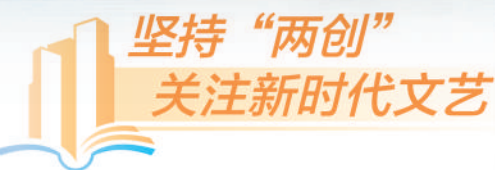

在文化强国建设中贡献文学力量

艺海观澜

陈彦

我从孩子的角度去提问,去思考,去感受,力求一步步拉近他们与先锋人物的距离,让可敬的英雄和感人的事迹,通过优美的文字、动人的故事、饱满的情感抵达小读者,进而打动他们、赢得他们的喜爱。

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:“文化是民族的精神命脉,文艺是时代的号角。”在中华民族的悠久历史上,尤其在近代以来中华民族追求伟大复兴的进程中,文学始终致力于凝聚人心、推动进步、建设文化、塑造文明,发挥着独特而不可取代的重要作用。在新时代新征程上,怎样创作出更多精品力作、在文化强国建设中更好地发挥文学作用、贡献文学力量,是近年来文学界思考的关键问题和聚焦的重点工作。

核心阅读

作家必须站到大地上来,把手中的笔和我们这片土地的脉搏心跳紧紧贴合在一起,真正树立大历史观、大时代观,在关注时代、拥抱时代的过程中,获得对社会生活的总体性思考、综合性体察

聚力攀登文学高峰

进入新时代以来,党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。我们所经历的沧桑巨变、所见证的伟大实践,都是文学要着力表现的“国之大者”。要写好这些,关紧了门窗、只盯着纸笔是不行的。作家必须站到大地上来,把手中的笔和我们这片土地的脉搏心跳紧紧贴合在一起,真正树立大历史观、大时代观,在关注时代、拥抱时代的过程中,获得对社会生活的总体性思考、综合性体察。攀登文学高峰,需要创新艺术表达。讲好新故事需要新话语,想通新命题需要新观念。社会发展和生活变化带来的新内容、新感受、新想象,呼唤着与之相匹配的新的美学风格和新的艺术语言。文学需要在学习与继承的基础上,不断突破旧框架、探索新手法、创立新风格。今天文学领域观念更新的速度、艺术迭代的频率需要加快,艺术创新的勇气需要增强,需求依然很强。文学实现有效创新,要把古代文学、现当代文学、新时代文学的观念、手法、经验都贯通起来,把总体视野和微观思考结合起来,聚力创造出与新时代相适配的新的形式结构和话语方式,要能以有意味的艺术形式,把作家对自我和他者、个人和时代、历史和现实、民族和世界、人类和自然等的深入思考以及人丰富的内心世界充分表达出来,以实现人类精神情感的沟通与交流。

要更好地服务人民,文学就必须要在艺术创造上下更多功夫,不能简单化、概念化、套路化,而要不断提升创新能力、提高创作质量,引领读者的阅读风尚,真正发挥以文化人的作用

文学只有更专注、更坚定地做好自己的事,不断输出更好的内容,拿出更硬的内核,才能为各类艺术提供有效支撑,才能将文学的创造力转化为更加强劲的文艺合力、精神动力,让文学始终活跃在时代文化生活之中

做到“攀登高峰一盘棋”,最大程度地整合出版界、影视界、翻译界等多方优质资源,释放新时代文学的巨大潜能。

努力满足人民文化需求

新时代文学要在文化强国建设中贡献文学力量,关键要不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。有没有服务人民的能力、有没有满足需求的本事,这是新时代文学的“必答题”。要答好这道题,就必须和人民一起与时俱进。

人民的文学需求是与时俱进的。随着经济社会的发展、文化事业的繁荣和教育水平的提升,人民的审美水平普遍提高,阅读期待也越来越高。今天,人们对生活都有自己的

思考见地,接触过各种各样的文艺作品,如果文学只是浮光掠影地表现生活,读者是不买账的。要更好地服务人民,文学就必须在艺术创造上下更多功夫,不能简单化、概念化、套路化,而要不断提升创新能力、提高创作质量;不仅要服务好依托纸媒的存量读者,还要借助新媒体巨大的传播力不断吸引新读者,引领读者的阅读风尚,真正发挥以文化人的作用。

