

习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话发表十周年

扎根人民,擦亮上海文学名片

◆ 马文运

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重要讲话,深刻阐明了新的时代条件下中国文艺的方向和道路,号召文艺战线和广大文艺工作者“不辜负时代召唤、不辜负人民期待,创造出更好更多的文艺精品,为推动文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献!”

十年来,深入生活、扎根人民,成为广大作家的自觉追求。上海的作家们进一步深入生活、聚焦现实、潜心创作、深耕不辍,用心用情用功抒写伟大时代,交出一大批准确反映时代脉搏、深刻捕捉时代精神的作品,雕刻了民族奋进的灵魂,铭记着时代前行的步伐。

今后,我们广大文艺工作者要深入学习贯彻习近平在文艺工作座谈会上重要讲话精神,进一步内化于心、外化于行,以“以人民为中心”的创作导向,紧紧围绕文学高质量发展的中心环节,在持续推出文艺精品上下功夫。

习近平总书记强调要“着力加强党对宣传思想文化工作的领导”。工作就是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,在团结带领全市文艺工作者,共同担负起新时代新的文化使命上负有不可替代的重要职责。我们要紧跟发展需要、紧盯重要节点,找准文艺事业为大局服务的着力点,精准开展重点创作、文学活动、文学服务,提高文艺工作效能。

一是凝心铸魂,汇聚力量。习近平总书记指出要“着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力培育和践行社会主义核心价值观”。我

们要把学习贯彻总书记关于宣传思想文化工作的重要思想、考察上海重要讲话精神 and 关于上海工作的重要指示批示精神与创作实践结合起来,用新理论武装头脑,把学习领会习近平文艺思想贯彻落实到文学事业发展的方方面面,团结一切文学写作者,凝聚新时代干事创业的蓬勃力量,在更广阔范围内调度各种创作队伍,带领全市广大作家聚焦创作这个中心任务,坚持文化自信,书写时代华章。

二是强化人民立场,做强内容原创。习近平总书记指出,“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺”。

我们应当坚持以人民为中心的创作导向,深入实施文学再攀高峰工作,大力推动新时代都市现实题材创作和红色起点系列创作工程,特别是要聚焦上海推进中国式现代化的不平凡历程。

三是坚持守正创新,做好“两个结合”。习近平总书记要求“着力赓续中华文脉,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,着力推动文化事业和文化产业繁荣发展”。这就要求我们不断增强建设中华民族现代文明的责任感,把传承优秀传统文化和彰显璀璨时代精神结合起来,依托上

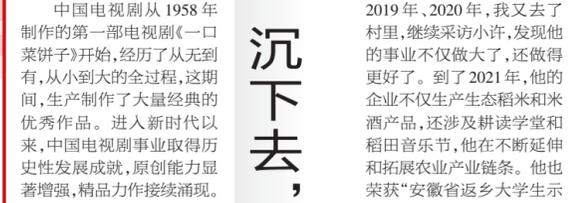

海丰厚的红色文化、海派文化、江南文化资源,打造更多具有海派风格、中华神韵、国际风范的精品力作。聚合各方力量,建设上海文学馆,运用新媒体技术,使数字赋能文学,为读者和市民提供流连忘返的文化新空间。

四是秉持开放包容、提高辐射影响。习近平总书记指出,要“着力加强国际传播能力建设,促进文明交流互鉴,充分激发全民族文化创新创造活力,不断巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力”。

我们要发挥上海文学国际交流优势,持续办好上海写作计划、上海国际文学周、上海国际诗歌节等品牌活动,让更多优秀上海作品亮相国际重要城市,进入海外读者视野。不断完善文化版权交易体系、文学IP孵化转化机制,大力推动《繁花》《千里江山图》《长街行》《城中之城》影视转化,增强上海文学传播力和影响力。继续优化长三角文学发展联盟、思南读书会等合作机制,创设更多文学合作项目,进一步发挥上海文学牵引和带动作用。加强上海文学刊物矩阵建设,为优秀作品首创首发原创造条件,擦亮上海文学名片。

我们要发挥上海文学国际交流优势,持续办好上海写作计划、上海国际文学周、上海国际诗歌节等品牌活动,让更多优秀上海作品亮相国际重要城市,进入海外读者视野。不断完善文化版权交易体系、文学IP孵化转化机制,大力推动《繁花》《千里江山图》《长街行》《城中之城》影视转化,增强上海文学传播力和影响力。继续优化长三角文学发展联盟、思南读书会等合作机制,创设更多文学合作项目,进一步发挥上海文学牵引和带动作用。加强上海文学刊物矩阵建设,为优秀作品首创首发原创造条件,擦亮上海文学名片。

