

看文化

谈文论艺

把艺术理想融入党和人民事业之中

——委员作家、艺术家讲述新时代文艺创作的实践和思考

本报记者 谢颖 张丽

编者按:

第十一次文代会、十次作代会召开在即。五年来,广大文艺工作者深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,不忘初心、勇担使命,以奋发昂扬的热情,把艺术理想融入党和人民事业之中,创作出一大批反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品,为推动社会主义文艺事业繁荣发展作出了重要贡献。本报采访部分委员作家、艺术家,讲述近年来文艺创作的实践和思考。

与党同心,书写中华民族新史诗

“我永远忘不了,大型美术创作工程办公室和主题雕塑日常协调的同事们,长年累月加班加点,‘五加二’‘白加黑’是常态,与3000多名作者反复沟通,涉及几千件作品和选题的反复修改打磨,组织数十次培训和审稿等会议,草拟300多份文件和材料,连续6个通宵组织239件美术作品抬进中国共产党历史展览馆负一层,连续三天两夜谈判石材保障事宜,组织近400次大型车辆长途运输。”每每谈到建党100周年主题雕塑工程、大型美术创作工程的筹备历程,作为具体组织创作的亲力亲为者的全国政协委员、中国美术家协会副主席徐里都记忆犹新、心存感动。

徐里历数着近年来中国美术界围绕党和国家大局开展的创作,诸如抗战胜利70周年、长征胜利80周年、中华文明历史题材、纪念马克思诞辰200周年、庆祝中华人民共和国成立70周年、全民抗击新冠肺炎疫情等,他不禁感慨道,这些主题创作“精心描绘新时代精神图谱,奋力书写中华民族新史诗,充分展示中国面貌、中国风格、中国精神,把优秀作品奉献人民,向社会传播正能量,努力树起新时代中国美术创作的风向标”。

“新时代的广大文艺工作者,应该服务于国家大政方针,与党同心、与人民同行、与时代同步,才能在文化建设中发挥中流砥柱作用,彰显活力。”全国政协委员、中国戏剧家协会副主席孟广禄说道。

一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。反映时代精神成为文艺工作者的不懈追求,要用中国人独特的思想、情感、审美去创作属于这个时代、又有鲜明中国风格的优秀作品。

“时代的发展太精彩、太丰富,给我们提供了广阔的平台。我的写作一直和时代同步,时代走到哪里,我的作品就写到哪里。”从事文学创作40多年,全国政协委员、江苏省作

家协会名誉主席范小青的笔始终如一地书写现实题材。如果把她的作品连起来,可以清晰地看到这几十年来时代发展、社会变迁的痕迹。在她看来,时代发展如此之快,在新旧交替的缝隙里,全是文学的种子。作家要观察时代的巨变,反馈于内心,然后思考加工,用文字展现出时代精神。好作家应当对时代有一种警觉和责任。

往村里,最终创作出《太行沃土——河北阜平脱贫攻坚纪实》,展现了广大干部群众在脱贫攻坚道路上的感人场景和瞬间。而早在2018年,他就“驻扎”在了雄安新区安新县王家寨村,至今已经3年多,创作长篇小说《雄安雄安》。

与人民同行,表现最鲜活、最本真的生活

“时代的发展最终要靠人来完成,身处新时代,遇到的是新问题,要求人们有新作为,书写新时代的奋斗史。”一直致力于农民题材创作的关仁山意识到,深入生活关键是要了解人的蜕变,比如农民在社会变革中产生的变化,他们内心在想什么?他们期盼什么?要展现新农民形象,包括他们对生活的理解,对时代的担当,写出他们的灵魂。

“柳青创造的梁生宝形象,路遥创造的孙少安、孙少平形象,反映了那个时代的发展变迁,我们今天的‘梁生宝’‘孙少安’‘孙少平’在哪里,需要作家以敏锐的眼光深入生活去发现、去塑造。”关仁山说。

生活,也是范小青创作的关键词。这几年,她佳作不断,无论是《桂香街》,还是《灾籍记》,形形色色的小人物依然是主角,把百姓故事烟火气息展现得淋漓尽致。比如居委会工作人员,他们工作最接地气,涵

盖生活的方方面面,虽然是最基层,但他们精神的光芒却很高,代表了整个社会上发展的正能量。对于作家来说,如何才能塑造好人物?范小青的答案是“从生活中来”。

“我一直感谢生活、相信生活,生活给我写作的灵感和源泉”,范小青认为,创作是深入生活长期积累后水到渠成的结果,不能急功近利。由于与笔下的人物存在客观的现实的差别,作家深入生活尤为重要。从她自己的经验来看,一方面通过基层挂职等方式,现场感受最鲜活、最本真的生活;另一方面在自己的日常生活中,多看多接触多了解。此外,在主观上、情感上与生活中的人物没有隔膜,“我就是他们,他们就是我”,以一种平视的眼光去感受人物,这样才能有人入感,然后贴着生活去写作,这份代入感又通过作品传递给读者。

