

“以古人之规矩 开自己之生面”

——全国政协委员,中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海谈杂技艺术的传承发展

本报记者 谢颖

编者按:

不久前,第十一届全国杂技展演成功举办,集中展示了杂技艺术的最新成果。作为中华民族珍贵的文化遗产,杂技艺术有着3000多年的历史,异彩纷呈,受到我国人民和世界各国人民的喜爱。而在丰厚的传统基础上不断探索创新,新时代的中国杂技佳作频出,流光溢彩。本报记者专访全国政协委员、中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海,讲述中国杂技传承发展的特点和思考。

第十一届全国杂技展演中杂技节目《龙跃神州·中幡》

千年传承 创新闪耀

文化周刊:中国杂技艺术源远流长,是中华优秀传统文化的重要组成部分,我国非物质文化遗产中包含了大量传统杂技项目,在您看来,杂技艺术有怎样的底蕴?

唐延海:不久前,我在西安参加中国杂技家协会第八届理事会第四次会议,参观了陕西秦始皇帝陵博物院“百戏俑”。所谓“百戏”,是古代乐舞杂技表演的总称,早在春秋战国时期,杂技项目就已经逐渐形成。在去年的“文化和自然遗产日”,秦陵博物院还邀请陕西省杂技艺术团的演员进行精彩表演,通过对28号戏俑的动作姿态进行研究和模仿,编排了杂技节目,再现2000多年前的“百戏”。这充分说明,中国杂技艺术的传承发展是有史为证的。

中华民族的文化遗产资源极为丰富,其中就包括了以传统杂技为载体的技艺形式。自2006年至今,在国务院先后公布的5批国家级非遗名录“传统体育、游艺与杂技”类中,被列入的杂技类非遗就有30余项。对杂技艺术类非物质文化遗产的保护,在全国已经形成了国家、省(自治区、直辖市)、市、县四级的保护制度。中国杂技家协会一直非常重视杂技作为非物质文化遗产的保护传承工作,比如授予“中国杂技之乡”就有着非常严格的标准,原则上要有至少四代传承,历史不能低于100年等要求。所以,我们现在所看到的河南、山东等地的杂技之乡,都历经了数百年,有的甚至是上千年,有着丰厚的历史底蕴。

习近平总书记深刻指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚

实根基。中国杂技艺术是中华传统艺术宝库中一颗璀璨明珠,3000多年来滋养着中华民族深沉敦厚、执着奋进的精神追求,温润着老百姓和谐进取、刚柔相济的审美情趣。

文化周刊:以习近平同志为核心的党中央高度重视文化遗产保护传承。推动文化遗产在新时代守正创新,对于杂技的创造性转化创新性发展,您有什么思考?

唐延海:习近平总书记谈到“诗文随世运,无日不趋新”。创新是文艺的生命。中国杂技秉持着千百年来杂技艺术传承发展最显著的实践原则:以技为核、技艺并举,以加强创新意识、提升创新能力为努力方向。

杂技艺术成功的创造性转化与创新性发展大致分为三类。一是在历史继承的基础上转化创新。如济南市杂技团《云端鼓舞——高椅》节目,将人们熟知的传统顶功节目,创造性地通过形式和内容的变革,使椅子在13米高空不断转动中增强了平衡技巧的惊险和美感;二是在中西方融合的基础上转化创新。如上海杂技团《突破——抖杠》节目对俄罗斯“抖杠”融汇创新,在仅有方寸空间的杠上,实现了“三杠连接”“双翻连翻”“三周连翻”等高难技巧;三是原创式转化创新。中国杂技团《九级浪——杆技》节目在充分利用创新性道具运动多样化特点的基础上,对杂技本体技艺进行了大胆突破。

精品力作频出 讲好中国故事

文化周刊:当前我国杂技艺术发展有什么亮点?

唐延海:我想从杂技节目和杂技剧目两方面来谈。当前我国杂技节目创作无论是技巧难度、题材内容、结构方

法、舞台形式、艺术手法,或是审美观念等都体现出历史最高水平,对艺术素材的多元探索、对肢体语言的深度挖掘上呈现出来的集体性变革有目共睹。

从去年11月中国杂技家协会举办的第十一届中国杂技金菊奖全国杂技比赛来看,具有突破性、独创性、变革性的精品力作层出不穷,杂技作品普遍与时代同步伐,广泛借鉴融汇当下多元艺术、科技元素,对技巧之外的文化意象和叙事功能进行了深入的开掘和展示,实现了杂技创作理念的重大革新和杂技表演形式的标志性突破。同时,获奖节目总体更贴近人民的生活真实和审美需求,体现出杂技工作者“坚持以人民为中心”的创作导向。比如《龙跃神州·中幡》运用当代民族文化符号的纹饰与传统中幡样式相结合,传统中幡技术与新技术相结合,产生新的视觉形象碰撞出新的艺术火花。可以说,杂技界“以古人之规矩,开自己之生面”,其时已至、其势已成。