沉下去,写最有力量的故事

◆ 王丽萍

中国电视剧从1958年制作的第一部电视剧《一口菜饼子》开始,经历了从无到有,从小到大的全过程,这期间,生产制作了大量经典的优秀作品。进入新时代以来,中国电视剧事业取得历史性发展成就,原创能力显著增强,精品力作接续涌现。

作为奋战在第一线的编剧,我深感近十年来中国电视剧创作取得的丰硕成果,目睹了波澜壮阔的时代风貌,也感受到影视人团结一心、努力攀登的勇气。新时代文艺发展令人振奋,“到人民中去”成为创作共识,深入生活、扎根人民成为创作者的必修功课与自我要求,广大文艺工作者走进人民和生活的深处,走进老百姓的情感世界,反映当下社会生活,表现人民的喜怒哀乐以及生活的千滋百味。

这些年在创作中,我要求自己关注现实,写身边最平凡的老百姓的故事,写真善美。与时代同行,与人民同行,就要沉下去,来自生活的故事,就是最有力量的故事。

2018年10月,我来到安徽农村采风,小许走进了我的视野。小许与几个年轻农人承包近千亩地、自建米酒工厂,致力于自然农业,带动当地村民一起开发有机种植的故事吸引了我。他还在稻田举办了“稻田音乐会”,可我忍不住地想,他能坚持下去吗?他的企业可以生存下去吗?

同龄的共和国英烈的人生和抉择,起到意想不到的效果。几年来,《前哨》全国巡演29场,在北京大学百年纪念讲堂,两场演出吸引北大师生1700多人购票前来观看;《前哨》入选纪念西南联大80周年暨全国优秀话剧展演,获得优秀剧目的荣誉。

《兰考》是以新时代兰考脱贫攻坚的伟大历程为书写对象。2014年,在党的第二批教育实践活动中,习近平总书记把兰考作为自己的联系点,在总书记的关心指导下,兰考脱贫攻坚走上了快车道。学校制定等工作,保证大型剧目《兰考》在剧场的成功首演。

总书记在讲话中殷殷嘱托我们:“通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美,弘扬中国精神,凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来”。

扎根祖国大地,从中华民族伟大的历史和现实汲取创作题材,以高质量、专业性的艺术创作培养青年学子,过去现在和未来都是上戏培养优秀艺术人才值得坚持的宝贵传统和经验。

用原创力作传承红色基因

◆ 许忠

“文艺事业是党和人民的重要事业,文艺战线是党和人民的重要战线。”党的十八大以来,习近平总书记关于文艺发展的关键问题作出一系列重要论述,为推动新时代文艺繁荣发展指明了前进方向。而作为有着近70年历史、坚守红色基因传承的上海歌剧院,在新时代的歌剧创作与排演过程,也正是不断深入学习贯彻习近平文化思想的过程。

1956年,上海歌剧院由多家革命文艺团体联合组建而成,其中最主要的成员——新安旅行团,正是曾被誉为“中国少年儿童的一面旗帜”的文艺积极分子。自建院至今,上海歌剧院始终守护红色基因,近70年来,一直致力于通过文艺作品弘扬光荣传统、赓续红色血脉。除了那些常演常新、历经时间考验的红色经典之外,一部部原创作品创作了大量的素材积累及其他前期案头工作。同时,我们也积极探索创新,将现代科技手段融入歌剧创作中,运用先进的舞台技术、灯光音响效果等,提升作品的艺术表现力和感染力,为观众带来更加震撼的视听体验,让歌剧艺术更加贴近现代观众的审美需求。

为了让《义勇军进行曲》更多、更好地深入基层、贴近生活,上海歌剧院通过多元的演绎空间,以“接地气、求真实、亲民众”的方式,让精品艺术真正走近观众、深入人民群众。

在原歌剧的创作过程中,上海歌剧院不仅注重从人民的生活中汲取灵感,用艺术的形式反映人民的心声,传递正能量,弘扬社会主义核心价值观,也在排演过程中时刻提醒剧院的艺术家们,“志高则言洁,志大则辞弘,志远则旨永”。要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来,坚守艺术理想,追求德艺双馨。要走进实践深处,观照人民生活,表达人民心声,

用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民。作为庆祝建党百年上海首批重点文艺创作项目,原创歌剧《晨钟》历经五年时间不断打磨、精益求精,入选国家艺术基金2020年度传播交流推广资助项目,也成为当年“艺起前行·全国优秀原创舞台剧目上海展演”的压轴大戏。《晨钟》精选版作为党员理想信念教育品牌,由市委组织部、市委宣传部指导的“初心讲堂”第一讲,走进党的初心之地——中共一大纪念馆。

