

为新时代文艺评论工作明确了方向

纵论

中宣部等五部门印发的《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》(以下简称《意见》),以习近平总书记关于文艺工作重要论述为指导,既对新时代文艺工作做出了顶层设计,又回应了当下文艺评论领域的热点焦点问题,为进一步加强文艺评论工作明确了方向,提供了遵循。《意见》是指导新时代文艺评论的纲领性文件。

把好文艺评论方向盘

文艺评论是文艺事业的重要组成部分,是推动文艺繁荣发展的重要力量,是党领导文艺工作的有效方法和有力手段。要发展健康的文艺评论一定要坚持党的文艺工作方向,贯彻党的文艺方针政策。《意见》指出:“要把好文艺评论方向盘。坚持正确方向,加强马克思主义文艺理论与评论建设”“继承创新中国古代文艺批评理论优秀遗产,批判借鉴现代西方文艺理论”。这里讲的核心问题就是继承“本来”、借鉴“外来”的问题,就是对中国古代文艺批评理论优秀遗产要“继承”和“创新”,对现代西方文艺理论要“批判”和“借鉴”的问题。对中国古代文艺批评理论遗产也不是全盘继承,而是对优秀遗产创新性地继承。对现代西方文艺理论也不是全盘拒之门外,要以批判的精神选择其符合中国人审美的先进的理论才能借鉴。我们绝不能套用西方理论剪裁中国人的审美。

创造性转化 创新性发展

《意见》中把创造性转化、创新性发展的“两创”与“二为”和“双百”方针并列提出,足以说明“两创”的重要性和重大意义。“两创”则是新时代文艺更高层次的发展,强调的是文艺生产力要不断发展,突出体现为创造、创新,最终体现艺术成就的实现。“两创”的创造性转化,就是要按照时代特点和要求,对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,激活其生命力。创新性发展就是要按照时代的新进步、新进展,对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善,增强其影响力和感召力。“两创”与“二为”“双百”并列提出,实现了方向与实践的统一,成为更完整、更有效的指导思想。这是对马克思主义文艺观和党的文艺方针新的丰富发展。在“二为”方向、“双百”“两创”方针的指引下,我国新时代文艺必将取得更加辉煌的成就。

发扬艺术民主 发扬学术民主

《意见》指出:“发扬艺术民主、学术民主”“鼓励通过学术争鸣推动形成创作共识、评价共识、审美共识。”发扬艺术民主、学术民主是文艺评论不断发展的动力,真理越辩越明,唯有争鸣,才能有创作的活力。发扬两个“民主”,营造积极健康、宽松和谐的氛围,鼓励不同文艺观点、不同审美立场进行自由讨论,提倡不同学术派充分争论,提倡体裁、题材、形式、手段充分发展,推动观念、内容、风格、流派切磋互鉴。提倡说真话、讲道理,在艺术质量和学术水平上敢于实事求是。通过批评家的真知灼见,弘扬真善美,批驳假恶丑。对各种错误倾向敢于亮剑,对于一些疑似有问题的倾向和影响较大的热点现象,要善于发出洞见症结的意见和旗帜鲜明的声音,强化文艺评论的精神高度、文化内涵和审美力度。

尊重艺术规律 尊重审美差异

《意见》强调:“尊重艺术规律,尊重审美差异”。文艺是审美的意识形态,审美是文艺区别于其他观念形态的本质属性。我们必须强调要把文艺创作全过程、全领域提升到美学高度,对美的生活进行美的反映,通过艺术的、审美的方式激励人、感染人。文艺是有它艺术规律的,文艺评论必须尊重艺术规律。不同作家不同作品都有它的审美差异。文艺的审美差异,使我国文艺百花园绽放出多姿多彩的绚丽光泽。文艺评论不能忽略艺术规律。我们一定要以犀利的视角、锋利的表达,秉笔直书,写出“人人心里有”又“人人笔下无”的文质兼美的文艺评论。

