

担负神圣使命 铸就新的辉煌

铁凝

艺海观澜

戏曲舞台需要创造一套既符合戏曲本体特点又面向当代观众和当下生活的表演系统、表达手段。这种创造是在传统与现代之间寻求艺术表达的平衡点。

坚持“两创” 铸就辉煌

6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话指出:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新中国成立以来的文化使命。”本版即日起推出“坚持‘两创’ 铸就辉煌”专栏,聚焦坚持创造性转化、创新性发展,为铸就中华文化新辉煌贡献艺术力量。

——编者

核心阅读

我们要深刻理解“第二个结合”是又一次的思想解放,让我们掌握了思想和文化主动,打开了宽广的创新空间。我们要充分认识“第二个结合”的重要意义,解放思想,大胆探索,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,展开面向未来的文化创新

奔腾不息的文明江河来到了一个新的起点,广大文艺工作者深受鼓舞、倍感振奋,我们的身后是五千多年来的光荣与梦想,我们的前方是新时代的万千气象、无限风光。伟大的传统激励着我们,党和人民创造历史的伟大实践期待和召唤着我们

我们有本事做好中国的事情,也要有本事讲好中国的故事。我们要将具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀作品推向世界,展示可信、可爱、可敬的中国形象,以中华文化的新形态推动人类文明新形态的创造,以中华民族现代文明让世界文明百花园更加生机盎然

优秀传统文化相结合,是我们在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性认识,是发展中国特色社会主义、实现民族复兴的必由之路,是党和国家事业乘风破浪取得成功的最法宝。

我们要深刻理解马克思主义和中华优秀传统文化之间彼此契合、有机结合、互相成就的重要关系。源远流长、博大精深的中华文明所蕴含的智慧与马克思主义存在高度的契合性。我们党不断推进马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化的有机结合、互相成就,造就了一个有机统一的新

的文化生命体,让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,让经由“结合”而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态。新时代的中国文艺由此获得了更加宏阔深远的历史纵深和文化根基。

我们要深刻理解“第二个结合”是又一次的思想解放,让我们掌握了思想和文化主动,打开了宽广的创新空间。马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,是我们党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结,是对中华文明发展规律的深刻把握,表明党对中国道路、理论、制度的认识达到了新高度,党的历史自信、文化自信达到了新高度,党在传承中华优秀传统文化中推进文化创新的自觉性达到了新高度。我们要充分认识“第二个结合”的重要意义,解放思想,大胆探索,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,展开面向未来的文化创新。

我们要深刻理解习近平总书记的重要讲话对巩固中华文化主体性至关重要。五千多年的中华文明是世界上唯一没有中断的文明,中国特色社会主义道路就扎根在我们的文化主体性之中,创立习近平新时代中国特色社会主义思想,是这一文化主体性最有力的体现。坚持文化主体性,就是坚持走自己的路。百年以来,中国共产党领导文艺战线,走出了一条以马克思主义为指导、符合中国国情和时代特征、体现人民性的文艺发展道路,我们要深入学习习近平总书记关于“两个结合”的重要思想,以更加坚定的道路自信,坚持把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来,让中国文艺以独特的中国风格、中国气派,光大于世界文艺之林。

我们要深刻理解习近平总书记对中华文明突出特性的重大论断。连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,五个突出特性的提出,指明了“宅兹中国”的文化根基,体现着“何以中国”的文化自觉,既是对历史传统的高度概括,也是对中华优秀传统文化现代意义的深入阐发,表明具有五千多年历史的伟大文明对自身主体性的体认达到了新的高度,为我们深刻认识中华文明和中华文化的历史提供了指南,更为赓续中华文脉、创造面向未来的中华民族现代文明打下了牢固的思想根基。

中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。新时代的广大文学家艺术家要牢固树立大历史观,在连续性中理解古代中国、现代中国、未来中国,在万古江河的中华文脉中体认自身的使命和方向。中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族的进取精神和无畏品格。从诗经、楚辞到汉赋、唐诗、宋词、元曲再到明清小说,灿若星辰的经典见证了中华民族强大的文化创造力。从革命、建设到改革开放,中国文艺在党和人民创造历史的伟大

