

中华美学助力创造美好生活

胡经之

坚持“两创”
书写史诗

踏踏实实演戏、堂堂正正做人、清清白白做事,这是对文艺工作者最基本的要求。中国电影伴随着雄阔的时代步伐,正不断攀登高峰,用生动影像展现新时代的精神气象

现场聆听习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话,我深受鼓舞。从事电影工作已经30年了,这30年也是中国电影不断攀登高峰的30年。身为亲历者,我感到与有荣焉。继往开来,作为新时代中国电影人,我们要牢记习近平总书记的殷殷嘱托:“从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材,展现中华历史之美、山河之美、文化之美,抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果,全方位全景式展现新时代的精神气象。”

我从小学武,最初以武打演员的身份进入演艺界。武术能够强身健体,同时也蕴含了礼、善、勇、信、敬、恒等中华优秀传统文化内涵。一直以来,武术题材电影受到全世界观众欢迎,是中华文化的一张亮丽名片。观众们爱看中国功夫,不仅仅是看招式功法,更是看民族的风骨,看“侠之大者,为国为民”的英雄情怀。真正优秀的武术题材电影要能挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,把中华文化和电影艺术的创造力融合起来。

在做演员的过程中,我意识到不能躺在过去的功劳簿上,而要不间断自我。李小龙、成龙、李连杰……武打演员人才济济,他们在世界影坛上闯出了一片属于自己的天地,我也想到自己的特色,塑造出能代表当下中国、展现新的时代精神的新人物形象。在我转型为导演、成为讲故事的人之后,塑造典型形象的这一想法越发强烈。比如,一提到硬汉,很多观众脑海里浮现的便是国外演员的形象。我很不服气:为什么中国不能有自己的当代硬汉形象、表达我们自己的英雄观念?这成为我创作《战狼》系列电影的初衷。

电影银幕不仅能放大故事的细节,也能放大创作者的态度。踏踏实实演戏、堂堂正正做人、清清白白做事,这是对文艺工作者最基本的要求。我一直谨记刚入行时,前辈不断叮嘱的“真听、真看、真感受”。在《战狼》系列影片中,为了表现一名军人,我要在信念、人格上都成为军人。于是,我花了两年时间在部队体验生活。特种部队士兵接受什么样的训练,我就接受什么样的训练。我听到过子弹从耳边飞过,感受过坦克在身边穿行,因而更能设身处地地理解一名军人的所思、所想、所感。最令我感动的是,在部队体验生活接近尾声时,几名战士突然冲我敬礼,对我喊“吴班长好”,让我眼睛一热。我知道在战士心里,我不再是演员吴京,而是一名让他们信任的老兵、战友。这段“当兵”的宝贵经历,是我一生的财富;同时,也让我在之后的战争题材电影创作中,更快、更好地进入角色。拍摄《长津湖》时,每次重温那段历史,重温中国人民志愿军为之牺牲、为之奉献的感人故事时,心灵都会为之颤栗。拍摄《我和我的父辈》时,我要求每个演员必须提前进组,骑马训练至少一个月。剧组里的演员都从马上摔下来过,但没有人抱怨,就怕戏拍不好对不起革命前辈,辜负观众期待。

近年来,我参与的《流浪地球》《长津湖》等影片取得了一定成绩,我自己也总结了一些经验。从艺术表现来说,我认为类型定位准确、视听语言创新非常重要,这包括价值观念要鲜明、动作类型要有真实感、军事类型要有现代感,等等。但我也清楚地知道,成功最根本的原因是中国国力的强大。电影是综合性艺术,特别要依靠一个国家的综合实力。只有依托发达的经济、繁荣的文化、先进的科技,电影产业才能越做越大,越做越强。当下人们的生活发生翻天覆地的变化,社会呈现生机勃勃、昂扬向上的精神状态,爱国热情空前高涨。中国电影伴随着雄阔的时代步伐,正不断攀登高峰,用生动影像展现新时代的精神气象。作为蓬勃向上的中国电影事业的参与者、作为新时代的电影人,我要加强学习、提高认识,用谦虚的态度继续努力工作,拍出中国电影的精气神儿,为建设电影强国贡献自己的力量。

(作者为电影演员、导演,本报记者任飞帆采访整理)

拍出中国电影的精气神儿

吴京

的规律,应该按照美的规律去创造。70多年来,我在美学领域钻研耕耘,见证了中华美学的发展。这些经历让我坚信,美学不只是提升自我修养、培育美好人格的为己之学,更是应人民之所需,按美的规律来创造美好生活的为人之学。