开展专业权威的文艺评论

《意见》指出:“要开展专业权威的文艺评论。”坚持“历史的、人民的、艺术的、美学的”观点评判和鉴赏作品,把政治性、艺术性、社会反映、市场认可统一起来,把社会效益、社会价值放在首位。文艺评论是思想性和思想家型的工作,没有思想的深度和批评的力度,文艺评论就不可能发挥自己独到的文艺功能。文艺评论的批评精神就是文艺评论家的风骨和人格。我们的文艺评论要坚持文艺的审美理想,破除唯流量是从,反对以洋为尊、以洋为美、唯洋是从,抵制庸俗吹捧、阿谀奉承,扭转套用西方理论剪裁中国人的审美。坚持以理立论,以理服人,增强朝气锐气,开展有高度、有温度、有气度的健康的文艺批评,把更多有筋骨、有道德、有温度的优秀作品推介给读者观众。我们过去的问题和现在的不足,相当程度上就是因为专业权威的文艺评论的“沉默”“失声。”专业权威的文艺评论是文艺繁荣不可或缺的力量,专业权威的文艺评论的存在,不仅是文艺健康发展和文艺生态良好的引导力量,是文艺史上重要的思想风景和文艺景观,也是检验一个时代文艺高度的标尺之一。

加强阵地建设 健全激励机制

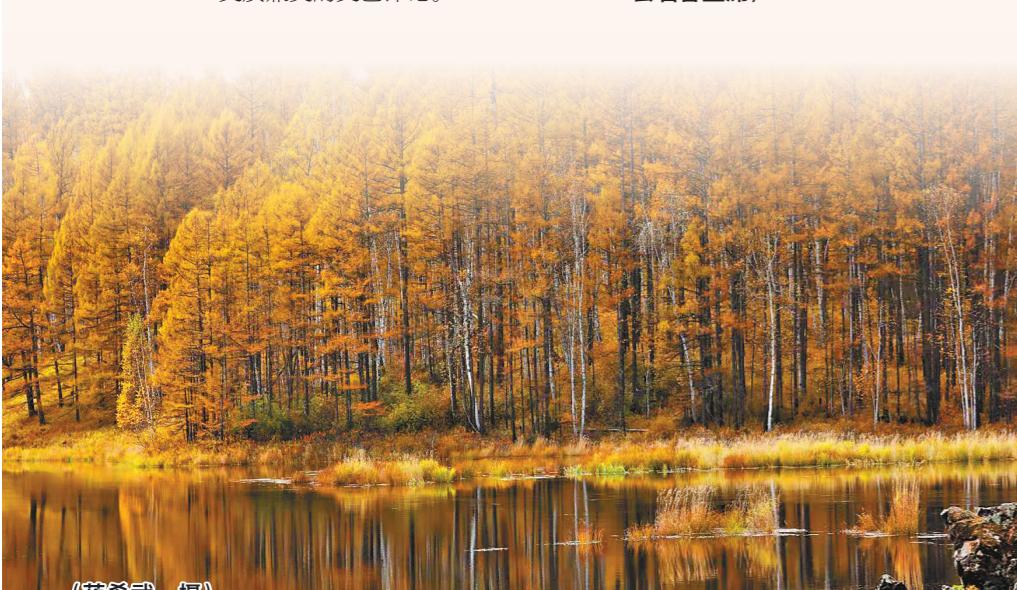
《意见》指出,要加强文艺评论阵地建设。加强文艺领域基础性问题、前沿性问题、倾向性问题等研究。用好网络新媒体评论平台,推出更多文艺微评、短评、快评,推动专业评论和大众评论有效互动。现在的文艺评论,主要发表于专业性报刊和文艺理论刊物,而这些报刊的受众主要是业内人士,影响局限于一定的圈子,社会性影响有限。网络评论受众广、影响大。互联网时代,豆瓣评论、知乎评论、弹幕评论等新型评论样式不断涌现,它们与传统评论有很大差异,更受市场和网友关注。受众多、影响大的电视、网络上加强文艺评论,传统的学术性很强的大块文章很不适应,而那些非常朝气锐气的微评、短评、快评更有时效性和亲和力,更受人们的关注。文艺评论应该是多元的,随感、书评、点评、对话等文章,只要具有学理性,都应该成为立体文艺评论学术建构的组成部分。《意见》还指出:“健全激励措施,可通过优稿优酬、特稿特酬等方式为文艺评论工作提供激励。改进学术评价导向,推动把具有较大影响力的重要文艺评论成果纳入相关科研评价体系和专业技术人才职称评审制度。”这个问题也是大家十分关心的重要问题。对真正写出有分量、重量级的评论文章给与优稿优酬、特稿特酬,对调动评论家的积极性和主动性有非常积极的意义。改进文艺评论学术导向,把文艺评论纳入相关学科科研评价体系和专业职称评审制度,必将对高校教师参与文艺评论写作起到积极促进作用,必将对壮大文艺评论队伍,加强新时代文艺评论梯队建设起到积极促进作用。

