

文艺如何传承和弘扬中华美学精神

□ 彭程

2014年10月15日,习近平总书记文艺工作座谈会上精辟地指出:“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基础。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。”

作为党的最高领导人对文艺工作的指导,“传承和弘扬中华美学精神”是一个充满新意的命题,甫经提出,便以其立意的高远、视域的宏阔、期待的殷切,引发了高度关注,一年来,围绕这个命题有许多文章刊发于各种报刊。但这并不意味着研究已经足够充分和深入了。一方面它是一个内涵渊博、辐射广阔的理论话题,需要通过认真的梳理和辨析,厘清其间的意义架构和逻辑关系;同时它也是一个实践色彩鲜明的课题,需要在具体的行为中验证与检测、修正和调整,获得可以付诸量化和评判的操作层面的品格和尺度。这些都决定了对于它的理解探讨将是一个长期的过程,而不可能毕其功于一役。

中华优秀传统文化的一个重要组成部分,就是优秀的文学艺术作品。而另一方面,作为一种以审美的方式把握世界的意识形态,优秀文艺作品同时也是优秀传统文化所蕴涵和倡导的价值观的重要载体和传播渠道。不妨说,在这个话题范畴中,文艺作品体现了目的和手段的统一。正如黑格尔所说,“在艺术里,感性的东西是经过心灵化了,而心灵的东西也借感性而显现出来了”,将思想寄寓于形象、审美过程与意识形态表达相互浸染彼此渗透的文艺,对于促进心灵的净化、道德的完善、社会的进步,具有十分独特的效果。它仿佛春风化雨、润物无声,在潜移默化中起到濡染教化的作用。而作为体现了中华民族五千年文明发展中形成的集体审美意识的精华的中华美学精神,其形成、发展和完善的最主要途径,也是文艺审美活动即文艺作品的创作、欣赏和传播。强调以文艺的载体和审美的方式,来彰显思想的、道德的力量,正是中华美学精神的精髓所在。

这样,我们就会发现一种清晰醒豁的逻辑关联:优秀的文艺作品,与中华优秀传统文化和中华审美精神之间,正是一种相互联结、贯通、生发和映照的关系。辨析清楚它们之间的这种关系,有助于将它们置放在一种整体背景下,以融会统一的眼光、思路与策略,加以观照和思考。

要有效地传承和弘扬中华美学

精神,首先需要准确认识什么是中华美学精神的核心内涵。中华美学精神,首先体现为其超拔高远的价值追求,是中华民族的核心价值观在审美领域的积淀和呈现。追求至真、至善、至美以及相互之间的统一,是其最为本质的属性,仿佛音乐变奏曲中那个初始的主题,在一系列缤纷摇曳的旋律演变中,保有一种持久和稳定。当然,用传承和弘扬这样的词汇,来描述今天的文艺家与中华美学精神的关系,就意味着不是简单的机械复制,而是要直面时代深刻变化的大背景,以鲜明强烈的主体意识,对中华美学精神的存在形态加以创造性转化,使得这种源自历史文化传统的精神遗产,在与新时代的碰撞互动中汲取鲜活气息,获得新的质的规定性,从而延续其生命活力。对于作家艺术家来说,这一点更直接地表现为应对审美挑战——言说什么以及如何应对。一条有效的路径,便是从过去和今天的关联中,敏锐地捕捉精神流变的脉络,辨别源与流、恒定与变易的复杂纠葛,特别是要从中华美学精神的丰厚意蕴中发现它对于现实的映照作用。

比如,强调人与自然和谐关系的生态文学,如今正在全球范围内兴盛繁荣,蔚为大观。如果寻绎其精神资源的滥觞所出,中国传统美学中主客统一、天人合一的思想,无疑会是一处确定的泉眼;今天在资本和技术的双重役使下,多少人厌烦倦怠、焦灼不安,古典美学对于淡泊宁静、无挂碍的自然生命境界的崇尚,相信在一定程度上能够产生抚慰疗治的功效。当借助文艺形式表达出这些感受和思考时,我们内心明白,应该向成为我们的灵魂园圃的一角的中华美学精神献上的一份由衷的敬意。正是这种现代思想出这种古老而又新鲜的、生命力蓬勃的情致和思想。

