

毛时安： 人民至上

十年来,全国的文艺创作出现了一批思想精深、艺术精湛、制作精良,深受人民群众喜爱的精品。以近期的舞台、影视作品为例,有话剧《深海》《柳青》《平凡的世界》、杂技剧《战上海》《天山雪》、舞剧《永不消逝的电波》《只此青绿》;影视剧《觉醒年代》《山海情》《大江大河》《跨过鸭绿江》《我和我的祖国》《金刚川》等。这些作品用艺术形象思维诠释了“人民不是抽象的符号,而是一个一个具体的人,有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎”的创作追求,“坚定人们对美好生活的憧憬和信心”。作家艺术家们把“以人民为中心”提到了一个新的高度,在人民书写历史的伟大进程中展现了新的时代气象和新的中国人形象,在艺术上也取得了许多新突破和新经验。

十年来,我更加坚定更加清醒地认识到——

人民是文艺创作的起点和归宿。

人民创造是文艺创作的最大优势。

人民需要是文艺创作的首要意义。

面对新时代“人民”,文艺创作要具备“供给侧”的思考,即从供需关系的时代变化,来创作、提供、满足社会大众各向度、多层次、各种品位和趣味的精神文化需求。当前,我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们的文艺创作和传播,要满足人民日益增长的对美好生活的需要,必须不断深化供给侧结构性改革,实现文艺创作的高质量发展。

就供给侧而言,如何提高全系统的质量已经成为文艺创作的重中之重。而目前文艺创作面临的瓶颈,正是精品太少,粗劣之品太多。接受美学认为,文艺创作必须以受众为中心,充分顾及读者的阅读、欣赏的精神需求。可以说,以人民为中心的创作导向,已经成为艺术家们的创作共识,关键在于逐渐实现美学品格和观众需求、金杯和口碑的结合、统一。

我们期待,文艺工作者们要更加努力,拿出更多总书记称赞的“像蓝天上的阳光”一样的好作品,去照亮世道、温暖人心。(作者为著名文艺评论家)

2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表了重要讲话,充分体现了党中央对文艺事业的高度重视,体现了对广大文艺工作者的关怀和信任。犹记得那些亲切、朴实的话语,蕴含了对当前文艺事业现状极其明晰的了解、睿智清醒的洞察,其中既有对作家艺术家辛勤创作的热情肯定,又有对当下问题的严肃直面。

此后,总书记在多个场合多次发表重要讲话,作出指示批示,还先后给各文艺单位、优秀文艺工作者回信,进一步体现了对文艺工作的高度重视、对文艺工作者的殷切关怀。2023年6月2日,总书记在文化传承发展座谈会上又发表了重要讲话,列举并论证了中华优秀传统文化的诸多重要元素,特别指出这些元素共同塑造了中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。

2023年10月召开的全国宣传思想文化工作会议首次提出习近平文化思想。通过学习习近平文化思想,通过学习贯彻习近平文化思想,深感其中贯穿了一个庄严宏大的主题——其中。

中国共产党领导的中国文艺,犹如一条波澜壮阔、生生不息的长河,映现着一百多年来中华民族可歌可泣的奋斗发展史。总书记倡导的以人民为中心的创作导向,正是中国共产党文艺思想的核心精神和基本理念,是贯穿于中国现当代革命文艺、先进文艺的一根主线、红线。

马伯庸： 青年作家要有锐气、 接地气、长志气

连接。意大利历史学家克罗齐说过一句话:“一切历史都是当代史。”这句话经常被曲解。其实他的意思是,历史分成两种,真历史与档案历史。所谓真历史,是能够被现代人感知、所理解的历史,才能从历史尘埃中被激活。

史学理论的争议我们不去管它,但从文艺创作角度来说,这句话是很有借鉴意义的。只有被读者感知的、被读者所理解的文艺作品,才能被他们所接受。那么,要如何让读者感动和理解呢?这就需要我们有深入了解人民群众的意愿,去了解真正的、属于最广泛群众的生活状态,也就是俗称的接地气。毛主席在延安文艺座谈会上的讲话指出:“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢?作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物……人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西……它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉。”