构建中国特色文艺评论学科体系

《意见》指出:“建设中国特色的文艺理论与评论学科体系、学术体系和话语体系”。构建中国特色的文艺评论学科体系问题意义重大,它不仅对改进文艺评论、提升评论成效有重要的促进作用,而且对繁荣文艺事业,增强文化自信,提升中华文化影响力与话语权有极为重要的促进作用。《意见》强调构建中国特色的文艺评论学科体系,标志着我国的文艺评论学科体系建设进入了“自觉的时代”。中国特色的文艺评论学在不断的实践中形成了与自身发展要求相适应、价值体系相一致、思维方式及方法论相匹配的体系,积累了一定的经验与成果。这是人类艺术、审美、想象的重要结晶。构建中国特色的文艺评论学科体系是新时代繁荣发展中国特色社会主义文艺的必然要求。这一体系的构建、完善、发展,必将有力地促进中华审美的发展进步。确立这一体系的价值标准、审美范式、理论范畴,必将使我国文艺更深刻地表现出生动鲜活、富有魅力的中国精神和中国气派。

(作者系内蒙古文艺评论家协会名誉主席)

文艺评论

《徐悲鸿时代》的当下意义

◎ 王鹏瑞

读完夏桂楣先生的三卷本纪实文学《徐悲鸿时代》,有三点突出感受:一是这是一套视野开阔、人物众多、内容丰富的大书。作者以徐悲鸿的一生为主线,兼写同时代艺术家,经纬分明,纵横交错,条理清晰地写出了动荡年代徐悲鸿艺海驰骋、坎坷崎岖、砥砺进取、成就斐然的一生,也串联出近百位同时代的杰出艺术家和文化名人。如郭沫若、齐白石、刘海粟、张大千、徐悲鸿、田汉、郁达夫、傅抱石、吴作人、蒋兆和、李苦禅、李可染、齐白石、傅雷、盛成、常书鸿、滑田友、李桦、艾中信、董希文、尹瘦石、王式廓、吴冠中等,“对他们的群体生存做了深入探索与细致描绘,对人物的思想交锋、艺术相承、社会交往、矛盾纠葛、爱恨情仇等细节都娓娓道来,让今人对这些艺术家有了全方位的了解”。从这些艺术家和文人身上,我们不仅读到他们志存高远、执着进取、对艺术坚持不懈的追求精神,也读到他们作为较早放眼看世界的人所具有的开放意识,以及在那个国家动荡、民族危亡时期他们忧国忧民的家国情怀和对祖国的热爱与忠诚;二是作者较好地处理了历史真实与文学虚构的关系。作者在人物生平、重要历史事件等方面严格依据历史事实,但在具体描写时又充分调动文学想象,尽量还原生活的现场感,取得了较好的艺术效果,增加了作品的文学性和可读性。作者是画家出身,创作涉及中国画、油画、版画、连环画和插图等领域,他对书中所关涉的专业领域可谓谙熟,所以叙述起来流畅自如。同时,作者又是作家,自新时期以来已出版多部长篇小说、中短篇小说集和十多本儿童故事绘本。画家的专业背景与作家的文学想象优势尤如双翼附身,使作者面对《徐悲鸿时代》这样有份量的题材时能够驾轻就熟;三是作者较好地处理了普及与提高的关系。这是一部具有专业背景的书,不同于一般的纪实文学或通俗文学。但作者的写作动机显然考虑到了普通读者,他尽可能地在专业和普及之间取得一种平衡,用作者自己的话说,此书“有一些学问,有许多艺术,有一些趣味,有许多曲折……既能吸引人阅读,也能陶冶艺术情操”,并预料它是一本“能够畅销的、好读的、有艺术品位的历史故事性著作”。