美学要发展,离不开对现实的关怀;美学要创新,必须以问题为导向。现实的发展推动着中华美学的建构,美学界理应抓住当今现实中的重大问题展开深入讨论,做出新的理论概括。乡村振兴、建设美丽中国、创造美好生活,当代中国正朝着共同愿景齐心协力地奋斗。如何建设美丽中国?如何用美的观念振兴乡村?如何提升当代人的精神境界?这些问题都可以吸引马克思主义美学、当代美学、中国古典美学、西方美学的研究者共同关注,在相互交流对话中促进思考与研究,进而构建具有中国特色的美学话语体系。

以这些年方兴未艾的生态美学研究为例。生态文明建设是一个美学大有作为的领域。人不能在想象中追求“诗意地栖居”,而要真正地付诸实践,将之变为现实,就离不开马克思所说的“按美的规律创造”。生态修复,需要美学观念参照;乡村振兴,需要美学观念介入;城市改造,需要美学观念协助;环境治理,更需要美学的参与。生态美学既有自然维度,又有社会维度,还有精神维度,应切实将之作为一个有机体综合起来研究。相信在这一研究过程中,美学的问题视域将得到极大拓展,研究方法与实践资源也将得到极大丰富。

过去一个世纪里,在把马克思主义基本原理同中国的具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的过程中,中华美学精神焕发光彩。特别是改革开放以来,许多传统的经典获得新解,美学由“我注经典,经典注我”进入“经典解今,创新经典”的新阶段。面向现实,解释当今社会实践中出现的新现象,解决美学中出现的新问题。只有这样,才能对经典做出创新性的阐释,进而创造出新的经典,推进美学的创新性发展。

美学只有应人民之所需,才能与时俱进。随着我国全面小康的实现,人民生活水平会日益提高,精神文化需求会得到进一步满足。美好生活必将推动美学发展,而美学发展一定会助力人们创造更加美好的生活。

(作者为深圳大学荣誉资深教授) 题为皖南美丽乡村。 影像中国 制图:赵偲汝

进行价值引领,是中华美学的责任担当

在文化市场蓬勃发展的背景下,美学还应关注广义的文化,逐渐走向文化美学。当今,文化产品供给日益丰富,文化生活选择更加多元,审美文化格局也随之发生改变。主流文化、高雅文化、大众文化、网络文化等各具特色又互有重合,共同丰富着人们的文化生活,满足人们的精神需求。置身这一文化生态,美学需要进一步深入钻研不同文化的不同特征,发掘它们之间的相互关联。可以研究近年来主流文化如何汲取大众文化、通俗艺术之长,探索寓教于乐、雅俗共赏的新表达新方式,从而更具感染力和凝聚力;也可以思考,高雅文化的发展如何不满足于在“高雅”领域取得成就,而是通过对古典艺术、民间艺术的加工转化,创造出更多“新雅”来。这些都是审美文化新格局给美学提出的重要课题。

值得注意的是,无论美学研究的是艺术审美还是生活审美,是传统文化还是网络文化,都不能离开价值判断。固然,审美活动和审美体验以感性见长,但我们不能因此忽略审美活动中的审美判断,忽略审美体验中的价值体验。要知道,艺术创作本就是一种创造价值的实践活动。所以,美学不能没有价值视角,更不能缺少价值目的。美学研究当下的审美活动,归根结底是为了引导人们积极向上的审美趣味,培育美的高尚的情操,以此带动社会文化健康发展。通过审美进行价值引领,是中华美学的责任担当。

聚焦现实中的重要美学问题,按美的规律创造美好生活

我最早接触美学是在20世纪40年代,那时我正在上中学,朱光潜的《给青年的十二封信》和《谈美》引发我对文艺作出美学上的思考。50年代我在北京大学读书时开始接触蔡元培、王国维、宗白华等人的美学思想,才逐渐懂得,美学不仅要研究人的美感经验,还要研究现实生活中美的问题,探究美之于人的意义。读了马克思的著作之后,我进一步理解了认识世界、改造世界的重要性以及艺术生产和物质生产的差别,知道其中存在着美

核心阅读

无论是美的创造,还是美的接受、美的培育,在当今社会都面临着新变化、新要求。美学应不断适应这些变化与要求,积极拓展新领域、研究新课题

美学研究当下的审美活动,归根结底是为了引导人们积极向上的审美趣味,培育美的高尚的情操,以此带动社会文化健康发展

美学不只是提升自我修养、培育美好人格的为己之学,更是应人民之所需,按美的规律来创造美好生活的为人之学

美学要发展,离不开对现实的关怀;美学要创新,必须以问题为导向

审美变得日常,并不意味着文学艺术的审美作用减弱或降低。实际上,伴随着日常生活审美化,人们对文艺作品质量、品位、风格的要求也更高了,需要文学艺术进一步提高艺术和审美水平。生活审美和艺术审美相互推动、相互促进,这才是良性循环。美学就是要通过研究艺术审美和生活审美的互动关系,促进这种良性循环,进而推动美学自身的发展。