在杂技剧目方面,创作主体广泛、题材丰富,艺术手段多样、风格鲜明,在技巧之外的美学意义和文化内涵的开拓上丰富广阔,在艺术性和观赏性的呈现上从容自信,使中国杂技有了向前一步海阔天空的意味。近年来,我国红色题材杂技剧迎来了创作高峰和品质的整体提升。如杂技剧《战上海》在剧情设置上将国家与民族等非虚构性的历史叙述、革命与爱情等虚构性的艺术想象完美融合在一起;在表现手法上将独特的杂技语汇与舞蹈、戏剧、电影等艺术元素杂糅为超越传统的戏剧新形态;在风格意境上,既有史诗式的宏大叙事风格,又用“小人物”壮怀激烈的人生选择去阐述“大时代”的“大情怀”,标出中国杂技剧创作的艺术新高度。

文化周刊:杂技是具有开放品格的

艺术品种,在海外影响力很大,如何进一步用杂技讲好中国故事?

唐延海:中外杂技马戏艺术表演风格虽然不尽相同,但同样是凭借身体语言、高难技巧来表现特殊行为能力技巧的表演艺术,同样有着深厚的群众基础、独特的艺术魅力和顽强的生命力,同样蕴含和谐之美、进取之美、刚柔相济之美,折射人类不懈挑战自我的生命意蕴和精神追求。从这上说,杂技(马戏)的确是一个和各国人民的生活血肉相连的“没有边疆的世界”,是世界人民共同的宝贵精神财富。

我想,用杂技讲好中国故事一是要凭借杂技艺术独特的优势,始终在对外文化交流活动中发挥好文化使者作用,推动优秀中华文化走向世界;二是杂技艺术作为市场化程度很高的艺术门类,保持住对外商演创汇在我国各艺术门类中高居榜首的优势,不断向海外观众奉献展现中国特色、中国风格、中国气派的精品演艺产品;三是征战国际重大杂技赛场,传承创新,以精湛的技艺技巧和与时俱进的审美追求,不断在国内外顶尖杂技赛事取得佳绩。

提炼新话语 推动新实践

文化周刊:今年“两会”,您就建议开设杂技研究所提交了提案,杂技理论研究具有怎样的意义和作用?

唐延海:文艺理论是党领导文艺工作的重要方式,是文艺事业繁荣发展的内在要求。我们党历来高度重视文艺理论工作。在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上,习近平总书记强调,要加强马克思主义文艺理论和评论建设,增强朝气锐气,发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的作用。习近平总书记的精湛论述,充分表明了文艺理论工作的重要意义和重要作用,深刻揭示了文艺繁荣发展的内在规律,为新时期文艺理论健康有序发展指明了前进方向,是广大文艺理论工作者的根本遵循。我想,杂技理论研究的意义和作用已经不言而喻、不显自彰了。

文化周刊:中国杂技家协会高度重视杂技理论工作,对于建构具有中国特色的杂技理论体系、话语体系、评价体系,有怎样的规划?

唐延海:中华民族伟大复兴的史实实践呼唤伟大史诗,也呼唤杂技理论工作者着眼新现实、提炼新话语、推动新实践,构建与之相匹配的杂技理论体系、话语体系、评价体系。中国杂技家协会始终高度重视杂技理论工作,扎实推进杂技理论评论建设,一方面积极回应时代课题,另一方面以问题为导向,着眼解决中国杂技发展现实问题。

当下,我们重点着手的具体规划主要有二:一是争取在中国艺术研究院开设杂技研究所。二是统筹考虑基础理论和实践理论人才分类贯通培养,重点解决新时代杂技高等学科专业设置和科学规范发展问题。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程,吹响了建功新时代、奋进新征程的前进号角。新时代新征程,版权保护和服务体系不断完善,为出版业高质量发展提供强大动力。

版权与出版具有悠久而紧密的联系。在出版领域,版权是创新精神的成果凝结,是创作思维的智慧呈现,是创意造就的文化瑰宝。出版业的健康持续发展,需要依靠包括版权在内的智力成果,需要依靠以版权为基础的文化创意。纵观3000年的出版史,出版创新发展背后多有技术变革的影响:印刷术的发明使持续两千年之久的手抄出版逐步演变为印刷出版;信息技术和出版介质的革新,推动电子出版一时流行;计算机技术拉开数字化序幕,催生数字出版的新产品、新业态。版权是技术之子,从印刷术到广播电视和互联网,再到大数据、区块链、人工智能、物联网、云服务、元宇宙等新业态,这些新技术的接续出现,对出版和版权工作提出了新课题。

