

艺海观澜

培养造就大批德艺双馨的文艺人才

郝戎

千年大运河承载着自强不息的精神和人与自然和谐相处的智慧。随着遗址发掘保护工作不断取得新进展,大运河的精神内涵将得到更加充分的展现。

党的二十大报告提出“建好用好国家文化公园”。近年来,随着国家文化公园建设不断取得新进展,一批相关景点景区成为旅游热门打卡地,这其中就包括大运河国家文化公园。从北京到杭州,从水利设施到河畔村落,人们流连于壮美神奇的运河景观,感受着其中深厚的中华文化意蕴。作为一名大运河遗产保护工作者,讲好运河及其背后的故事,是我近年来的工作重点。

大运河文化内涵丰富,是劳动人民智慧的结晶,也是中华优秀传统文化的重要组成部分。但因年代久远,各段实际情况差异较大,将其文化精髓展示出来、传承下去并不容易。这需要在遗产保护的基础上做好景观设计,通过文旅资源的合理开发彰显文化内涵。只有各个环节都做足功课,大运河的故事才能真正生动地走进游客内心。以浙江段为例,我们在系统完整保护的基础上深挖运河文化内涵,合理设计公园景观,完善文旅服务体系,让游客充分感受到运河文化的文脉悠长和当代活力。

保护是资源开发利用的前提。在景观设计上,为保护遗产本体并使公园景观协调一致,我们将两岸景观分类作出详细设计规划。对乡村村作农业等生态景观,特别是村庄和大运河之间的景观视廊,作出修整整治方案;在城市,规划出生态绿地作为公园景观环境,合理控制周围建筑的高度。这样,大运河真实历史场景得以复原,为讲述运河故事提供了可信可感的实体。浙江桐乡在公园建设前期就邀请专业团队做好规划,强化运河人文遗产空间的保护与管理。当地根据沿线文物保护单位、历史文化街区、古镇名村的文化传统和民俗民俗构建人文景观,传承文化记忆。位于山东济宁的南旺枢纽考古遗址公园,在复原运河北堤等遗址的同时,新建科技馆等配套设施,注重新旧建筑风格和谐统一,丰富了公园景观类型。游客不仅能一睹文物原貌,还能通过现代科技目睹昔日运河景观。

用好国家文化公园,要发挥其作为文化遗产的当代价值。大运河的兴衰与沿线城镇村落的发展密不可分。不少城镇村落历史悠久、知名度高,有的还是大运河聚落遗产的组成部分。在公园建设过程中,可以充分挖掘这些聚落遗产的人文内涵,新建文化和旅游设施,举办文化活动,讲述大运河发展变迁中的动人故事。“高屋乱若雨,樯竿束如堆。”诗人范成大描绘了南宋时期大运河长安闸船只繁多的景象。因运河而兴的嘉兴市长安镇虽不大,却汇集了不同历史街区,历史上曾有“十里长安”之称。如今,当地以重现古镇风貌为初衷,在做好运河古镇文化保护修复同时,举办“运河·长安”文化旅游艺术节,把闹年俗、赛龙舟、赏灯会、庆丰收等系列传统文化活动重新搬上舞台,丰富当地群众文化生活,还吸引了许多外来游客。古运河已经成为长安古镇的文化符号、推动当地文化发展的重要依托。通过文化资源的活化利用,大运河国家文化公园正在实现以用促保,带动当地文旅产业转型升级。

通过创造性保护利用,大运河的精神内涵才能可知可感、发扬光大。千年大运河承载着自强不息的精神和人与自然和谐相处的智慧。淮安段清口水利枢纽位于大运河与黄河、淮河的交叉点,经过考古工作者多年发掘,这一巨大而复杂的水利工程重现天地,展现了古人治理黄河、束水攻沙的科学智慧,体现了建设者们艰苦奋斗的精神。在浙江湖州,大运河与两岸的水利文化遗产——塘埔圩田密不可分,古人以河湖湿地为良田,鱼菜水稻立体种养,是生态农业的早期雏形。水运遗产与农业遗产并存,自然风光与人文历史交相辉映,游客沉浸式体验前人在农业与生态建设上的探索,感悟中华民族的创造精神。相信随着公园建设脚步的加快,大运河的精神内涵将得到更加充分的开掘和展现。