孟广禄主演的大型交响京剧《郑和下西洋》,在当年首演时,因为京剧与交响乐的交融形式,曾为观众带来耳目一新之感。孟广禄介绍,这部京剧正在重新排练,主要是在原作题材基础上,展现当代“一带一路”倡议的魅力。而最新筹排的作品,则试图通过人们通信方式的变化发展,从小切口来展现中国从站起来,到富起来,到强起来的发展轨迹。“文化是有长相的,我们要做的,就是通过京剧演绎,让观众认识文化,同时也认识到人们在追求美好生活中需要充实的劳动,劳动者是最美的人。”孟广禄说,这就需要广大文艺工作者深入了解他们所处的社会、时代与现实,才能创作出有价值的让大众喜闻乐见的精品力作。

面对波澜壮阔的新时代,现实题材成为文学创作的突出特点。如何在继承现实主义传统的基础上开拓创新,创作出更多精品力作,攀登文学高峰?

在关仁山看来,今天作家在不断拓展新的题材,融入了很多新的表现手段,是走向开放的现实主义。不过,在努力创新的同时,要特别注意把握好方向,重视历史的逻辑、注重文脉的传承,在考察新事物时,还得细致考量心灵、道德及文化层面的内涵,以免滑入猎奇的反艺术轨道。“创新不是孤立的,是思想容量、情感深度、精神力量和艺术创新融于一体的综合考量。”关仁山表示,我们的创新必须深深扎根在现实大地上,扎根在时代洪流中,这样才能创作出生动的中国形象、中国故事。

盖生活的方方面面,虽然是最基层,但他们精神的光芒却很高,代表了整个社会上发展的正能量。对于作家来说,如何才能塑造好人物?范小青的答案是“从生活中来”。

“我一直感谢生活、相信生活,生活给我写作的灵感和源泉”,范小青认为,创作是深入生活长期积累后水到渠成的结果,不能急功近利。由于与笔下的人物存在客观的现实的差别,作家深入生活尤为重要。从她自己的经验来看,一方面通过基层挂职等方式,现场感受最鲜活、最本真的生活;另一方面在自己的日常生活中,多看多接触多了解。此外,在主观上、情感上与生活中的人物没有隔膜,“我就是他们,他们就是我”,以一种平视的眼光去感受人物,这样才能有人入感,然后贴着生活去写作,这份代入感又通过作品传递给读者。

与时代同步,探索文艺创新

优秀作品反映着一个国家、一个民族文化创新创造的能力和水平。要创作优秀作品,离不开文艺工作者在创作中大胆探索、锐意进取的创新精神。京剧等传统艺术在探索艺术创新时,除了依托于高科技、跨界联合等表现形式,在题材上“旧瓶装新酒”,用传统艺术形式反映现实民生民意,也是一种行之有效的路子。

孟广禄主演的大型交响京剧《郑和下西洋》,在当年首演时,因为京剧与交响乐的交融形式,曾为观众带来耳目一新之感。孟广禄介绍,这部京剧正在重新排练,主要是在原作题材基础上,展现当代“一带一路”倡议的魅力。而最新筹排的作品,则试图通过人们通信方式的变化发展,从小切口来展现中国从站起来,到富起来,到强起来的发展轨迹。“文化是有长相的,我们要做的,就是通过京剧演绎,让观众认识文化,同时也认识到人们在追求美好生活中需要充实的劳动,劳动者是最美的人。”孟广禄说,这就需要广大文艺工作者深入了解他们所处的社会、时代与现实,才能创作出有价值的让大众喜闻乐见的精品力作。

面对波澜壮阔的新时代,现实题材成为文学创作的突出特点。如何在继承现实主义传统的基础上开拓创新,创作出更多精品力作,攀登文学高峰?