实践中成就了连绵耸立的群峰。守正不守旧、尊古不复古,不惧新挑战、勇于接受新事物,立时代之潮头、发时代之先声,新时代新征程上的中国文艺必将迎来更加壮阔的新境界。中华文明具有突出的统一性,从根本上决定了中华民族各民族文化融为一体、牢固凝聚,决定了国家统一永远是中华民族的核心利益。各民族交融汇聚成多元一体的伟大中华民族,共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国,共同创造缤纷多彩的中华文化。新时代新征程上,我们要以各民族文化交相辉映、融合发展,构筑中华民族共有精神家园,铸牢中华民族共同体意识,不断壮大民族团结的精神根脉。中华文明具有突出的包容性、和平性。“协和万邦”“天下一家”,登高望远,海纳百川,中华文明自古以来就心怀天下,在对世界不同文明的兼收并蓄、交流互鉴中不断焕发新的生命力,不断为人类文明作出新的贡献。构建人类命运共同体理念就体现着中华优秀传统文化的现代转化。新时代新征程上的中国文艺要秉持开放包容,传承发展中华优秀传统文化,促进外来文化本土化。我们有本事做好中国的事情,也要有本事讲好中国的故事。中华优秀传统文

化的当代价值及世界意义,为中国话语和中国叙事体系、艺术体系的构建提供了重要支撑,我们要将具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀作品推向世界,展示可信、可爱、可敬的中国形象,以中华文化的新形态推动人类文明新形态的创造,以中华民族现代文明让世界文明百花园更加生机盎然。

习近平总书记强调:“共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明”。奔腾不息的文明江河来到了一个新的起点,广大文艺工作者深受鼓舞、倍感振奋,我们的身后是五千多年来的光荣与梦想,我们的前方是新时代的万千气象、无限风光。伟大的传统激励着我们,党和人民创造历史的伟大实践期待和召唤着我们。我们要深刻领会我们担负的新的文化使命,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以习近平总书记重要讲话精神为指导,不断深化对文化建设的规律性认识,保持精神上的独立自主,坚持走自己的路,秉持开放包容,坚持守正创新,在中华民族伟大历史实践和当代实践中实现文学艺术的新创造,把中国经验提炼为新的中国风格、中国故事,赓续历史文脉,谱写当代华章,担负神圣使命,铸就新的辉煌,为建设社会主义文化强国、建设中华民族现代文明、实现中华民族伟大复兴贡献更加强大的精神力量。

(作者为全国人大常委会副秘书长、中国文联主席、中国作协主席) 题图为安徽省黄山市歙县石潭风景区。 吴士贵摄(影像中国) 版式设计:沈亦伶

为古典意蕴找到当代表达

张曼君

戏曲是中华文化瑰宝,经过千百年的文化积淀和艺术积累,已经成为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动载体。作为一名戏曲导演,顺应戏曲发展规律、探索当代审美表达,是我在多年创作实践中的不懈追求。

找寻传承与创新的平衡点并不容易。在长期发展过程中,戏曲形成了相对固定的传统程式,唱念做打、一招一式都有丰富内涵。借由传统程式,戏曲有了固定的、为广大观众熟悉且认可的审美表达方式,融入民族文化血脉,成为我们今天书写戏曲新篇章的自信来源。因此,戏曲的创新创造不能任意随性,而应守正创新、循序渐进。

经过多年实践,我摸索出一套创作方法。一方面,深挖戏曲艺术形态的美学源头,在历史脉络中找到其艺术特点的来源依据。另一方面,用今天的艺术理念、价值观念思考戏曲创作,突出艺术对当代心灵的人文关怀。在此基础上,创新表演程式和舞台语言,实现新的艺术形态,让古老戏曲呈现当代形态。

创作昆剧《翟秋白》,就运用这种方法实现了“为传统寻出路,为古典意蕴寻求当代表达”的艺术追求。我们以敬畏传统为首要原则,让作品回归昆曲本有的美学风格,在台词的韵味、形体的程式招式、演唱的行腔润腔、行当的门派特色等方面保持剧种的纯粹,展现静穆与从容之美。

进而再去创造具有当代旨趣的戏曲形式,这也是创作最困难的地方。戏曲舞台需要创造一套既符合戏曲本体特点又面向当代观众和当下生活的表演系统、表达手段。这种创造是在传统与现代之间寻求艺术表达的平衡点。我们对传统程式加以改造,通过演员表演虚实相生、舞台黑白交替、融入交响配乐等,创新表演内容和舞台呈现。在细腻的表演、场面的铺陈、光影的转换上,在承袭昆曲古典气韵的基础上,融入鲜明的个性特征与现代质感。《翟秋白》将昆曲的曼声吟哦与人物的革命理想结合起来,感动了观众,获得第十六届精神文明建设“五个一工程”奖。