人民的生活是气象万千的。现实中有丰富多彩的生活方式,类型多样的人物形象。相比之下,文学创作在题材内容上还有很大开拓空间,许多行业、许多形象、许多生活侧面,尚未被文学书写所覆盖。有些作品只写“乘风破浪”,没有对挫折困苦的理解和表现,怎么能诠释出人类克服挫折、超越困境的信心和勇气呢?没有这样的信心和勇气,文学作品又如何能打动读者、给人力量呢?这一切都要求新时代作家,不仅要读书架上的“有字书”,更要读好生活这本“无字书”,多了解人民生活,了解更多人民的生活,突破生活的表象,切入生命的深处,不断拓宽文学表达的覆盖面,描绘生活与心灵的深景。

与现代传媒深度融合

在新的传播格局和文化条件下,文学艺术的接受方式和供需结构都发生了深刻变化。人们的文化生活越来越丰富,影视、网络文艺以及层出不穷的各类文化产品,都在分享分流社会文化生活的“注意力”。过去年代里,人们的生活选项没有这么多,文学的“目标”很大,现象级文本相对容易出现,在今天就难得多了。不仅文学,任何文艺门类今天要做到“洛阳纸贵”,都不是一件容易事。从另一面看,越是如此越要坚定地守护好文学的“根性”。只有把文学写得更像文学,提供更富文学性的独特表达和深刻发现,文学才有立身之本,才可能被需要、被看见、被传播,也才能更加充分地发挥文学在各艺术门类中的“母本”作用。

近年来,网络文学蓬勃发展,海内外传播获得成功,表明与新媒介相结合为文学注入了新的生机活力。在跨界传播、形态转化等方面,文学也取得了重要成果。广受好评的电视剧《人世间》就改编自梁晓声茅盾文学奖的同名长篇小说。在谈论影视作品时,网友们常常用“故事好”“有人物”“有命运感”这样的表述,这其实就是对作品中文学“根性”的重视和认可。诸多案例表明,艺术门类再

多、表现形式再新,都需要“内容”。文学只有更专注、更坚定地做好自己的事,不断输出更好的内容,拿出更硬的内核,才能为各类艺术提供有效支撑,才能将文学的创造力转化为更加强劲的文艺合力、精神动力,让文学始终活跃在时代文化生活之中。

与世界文明深度交流

文学自古以来就是中华文化的“优势项目”。中国文学具有浓厚的天下意识,密切关注人类共同命运和共议题。歌德受到中国古典文学作品的震撼,提出“世界文学”的概念。唐诗对西方现代主义诗歌的发展,也产生了很大影响。近年来“网文出海”取得优异成绩,充分说明传承和弘扬中华优秀传统文化、以中华美学精神讲述中国故事之于文明交流互鉴的重要意义和巨大潜力。与此同时,近现代以来我国的新文学如五四新文学、新时期文学等,也从世界文学中汲取了很多能量。

托尔斯泰说:“并不是对艺术的热爱,而是对人类的热爱,构成了一切真正使命的前提;只有充满这种爱的人,才能指望在艺术上作出宝贵的贡献。”这种博大的人类意识和世界情怀,是今天文学创作者需要秉承的宝贵品质。同时,新时代文学在拥抱世界的过程中,要强化主体意识。对于一切优秀的外来成果和外部经验,应当以我为主地转化吸收,进而为文学创新创造蓄积更大能量。中华文明具有突出的包容性和持续的创造力,能够海纳百川,融汇万象。司马迁《史记》以其大历史观和精微细密的表现手法,成为文学创作的典范;吴承恩的丰富想象、蒲松龄的力透纸背……这一切都滋养着我们对生活经验的创造性表达。杰出作家总能打通世界经验和民族传统,融会贯通并为我所用。