徐悲鸿出生于1895年,卒于1953年,他的成长、学习、为艺经历,大部分时间正是中国社会风云激荡,民族危亡的年代。1917年,徐悲鸿去日本学习美术,1919年得蔡元培、康有为的帮助,公费留学法国。在五四新文化运动提倡科学与民主思想的启迪下,1920年发表《中国画改良论》,提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西画之可采者融之”的艺术见解,并成为其终生固守的原则。徐悲鸿关心国家、民族命运,具有忧患意识和家国情怀,他强调“为人生而艺术”的观点,重视艺术的认识功能和教育功能。在艺术观念上,他坚持现实主义,用现实主义的方法创作了大量杰出的油画和中国画作品。其画作多寓意深邃,寄寓爱国主义的思想感情,体现了一个画家的历史使命感和责任感。在艺术表现上,他富有革新精神和创造精神,既继承中华民族优

秀传统,又汲取西方艺术之所长,融中西画法于一炉。他尊重客观世界,强调师法造化,重视写生、写实,主张“尽精微,致广大”,既深入观察客观对象之细微变化,又提炼概括,以求整体统一。他所创立的徐悲鸿美术教育体系,对中国现代美术产生了深远影响。

实现中华民族的伟大复兴,必须高度重视和充分发挥文艺创作的作用,习近平总书记说:“每到重大历史关头,文化都能感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声,为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。”他还说:“爱国主义是常写常新的主题。拥有家国情怀的作品,最能感召中华儿女团结奋斗”。他要求“我们当代文艺更要把爱国主义作为文艺创作的主旋律,引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强做中国人的骨气和底气”。在这方面,徐悲鸿以他大量的创作实践为我们树立了典型的榜样。20世纪30年代,正值中华民族处于水深火热、灾难深重时期,他取《史记·田儋列传》故事,创作油画《田横五百士》,以喻威武不能屈;取《书经》“傒我后,后来其苏”素材,创作油画《傒我后》,表达苦难中的人民渴望解放的心情;以《列子·说符》为题材,创作中国画《九方皋》,赞颂相马名士九方皋善辨马之良莠,以喻善用人才。抗日战争时期,他又以《列子·汤问》篇中的神话故事为题材,创作中国画《愚公移山》,歌颂知难而进,坚韧不拔,不达目的不罢休的精神。同时期他创作的中国画如《奔马》《风雨鸡鸣》《奋飞》《负伤》《侧目》等无不隐喻民族的自尊以及奋发图强的进取精神。徐悲鸿这种“位卑未敢忘忧国”的家国情怀以及艺术家的责任和担当都是值得我们今天的艺术从业者学习的。

习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话中指出:“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。”“传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,摒弃消极因素,继承积极思想,‘以古人之规矩,开自己之生面’,实现中华文化的创造性转化和创新性发展”。徐悲鸿的中国画创作与实践,正是这方面的典范。作为20世纪中国画革新探索的一代大家,徐悲鸿将中国传统美学的“托物言志、寓理于情、言简意赅、凝练节制、讲求形神兼备、意境深远,强调知、情、意、行相统一”很好地融入自己的绘画创作,完成了大量脍炙人口、影响深远的作品。他将中国画的优势和特点与欧洲绘画的写实传统和科学方法相融合,古为今用,洋为中用,开拓创新,真正做到了中西合璧、融会贯通,开中国画创作的一代新风,追随者众,影响绵延至今。

综上所述,《徐悲鸿时代》的出版和畅销,具有强烈的现实意义。书中所描写与塑造的徐悲鸿和同时代众多有家国情怀和使命担当的杰出艺术家与文化名人的群体形象,以及他们“用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活,用光明驱散黑暗,用美善战胜丑恶,让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方”的追求,一定会感染并触动今天的读者,如此,作者的初衷也就得以实现。

典評

电影《我和我的父辈》——

致敬为我们拼出一个最好的时代的父辈

◎ 李博

展望未来,呈现出不同时代背景下的家国亲情——战场上的热血牺牲、航天人的坚韧隐忍、改革开放浪潮下的独具慧眼和现代科技的不断创新,4大篇章基于不同视野的情感营造,有感动也有欢笑,每一种情感都力争达到极致。4位导演将家国情怀与个人气质相结合,在彰显各自艺术个性的同时,又让创作紧密契合“致敬为我们拼出一个最好的时代的父辈”这一主题,影片中看似独立的4个故事,其实深深地联结着前人的付出与我们今日的幸福。