无论是人类历史上的伟大壮举长征,连通南北的大运河,还是连绵不断的万里长城,孕育中华文明的长江黄河,它们都体现出建设国家文化公园的深远意义。期待国家文化公园作为文化标识,进一步彰显中华文化的生命力、影响力和感召力。

(作者为中国城市规划设计研究院副总规划师)

生动展示千年运河的文化底蕴

张广汉

核心阅读

新征程上,我们只有培养一大批坚持以人民为中心的创作导向、心怀“国之大者”、具备深厚文化修养和过硬艺术本领的文艺人才,才能不断推出思想内涵和艺术价值兼备的高峰之作,才能肩负起文艺引领时代风气的光荣使命。

青年学子要加强道德修养和人格建设。中央戏剧学院教育青年学子:没有高尚的德行和千锤百炼的技艺,再闪耀的火花也只能是昙花一现。“欲从艺,先立德”,不是一句口号,而是每一个有抱负的青年文艺人才的必然选择。

新时代的文艺工作者,尤其是青年学子,要坚信“是金子总会发光”,通过不断的努力和长期的积淀,提高自身思想文化艺术“含金量”,用文质兼美的作品奉献人民,在追求德艺双馨中成就人生价值,为中国式现代化书写文艺新篇章。

繁荣发展社会主义文艺,建设社会主义文化强国,人才是关键。党的二十大报告提出“培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍”。本版即日起推出“培养新时代文艺人才”专栏,约请来自高等院校、文艺院团、文艺协会组织的专家学者,共同探讨如何培养可堪大任的文艺人才,为铸就新时代文艺高峰贡献力量。

——编者

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“广大文艺工作者要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来,坚守艺术理想,追求德艺双馨,努力以高尚的操守和文质兼美的作品,为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。”

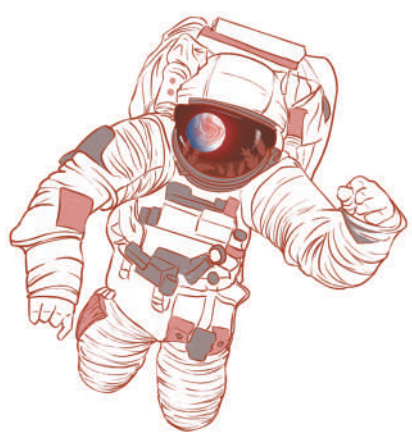
德艺双馨是古往今来优秀文艺工作者的重要特征。“德”是道德修养和人格境界,“艺”是专业素养与文化修养,“双馨”是二者兼备、相得益彰。文艺史上,只有德艺双馨才能创作出思想性和艺术性相统一的文艺佳作。新征程上,我们只有培养一大批坚持以人民为中心的创作导向、心怀“国之大者”、具备深厚文化修养和过硬艺术本领的文艺人才,才能不断推出思想内涵和艺术价值兼备的高峰之作,才能肩负起文艺引领时代风气的光荣使命。

培养德艺双馨人才,高等院校使命光荣,责任重大。高等院校要坚持以德育促进专业教育,以专业教育夯实德育成果,为青年文艺人才培养打下深厚的思想、文化和专业基础,为建设一支宏大的新时代文艺人才队伍发挥重要作用。

坚持崇德修身 走好艺术人生

“立德树人的事,必先立己;铸魂培根的人,必先铸己。”这一“立”一“铸”都要趁早。青年是立志成才的关键时期,青年学子树立正确的世界观、人生观和价值观,增强从事文艺工作的社会责任感,才能在艺术生涯中坚持走正路,在文艺创作中传递正能量,成为推动文艺事业健康发展的有生力量。