在关仁山看来,今天作家在不断拓展新的题材,融入了很多新的表现手段,是走向开放的现实主义。不过,在努力创新的同时,要特别注意把握好方向,重视历史的逻辑、注重文脉的传承,在考察新事物时,还得细致考量心灵、道德及文化层面的内涵,以免滑入猎奇的反艺术轨道。“创新不是孤立的,是思想容量、情感深度、精神力量和艺术创新融于一体的综合考量。”关仁山表示,我们的创新必须深深扎根在现实大地上,扎根在时代洪流中,这样才能创作出生动的中国形象、中国故事。

为促成“艺术为人民——刘文西艺术大展”的顺利落地,在疫情防控期间,我曾亲赴西安,与刘文西先生的夫人陈光健先生有过一次畅谈。那次畅谈特别成功,不仅落实了展览,也促成了《东方》的捐赠。

那是今年5月,我随全国政协书画室调研组到陕西考察“黄河流域生态文明建设”,其中一站就是延安。作为一名美术工作者,我对革命圣地延安有着极为特殊的情感,那是一个让我无限神往的地方。此次抵达延安,当我再次目睹革命圣地的一草一木,不期然想到了扎根于黄土的刘文西先生的艺术,进而也想到酝酿已久的刘文西艺术大展。我专程向调研组提出想要前往西安面见陈光健先生的请求。为了不影响到整个考察团的行程,我争取做到当天去当天回。我中午登上了前往西安的动车,为减免疫情感染的风险,直接在车厢的连接站下了一路。

到了西安,我在西安美术学院院长朱尽晖等的陪同下,来到陈光健先生家中,登门拜访。在她的家中,我们几个人一起畅谈刘文西先生的艺术与人生。我谈了自己对刘文西先生艺术的认识和研究体会,谈了刘文西先生艺术精神对我的艺术成长的影响,还谈了自己在青年时如何临摹刘文西先生的素描,以及关于刘文西先生的

前不久在中国国家博物馆举行的“艺术为人民——刘文西艺术大展”正在举行,作为总策划人的全国政协委员、国家博物馆副馆长刘万鸣每每回想起刘文西《东方》入藏中国国家博物馆的那一时刻,他仍充满感动。从展览策划到刘文西作品捐赠国博,刘万鸣都是亲历者与见证者。

记者:您曾说,刘文西《东方》入藏中国国家博物馆是新中国美术史上的一个重大事件。为什么?

刘万鸣:刘文西先生是中国美术界践行党的文艺路线最为杰出的代表之一,可以说把艺术理想融入了党和人民事业中。他是“黄土画派”的创立者,创作了许多无愧于民族、无愧于时代的艺术精品,这与他始终把人民作为艺术追求的源泉和力量密不可分,其中最具有代表性的就是《东方》。《东方》被刘文西先生视为生命。对于这件作品,刘文西先生可谓倾注了极大的感情和心血。他精心构思、数易其稿,在长达半年的时间里始终保持饱满的创作激情,心无旁骛地投入其中。

刘文西先生终其一生,对人民、对领袖都有着深沉而真挚的感情。《东方》这件作品体量巨大,画面上的物象比现实生活大得多。尽管如此,刘文西先生笔下的四位领袖形象依然造型准确、比例恰当、栩栩如生,显示了惊人的造型能力和素描功底。画面上的伟人形象自然从容,让我们真正看到了四位新中国缔造者相聚、交谈的情景,体现出伟人的东方精神、中国精神。由此可见,他是饱含真情创作这件作品的,寄托着他对他人的崇敬和怀念。

可以说,《东方》是精神的、是无价的,它不仅完美展现了刘文西先生为人民服务的艺术精神,而且更是完美展现了领袖全心全意为人民服务、鞠躬尽瘁为人民奋斗的革命精神。曾经有收藏者试图以高价收藏《东方》,但是刘文西先生始终坚决不同意,他说这件作品的价值是不能用价格衡量的,确如他本人所言,《东方》兼具艺术价值、思想价值、社会价值、历史价值和市场价格等多重价值,绝不仅仅限于市场价格。

记者:展览从策划筹备到成功举办,您都事无巨细地参与其中,并投入了大量精力,为什么?在这期间有哪些人和事给您留下了深刻印象?

刘万鸣:在跟刘文西先生的家人、学生交谈中,我获悉,刘文西先生生前曾有一个愿望,就是能够在国家博物馆举办一次个人作品展览。但是由于种种原因,他的这一愿望在其生前没有实现。可以说,刘文西艺术大展完成了刘文西先生的一个心愿,也为其艺术历程做了一个完整的总结。

我想,其实,将刘文西先生的精心之作、钟爱之作《东方》永久陈列于中国国家博物馆,是刘文西先生的心愿,也是我们每一个热爱人民领袖的人共同的心愿。为此,我投注了深厚的感情。

为促成“艺术为人民——刘文西艺术大展”的顺利落地,在疫情防控期间,我曾亲赴西安,与刘文西先生的夫人陈光健先生有过一次畅谈。那次畅谈特别成功,不仅落实了展览,也促成了《东方》的捐赠。