吴京导演的篇章《乘风》刻画了抗战时期“冀中骑兵团”一对英雄父子为国为民、英勇献身的精神,在《战狼2》后吴京再拍战争题材,带来了气势磅礴的动作场面,高燃的战马戏背后,男主人公对儿子所说的那句“要死,死我后头”,真实展现了硬汉柔情。章子怡首执导筒的篇章《诗》,以浪漫包裹航天梦想,聚焦中国第一代航天人的艰难困苦,表现了为发射“东方红一号”卫星忙碌的航天夫妻舍家忘我的专注奉献,“中国航天人的浪漫就是在天上写诗”,章子怡以独特的女性视角,为观众带来一抹细腻与温柔。

三度参与“国庆三部曲”的徐峥,一如既往地延续了他最擅长的“沪式幽默”,在《鸭先知》篇章中重回上海弄堂,和邻里再现“中国大陆第一支潮流广告的诞生”,彰显了改革开放初期普通人顺应时代潮流开拓进取的精神。沈腾首次担任导演的《少年行》篇章,启用“开心麻花”创作班底,在笑中带泪的励志喜剧外壳下,融合科幻元素,风趣地讲述了来自未来的机器人穿越到2021年并邂逅热爱科学的少年,两人互相鼓励、勇敢追梦的故事。

在日前于京举办的电影《我和我的父辈》首映礼上,吴京、章子怡、徐峥、沈腾4位导演携各自篇章一众主创出席,现场分享了各自的创作心路历程。吴京率“硬汉兵团”登场,爆料为了拍好战马戏,自己曾让演员们“魔鬼训练”苦练骑马,提及吴磊饰演儿子的,吴京表示“他特别能吃苦,这个年轻人真不错”;作为电影中的“催泪弹”,章子怡现场透露《诗》篇章的主创皆是女性班底,这才让观众们恍然大悟:“难怪拍得这么浪漫和温柔”;徐峥透露《鸭先知》篇章最大的彩蛋是“台长”张艺谋的惊喜客串:“大导演太难请了,想让他台词讲得再凡尔赛一点”,引得现场观众爆笑,“开心麻花”一众好友莅临现场为沈腾加油,沈腾动情表示,“我特别幸运,他们能陪我一起完成这部电影”。

《我和我的父辈》以不同时代展现祖国快速发展历程,传承父辈奋斗精神,追忆父辈青春岁月,以光影艺术的形式传递着中国精神与中国情感。

今年国庆期间,由中国电影股份有限公司出品,吴京、章子怡、徐峥、沈腾4位导演联手打造的“国庆三部曲”第三部《我和我的父辈》公映,影片以世代为章,通过《乘风》《诗》《鸭先知》和《少年行》4个篇章,深情追忆4个“小家”里平凡而又伟大的父辈们为“大家”的奋斗经历,借此再现中国人的血脉传承。

电影《我和我的父辈》延续了“国庆三部曲”系列的一贯传统,即多位优秀电影人集体创作的形式,此次吴京、章子怡、徐峥、沈腾4位青年导演以4个时代为序,深度聚焦4个迥然各异家庭的动人故事。在身兼导演和主演双重身份的挑战和压力下,他们精益求精地真诚创作,正如章子怡所言:“我们在用真挚浓郁的情感,向我们的父辈献上深深的敬意”。

《我和我的父辈》以大时代中的小人物为主题,塑造了一批有血有肉、情感充沛、平凡而伟大的普通人群像。

影片集结了十分豪华的明星主演阵容:除吴京、章子怡、徐峥、沈腾4位导演身兼主演外,李雪健、陈道明、张艺谋、张建亚、吴磊、黄轩、张天爱、宋佳、马丽、张小斐、李光洁、海清、欧豪、艾伦、魏晨、杜江、陶虹、彭昱畅、贾冰、张雨绮、张国强、胡可、沙溢、曹可凡、万茜、祖峰、常远、吴昱翰、韩昊霖等50余位电影人同台飙戏,也从某种程度上代表了中国电影“老中青”三代的使命传承。

燃情、戳泪、爆笑……电影《我和我的父辈》中有喜有悲、有笑有泪,既缅怀历史,也

纵论