

以高度文化自信 构筑新时代江苏文艺高峰

紫金文艺评论
文化自信·艺术谈

□ 水家跃

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式重要讲话中,殷殷嘱托广大文艺工作者“要增强文化自信、坚定文化自信,以强烈的历史主动精神,积极投身社会主义文化强国建设”。文化自信和文化自信,是历史主动精神的成长源头,也是文化创新创造的深厚根基。省第十四次党代会明确,未来五年江苏将切实履行“争当表率、争做示范、走在前列”的光荣使命,建成社会主义文化强国先行区,构建新时代江苏文化艺术高峰。如何以坚定的文化自信再创新辉煌、再攀新高峰?是重任在肩的江苏文艺工作者必须回答的时代命题。

从党领导文艺百年历程的宝贵经验中增长智慧。习近平总书记指出:“一百年来,党领导文艺战线不断探索、实践,走出了一条以马克思主义为指导,符合中国国情和文化传统、高扬人民性的文艺发展道路,为我国文艺繁荣发展指明了前进方向。”这是总书记对党领导文艺百年征程历史经验的高度凝练和深刻总结。在党的百年奋斗征程中,一代又一代文艺工作者在党的感召和引领下,投身中国革命、建设、改革事业,他们的辛勤耕耘与杰出创造为中华民族迎来了站起来、富起来到强起来的伟大飞跃提供了强大精神支撑。百年历程中,党领导文艺事业积累了丰富经验和宝贵启示。作为党领导文艺的一个生动缩影,百年江苏文艺发展史也成就了一段段动人佳话、探索了一条条有益经验。江苏省国画院成立于1960年3月,就在开辟草莽的半年之后,傅抱石、钱松喈、亚明、宋文治等画家在党的支持下,开始了二万三千里写生的壮举,他们激情饱满、呕心沥血地创作了一批既有鲜明时代精神,又有纯净民族特色的中国画作品,1961年5月在北京举办“山河新貌”画展,引发了首都美术界的热切反响,“新金陵画派”由此肇始,其艺术滋养泽润至今。从这段往事可以看出,当年党在领导文艺中,既注重因势利导,又积极创造条件,推动艺术家去感应时代脉搏、表现时代气象,进而创一代新作、开一代新风。我们应该认真总结其中蕴含的成功经验,深化对新时代文艺创作、传播消费、欣赏审美、评论评价等问题的认识,不断探索和把握文艺发展规律,用更多新思路、新办法、新举措推动江苏文艺多出精

品、多出人才。

从人民创造历史的壮阔奋斗中汲取力量。“源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。”一代又一代的江苏文艺工作者坚持深入生活、扎根人民,真情感知人民的喜怒哀乐、真切体验人民的奋斗拼搏,创作出了大量带着生活质感、贴近现实脉动、深受群众欢迎的好作品。艺术家不负人民,人民也决不辜负艺术家。国家级非遗项目“南通蓝印花布”传承人吴元新,始终把自己定位为一位“民间手艺人”,几年来他走遍全国20多个省、1300多个乡镇,收集散落民间濒临失传的蓝印花布6万8千多件、18万多种纹样。他孜孜不倦地从深厚的民间蕴藏中汲取营养,又用自己的传承创新回报人民,用异彩纷呈新图样“印染”出美好生活新画卷。淮剧表演艺术家陈澄将“人民”二字刻在心上,在数十年的表演生涯中,她始终追求写出人民故事、表达人民心声。她每年深入基层演出100多场,深厚的生活积淀使她成功演出了《小城》《小城》等经典剧目,“小”剧种记录了大时代,“小”舞台饱含着大情怀,陈澄“接地气”的倾情表演换取了群众“冒热气”的深情追捧。人民生活是文艺创作的源泉,这里有时代的旋律,有变革的足音,有鲜活的故事,有动人的情愫。全省文艺工作者应该更加深切地把自己的心、情、思沉到人民中间,从人民火热的生活中汲取素材,更从人民创造历史的奋斗中获得力量,为人民造像,为时代放歌,创造出更多有筋骨、有道德、有温度的好作品。

从推动民族复兴的千秋伟业中砥礪担当。实现中华民族伟大复兴是我们这个时代的最嘹亮、最恢弘的主旋律。艺术家的人生追求、艺术生命与国家前途、民族命运休戚与共、紧密相连。江苏是小康宏图的起笔之地,也是社会主义现代化蓝图的开卷之地,总书记更是赋予了江苏“争当表率、争做示范、走在前列”的光荣使命。在实现中华民族伟大复兴的历史进程中,江苏的地位独特而重要。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上的江苏文艺,展现出前所未有的历史自觉,激励着前所未有的时代担当。广大文艺工作者深入决胜全面建成小康社会的一线、深入“强富美高”新江苏建设

