心价值观引领文化建设。文艺工作和文艺创作是文化建设的主体地和核心内容。繁荣发展社会主义先进文化,就要筑牢基础,涵养源泉,坚持以社会主义核心价值观引领文艺创作,并实现与艺术教育的融合。

推动理想信念教育制度化,筑牢践行社会主义核心价值观的基础

理想信念决定着文化及其发展机制的政治方向和价值取向,只有建立持续有效的教育体系,才能牢牢把握社会主义核心价值观前进方向。理想信念的时代性特征,决定了理想信念教育是一个常态的、不断深化的过程,其效果需要固定化、制度化作为保障。理想信念教育的常态化、制度化,是培育践行社会主义核心价值观的重要基础。

推动理想信念教育常态化、制度化,就要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,牢牢掌握意识形态工作的主动权,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,引导青年学生坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一,增强国家意识和家国情怀。对于艺术院校而言,要充分发挥专业特色和优势,把推进理想信念教育常态化、制度化与专业课教学有机融合起来。以山东工艺美术学院为例,该校坚持促进思政教育与艺术创作相互融合,实施“社会主义核心价值观主题创作进课堂”工程,持续开展“为人民而设计”主题创作,在思想内容上深刻反映人民性,审美意向上充分体现民族性,艺术形式上体现发展性,工艺技术上突出前瞻性,使艺术思政真正“活”起来,让学生真正爱上思政课。

推动中华优秀传统文化传承发展,涵养社会主义核心价值观的源泉

在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,是中华民族建设文化强国的突出优势,积淀着中华民族最深层的精神追求,蕴藏着中华民族最根本的精神基因,是中华民族独特的精神标识和气质凝聚。习近平总书记指出:“要深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”我们不仅要从中优秀传统文化中汲取营养、赓续文脉、传承精神,更要和着时代的脚步与节奏,将古韵转新曲,实现中华民族优秀的文化基因与当代文化相适应、现代社会相协调。第十四届中国民间文艺山花奖颁奖作品《深圳之春》,立足于继承优秀的艺术传统基础上,以深圳改革开放巨变及粤港澳大湾区响应中央提出建设中国特色社会主义先行示范区为主题,见微知著,在方寸之间描绘了从山海之城到鹏城之春的恢弘史诗,增强了凝聚力和自信心,表达了人民对新时代的梦想和追求。

推动中华优秀传统文化传承发展,要高度重视传统文化教育教学与研究工作,通过挖掘优秀传统文化资源,提炼中华优秀传统文化精髓,推出体现国家水平的优秀艺术研究成果。多年来,山东工艺美术学院一直致力于优秀传统文化资源的挖掘整理与研究。同时,结合高校立德树人根本任务,坚持传统艺术知识体系建构与工匠精神培育相结合,坚持传统文化传承与当代艺术创新相结合,打造中华优秀传统文化传承创新课程体系,努力推动传统文化的创造性转化、创新性发展,使其成为当代艺术发展的源头活水,成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

以社会主义核心价值观引领艺术创作,增进公众的认同感和践行自觉

习近平总书记在党的十九大报告中对如何培育和践行社会主义核心价值观

出了明确指示:“发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用,把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。”党的十九届四中全会再次强调,要把社会主义核心价值观要求体现到文化产品创作生产全过程。

培育和践行社会主义核心价值观不能停留在理论宣讲的层面,不能简单地进行理念灌输,也不能用大而空的概念性号召,而是要融入艺术创作和教育教学,深化研究阐释和宣传,强化教育引导、实践养成、制度保障,切实推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。全国文艺界通过不同形式积极培育和践行社会主义核心价值观,推动形成人人践行社会主义核心价值观、争当时代新人的生动局面。中宣部等组织开展的社会主义核心价值观主题微电影征集展示活动,国家广播电视总局组织的社会主义核心价值观动画短片扶持创作活动,推出了一批主题鲜明、内涵丰富、创意新颖、制作精良的优秀短片,作品体现时代特征,突出政治导向,强化价值引领,反映群众生活,遵循传播规律,用好微电影、动画等各种载体,积极传播正能量、热情讴歌新时代。