这段阐述,直指文艺的本质。我们要洞察时代精神,那么时代精神从何而来?时代精神就是由千千万万民众所构成的,他们的喜怒哀乐,他们的期许与顾虑,无数微不足道的意志正汇聚成江。水。

第三,要有坚持守正创新的志气。习近平对文艺创作提过一个要求:“要把握传承与创新的关系,学古不泥古、破法不悖法。”可见对于创作来说,守正与创新,两者乃是相辅相成,缺一不可。作家守的是时代之正、传承之本;创的是意识之破、思路之新。只有当传承得到尊重,文艺作品才能找到其根系所在,成为有源之水;只有有意识地从群众中汲取素材,不断观察与学习,才能跟上时代发展的步伐,让作品焕发出生命的活力,不会被淘汰。

坚持守正创新,是我们新时代作家的创作之道;洞察时代精神,是我们的文学感悟之法;贴近人民生活,则是文艺创作之本。我们只有充分把握道、法、术三者之间的关系,才能在接下来的创作生活中做到有锐气、接地气、长志气,创造出更多杰出作品,让我们的国家文艺生活变得更加繁荣昌盛。

(作者为青年作家)

廖昌永(左)在歌剧《假面舞会》中扮演雷纳托。史依弘在京剧《凤还巢》中饰演程雪娥。(均受访者供图)

史依弘： 黄金十年里的三重“走向”

十年前,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会,那一天群英荟萃,老艺术家、文艺新秀少长咸集,我荣幸与会,参与了分析现状、交流思想、共商我国文艺繁荣发展大计的重要时刻。我强烈地感受到,我国社会主义文艺又将迎来一个蓬勃发展的时期。作为年富力强的京剧工作者,我幸运地赶上了时代机遇,并调整了职业规划,于2015年创办了弘依梅文化传播公司,以拓展演出为主要抓手,持续发力,跟随我国文化事业大发展大繁荣的步伐,开启了自己的黄金十年。

总书记说,“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”“现代以来,我国文艺和世界文艺的交流互鉴就一直在进行着”“当今世界是开放的世界,艺术也要在国际市场上竞争”,这些正是当代京剧人的所做所想,为我们的实际工作指明方向。

这十年,我一次次走向京剧的更广阔天地,这种“走向”包含多重层次,有“走出去”,也有“走进去”。第一重“走向”,是走向梅派的源头、核心,从个人的“舒适圈”突围,转益多师,捕捉京剧梅派艺术的吉光片羽。比如恢复梅兰芳1923年《西施》的首演版本,将全剧精华片段“翎舞”恢复到9分多钟,以这场精心复原的戏致敬首演百年。2024年是梅兰芳诞辰130周年,我推出了纪念专场“依依向梅”,在上海一周连演七部梅派经典,创造了新世纪以来京剧界的罕见排期,得到观众的热烈反响。

第二重“走向”,是京剧走向观众、

走向市场。这十年来,京剧原有的观众圈层不断向外拓展。每一次演出,我与团队都扎扎实实地完成宣传、排练、演出、反馈的闭环,追求口碑,关注观众的评价,培养了一大批年轻戏迷。2016年—2019年,我在全国各地分别举办了“占尽风华”和“梅尚程荀”巡演,这两轮巡演前者为梅派经典与根据世界名著改编的新编戏,后者是一人完成四大名旦的代表作。我希望把梅派青衣的本功、京剧演员洋为中用的能力悉数展现给观众,并突破旦角流派界限,挑战自我。京剧难、京剧更难,我是武旦开蒙,一直热爱并关注着武戏。历经数年的酝酿准备,我主演的《新龙门客栈》2019年面世,带动了一大批优秀的年轻武戏演员。