的现场,用斑斓笔墨描绘“美丽江苏”的绚丽图景,用嘹亮歌声唱响打赢“三大攻坚战”的铿锵齐鸣,用多镜头头记录苏北农村改善的时代变迁,用缤纷舞台讲述感人至深的抗疫故事,一批有特色、接地气的文艺创作和文艺活动,充分展现了江苏改革发展的生动实践,凝聚了江苏人民奋发前行的精神力量。在现代化建设新征程上,江苏肩负着更加光荣而艰巨的历史使命。时代给文艺家提出命题,也给文艺家带来信心。全省文艺工作者应该更加深刻地把握江苏在中华民族伟大复兴征程中的重要地位,发挥艺术家的独特优势,以思想洞察力去关注时代、以认知穿透力去发现时代、以艺术感悟力去表达时代,创造出代表江苏、无愧时代、彪炳历史的大作品。

从讲好中国故事的天下情怀中拓宽胸怀。艺术是民族的,也是世界的。在构建人类命运共同体的过程中,文艺最能沟通情感、凝结心灵。江苏是发展的热土,也是开放的前沿,文艺“走出去”的步伐从未停止。青春版《牡丹亭》、新编昆曲《西楼记》《浮生六记》、歌剧《拉贝日记》《运河》《釜真东渡》等,多次远渡重洋、巡演世界,把东方审美意趣、中国文化精神、江苏人方审美带到了国际舞台,不仅扩大了江苏文化的国际影响力和当代传播力,更让世界通过江苏文艺看到了一个典雅、包容、温和、美丽的中国形象。新时代是我国不断为人类作出更大贡献的时代,这一历史方位赋予了“中国文艺”“承百代之流,会当今之变”的崭新内涵。在第二个百年奋斗目标新征程上,江苏的发展必将蕴含更加深远的意义,江苏要充分展现令世界瞩目、令世人向往的壮丽景象,成为向世界展示中国式现代化、人类文明新形态的标志性窗口。江苏文艺工作者应该以更加自信的态度、更加博大的胸怀来迎接这个伟大时代、书写这幅壮丽图景。既把笔触扎根脚下,又将目光投向世界,既坚守中华文化传统,又广采世界文化精华,既传播当代中国价值观念,又反映人类共同价值追求。用心用情讲好江苏故事,向世界展现江苏的历史之美、风物之美、人文之美、发展之美,展现一个更加可信、可爱、可敬的中国形象。

(作者系江苏省文联党组书记、常务副主席、书记处第一书记)

专家把脉江苏小剧场戏剧—— 作品要拿艺术魅力 去赢得市场

□ 本报记者 高利平

刚刚过去的一个多月里,包括话剧、越剧、音乐剧、儿童剧在内的11部风格各异的小剧场剧目相继上演,为南京观众带来了丰富多彩的艺术体验。2021年12月31日,2021紫金文化艺术节小剧场单元闭幕展演暨颁奖典礼在宁举行,七大类奖项同步揭晓:《生活在天上》《李叔同》《金粉世家》《似是故人来》《故障白日梦》五个剧目荣获优秀剧目奖,彭博等12名青年编剧荣获最佳编剧奖。作为江苏小剧场戏剧化创作的先锋尝试,此次展演在向社会各界展示本土青春原创力量的同时,也引发了更多关于小剧场戏剧未来发展的思考。

小剧场要融入城市文化发展

1989年,南京举办了第一届中国小剧场戏剧节,将中国小剧场运动推向了巅峰。时隔32年,在2021紫金文化艺术节小剧场圆桌论坛上,曾参与当年小剧场戏剧节筹办工作的南艺影视学院教授、国家一级导演钱志感慨戏剧艺术终于回暖,作为本次展演评委,他对2021紫金文化艺术节小剧场单元连连点赞:“很有现实意义,对江苏戏剧有很大的推动性!”他认为小剧场以其独特的表演艺术和互动体验,正成为都市青年人追捧的时尚方式。在消费升级的背景下,小剧场无疑将成为文化生活的新亮点,甚至是撬动文化产业的新动能和城市经济的新增长点。

国家一级编剧、小剧场单位评委杨劲松也表达了同样的观点:“小剧场融入城市文化发展,可以带动当地旅游和经济发展,背后的生态价值不可忽视。”他认为,在文化消费不断翻新的今天,小剧场承担着为城市培养观众的重任,小剧场演出要通过剧目去吸引观众、打动观众、培养观众,从而促进大剧场的文化消费。

打造“标杆”效应,凸显江苏特色

如何孵化好江苏本土原创小剧场作品,培育本土戏剧创作和演出人才,是论坛聚焦的一大话题。对此,江苏省戏剧文学创作院院长罗周一语中的:“小剧场要实现真正的繁荣,一定要有做成‘标杆’的意识和追求。选择最好