中华美学精神,同样体现在审美创造活动的方式中,这个方面更为醒目地显露了民族审美思维的鲜明特点。中华民族在数千年的审美活动中,形成了观照、把握生活和描绘、呈现世界的个性卓异的方式和方法。原道、征圣、比兴、取象、风骨、神韵、肌理、韵味、感兴、妙悟、童心、性灵、造境、写境……与西方文学理论相比,从创作到批评,中国古代文学理论形成和发展了一系列特有的概念、范畴。文学之外,绘画艺术的线条、空白、意境,舞台艺术的虚拟性和程式化等等,都具有自身的鲜明特色和不可替代的特质。它们都是宝贵的美学精神遗产,对于世界美学宝库的重要贡献。近年来,一些中国当代文艺作品在国际文化艺术交流中备受欢迎和推崇,一个重要的原因就是作品中洋溢着

精神,首先需要准确认识什么是中华美学精神的核心内涵。中华美学精神,首先体现为其超拔高远的价值追求,是中华民族的核心价值观在审美领域的积淀和呈现。追求至真、至善、至美以及相互之间的统一,是其最为本质的属性,仿佛音乐变奏曲中那个初始的主题,在一系列缤纷摇曳的旋律演变中,保有一种持久和稳定。当然,用传承和弘扬这样的词汇,来描述今天的文艺家与中华美学精神的关系,就意味着不是简单的机械复制,而是要直面时代深刻变化的大背景,以鲜明强烈的主体意识,对中华美学精神的存在形态加以创造性转化,使得这种源自历史文化传统的精神遗产,在与新时代的碰撞互动中汲取鲜活气息,获得新的质的规定性,从而延续其生命活力。对于作家艺术家来说,这一点更直接地表现为应对审美挑战——言说什么以及如何应对。一条有效的路径,便是从过去和今天的关联中,敏锐地捕捉精神流变的脉络,辨别源与流、恒定与变易的复杂纠葛,特别是要从中华美学精神的丰厚意蕴中发现它对于现实的映照作用。

切。这种关切是面向社会的,追求修齐治平、家国一体;这种关切也是面向大自然的,强调天人合一、和谐圆融;这种关切还是面向个体人生的,追求信仰,致力于人格完善和灵魂提升,达到“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的审美人生境界。

当然,用传承和弘扬这样的词汇,来描述今天的文艺家与中华美学精神的关系,就意味着不是简单的机械复制,而是要直面时代深刻变化的大背景,以鲜明强烈的主体意识,对中华美学精神的存在形态加以创造性转化,使得这种源自历史文化传统的精神遗产,在与新时代的碰撞互动中汲取鲜活气息,获得新的质的规定性,从而延续其生命活力。对于作家艺术家来说,这一点更直接地表现为应对审美挑战——言说什么以及如何应对。一条有效的路径,便是从过去和今天的关联中,敏锐地捕捉精神流变的脉络,辨别源与流、恒定与变易的复杂纠葛,特别是要从中华美学精神的丰厚意蕴中发现它对于现实的映照作用。

比如,强调人与自然和谐关系的生态文学,如今正在全球范围内兴盛繁荣,蔚为大观。如果寻绎其精神资源的滥觞所出,中国传统美学中主客统一、天人合一的思想,无疑会是一处确定的泉眼;今天在资本和技术的双重役使下,多少人厌烦倦怠、焦灼不安,古典美学对于淡泊宁静、无挂碍的自然生命境界的崇尚,相信在一定程度上能够产生抚慰疗治的功效。当借助文艺形式表达出这些感受和思考时,我们内心明白,应该向成为我们的灵魂园圃的一角的中华美学精神献上的一份由衷的敬意。正是这种现代思想出这种古老而又新鲜的、生命力蓬勃的情致和思想。

