

重视流行文化美育价值

张建珍

在流行文化无所不在的今天,美育如果只把视野局限于传统经典,无法满足当代文化与审美发展的需求,我们须及早重视流行文化美育价值,掌握美育主动权,推动流行文化健康发展

2018年8月,在回复中央美术学院几位老教授来信时,习近平同志强调做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。习近平同志在文艺工作座谈会上的讲话中还提出“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊,既要有阳春白雪、也要有下里巴人,既要顶天立地,也要铺天盖地。”在流行文化蓬勃发展,迅速改变社会文化构成的今天,我们要充分认识这一现状,正确应对流行文化对美育工作提出的新课题,与时俱进把美育工作推向新境界。

重视流行文化美育功能

中华文明自古以来以礼乐文化著称。所谓“乐”精神就是美育精神。孔子的“兴于诗,立于礼,成于乐”与“兴观群怨”思想、孟子的“独乐乐不如众乐乐”思想、《礼记·乐记》的“乐和同”思想、《毛诗序》的“风教”说、《文心雕龙》的“道文”之论、朱熹的“吟咏性情”思想、王阳明的“乐是心之本体”思想,都将美育与明道、成人、治国平天下等联系起来,将其视为移风易俗、培养崇高人格的重要方式之一。近代以来,梁启超提出新小说“熏浸刺提”的审美教育理论、鲁迅通过文艺以救治国民精神的主张、陈独秀等人的新文学思想、宗白华对生命美育的强调等,都重视美育在培养时代新人、培育民族精神中的重要作用。

尽管我们一直重视美育,但常忽视流行文化的美育价值。在流行文化无所不在的今天,美育不能只把视野局限于传统经典,这样无法满足文化与审美发展的需求。要意识到,一个流行文化在美育中占有重要地位的新阶段已经来临。

今天,从社会到自然、从外在世界到内在心理,流行文化无所不在。人们行走在城市,会一刻不停地遭遇设计、广告和视听文化;走进私人空间,电视、互联网、日常消费品等都在向人们传递着流行文化;人们随时随地看小说、听音乐、玩游戏、看影视剧和短视频,通过智能设备中的文字、美图、剪辑、摄像、音乐、朗诵、游戏等应用随时进行审美表

达。流行文化已经从广度、深度和强度上成为人的基本生存环境,人在哪里,流行文化就在哪里。

流行文化对于人们的审美经验不再是可有可无,甚至可以说不少人的审美经验主要来源于流行文化,养成于流行文化之中。流行文化通过音乐、影视剧、综艺节目、短视频、时装、广告、动漫、游戏等,全方位结构我们的审美经验,而我们的审美感知、审美对象、审美体验和审美表达等都需要面对流行文化所塑造的世界。流行文化包围着、渗透着、构建着我们的视觉、听觉、触觉等审美感知,影响着我们对运动、节奏、结构、颜色、声音、故事的认识,决定着我们对人物、主题、价值、世界的思考和评价。

今天流行文化存在的广度、深度和强度都是历史上任何时期所无可比拟的,其发展潜力更是惊人。随着改革开放不断深入,人工智能技术和5G技术发展,流行文化将出现更加全面深入的增长,及早重视流行文化的美育价值,才能掌握美育主动权,并有利于流行文化健康发展。

增强流行文化美育能力

早在1940年,毛泽东同志就提出中国新文化的性质是民族的科学的大众的,指出大众文艺在引导人民、构建民族精神、推动革命、建设国家中的重要作用,把大众文化建设提到历史的、政治的、意识形态的高度。今天,重视流行文化对建设新时代中国特色社会主义和培养社会主义建设者与接班人的作用,依然是重要而紧迫的社会课题。

流行文化是中华民族文化繁荣重要组成部分。延安时期,大众文艺在根据地广为流行,鼓舞人民众志成城;新中国成立后,大众文艺表达人民当家做主的喜悦心情,凝聚人心、促进生产。我国改革开放的历程也可以说是一部流行文化蓬勃发展的历史,是流行文化满足人民审美需要的历史,是流行文化美育潜力不断被挖掘的历史。《少林寺》《上海滩》《射雕英雄传》《西游记》《红楼梦》《渴望》《鸦片战争》《北京人在纽约》《雍正王朝》《亮

剑》《潜伏》《战狼II》《红海行动》等一部部人们耳熟能详的影视作品,《春节联欢晚会》《正大综艺》《中国好声音》《歌手》等一档档带给人们欢乐的节目,《甜蜜蜜》《我的中国心》《龙的传人》《难忘今宵》《一封家书》《青藏高原》等一首首深入人心的歌曲,《康熙大帝》《风声》《三体》等畅销文学作品,这些流行文化演绎着人们追求幸福、立己立人、热爱祖国的故事,一次次激励人们的自豪感和自信心,一次次唤起社会对民族复兴的强烈认同和热情追求。可以说,流行文化赋予民族复兴大业以丰富的感性魅力,以“润物细无声”的方式将社会主义核心价值观播撒进人民心田。