那是今年5月,我随全国政协书画室调研组到陕西考察“黄河流域生态文明建设”,其中一站就是延安。作为一名美术工作者,我对革命圣地延安有着极为特殊的情感,那是一个让我无限神往的地方。

此次抵达延安,当我再次目睹革命圣地的一草一木,不期然想到了扎根于黄土的刘文西先生的艺术,进而也想到酝酿已久的刘文西艺术大展。我专程向调研组提出想要前往西安面见陈光健先生的请求。为了不影响到整个考察团的行程,我争取做到当天去当天回。我中午登上了前往西安的动车,为减免疫情感染的风险,直接在车厢的连接站下了一路。

到了西安,我在西安美术学院院长朱尽晖等的陪同下,来到陈光健先生家中,登门拜访。在她的家中,我们几个人一起畅谈刘文西先生的艺术与人生。我谈了自己对刘文西先生艺术的认识和研究体会,谈了刘文西先生艺术精神对我的艺术成长的影响,还谈了自己在青年时如何临摹刘文西先生的素描,以及关于刘文西先生的

刘万鸣委员谈刘文西先生中国画作品《东方》

本报记者 张丽

艺术为人民

诸多轶闻典故。陈光健先生惊叹于我对刘文西先生的了解之深、之广!

在其中,我重点谈到了《东方》这件作品的艺术特征,向陈光健先生畅想了这件作品在中国国家博物馆展出时观众一定会流连忘返的情景,分析了《东方》如果能够在国家博物馆长期陈列将会具有怎样的深远意义。令我意料不到的是,当我们谈兴正浓时,陈光健先生当即做出了要把刘文西先生的《东方》无偿捐赠给中国国家博物馆的决定。这让我深感震惊也深感敬佩。我想,陈光健先生作出这个决定,似乎是在完成刘文西先生未完成的使命,而在国家博物馆长期陈列《东方》,定能够让刘文西先生的艺术创作、艺术精神得到更好的发扬。

带着沉甸甸的收获,我满怀喜悦地踏上了返程的火车,在学生帮我买的马扎上坐了一路。十几个小时的辗转奔波,让我疲惫至极,但依然抵挡不住我头脑中依然活跃着的兴奋。一路上我浮想联翩,我开始策划方案如何落实、某处展陈细节如何设计,并暗暗下定决心,一定要把刘文西艺术大展办成、办好。

回到驻地,已是第二日的凌晨。虽一夜未眠,但依旧兴奋的我,一大早就迫不及待地与同行调研的杨晓阳、范迪安、冯远等诸位先生分享了我的收获和喜悦。大家纷纷对此事表示赞同。

在随后的各项筹备工作中,出现过很多困难与波折,有客观的,也有难以预料的,比如展厅的协调、经费的筹措、展品的借调等,我们都想方设法地克服与排除,让刘文西艺术大展最终得以如期举办,刘文西先生最心爱的作品《东方》也成功入藏中国国家博物馆。

记者:您觉得真正的经典艺术作品,应该是什么样的?

刘万鸣:真正的经典艺术作品,肯定是形式和内容双重的结合,而《东方》就是这样一件作品,既有卓绝完美的艺术形式同时又有具备永恒革命历史价值的题材。在“艺术为人民——刘文西艺术大展”展览期间,我时常会到展厅里静静地看一看,我想知道刘文西先生的艺术会带来给观众什么样的触动,观众又是以什么样的方式观看并谈论刘文西先生的艺术。我看到,很多观众往往会在《东方》前驻足很长时间,他们甚至会长时间地坐在那里静静地凝视、沉思,尽管大家都戴着口罩,但是我能够从他们的情眼中感受到发自内心的崇敬和敬仰之情。我想,是刘文西先生的艺术打动了他们,更是新中国缔造者的革命精神涤荡了他们的灵魂。

时讯 集萃

北京市推出100家文化旅游体验基地

由北京市文化和旅游局主办的北京市100家文化旅游体验基地发布活动12月2日以线上线下相结合的直播方式举行。北京市文化旅游体验基地认定是市文化和旅游局自2020年起组织开展的一项创新性工作,基地认定以深化供给侧结构性改革,立足古都文化、京味文化、红色文化、创新文化建设,推动文旅融合发展为宗旨。经过前期调研、制定规范、公开征集、各区推荐、专家认定等环节,迄今推出六大主题、共100家富有文化内涵和体验乐趣的北京市文化旅游体验基地,对于创新优质文旅产品供给,满足广大游客和市民深度游、重体验的现实需求,促进文旅融合,展示首都形象具有积极的意义。