“你将要走一条怎样的艺术道路?”作为延安鲁艺继承者之一的中央戏剧学院,每年开学季都向新生同学提出这一问题。无数前人的经验告诉我们,只有高远又坚定的初心,才能支撑文艺人才走稳、走好艺术人生。青年学子要牢记以人民为中心的创作导向,对党、对祖国、对人民怀有深厚的感情,对生活抱有极大的热情,惟其如此,才会有钻研艺术的持久韧性和服务观众的不竭动力。

科幻插画。郑颖绘(影像中国)

科幻文学的匠心之作

姚利芬

从事科幻文学创作30年来,作家王晋康先后推出了《生命之歌》《古蜀》《水星播种》等一系列有影响力的科幻小说,题材涉及生物科技、宇宙探索、时空旅行等等。作为资深“科学粉”,他善于追踪科学新发现,能够在较为扎实的科学研究基础上架构时空和展开想象,从多个角度探讨人类发展与科技进步的关系。

近期,作家文集由科学普及出版社出版,汇集了作家30年创作成果,包括中长篇12卷,短篇合集8卷,创作随笔1卷。向读者展示了具有独特艺术风格的科幻创作,也为当代科幻文学研究增添了可靠材料。

这些作品呈现了作家恢弘的艺术风格,展现了作家对科学问题的深入思考。宇宙的性质和范围是怎样的?人类在宇宙中的位置究竟如何?这些思考不仅牵引着作品情节的

发展,还展现出我们悠久文化根脉的代代传承。无论是集体主义的价值观念,还是先天下之忧而忧、后天下之乐而乐的文化传统,都凸显了作家对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,体现了中国当代科幻文学的文化底色。这些科幻作品受到读者的喜爱,也斩获了各类科幻奖项,并被翻译成英语、意大利语、德语、日语、韩语等多种语言,其中多部小说即将被改编成影视作品。

作家在创作中最为关注的主题是“生命”,他在《水星播种》中探寻生命的由来,在《生命之歌》中思考DNA与数字化。可贵的是,作家的“生命书写”深深扎根于人类家园,扎根于中国大地。在他的笔下,无论是寄托了“地球乡愁”的鱼乐水,还是深受传统影响的孔昭仁,都具有浓郁的中国文化气质。作家以科幻小说这一文体,创造出属于这片土

地行业尤其是演员等台前行当,容易受到社会关注,也容易遭遇名利的考验。中央戏剧学院教育青年学子:没有高尚的德行和千锤百炼的技艺,再闪耀的火花也只能是昙花一现。“欲从艺,先立德”,不是一句口号,而是每一个有抱负的青年文艺人才的必然选择。

文艺人才树立正确“三观”,文艺作品才能深刻地传达正确“三观”。古人说“文如其人”,认为文艺作品的形式和内容,是创作者德行和才能的外化,这是有一定道理的。青年文艺人才要自觉树立社会主义核心价值观,锤炼自身的道德修养,提高自身的精神境界;要自觉抵制享乐主义等不良风气的影响,为营造风清气正的文艺行风乃至社会风气添砖加瓦,为文艺事业健康发展注入正能量。

高等院校要利用教育教学和排戏演戏等方式立德树人。2022年,中央戏剧学院创作演出了《万水朝东》《风云儿女》《背篓里的春天》《听故事·见江西》《八女投江》等大型舞台剧。这些作品由青年教师带领学生完成。师生同台传承文脉,在具体生动的艺术创作实践中,“继承鲁艺传统,抓好学科建设,讲好中国故事”,传承前辈艺术家的使命感和责任感,为在新形势下完成好新任务勇做排头兵。