总书记说:“文艺工作者要讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌,让外国民众通过欣

赏中国作家艺术家的作品来深化对中国的认识、增进对中国的了解”。第三重“走向”,是我沿着梅先生的足迹走向海外。2019年8月,我在东京涩谷果树剧场连演两晚,纪念梅兰芳首次赴日公演100年。梅派艺术集中体现了中国戏曲以歌舞演故事的高观赏性,这些生动感人的中国故事以中正平和的高级表现方式塑造,能愉悦人们的心灵世界,也更会砥砺着人们的进取意志。对于京剧演员来说,中国精神就在日常的表演工作中一次次地得到诠释。

上海正在建设习近平文化思想最佳实践地,作为一名上海的文艺工作者,我在未来会继续以演出为本,将根牢牢扎在京剧的土壤里,心怀文化自信,坚定地传播梅派艺术和其中的精神价值传递给更多人。

(作者为上海京剧院演员、梅派传人)

廖昌永： 创演时代精品， 搭建音乐桥梁，繁荣中华文化

习近平主席2014年在文艺工作座谈会上发表的重要讲话为新时代文艺工作锚定了方向。时值新中国成立75周年的伟大历史时刻,重温习近平总书记的重要讲话,依旧觉得振奋发聩、受益匪浅。十年来,广大文艺工作者在讲话精神指引下,凝心聚力、奋发进取,投身文化强国建设,创演了许多无愧于时代的文艺精品,培养了大量优秀文艺人才,搭建了文明交流互鉴的桥梁,构建了多元的国际传播体系,彰显了新时代文艺的深刻内涵。

习近平主席在文艺工作座谈会上提到:“实现中华民族伟大复兴需要中华文化繁荣兴盛。文艺是时代前进的号角,文化是民族生存和发展的重要力量。作为文教工作者,十年来,我和我的同事们以讲话精神为指引,打造了《一江春水》《贺绿汀》《汤显祖》《康定情歌》等原创歌剧、《春上海1949》《忠诚》等原创音乐剧。其中《康定情歌》讲述了军民一心修筑川藏公路的感人故事,讴歌了“两路”精神和民族团结,入选了第五届中国歌剧节,今年也即将在国家大剧院“春华秋实”展演中再次呈现给全国观众。

在创演这些以人民为中心的文艺精品时,上海音乐学院师生通过“创演研”一体化人才培养模式,在排演中培根铸魂、立德树人,培养艺术人才,助力教育强国建设。习近平总书记在全国教育大会上强调:“建成教育强国,是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望”。10年间,上音也发生了翻天覆地的变化,形成了汾阳路、零陵路校区“一体两翼”办学格局,在国家“双一流”建设、学科评估和国际排名中持续保持优势,建成了国际一流的上音歌

剧院,核心竞争力不断增强。上音校园也实现了高水平开放,不断释放高校社会公共服务效能,让教育成果惠及全体人民。

党的二十大报告指出:“深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”。今年是中法建交60周年,我们和法国波尔多国家歌剧院合作制作的经典歌剧《卡门》不久也将与观众见面。这不仅是为庆祝中法建交这一重要里程碑,更是为进一步推动两国文化交流与合作。近年来,我们还与德国基尔歌剧院联合制作《茶花女》,与意大利科莫歌剧院合作《塞维利亚的理发师》,打造了中国艺术歌曲国际声乐比赛、上音歌剧院国际歌剧比赛,促进国际高质量文化资源集聚上海,推动中国音乐走向世界,提升上海文化产业能级,助力上海国际文化大都市建设。

除此以外,近些年我花了不少心

血和精力在中国艺术歌曲的国际传播和推广上,与德国著名钢琴家哈特穆特·霍尔先后先后在瑞士、奥地利、德国、芬兰等地唱响中国艺术歌曲,在欧洲掀起了一股学习中国文化的小热潮。“志合者,不以山海为远。”我一直觉得自己有责任继承先辈艺术家的鸿鹄之志,架起音乐的桥梁,让世界各民族朋友们可以通过音乐感受中国文化,让世界各国朋友了解中国,爱上中国。