流行文化是文化自信、民族自豪感乃至国家影响力建设的重要组成部分。我们应该清楚认识到,当今时代,流行文化是表达一个社会核心价值观的重要方式。放眼世界,印度、法国、英国等国家在当今世界的文化影响力,固然得益于其文化历史,也得益于他们在流行文化方面的创造力与影响力。法国的时尚文化是法国人民的自豪,更是时尚文化的风向标。印度电影塑造印度人民的美好梦想,《摔跤吧!爸爸》《神秘巨星》等传达印度人民希望改变贫困现实、改革社会不平等、实现美好生活的梦想。流行文化能够壮大一个国家的文化软实力,让国家形象更富魅力,没有流行文化美育功能的强化,就没有价值观传播的深入,也就没有文化竞争力和影响力的提高。

我们应大力提升流行文化品质,更加充分发挥流行文化“感人也深、化人也速”的美育功能,进一步提升中国人民的文化自信和民族自豪感,让全世界为中国文化的魅力所感染、所吸引。

以高质量流行文化培育新人

流行文化不断扩大的文化与审美影响力,对美育工作既是挑战也是机遇。是挑战,因为流行文化在人们精神建构中的重要作用已经远远超出传统美育范围,如果不重视流行文化的美育功能,就有可能失去主动性和

于史有据 于今有益

——谈历史剧创作

邓林

历史真实与艺术虚构在历史剧创作中并非取此舍彼,正确妥善处理两者的关系,应该做到于史有据、虚构有度,实现于今有益、娱乐适度

中华民族的悠久历史及从未中断过的文明进程培养了中国观众浓厚的历史兴趣。当下,影视产业发展、审美多样性进一步促成历史剧创作的多样化:在历史正剧之外,宫廷剧、穿越剧、玄幻剧等古装题材的影视剧创作层出不穷。历史剧作为电视艺术的一种表现形式,自然不是历史本身更不是历史教科书,但历史剧尤其是历史正剧,通常又以历史事

件或重要人物为表现对象,因此是普通观众认知历史的途径之一。历史真实与艺术虚构在历史剧创作中并非取此舍彼,正确妥善处理两者关系,就应该做到于史有据、虚构有度,实现于今有益、娱乐适度。

其一,历史剧应该对历史事实有基本的敬畏,对剧本创作要于史有据、虚构有度。从内容层面看,历史剧与历史的关联性是区别于其他电视剧类型的重要特点,这就要求历史剧剧本需要具备一定的历史依据,不能仅仅为了戏剧冲突而偏离、曲解历史甚至凭空捏造。换言之,历史剧向历史事件和历史人物取材,应该在基本的历史框架中找到叙事立足点,不能为了适应市场需求随意歪曲历史,此为于史有据。历史剧是艺术作品,不是历史事实的简单复制和拼贴,所以要具备戏剧性。而戏剧性又离不开艺术虚构,它架构了历史剧的血肉,是其能够生动起来,唤起观众情感共鸣的重要元素和主要手段。在尊重基本历史事实和精神的前提下,历史剧创作

可以遵照“大事不虚,小事不拘”的原则,通过虚构叙事赋予历史事实必要的戏剧性,服务于鲜活历史人物的再现,此为虚构有度。新近的历史影视剧如《于成龙》《大秦帝国》等基本上都遵循这一创作原则,妥善处理历史事实和艺术虚构之间的关系,受到观众认可。

其二,历史剧作为大众艺术,应该为人们带来精神愉悦和思想启迪,做到于今有益、娱乐适度。一部优秀历史剧可以通过还原重大史实和历史精神唤起观众的家国情怀,起到对话历史、借古喻今,树立正确历史观的作用。任何一部有社会文化责任担当的影视剧不仅仅是对优秀历史文化的传播、普及,更应该具有正确的价值导向,表现出应有的人文关怀。换言之,一部合格的历史剧,未必能让观众学到历史知识或者常识,但一定能够通过历史叙事的艺术魅力让今天的观众感受到真、善、美,此为于今有益。同时,相比于言情剧、偶像剧、武侠剧等其他类型,历史剧应该更为严谨,防止过度娱乐化,此为娱乐适度。

部分历史剧在收视率压力下,为博取观众眼球,无视基本历史事实、基本常识,将严肃历史题材低俗化,这些做法都是不可取的。

在中华民族的历史长河中,有无尽的优秀历史经验可以作为电视艺术创作的源泉。历史电视剧的创作必须要在历史事实和艺术虚构之间找到平衡点,在剧本的创作中融入电视艺术工作者应有的文化使命感和社会责任感,使历史电视剧能够实现寓教于乐,传承文明。