培养德艺双馨的文艺人才,艺术教育工作者肩负着培根铸魂的使命。教师具有良好的道德修养,宽广的精神境界和健康的艺术趣味,才能为学生树立好榜样。教师要不断积累教学经验,更新教学内容和提高教学水平,通过“学为人师、行为世范”的言传身教和生动鲜活的艺术实践,润物无声地为学生扣好从艺道路上的第一粒扣子。

提升专业素养 加强文化修养

“德不优者不能怀远,才不大者不能博见。”新时代为文艺工作者提供了广阔舞台,如何书写人民史诗,描绘时代风貌,怎样开拓题材广度、开掘思想深度、增加历史厚度,回答这些时代文艺之问,需要文艺工作者不断提升专业素养和文化修养,为创作文艺精品、讲好中国故事打下坚实基础。

戏剧界有句老话“戏比天大”,强调从业者要尊重观众、重视创作、遵从艺术规律。其初心是为人民服务,前提是具备专业素养。专业素养是从事文艺工作的基础,是实现艺术价值的先决条件。演员要熟练掌握台词基本功,具备扎实的形体基本功和创造人物形象的基本功。要关注人、关注时代,不断提高阅读生活的能力。剧作家应该沉下心来扎根生活,下苦功夫,不怕坐冷板凳,自觉在人民创造新生活的伟大实践中汲取营养,用人民创造历史的奋发精神滋养创作。

表演艺术家蓝天野曾说,对于演员而言,

比表演方法更重要的是生活积累和文化积淀,“演戏到最后,拼的是文化修养”。只有熟练的技巧,很难成为艺术大师。文化修养是从事艺术创作的保障,是决定其艺术之路能否长远的因素。艺术家一方面对生活具有深刻的体验和感悟,一方面其深厚的学养能够支撑起艺术创作的哲学思考,再加上娴熟的艺术技巧和高远的美学追求,才能形成深刻的生活观和艺术观,才能从不同的视角深入生活、理解生活,进而透过表象看到生活和人的本质。这个创作的根本问题只有在深厚而广博的文化修养支撑下才能得以解决。

对于文艺工作者来说,专业固然是立身之本,但如果在专业领域画地为牢,发展必定受到局限。只有广泛地吸收各方面知识,才能在创作时更加游刃有余。以哲学为例。哲学在文艺创作中的分量,经典作家们已经论述得非常透彻。戏剧用形象说话,哲学用命题说话。戏剧是用诉诸感情的方法来表述思想,同时又有思想地表达感情。通过提高哲学修养,能够使创作更具有独特的视角。不只是哲学,有抱负的文艺工作者还要对历史学、心理学、社会学、人类学乃至自然科学和前沿技术等广泛涉猎,才可能在精神境界上打开格局,才能站得高看得远、思得深想得透,从中获得巨大的精神能量,进而使艺术创作具有更加丰富的内涵。

中央戏剧学院是涵盖话剧、音乐剧、歌剧、舞蹈、偶剧、京剧以及电影、电视等艺术门类的高等艺术院校。为中国演艺行业输送生力军,为中国戏剧影视事业培养高水平人才,是我们义不容辞的责任。近些年,中央戏剧学院正在努力探索构建“话剧、戏曲、曲艺三位一体”的学科体系,探索符合中国文化传统和中国国情的“中国演剧体系”。这是时代对戏剧艺术提出的新要求,也是我们的社会担当和历史使命。

对于文艺工作者来说,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本。正所谓“美丽的容颜终将老去,深入人心的艺术形象,才是演员永葆青春的正道”。新时代的文艺工作者,尤其是青年学子,要坚信“是金子总会发光”,通过不断的努力和长期的积淀,提高自身思想文化艺术“含金量”,用文质兼美的作品奉献人民,在追求德艺双馨中成就人生价值,为中国式现代化书写文艺新篇章。

(作者为中央戏剧学院院长)

图为河南郑州郑东新区风光。

侯映日摄(影像中国)

制图:赵俊汝

培养新时代文艺人才