“我愿那红颜常好不凋谢,好教我留住芳华。”我愿在新时代新征程中,继续努力创演时代精品,搭建音乐桥梁,促进文明交流互鉴,在新的起点上继续繁荣中国文化,建设文化强国、教育强国,为世界文明发展进步贡献中国力量。

(作者为男中音歌唱家、上海音乐学院院长)

雷雯： 一座剧院的艺术长征

十月的申城,秋意正浓。飒爽的风让人不禁想起2017年的此时。那一年的10月24、25日,由指挥家尼尔森率领的维也纳爱乐乐团首次以战略合作伙伴的身份造访上海东方艺术中心(以下简称“东艺”)。22天后,由西蒙·拉特爵士带领的柏林爱乐乐团接踵而至,在东艺连演两场。加上年初荷兰阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团的两场重磅音乐会,东艺在一年之内集齐了世界排名前三的古典乐团,为上海这座“爱乐之城”书写了“巅峰交响”的佳话。

名家名团纷至沓来,固然让人欣喜。然而,作为剧院管理者,无法回避既要“引得进”也要“卖得好”这个世界难题。除此之外,我们还要将社会效益摆在首位,让这种世界顶尖演出“出圈”,让普罗大众走近古典音乐,从国

际文化交流中增添获得感。

人民需要文艺,文艺更需要人民。作品只有真正走到人民中间,真正抵达读者、观众和听众,文艺的功能和价值才能充分彰显。

那年6月,在东艺新演出季发布会的前一周,维也纳爱乐乐团音乐会率先开票。为了让更多观众有机会走进专业音乐厅欣赏名团风采,在票价划定上,我们颇为冒险地将800元以下的中低票价占比近一半,平均票价也与2009年相比降低了近35%。这种让利必然会产生巨大的营收缺口。好在艺术长征的路上从不孤单,东艺提出“五位一体”的想法,联动艺术家和院团、政府、媒体、合作方与赞助商以及广大观众,统筹平衡,对冲风险,使音乐会的艺术价值、社会价值与品牌价值超越了演出本身。

剧院运营,需要感性和理性的双重加持。巅峰之景,美不胜收,然而“巅峰交响”过后,东艺的艺术长征该往何处? 2018年底,东艺成立节目制作

部和艺术教育部,开启以演出运营为主体,节目制作和艺术教育为两翼的“一体两翼”发展战略。

首演于2019年的话剧《金家花园》是东艺首部制作出品的作品,首轮演出后即收回投资,这使得东艺对剧目生产主控主投的信心倍增。

2021年“七一”前夕,东艺制作出品的话剧《人间正道是沧桑》作为建党百年重点作品成功首演。犹记得,为了获得改编授权,我们驱车前往南京,拜访原著作者江奇涛老师,三顾茅庐,倾心恳谈,最终打动他将改编权独家授予东艺;为邀请编剧姚远、导演胡宗琪两位戏剧界的“老法师”加盟,使他们当时远在海南、内蒙古,亦亲身前往,竭诚相邀;难忘在横店的那个夜晚,我在片场等待张坚宁老师下戏,邀请他再演一回“董建昌”;亦有遇到疫情突发,不得不中断巡演,迅速撤退的无奈……凡此种种,皆在每一次谢幕后观众如雷的掌声中化成功庆鼓舞。“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”今年上海解放75周年和中新

国成立75周年,东艺制作出品了话剧《向延安》。邀请作家海飞为《向延安》首次执导话剧剧本,李伯男导演则是首次执导谍战题材话剧,大家怀着共同的艺术志向,携手勇攀艺术的高峰。

5月27日上海解放75周年纪念日晚,话剧《向延安》首次与观众见面。这部融汇红色文化、海派文化、江南文化的谍战题材话剧就像东艺的一篇宣言:“快去那光明照耀的地方,快去那火把照亮的前方,我们,到延安去!”延安是红军长征的胜利落脚点,而东艺作为一家剧院,用一部又一部思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品向着精神上的延安跋涉。

无数次抵达,无数次再出发。东艺的艺术长征,一直在路上。

(作者为上海东方艺术中心总经理)