据悉,未来市文化和旅游局将继续加强对全市文化旅游资源的挖掘和推广,打造更加具有市场活力和发展潜力的北京市文化旅游体验基地品牌,引导基地不断优化服务、提升品质,为文旅产业实现全面复苏和更高质量发展做足准备。(谢颖)

“文心墨韵——邵大箴艺术展”在京举行

11月29日,由中国美术馆、中央美术学院共同主办的“中国美术馆学术邀请系列展:文心墨韵——邵大箴艺术

展”在中国美术馆开幕。展览展出中央美术学院教授、博士生导师邵大箴美术研究成果的大量珍贵文献,以及近年来创作的中国画和书法等作品100余幅,全面回顾他的艺术人生。

全国政协常委,中国美术馆馆长、中国政协副主席吴为山表示:“纵览邵先生的学术与艺术成就,可以提炼为七个关键字,即‘教’‘编’‘译’‘著’‘评’‘绘’‘书’。他的成就不仅在于自身丰硕的学术与艺术成果,更在于他的艺术史论及艺术评论直接促进了中国现代美术的健康发展。”

此次展览的一大亮点是通过学术梳理,整理并展出了反映邵大箴自20世纪50年代留学伊始至回国后,分别在介绍西方美术、研究中国传统文化、建构当代美术评论和教书育人4个方面丰硕成果的珍贵文献实物130余件。展览还展出了同样是美术史论家的邵大箴夫人奚静之在美术史研究、教育及理论建构方面上取得的丰硕成果。(张丽)

“百花齐放,推陈出新”中国艺术研究院艺术大展在京举办

为庆祝中国艺术研究院建院70周年,集中展现中国艺术研究院的传统底蕴和创作成果,11月30日,“百花齐放,推陈出新”中国艺术研究院艺术大展在北京炎黄艺术馆开幕。

本次艺术大展依创作门类分为中国画、书法、篆刻、油画、雕塑五大板块,共展出该院院内创作人员、院外特邀艺术家及优秀校友的各类作品近200件,全面展现了中国艺术研究院在艺术创作领域的传统积淀、创新能力和学术高度。

中国艺术研究院院长、中国工艺美术馆馆长韩子勇在开幕式上表示,中国艺术研究院的艺术家们始终坚持以推进中国艺术事业繁荣发展作为初心使命,以“百花齐放,推陈出新”院训为学脉灵魂,在各自的艺术创作领域精深开拓,推出了一系列兼具主题性、时代性与艺术性的精品力作。本次大展既是建院70周年献上的一份生日礼物,也是跋涉70载之后的一次初心回望。展期将持续至12月21日。(郭海瑾)

第二届全球文明史研讨会举办

第二届全球文明史研讨会近日在中国社会科学院历史理论研究所召开,会议的主题是唯物史观与文明研究。会议采取线上视频会议为主、线下会场辅助的方式。

“唯物史观与文明研究”是近年的热点话题。唯物史观通过对社会历史发展规律的深刻揭示,对社会形态更替演进规律的深刻阐释,在错综复杂的社会历史发展实践中找到了人类发展进步的方向。对文明演进道路的审视,离不开对社会发展规律的认识,离不开对社会形态更替演进的深入思考;深入理解中华文明和世界文明,更离不开对人类历史的深入理解,正是

唯物史观将人类对历史的理解带入了一个全新的阶段。

中国社会科学院史学理论研究中心主任吴英指出,史学理论研究中心的成立与史学理论的发展历程紧密相关,如何通过学术研究活动推动中国史学理论研究走向普及,这是厚重的学术责任。如何通过具体的史学理论研究与教学活动,实现中国史学理论的兴盛,这是学界未来要努力的方向。(庄亚琼 董欣洁)

人工智能文创展才能

12月2日,2021北京门头沟人工智能文创大赛决赛在中关村(京西)人工智能科技园·智能文创园举行。大赛由中共北京门头沟区委宣传部、门头沟区文化和旅游局指导,门头沟区文化创意产业促进会主办,以“绿水青山门头沟,智能文创创未来”为主题,涵盖了人工智能+文创、文化旅游、文化科技融合、医药健康、“门头沟小院”+设计、红色文创、非遗及IP开发、文化体育等十余个领域。

近年来,在北京加快建设全国文化中心的大背景下,门头沟区结合西山永定河文化带和长城文化带建设,持续深耕城市文化品牌建设和传播,着力打造人工智能、医药康养、文旅体验三大主导产业。下一步门头沟将抓住中心城功能区疏解外溢的机遇,加强与中心城区协作联动,深入激发文化创意产业活力,整合创新创造要素,引领区域产业高质量发展。(贾宁)