新时代新使命,要围绕出版业版权的创造、运用、保护、管理、服务全链条,分析研究版权保护和服务工作面临的新形势、新问题以及新机遇、新挑战,洞悉产业发展的新形态和新动态,大力提升和发挥版权工作的功能效用,在更高水平、更多方面、更深层次上,打造健全完善的版权保护和服务体系。为此,首先应开展版权历史文化研究,增强版权文化自信自强意识,在由传统出版向融合出版转型的重要节点,梳理和讲述好悠久的版权文化,为不断提升我国文化软实力、推动中华文化“走出去”贡献版权文化力量;其次,加强出版机构版权资产管理,强化出版单位版权经营意识。形成标准引领、政策推动、咨询服务配套、信息化工具辅助、系统集成的版权资产管理新模式;再次,实施版权贸易市场开发策略,推动出版版权资源的输出和引进。在实现包括出版在内的文化“走出去”过程中,通过版权输出和引进、业务合作以及国际交流等形式,进军国际版权市场,有针对性地面向目标市场开展版权贸易,以贸易带动外宣和文化传播,有助于构建中国话语体系和中国叙事体系;最后,推动出版业新业态开发运营,发挥

孙宝林

版权赋能出版业高质量发展

版权要素的助推器和催化剂作用。新技术、新趋势、新业态的持续发展,版权要素的权利确认、授权交易、流通活化以及价值变现节奏加快,智能化、沉浸式、强互动的产品和服务逐渐走进市场、走进生活,多元、个性、定制化的消费场景逐渐成为主流,出版产业链、价值链、供应链相应延伸,出版业将获得更具潜力、更具前景的发展空间。

回顾历史、把握当下,展望未来、信心满满。古老而又青春的中国出版正奋力向前,出版版权保护当努力作为。

(作者系全国政协委员,中国版权保护中心主任)

“全国第三届书法临帖作品展览”开展

4月1日,由中国书法家协会、中国美术馆、安徽省文学艺术界联合会共同主办的“全国第三届书法临帖作品展览”在中国美术馆开幕。本届临帖展从中国书协38家团体会员选送的3366位作者作品中进行评审,最终评选出276位作者的552件临、创作品入展。作品涵盖各书体门类,聚焦经典、内化出新,注重临古涵养和个性表达。作品取法上至商周,下迄清末,甲骨、钟鼎、简帛、碑版、刻石、法帖均有涉猎。本次展览比较全面地反映了当前书法界倡导研习传统经典的阶段性成果,呈现出近年来业界致力于书法艺术传承与创新的时代特征。(张丽 贾宁)

北京人艺话剧《海鸥》将上演

4月6日,北京人艺新排作品——契诃夫名作《海鸥》举办媒体见面会,导演濮存昕携李越、李小萌、周佳钰、孙翌琳、曾泳醍、李劲峰、王雷等青年演员及主创亮相,现场为观众解读这部作品在舞台样式、导表演方面的艺术特点。

《海鸥》是契诃夫最著名的作品之一,这部创作于19世纪末的作品在全世界范围内享有盛誉。1991年,时任莫斯科艺术剧院总导演的叶甫列莫夫应邀在

北京人艺执导该剧,濮存昕出演剧中男主角特里波列夫。时隔30余年,再次全新演绎这部作品,导演濮存昕介绍,选择这个剧目是因为经典名作是世界文化瑰宝,其中的养分应该被全世界共享。

“《海鸥》有无数个版本,这一版源自我们内心的直觉。”濮存昕说道。真诚,是这次解读的关键词,每个人带着自己对世界最深刻的体验与感受,表达自己最真实的情感。(杨雪)

中国红楼梦学会第九届会员代表大会在京举行

日前,“新时代红学的使命与担当——中国红楼梦学会第九届会员代表大会”在北京成功举行。本次会议由中国红楼梦学会主办,大会选举产生第九届理事会理事、常务理事和主要负责人,并宣读第九届理事会荣誉会长、顾问、学术委员会名单,经表决通过对《中国红楼梦学会章程》的修改及法定代表人的变更。

中国红楼梦学会新任会长孙伟科表示,红学发展要继承前辈为学求真、为艺求美不断求索的

进步步伐,在新时代以丰硕的学术成果为中华优秀传统文化的创造性发展和创新性转化而不懈努力作出贡献。

中国红楼梦学会新任名誉会长张庆善在大会闭幕致辞中表示,新时代红学的使命与担当,是为了弘扬中华优秀传统文化,坚定民族文化自信,繁荣社会主义文艺事业。红学事业要寄希望于年轻一代,良好的学术环境、学术界的团结,更要寄希望于新时代!(郭海瑾)