的剧团、最好的演员,给他们最好的剧本、导演等主创支持,让江苏原创小剧场作品甫一亮相就令全国刮目相看。”罗周认为,在江苏这样的戏曲大省,仅仅关注小剧场话剧是远远不够的,更要积极关注小剧场戏曲创作,让省内大批戏曲名角广泛参与,提升小剧场作品的艺术质量。

国家一级演员、南京市话剧团导演肖明则建议给青年创作者更多的自由度,尤其是题材上的自由,同时给予他们资源上的开放和扶持,呵护他们的创作热情和灵感,鼓励他们不断建立自信。青年导演黄沁瀚在此次展演中执导了话剧《故障白日梦》,他呼吁江苏能建立类似中国足球的青训体系,来帮助一些有想法的年轻人。而对于这次紫金艺术节小剧场戏剧化项目,他深表幸运和感激。

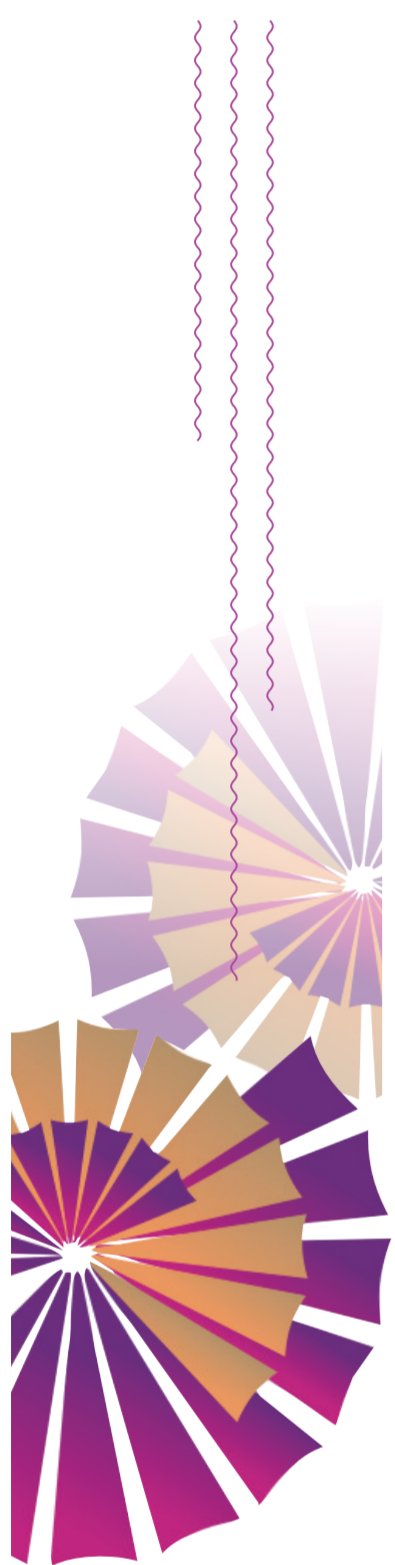
走向市场,直面观众评判

如何打开江苏小剧场市场,让原创小剧场作品走出去,吸引更多年轻观众?

“一部作品的成功与否,评判者永远是观众!”国家一级舞美设计、省演艺集团艺术指导盛小鹰直言,小剧场想要可持续发展,关键还得有市场,剧目从成立之初就要把市场作为重要考量指标,要研究观众究竟爱看什么。市场才是撬动小剧场良性发展的关键环节。南京市越剧团团长杨庆钢十分赞同盛小鹰的观点,他表示,专业剧团在做命题作文时,始终不能忽视,这个命题作品首先得是一个艺术品,选题要考虑市场价值,作品要拿艺术魅力来赢得市场,没有市场理念的项目是没有生存价值的。

对于小剧场戏剧的市场开拓问题,钱志坦言他最关心的是四个“子”:本子、班子、票子、场子。而在班子这一项,除了要有专业的编、导、演、音、舞、服、化、道班子,专业的营销班子也很重要。“我们不能总是靠政府拨款来搞创作演出,最终还是得走市场。”

黄沁瀚提出了“制作人中心制”。他曾在江苏大剧院供职三年,参与、协助制作过京剧《青衣》、音乐剧《卡门》等重大剧目,他认为,无论是论坛聚焦的一大话题,还是求同存异。“有不同制作人和专家来带领不同类型的项目进行制作、展演,这样才更符合专业化的要求。”

《爱情神话》: 既是爱情,也是生活

□ 吴雨阳

一个饭桌,一张沙发,一个阳台,一条马路……近期上映的国产爱情喜剧片《爱情神话》,把一群中年饮食男女的故事讲得“老嗲老灵”,将上海的精致、文艺、烟火气和文化包容力演绎得生动温馨,引人入胜。