中华美学精神,同样体现在审美创造活动的方式中,这个方面更为醒目地显露了民族审美思维的鲜明特点。中华民族在数千年的审美活动中,形成了观照、把握生活和描绘、呈现世界的个性卓异的方式和方法。原道、征圣、比兴、取象、风骨、神韵、肌理、韵味、感兴、妙悟、童心、性灵、造境、写境……与西方文学理论相比,从创作到批评,中国古代文学理论形成和发展了一系列特有的概念、范畴。文学之外,绘画艺术的线条、空白、意境,舞台艺术的虚拟性和程式化等等,都具有自身的鲜明特色和不可替代的特质。它们都是宝贵的美学精神遗产,对于世界美学宝库的重要贡献。近年来,一些中国当代文艺作品在国际文化艺术交流中备受欢迎和推崇,一个重要的原因就是作品中洋溢着

这种独特的中国美学精神。这一点印证了鲁迅先生的那句名言:只有民族的,才是世界的。对这种博大精深的美学精神进行有效的传承弘扬,正是文艺工作者的神圣职责。

今天传承和弘扬中华美学精神,就要求我们的文艺工作者对在本土文化土壤中生长的美学精神要有深入的认识,对其珍贵的价值要有足够的尊重,要以植根于中华历史文化传统的审美方式,来观照、认识和描绘现实,表达思想。在这样的审美精神指导下,更利于发挥艺术创作的独特性,也才能更好地对世界艺术的丰富性和文化的多样化做出真正的贡献。事实上,近年来的一些成功的文艺创作,不论是文学和影视作品对于古代题材的发掘,还是音乐美术创作中鲜明的古典风格,都以一种熔铸传统与现代、既有赓续又有创新的姿态,拓展了艺术表现的空间。

需要特别提出的是,在今天的语境下传承和弘扬中华美学精神,是以开放包容、兼收并蓄为前提的,而不是排他性的画地为牢、自我陶醉。习总书记的讲话深刻而明确地指出了对于外来文化的正确态度:必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺,“只有坚持洋为中用、开拓创新的道路,才能让中华文化走向世界,使中华文化在国际上大放异彩”。中国现当代文艺才能繁荣发展起来。事实上,中国现当代文艺的成就,与外来文艺包括外来文艺美学思想的影响有着密切的关系。这是一个不争的事实。把握了这一点,就会获得正确的方向和恰当的分寸感,在面对本土和域外、古典和现代等不同美学思想和思潮的异质和阻隔时,就能够以一种全面的、辩证的思维加以对待,不会陷入非此即彼、二元对立的极端化的窠臼。就其本质而言,对本土文化的轻视甚至虚无主义的态度,和那种抱残守缺、视外来文化如洪水猛兽的做法,看似水火不容,但同样是短视的、肤浅的、非理性的。

对中华美学精神的传承和弘扬,关涉到民族精神、民族风格、民族气派在文艺领域的具体体现,应当成为当代文艺创作的重要追求和遵循。只有坚守文化自觉和文化自信,有效地传承和弘扬中华美学精神,才可能“打牢在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”,才有望通过一系列“文质兼美”“既有数量,又有质量,既有高原、又有高峰”的文艺作品,以审美的方式倡导和培育社会主义核心价值观,谱写实现中华民族伟大复兴的中国梦的美学篇章。

(作者为本报高级编辑)

当下的文学批评界缺乏创新、自我因袭的现象值得关注和反思。比如变相、隐蔽的一稿多发的行为,文章题目略加改动,文章主导思想、主体框架大致不变。对于一般读者而言,这种以话语创新为表、以自我复制为里的举动,具有一定的迷惑性。这种行为,在客观上占用和浪费了学术期刊宝贵的公共学术资源,在主观上反映出学者学术后劲不足、思想乏力的困境。文学研究固然要有“自留地”意识,要有自己专攻和坚守的学术阵地,但这不应该成为“学术审美疲劳”的借口,不应该成为思想资源凝滞乃至流失的借口。