传承发展中华优秀传统文化,促进外来文化本土化,推进文化自信自强,进而以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,文学是这一伟大征程中不可或缺的重要力量。我们应充分展现时代精神的磅礴气象,秉持开放包容,赓续中华文脉,力争创造与中华民族现代文明相匹配的新时代文学经典,为人类文明留下中国文学的绚烂篇章和中华文化的鲜明印记。

(作者为作家)

题图为浙江杭州西湖风景。

蔡成才摄(影像中国)

制图:张丹峰

用精神光彩点亮童心

葛竞

童年时,经典文学作品和文学形象在我心中播下一颗颗金色的种子,它们深深扎根,开花结果。成为一名儿童文学作家后,我希望把闪耀中国精神的优质作品带给全世界的孩子们。

中华文化底蕴深厚,向儿童讲述传统文化之美,要借助真切真挚的儿童视角、鲜明可爱的艺术形象,这是打开儿童心灵大门的钥匙。童话《永远玩具店》,就用这样的方法展现童年的温暖回忆和奇妙幻想:金鱼灯笼、羊编小虫、陶制哨子……我用传统玩具来书写属于中国人的深厚绵长的爱、勇于付出的爱、跨越生死的爱,让古今共通的情感通过有趣的故事,点点滴滴滋润孩子心田。

玩具虽小,意蕴悠长。就像《永远玩具店》中那只用泥巴捏出来的陶制小哨子,用了心、动了情,最终演奏出引人共鸣的响亮曲调。这部作品获得全国优秀儿童文学奖、“中国好书”等荣誉,还入选了“中国当代作品翻译工程”“中国图书对外推广计划”,被翻译成不同语言,获得各国小读者喜爱。这部作品的成功“出海”让我感到,儿童文学作品可以成为各国孩子们了解中国、走近中国文化、理解中国人情感世界的一座桥梁。

在书写传统文化之美的同时,我也时刻关注国家的发展和时代的进步。我创作了“中华航天人物故事汇”丛书《中国航天员:太空追梦人》《“嫦娥”团队:月球探宝》《中国女排:永不言弃的王者之师》等分卷,讲述当代中国的英雄故事。我从孩子的角度去提问,去思考,去感受,力求一步步拉近他们与先锋人物的距离,让可敬的英雄和感人的事迹,通过优美的文字、动人的故事、饱满的情感抵达小读者,进而打动他们、赢得他们的喜爱。

孩子们崇拜英雄,因为英雄有梦想、有追求、有坚强意志,也有满满的行动力。在寻找人生的前进方向时,英雄们的精神光彩就像点亮心灵的火焰,成为孩子们的人生灯塔。讲述英雄故事,对我来说也是一次自我教育和自我提升。创作过程中,我一再被一位位时代先锋的事迹感动,也更加为自己身为中国人而自豪,我把自己的感情融入故事之中,用生动鲜活的文字传递中国精神。这一系列丛书不仅获得中国出版政府奖、中国优秀出版物奖等多个奖项,发行量也突破了1000万册,还向多个国家输出版权,把中国英雄的形象生动地展现在世界面前。

写给儿童的文艺作品,在思想内涵上要充实饱满、有深意,才能真正帮助孩子健康成长。比如家庭的浓浓亲情是孩子们十分感兴趣、也特别渴望看到的内容。家庭是孩子的第一课堂,他们在这里开始一步步认识世界,体味人与人之间的种种情感。我担任编剧的动画电影《棉花糖和云朵妈妈1宝贝“芯”计划》,讲述了可爱的小女孩棉花糖和妈妈云朵妈妈追逐梦想的故事。棉花糖聪明勇敢,想象力丰富,视野开阔,她的梦想有满满的科技感——当一名机器人科学家。这个梦想就取材自今天的中国家庭,为的是呼应个人成长与时代进步的同频共振。