全国政协委员,国家京剧院院长王勇:

用艺术点亮乡村

党的二十大报告提出,“全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。文化是乡村振兴的精神基础,艺术是凝聚振兴力量的重要载体。

文化产业是推动乡村结构转型升级的有益环节。乡村艺术是促进农业生产的持续精神能源。文艺创作要深深植根乡村沃土上,以人民为中心,深入劳动生活,聚焦人民创造,打造凸显民族性和地域特征的乡村艺术,以饱含创造力和人文精神的艺术作品带动乡村文化产业发

展。建议艺术介入乡村振兴要坚持民本思想,以服务乡村人民为核心主旨。充分发挥文艺创作的在地性优势,要求文艺创作融合自然环境,强调艺术作品与所处地域土文化的依赖关系。积极维护艺术创造的公共性,鼓励村民积极参与乡村艺术创造,以“村民设计”促进艺术介入与生产生活的有机融合。强化乡愁、乡情、乡恋的符号性,以具体的艺术作品观照离乡别情,形成乡村振兴的情感召唤。重点突出文化产业输出的持续性,依据各乡村特点,因地制宜,因势而异,与当地整体经济协同发展。(郭海瑾)

全国政协委员,广州雕塑院院长许鸿飞

通过艺术“走出去”讲好中国故事

党的二十大报告指出,要增强中华文明传播力影响力,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国。

文化是国际交流的载体,艺术是文化传播的桥梁。伴随着国际文化交流日益频繁,近年来,越来越多代表中国文化形象的艺术作品走出国门,得到了世界各国不同人群的喜爱,充分展现了今日中国的生机和活力,成为传播中华优秀传统文化的“好声音”。但应当清醒地认识到,艺术作品“走出去”也面临诸多困难和问题,如经费有限、有限的艺术作品难以产

生持续的影响力等。

深化文明交流互鉴,需要广大文艺工作者积极主动作为,以多元化的文化形式,同世界各国开展多层次、有深度的对话交流活动。通过举办国际文化交流系列活动,能够让艺术作品担当起对外交流的使命,能够让更多国家人民了解中国、认识中国、走近中国。鼓励广大文艺工作者进一步创作出更多艺术作品佳作,产生有益的社会影响。同时,应进一步出台鼓励艺术家对外交流的政策,成立对外文化交流基金,扶持有潜力的艺术家创作优秀作品更勇敢、自信地闯荡国际舞台,培育世界级的中国艺术大师。(谢颖)

全国政协委员,著名导演刘家成:

通过弘扬春节文化增强文化软实力

中国人历来珍视春节,把春节作为最重大的节日,但是近年来中国的年味越来越淡。由于春节文化活动不够丰富、缺乏创新性等问题,加之现代人不生活方式的改变、西方节日的冲击多种因素影响,新年的仪式感和节日氛围已不如前。

对此,应积极策划开展多种形式的春节文化活动,调动群众参与热情。既可以有游园庙会,也可以利用河湖水系组织赛舟赛艇等活动,还可以组织登山比赛、滑冰比赛、滑雪比赛、字画比赛、春联比赛、元宵节猜灯谜等活动。

同时,要处理好传承和创新的关系,既

全国政协委员,山西省作协主席李骏虎:

营造良好的著作权环境

近年来,关于作品抄袭的新闻经常吸引着公众关注,这些抄袭纠纷的确有其事,有的捕风捉影,但无论何种情形,都给坚持原创的作者带来很多困扰和损失,也造成很大的社会资源和司法资源消耗。抄袭的认定非常复杂,尤其是在当前信息网络时代,各种创作素材来源广泛,创作手法和艺术形式都与之前有了很大变革,大部分作者对相关法律规定不够了解,很难作出符合法律要求的作品比对。因此,建议成立文学作品著作权鉴定机构,为解决著作权纠纷提供有一定权威性的鉴定意见,提升作家维护自己的合法权益的信心,营造

良好的著作权环境。

文学作品因其艺术创作的独特性,在抄袭的认定过程中需更多考虑创作手法、公有领域、创意灵感、体裁差异等多种因素,因此,鉴定机构应聘法律工作者、文学编辑、影视编剧等多领域专家担任鉴定人,综合多方意见达成更全面的鉴定意见。同时,鉴定机构应进入法院鉴定机构名册。在纠纷解决过程中,纠纷双方经常会对鉴定机构的效力和平理性持不同意见,鉴定机构应与法院充分沟通,进入法院知识产权鉴定机构名册,便于提供公正的鉴定意见在诉讼外化解纠纷。(张丽)