循着这一思路,我们在排演《山歌情》《八子参军》《永远的歌谣》《一个人的长征》等赣南采茶戏过程中,坚持向生活要资源,向民间要素材,向音乐剧、歌剧、舞剧要手段。《一个人的长征》蕴含民间音乐、民间舞蹈、民间习俗等多种元素,以“土”制胜。主题歌“大步走来嘞是嘞”是地道的传统曲调,唱腔设置也依据人物特点原汁原味化用传统。我们还让皮影、木偶等民间艺术元素走上舞台,用现代剧场的光影语汇打破传统戏曲镜框舞台的局限,利用求变、扩容、融合的创作手法,最终形成跨界艺术综合。这些探索推动赣南采茶戏从地方小剧种,成长为具有影响力的地方特色戏曲。

一切形式创新都是为了内容表达。在戏曲百花园里,有许多宝贵资源正等着我们开掘转化。我们要积极赋予传统故事以新角度、新内涵、新意义,使之接通当代心灵,给人思想启迪。我和团队有意在剧目主旨上置入当代审美旨趣,以当代价值观照三国故事和人物。该剧采取传统戏曲“四折一楔子”结构,传统戏曲的“以虚代实”“写意性”“程式化”等特点在剧中得以充分展现。不同的是,我们将主人公设定为以往被忽略的三国女性人物孙尚香,通过声腔的不断变化和“策马”“比剑”等新形体动作的编排,以女性的细腻视角,表达对人生、对家国的深刻思考。《夫人城》体现的中国人追求和平、珍视家庭的价值观念和道德情感,引发观众共鸣。

戏曲在漫长发展历程中,遇到过各种困难和挑战,但每次都能以新的理念和方法,激发出新的生命力。生逢盛世,蓬勃昂扬的新时代给戏曲工作者更多灵感和动力,帮助我们在传统与现代的交汇之中,创造出具有中国审美风范的艺术表达。

(作者为戏曲导演)

看台人语

绿水青山之间 描绘秀美画卷

纪录片《于青山绿水间》聚焦乡村振兴和民族团结主题,记录各民族同胞创造美好生活的故事,展现和谐和美、充满生机生活画卷。作品以普通人为切入点,注重表现中华优秀传统文化与新技术、新观念碰撞出的创新创造活力。瑶族小伙与刺绣专家合作,开发瑶绣智能纽扣;绣娘们带着东乡刺绣从田埂出发,一路上北京和上海国际时装周秀台;土族姑娘利用虚拟现实技术,让网民们在云端体验传统纳顿的魅力……同时,作品穿插讲述了多个感人的民族团结故事,展示各族同胞像石榴籽一样紧紧抱在一起的动人场景。绿水青山之间,个人成长、乡村发展、民族团结、国家繁荣交相辉映,描绘了一幅生机盎然的秀美画卷。

(刘尚)

探访“中轴线” 启迪青少年

微纪录片《一脉》聚焦北京中轴线,邀请建筑学教授、民乐演奏家、京剧演员等6位讲述人,与孩子们一起实地探访中轴线上的6个地标建筑。纪录片通过探访人自述和互动体验等环节,生动呈现中轴线丰富的历史文化内涵及其对当下生活的深刻影响,将那些蕴藏在文化遗产中的传统礼仪、建造技艺、民俗文化娓娓道来。除了文化遗产故事,讲述人还将景山公园、孔庙和国子监博物馆、北京鼓楼等中轴线元素与自己的成长成才经历结合,引导青少年热爱中华优秀传统文化,在学习与实践提升自我。系列纪录片以微小体量和灵活形式,创新发挥传统文化资源的社会教育功能。

(周为先)

讲考古故事 写奋斗人生

近年来,考古文博题材视听作品不断涌现,有的讲述文物背后的历史故事,有的呈现考古工作者的日常工作生活。网络纪实《不止考古·我与三星堆》属于后者,凸显返璞归真的生活气息。该片以人物故事为主线,从发掘、保护、修复、研究等多个维度,原汁原味记录考古人的工作和生活。作品中,年轻考古队员在现场独当一面、利落干脆地指挥进度;现场外大家兴致盎然地讨论工作新进展。类似这样接地气的镜头,不仅为观众还原了考古工作的真实场景,也展现了普通人奋斗的快乐与收获的喜悦。作品通过忠实还原和生动记录,借考古队员沉下心来、耐得住寂寞的真实故事,诠释了每个普通人可以通过奋斗成就无悔人生的朴素道理。

(刘兴)

图为纪录片《于青山绿水间》海报。