在创作时,我根据作品“合家欢”的艺术特色,着力在主题思想上开掘更大空间,希望给一同观影的家长们以心灵启迪。云朵妈妈内心怀抱梦想并执着追寻,同时,她也是孝顺的女儿、温柔的妻子、体贴的妈妈,她的忙碌透出对家庭的深爱、对孩子的理解。整个故事体现出家庭成员的彼此支持、共同成长,诠释“家和万事兴”的古老哲学。家人之间的爱,撑起一个个幸福的家庭;一个个幸福家庭,构成了我们的和谐社会。在这个意义上,作品不仅为孩子们创作,也献给大人:孩子们从中感受父母的爱和成长的快乐,家长从中体会亲子相处的智慧和良好家风的营造。

为少年儿童创作责任重大,一部优秀文艺作品不仅能带给孩子欢乐,还能带去思考和智慧。肩扛这份沉甸甸的责任,我会在创作的道路上不懈求索,排出更多滋润成长的作品,用精神光彩点亮童心。

(作者为儿童文学作家)

看台人语

讲述国宝故事 解读中华文化

图为微纪录片《国宝里的中国故事》海报。

文物是以小见大展现中华文明的巧妙切口。微纪录片《国宝里的中国故事》选取西周至五代时期的6组国宝文物,探寻背后的历史故事。该片每集以一件文物为中心,从小切口进入大历史,横向关联其他文物,纵向梳理历史脉络,探寻文物蕴藏的时代气象,呈现其中跨越时空的精神内核。青铜器日己夔纹双羊尊,绵延不绝的中华文明始终包含一个“礼”字;秦始皇陵跪射俑坚毅的表情,透露着沉着英勇;唐代鎏金兽首玛瑙杯别具风情,折射开放包容的大唐气度……作为一档面向少年儿童的文博科普纪录片,作品充分考虑受众接受程度,通过有趣的旁白和俏皮的动画特效让文物生动可感,将文化内涵娓娓道来,深入浅出、举重若轻。同时,作品视听语言的专业程度不因受众年龄而有所下降,无论是画面质感还是内容架构,都可圈可点。

(乔雅)

记录第一现场 反映平安中国

近年来,派出所等基层单位日常工作成为纪录片青睐的热门题材。其中的优秀作品,往往具有“原汁原味”的艺术特色,给观众贴近现场的视听体验。网络纪录片《火焰蓝·只为你着迷》就主打沉浸式“第一现场”,聚焦江苏常州府东消防救援站,展示消防指战员工作生活。要想真实记录,就得扎得够深。创作团队与消防员同吃住、同出警,在朝夕相处中,用运动相机、无人机、记录仪等设备,多机位、多角度记录下消防救援工作。片中大量使用消防员第一人称影像,无论是拿起水枪在火场给煤气罐降温,还是穿上厚重的防护服处理马蜂窝,抑或扛梯子比武中竞跑,刻苦训练、奔赴火场、守护生命的过程清晰呈现,营造出身临其境的感觉。作品不设旁白,消防员们自己分析救援过程的生动细节,科普实用知识,也借由他们的讲述,展现社会的温情与暖意。

(刘向禹)

趣说节气内涵 描绘情感纽带

二十四节气是中国人特有的时间知识体系,敦煌莫高窟是中华文明博大精深典范,两者相遇会擦出怎样的火花?敦煌研究院推出的网络纪录片《敦煌岁时节气·二十四节气》以新颖形式给出答案,让人眼前一亮。纪录片每集以一个节气为主题,撷取敦煌壁画中的人物和场景,细致生动又充满诗意地解说其中的风土人情。在各集片首,敦煌壁画动起来,中国古人的生活场景栩栩如生:芒种时节抢抓农时,小暑时节打出清凉的井水,立秋时节分享美食“贴秋膘”……随后画面一转,实景记录,现代化农机穿梭在金黄的田野,夜市上人来人往享受夏夜的凉爽,当今生活景象生机勃勃。春生、夏长、秋收、冬藏,作品在敦煌壁画营造的艺术时空里,讲述古老的东方智慧如何影响一代又一代中华儿女,将赓续至今的思想情感传递出来,启迪人们从文化宝库中汲取、转化、创造。

(张佳莹)

文艺评论