真实感知诗意的悠远

李震

生要将之记录下来的迫切心情,秦岭每每都会带给人惊喜与美感。这让我想起千年前在秦岭桐川写诗作画的王维。同样是在秦岭,所面对的山山水水大抵相同,对“诗中有画,画中有诗”意境的追求也有共通之处,但今天的诗人并不是要刻意地模仿王维。毕竟,今人感知世界的方式和古人不同,致力营造的诗意内涵与古人不同,诗歌的表达方式在继承古典诗词格律的同时也应有所创新。阅读这两本诗集会发现,诗人自觉不自觉地探索诗歌写作传统的当代转化。

这首先表现在对汉语诗歌空间体验、空间审美的继承与深化上。不少汉字本身具有画面感,能够引发人的联想。汉语诗歌发挥了这种优势,通过画面与空间的营构,传达寓意,生成诗意。这种审美特性在这两部诗集中得到鲜明体现。诗人说自己创作每一首诗时,几乎都会在脑子里进行构图。如《飞鸟破清湖》一诗,“偶然飞鸟过,划破半湖蓝”就是典型的汉语表达空间位置、言说景观的方式,诗中蕴含着由通感连接起来的一连串意象,构建出一幅立体的空间画面,诗意油然而

生。诗集还通过形式上的创新,体现当代人更丰富的空间感受,比如在诗作前面配有诗人颇具意境的摄影作品,图文呼应,给读者更好的阅读体验。

诗集对汉语诗歌传统的继承与转化,还体现在亲切鲜活的语言特色上。历史上的诗歌革新很多都是从日渐僵化的书面语向活泼泼的口语回返。无论是旧体诗还是现代诗,许多深具表现力和生命力的诗作,在语言上都有贴近口语、贴近生活的特色。这种特色在古典诗歌和现代诗歌中一脉相承,只因口语的古今之别,表现出诸多差异。这两部诗集也体现了诗人“我手写我口”的努力。特别是收录了诗人不少新诗作品的《素雨》集,特色最为明显。在书写当代人情感的《窗台儿》一诗中,一个小小的窗台被诗人串接了春花、夏雀、秋叶、冬雪,最后通过“爸爸的酒瓶”引入对父亲的思念。而且,通过“窗里”“窗外”,巧用“雅”“美”“喜”等一组词的微妙变化,表达了窗台留给诗人四季不同的记忆和对父亲的深深眷恋。整首诗用的都是今人的口语,朗朗上口,活泼而雅净,与古人对汉语诗性特

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话指出:“新时代新征程是当代中国文艺的历史方位。”适逢新时代新征程,中华美学亟须再出发,紧跟时代步伐,面向当下现实,把握人们新的审美需求,探索和回答在建设美丽中国、创造美好生活的伟大实践中出现的新课题。这是中华美学面临的新形势,也是发展中华美学的必然选择。

把握新的审美需求,引导积极审美趣味

美学的再出发首先要从现有的理论基础上深入研究人的审美活动,把握社会大众新的审美需求。审美是人的精神需要,它能丰富人的精神生活,使人获得精神满足。这其中隐含着审美的多层次作用:培养人的审美创造能力,提升人的审美判断能力,使人在审美中受到教育,促进人自身的发展完善。无论是美的创造,还是美的接受、美的培育,在当今社会都面临着新变化、新要求。美学应不断适应这些变化与要求,积极拓展新领域、研究新课题。

随着物质生活和精神文化生活的日益丰富,审美活动远远超出了文学艺术的范畴,渗透到人的日常生活之中。日常生活审美日益凸显,并逐渐成为常态。在我国,日常生活审美化问题在上世纪末开始讨论,今天仍有必要深入研究,因为这一问题和人们生活密切相关,对美学的深化非常关键。

一方面是审美的日常化。审美活动进入寻常百姓家,充实着人们的精神世界。另一方面是日常生活本身也在逐步审美化。人的衣食住行、日常起居都伴随着审美,普通人越来越自觉地追求生活的质量和品位,享受生活的舒适与惬意。这就要求美学不能只停留在文学艺术领域,而要去探讨日常生活的审美问题。要研究怎样把人类创造的人文之美以及天造地设的自然之美引进人的生活,研究如何把日常体验提升为审美体验,引导大众的积极审美趣味,相应地,也应警惕过度追求享受带来的一系列生态和心态问题。

太白文艺出版社出版

格律诗写作在古代诗人笔下早已成熟,今天再写,如何在古典的诗意之外再开新境,如何以当代人的语言写出当代人的情怀、当下的境遇与体验?诗人素言两部古典意味很浓的诗集《素雨》《素言》打动了我,让我重新思考今人创作旧体诗的问题。

诗集中的作品,多是对秦岭的山云岚、花鸟虫草、春夏秋冬的感知和体验,以及由自然景观引发的人文情怀。作者说:当你站在秦岭之巅,那种宏阔磅礴的气象,让人不禁产