还有一种论文的重复利用现象。按常理,未经正式出版的会议论文集里的文章,可以在学术期刊上发表。但现在颇为常见的情形是,与会者带着已经刊发的文章参与学术会议,进行宣读。与同行分享研究成果的初心不容置疑,也就是说,既有成果的展示与分享本无可厚非,但此举或多或少有偷懒之嫌。既然参与者可以通过其他途径获知这些学术资源,为什么还要千里迢迢地奔赴各种学术会议?参会者想得到的是业界同行们第一手的、新鲜出炉的而不是回炉重造的成果。也有一些批评者身兼教师一职,于是将宣读论文作为课堂教学的主导内容。与学生们分享研究成果也很正常,但是课堂教学与参加学术会议在交流方式上有共通之处——面对面的思想、言语交流无法被已凝固的规范学术文字替代。人与人之间那种“即时性”的思想碰撞与论文写作是两种思维方式、两套话语体系。以论文作为备课的蓝本,加以即兴发挥倒是更为可取。如果能对自己的文章做“批评之批评”,与学生分享问题意识的缘起、思想行进的轨迹、批评方法的运用、写作中遇到的困难、对文章不足的反思等等,也许更有启发意义。正所谓,授人以鱼不如授人以渔,如果在课堂上为学生提供更广阔的思维创新空间、激发更敏锐的问题意识,则可做到教学相长,共同进步。

一位批评家要有代表性和代表性学说,研究领域大可专一精深,但学术视野不能仅仅被某几个具有“专利性质”的关键词、核心概念辖制。如果文章“辨识度”过高,则说明突出既定学术重围有一定的困难。换句话说,一流的批评家,他们的著作与学说的主旨并非只是用几个关键词就能清晰概括的,他们博大而旁逸斜出的思想轨迹必然难以被三言两语所概括。批评家如果仅是就对已经发生之思想重复阐述,那他们可能会积累数量可观的著述,但其影响力恐怕就大打折扣了。每一本专著、每一篇论文、每一次演讲如果都能闪现某个令人深感叹服的观点,说出一些他人想说而未能表达清楚的话,那么,哪怕其中的论述略有瑕疵,也都是值得肯定的。

做学问有三重境界:瓶颈、稳境、复入瓶颈。初学者多为第一重境界所辖制,渴望进入学术的稳境。而当大多数功成名就的学者都停留于第二重境界的时候,如果有人敢于站出来亮出一些或许不成熟的学说,或对于自己之前的学说做出重估、反思甚至推倒重来,那倒是大多数学人难以企及的高度。破除自我迷信,不仅需要勇气,更需要博大的学术胸怀与崇高的学术境界。西方理论家有很多这样的例子,他们热衷的问题领域不断变化,前、中、后期的学术观念不尽一致,甚至相悖,如马克思、海德格尔、哈贝马斯等等。在自我交锋的过程中,脱胎换骨,成为“新人”。思想上最大的敌人,永远是自己的既定观念。

我们评价所谓“经典”的时候,并非简单地计算它的篇幅体量,也不单纯考察它的刊行册数和发行范围,我们更加关注作者思虑、关照、阐述研究对象时的态度、方法与能力,以及其可能对未来(不可预计的时间内)全人类的精神生活所产生的影响。若在方法、能力、态度三方面加以细究的话,方法最易及,能力其次,态度最难达。对方法的理解与运用属于外在的习得,能力的锻造是循序渐进的必然过程,只有态度最密切地关涉作者内心的学术焦虑,以及观念创新、精神历险的勇气。

不对批评家的自我复制现象加以重视,就不能从根本上解决“文学批评”表面繁荣、实则贫乏的现状。如果仅仅把批评当作谋生饭碗而稳稳地端在手里的时候,大可高枕无忧,任凭碗中餐食单调重复,即可满足口腹之欲。当把批评作为一项苦心经营的事业而感到其恰如达摩克利斯之剑般悬于头顶的时候,才有可能经由批评的窄门步入批评的大道。

(作者单位:教育部高等学校社会发展研究中心)

文事速递

《伟大史诗 铁血长歌》发布会暨作品研讨会召开

日前,由中国文艺评论家协会、中国传记文学学会联合主办的《伟大史诗 铁血长歌——中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争传记文学评鉴》新书发布会暨研讨会在中国人民抗日战争纪念馆召开。