由徐峥饰演的男主角老白是一位艺术家,中年离异,有一幢小楼自住兼收租,平时教人绘画,性格散漫。前妻蓓蓓,喜欢他的格洛瑞亚,令他颇不顺利的李小姐等三人接连搅乱他的生活,没有轰轰烈烈的感情,却有轻盈灵动的意韵。

不同于年轻人的干脆、急促,在进退有度的表面下,中年人的爱是柔软而舒缓的。不喜欢可以低头说一句,“走过的路不想再走”,回心转意也可以发一条微信,“明天一起喝咖啡吗”;是一句不咸不淡的“昨晚睡得好吗”的试探和委屈,是在别人问起几年不顺利的时候,笑着说“哎呀,下坡路走得能不顺吗”的心酸和释然。这些小情调、小心意,既是爱情,也是生活——经历过激情、冲动,整个人打破重塑,于是跟自

《爱情神话》电影海报

己和解,再试着爱人。

通过女性视角去展现成年人的情感关系,由此塑造别样的女性形象,是《爱情神话》的独到之处。李小姐职业能力突出,有着与众不同的气质和修养,也有强大的人脉资源;格洛瑞亚的台湾老公失踪,她根本不在意,反而开始了豪爽不羁、今朝有酒今朝醉的生活。蓓蓓因出轨离婚,坚持自己只是“犯了一个所有男人都会犯的错”,认为就这一次老白就把她甩了,“太狠心”了。三位女主角都有自己的生活

和精神世界,随着剧情发展,观众以为即将上演三个女人为爱争风吃醋的爱情套路时,她们碰杯了,成为了朋友。这是《爱情神话》的用心:不要定义任何一个女性,只要女性是独立的、自我尊重的,她们就都是独特的。

在上海,中年的生活市井又优雅。李小姐穿了多年终于断根的鞋,鞋竟是Jimmy Choo,小皮匠修鞋要忙里偷闲享受coffee time,老白为了招呼约会对象去外贸食品折扣店讨价还价,不忘淘瓶临期红酒……故事情节的

递进都融化在生活里,融化在上海这座城市里。人到中年的老白依然向往爱情,油盐酱醋也没有稀释掉他在美术馆办画展的激情。老白的好友老乌,穿西装戴丝巾,吹着跨国跨洲的牛皮,然而只因多年前邂逅了美丽的索菲亚,让他有了追逐神话的勇气和力量,一生只爱她一人,一段罗马浪漫史遐想平生。毕竟,生活的目标并不是为了生活本身,而是最终向“神话”不断靠近。

关注中国足球、乡村教育 90后女导演 以电影诠释青年担当

□ 本报记者 周娴

作为南京籍新锐90后女导演,米禾禾最近先后有《足球爸爸》《我的三平方》两部影片上映,她以独特而犀利的视角,关注中国足球和乡村教育。近日,青年导演米禾禾电影作品研讨会在宁举行,电影界、评论界等30多位学者围绕影片题材、当下青年导演现状展开讨论。

《足球爸爸》讲述的是一个从英国远道而来的“假儿子”托比比进入了语文老师罗飞一家生活的故事;托比的妈妈告诉他,他的中国爸爸罗飞是个足球明星。怀着对父亲的美好遐想,托比来到中国向“爸爸”学习足球。然而罗飞是个毫无运动细胞的人,在比赛失利后,“足球明星”形象被戳穿。但此后,罗飞却结合孙子兵法,为校足球队出谋划策,最终赢得了大联赛。

《我的三平方》关注的是乡村教育。梦想当一名教师的马达成是个结巴,一个偶然的的机会,马达成

一所只有八个学生的山村小学的老师。他与这里的孩子们一起,谱写了一曲真善美的纯真童谣。“答应别人的事,就一定要做到”,马达成始终践行自己的诺言,坚守着心中最简单的愿望。

“导演要有敢为人先的精神,新的思路、新的角度、新的手法。”影评家张永祎表示,两部片子一个叫做《足球爸爸》,一个叫做《我的三平方》,一圆一方,正好寓意着导演的创作情怀和想冲出去的愿望,体现了强烈的生活质感。

江苏省电影集团创作生产部主任杨波说,两部影片剧情很流畅,导演对故事情感和情节把握得很好,在关注青少年成长和亲子关系情感的影片中,非常难得。

“电影行业中最具活力的群体永远是年轻人,看到行业中有年轻导演在努力追求梦想,对江苏电影来说是一个好消息。”江苏省影协文艺创作委员会会长郭晓伟表示,这样的讨论对于青年导演来说,可以起到很好的帮助、推动作用。