流行文化最能看出社会的心态和气象,《流浪地球》展现出来的强大工业制作能力、有待贯通精进但不容小觑的综合实力,令人充满自豪,对未来充满希望

在电影《流浪地球》里,“日环换新天”是实实在在的故事情节。太阳即将发生氦闪而爆炸,人类给地球安装上千个巨型发动机,计划用100年时间,将地球推离太阳系,搬家至最近的恒星半人马座比邻星系。

这个故事设定如此大胆,在114年的中国电影史上,还没有哪部作品敢于正面直攻这样庞大的命题。近代以前,限于科学技术和生产力条件,对于“生存还是毁灭”这样的终极问题,人类只能以神话、预言等方式面对,进入工业和后工业时代,在载人航天技术实现“一小步”跨越之后,人们开始以科学的态度想象地球和人类命运。

尽管如此,作为现代人的神话,科幻电影要在银幕上呈现“流浪地球”这样的恢弘想象,仍然是有门槛的:一是要具备强大电影工业制作能力,二是要具备为人类命运担忧“舍我其谁”的底气。在这个意义上,以中国视角和硬科幻视听语言讲述人类命运故事的《流浪地球》,至少在中国观众看来,是开天辟地头一遭,体验是前所未有的。

科幻片作为一种常见电影类型,此前中国电影人不是没尝试过。近些年来给人留下印象的就有《长江七号》《宝葫芦的秘密》《未来警察》等。但这些作品基本都是软科幻,其科学设定比较浅显,重在趣味性;科幻元素往往仅限于人或未知生物的“超能力”,并不指向人类命运的必然性。还有一些类科幻或者玄幻、神话魔幻题材电影,存在缺乏科学依据等问题。可以说,中国科幻电影还没有“很硬的”先例,《流浪地球》因此在上映之前并不被看好。

《流浪地球》制作团队并没有取巧回避恢弘宇宙场景的直接呈现,而是正面直攻人类“开天辟地”的现代神话。随时崩解的冻原,巨大、复杂又冰冷的地球推进器,厚重的隔离服,巨型的空间站,无论全景还是细节,都有足够的视觉说服力,全片两个多小时,特效场面比比皆是,几乎看不到令人出戏的塑料质感道具和不符合重力规则的运动效果。这对一部科幻片而言至关重要,因为一旦穿帮,苦心经营的未来感和临场感瞬间破功,影像叙事的基础就瓦解了。

刘慈欣说,好的科幻片拍得像历史片。我的理解是,科幻片要有站在未来看现在的恢弘历史感。在这方面,制作团队下的功夫观众是能够感知的,冰封的城市地标建筑,北京市交通管理局温馨提示,卡式电视游戏机,毛笔书写的大红福字,这些精心选择的细节都与未来场景构成了有意味的冲突,使观众在会心一笑中实现沉浸感和临场感。物境营造这个科幻电影最基础部分,是《流浪地球》最硬气的所在。

观众对电影《流浪地球》的关注,显然跟刘慈欣以及他所引发的科幻热有关。相比于《三体》的妇孺皆知,中篇《流浪地球》是其早期作品。正如刘慈欣本人所说,这部小说更像是一个创意蓝本。但其设定足够结实,给电影叙事留下发挥的空间。当简单抽象的文字退隐为“后台程序”,转化为故事架构、人物关系、恢弘场景时,科幻的冲击力充分释放出来。

电影《流浪地球》故事在原著基础上做了这样几个改动和延展:把故事里极为简单的人物设置理出关系,赋予形象和性格特征,以父子分别、祖孙相依的人物关系构架整个故事,赋予亲情的温度;把百年后的科幻场景与今天的城市等具体现实世界缝合在一起,强化观众的情感代入和情感认同;强化中国视角,呈现不同国家人民共同面对人类灾难的场景,营造了人类命运一体感;影片最后,增加宇航员刘培强驾驶空间站“点火”土星的情节,把整个故事推向戏剧和情感的高点。电影在原著基础上进行自然而合理的生发,实现了新的创造。

观看《流浪地球》,有一种被强大视觉推着走的感觉,视觉呈现有足够说服力,也会让人被紧张的命运感所牵引,被中国人勇敢担当画面所感动,看完久久不能平复。从流行文化最能看出社会的心态和气象,《流浪地球》展现出来的强大工业制作能力、有待贯通精进但不容小觑的综合实力,都令人充满自豪,对未来充满希望。尽管影片尚存一些有待完善提升之处,但对对中国观众而言,观看《流浪地球》远比看一部“完美无瑕”的外国炫酷大片更有意义。

科幻影视新跨越

谈小说《流浪地球》电影改编
董阳