该书编委会在6个月内共征集2253种传记文学作品,通过专家评审,对其中300种优秀作品遴选推荐,并聘请154位优秀的传记文学评论家,最终完成300篇点评,以传记为线索,点评相关传记作品的特点,引导读者对人物传记文学作品进行深入的阅读与研究交流。

该书由学习出版社出版。通过该书作者对中国抗日战争暨世界反法西斯战争人物传记介绍与点评,引导读者对遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲80多个国家和地区、20亿人卷入的规模空前的正义与邪恶、光明与黑暗、进步与反动、文明与野蛮的大搏斗的认识与反思。以史为鉴、面向未来,珍爱和平、维护和平,让中日两国人民世代友好下去,让各国人民永享太平。

本期导读

●14版 艺术评论

《我是机器人》
科幻剧离春天究竟多远?

国产影视剧
科幻阵地不能丢

有感而发

巧笔绘出江南之美

——读王学芯的诗

□ 张德明

王学芯的诗章里有清晰可辨的艺术图景,有引人入胜的美学意境,有活灵活现的自然生趣。徜徉于诗人编织的分行文字中,如同置身于画卷,那里花香四溢,鸟语如歌,给人带来无与伦比的阅读快慰与精神满足。尤其是对江南物象与人文的描摹,王学芯更给人以用笔细腻、表现精微之感,他用巧手点染出的“江南”画轴,总是那样的情意款款,气韵生动,涓涓流淌着捧手可掬的生命情趣和历史意蕴。

“树的远处是一片湖/过去的波已经消隐/散乱的光亮/都是一言不发的褶皱/夜雾和灯光合成的空气/寒冷从椅背上急剧下降/身躯坠入其中/从挺直/到收缩/在这样的风里坐着/左耳呼啸而过的事情/我用细细的手指/掏右耳一些已经不再的往事/而旷野辽阔/大地听我静静地呼吸”(《在旷野里呼吸》),江南的“旷野”,或许并不如塞外那样开阔和雄浑,但也是一处不可取代的生存空间,自有一种独具特色和力量的人文气度。在江南的“旷野”上自由呼吸的诗人王学芯,被江南大地的物事人情所感染,频频创作出光彩照人的动人诗章,将江南大地的神韵与风姿鲜明彰显出来。

在王学芯的诗歌里,江南常常是雅静、宁谧、安详的,是饱含情意的,是人与自然和谐共处的美妙世界。

拾穗者(油画) 【法国】让·弗朗索瓦·米勒

他写清晨的田野:“周边的山静极了/一切都是新的开始/一种万物的绿色/说服任何人的知觉/从潜入池水的阳光里/在/反射的空中/我搭上/一只麻雀的翅膀”,安静和葱绿,构成了江南清晨与田野的基本色调,为这怡人的情景所感染,诗人由衷地发出这样的心灵诉求:“我愿为这清晨留在这里/麻雀从我梦中/树上飞来/在啄醒一棵小草时/我有露珠的明亮”。他写小城的黄昏:“黄昏浸在小巷的边缘/一座江南民居/墙上移动/最后淡淡的光/像记忆中的炊烟/从额头上/升起/在空中悬浮

不动/那种晚霞的温暖/直抵过去的星辰”(《秋风的回旋》),这江南的黄昏是温暖的,散发着抚慰心灵的情味。

在王学芯笔下,江南的植物和动物也都是美丽诱人的。满眼的油菜花仿佛性格开朗的少女,在发出迷人的“欢笑”;“油菜花灿烂同几个少女/在一起/她们质感的呼唤声中/垫起一片村庄/这穿过空气而来的晃眼/有一种被照亮的浪漫……现在眼前的一切都在燃烧/一半因为光线/一半因为气息/如果目光能够移动我的向往/那在融入之前/我先聆听一朵

本版责任编辑:
郭超
联系电话:
010-67078804
电子邮箱:
gmrw@163.com
美术编辑:
朱江