坚持以精品奉献人民的价值导向,切实保障人民文化权益

人民性是社会主义文艺的本质属性。习近平总书记强调,社会主义文艺是人民的文艺,必须坚持以人民为中心的创作导向,坚持以精品奉献人民,在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。党的十九届四中全会号召要坚持以人民为中心的工作导向,推出更多群众喜爱的文化精品。

满足人民精神文化需求,保障人民文化权益,让人民共享文化发展成果,是我国社会主义文化建设的根本出发点和落脚点。作为文艺工作者,要坚持与人民同行,始终坚持文化发展为了人民,文化发展依靠人民,文化发展成果由人民共享的根本原则,不断从人民的文化需求中发现问题,不断从人民的文化认同感、满意度中得到检验。要以双脚丈量人民广袤的生活大地,把当代人民在这片土地上新

的精神面貌展现出来。近年来,中国文联、中国音协以“深入生活、扎根人民”为主题,先后组织30多个批次、560多位老中青词曲作家和新兴音乐群体代表深入基层一线采风创作,活动足迹遍及革命老区、少数民族地区、边疆地区、贫困地区。艺术家们积极响应、主动参与,走进人民生活,倾听人民心声,表达人民情感,与当地群众同生活、同劳动、同学习,深入了解群众生活风貌和传统历史文化,深入了解改革发展的巨大变化和突出成就,深度挖掘音乐元素,汲取创作养分,创作出了《奋进新时代》等优秀作品奉献给人民。2019年全国民间画展展出的300幅农民画作品,围绕美丽乡村建设主题,既有大视角、大手笔呈现改革开放40年来“三农”的发展变化和辉煌成就的,也有多角度、小场景展示农民生产生活提高和共享改革开放丰硕成果的。作品不仅彰显了地域文化、民族文化、民俗文化,也勾勒出了祖国70年的巨变,展示了美丽的新农村、新农民、新画家的精神风貌。第十三届全国美术作品展览紧扣时代脉搏,塑造了消防员、抗洪英雄、浇筑工等当下社会的形象,呈现了近些年来中国社会的深刻变化,以宽广的镜头截取了当代中国那些发展速度最快的标志性图像,展现了中国美术界坚持与时代同步伐、以人民为中心的精神风貌,也展现了历代中国美术家深入生活,扎根人民,讴歌伟大时代,彰显中国精神的理想追求。

实践证明,只有脚下有泥土、心中有人民,坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持以精品奉献人民,提高作品的精神高度、文化内涵、艺术价值,才能创作出经得起时代检验、焕发恒久魅力的文化艺术精品,激发起更基础、更广泛、更深厚的自信,形成更基本、更深刻、更持久的力量,从而更好构筑起中国精神、中国价值、中国力量。

(作者系中国文联副主席、山东工艺美术学院院长)

价值观引领艺术创作

潘善生

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神

观点摘编

“跨界”是小品的重要内涵和属性

曲艺是以我者的身份表演故事;戏剧是以他者的身份搬演故事。我者与他者是曲艺与戏剧的最大区别。从这个意义上看,小品应该在艺术分类学上归于戏剧。但是,问题的复杂性在于曲艺的某些二人或多人表演样式,会将曲艺惯用的跳跳蹦蹦式表演发挥到极致,不断在我者与他者之间转换,使整个表演既像语言类曲艺,又像表演性小品。这就呈现出归类的模糊性和表演的跨界性。更为复杂的情形是,如果从当下小品的艺术品质、艺术趣味、表演方式、表演队伍、

人才特质上看,都是以曲艺为依托的。不仅是话剧性小品、相声性小品、说话类曲艺性小品、说唱与小戏性小品,构成了当今小品的表演主流,而且,没有中国曲艺、没有曲艺样式的丰富性、没有曲艺突出的喜剧追求、没有曲艺人才的庞大队伍、没有曲艺界的倾情投入,就不会有今天小品艺术的繁荣。这是不可否认的事实,也是小品具有鲜明曲艺性的一个重要表现。

(向云驹原载于《中国艺术报》2020年1月8日)