剧场演出之外,上海歌剧院同样策划了一系列主题活动,让歌剧《晨钟》及其讲述的建党历史深入人心。《“晨钟”之使命》文艺党课还跟随观众,从上海走到全国各地的工厂、企业,用音乐的力量感染大众,用艺术的魅力鼓舞人心,“用理想之光照亮奋斗之路,用信仰之力开创美好未来”。

除此之外,原创民族歌剧《田汉》入选2019年度中国民族歌剧传承发展工程重点扶持剧目之一。原创歌剧《天地神农》则以中国神话中的炎帝神农授耕衣、尝百草的故事为蓝本,是一部弘扬中华优秀传统文化的优秀作品。

在原歌剧之外,上海歌剧院还创作了原创舞剧《永和九年》《嫦娥》《早春二月》,交响合唱《复兴的大地》《八百壮士》等多种体裁的作品。我们还积极开展对外交流与合作,与国内外优秀的艺术机构和艺术家进行深度合作,共同推动歌剧艺术的繁荣发展,希望能够与中国歌剧艺术走向世界舞台,让更多的人了解和喜爱中国的原创歌剧作品。

未来,上海歌剧院还将继续在新时代的歌剧创作与排演过程中,深入学习与贯彻习近平文化思想,始终坚守红色基因传承,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,创作更多深入人心的优秀作品,为推动中国歌剧艺术的繁荣发展贡献自己的力量。

在原歌剧的创作过程中,上海歌剧院不仅注重从人民的生活中汲取灵感,用艺术的形式反映人民的心声,传递正能量,弘扬社会主义核心价值观,也在排演过程中时刻提醒剧院的艺术家们,“志高则言洁,志大则辞弘,志远则旨永”。要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来,坚守艺术理想,追求德艺双馨。要走进实践深处,观照人民生活,表达人民心声,

从人民中来,颂大好河山

◆ 许江

思想,并展开深入而全面的创作实践。尤其在现实主义主题创作方面取得重要成果。第二,深抓生活,培植人民之心。这个生活,不仅是个人的小生活,而且是时代的大生活。今天的油画创作群体都自觉地深入社会大生活之中,去感受人民,去聆听万人共有无所独享的大地呼唤。广大艺术家越来越认定这样一条路,在广袤的生活土壤中孕育超越个人经验视角的感知,将个人感官体验转化为更宏观而全面的感性跟感情的系统,进而形成穿越古今、包容人民意志的主体性。并且通过这个非个性化的主体性,来实现对固有自我束缚的解放。

第三,融通传统,强化中国意涵。十年来

中国油画界在油画现代性的创造中持续深延中国传统精神。中国油画既重植物婉转的写生精神,又重以心徘徊的体象意识。既存语言本体的萃殊特性,又存东方语言的写意诗性。既蕴含着现实主义思想和表现的深度,又蕴含着东方浪漫主义的诗性。十年来,在现实题材的表现中,在当代人民形象的讴歌中都涌现了一批时代力作。

这次上海海派艺术馆的“江山·人民”新时代中国油画学术邀请展,是十年中国油画的一个缩影和重要例证。作为参展作者,我感受到了上海这块文化热土始终给予我们的温暖和力量。作为改革开放排头兵的上海,在实践习近平文化思想的行动中依然走在前列。

人民性是新时代文艺的鲜明底色。十年来,中华艺术宫(上海美术馆)坚持“人民至上”的办馆理念,把“城·人知美”作为使命和口号,以高质量的学术展览反映时代文脉,记录城市前进步伐,以优质公共服务和各项工作践行“城市美育”,赋能国际文化大都市建设,充分展现艺术服务人民、反映时代精神的使命和担当。

十年来,中华艺术宫(上海美术馆)坚持学术立馆,不断扩大自身学术影响力,系统构建高质量的美术展览品牌,以“人民美术馆”理念赋能国际文化大都市建设,全力打造文化自信自强的上海样本,弘扬城市精神品格,构建习近平文化思想最佳实践地。

作为上海唯一的全国重点美术馆,中华艺术宫(上海美术馆)策划推出了一系列大型主题性美术展览,书写人民奋斗之志,记录城市发展之果,全方位讲好上海故事、中国故事,打响上海文化品牌。今年是中

华人民共和国成立75周年,也是人民城市重要理念提出五周年,中华艺术宫(上海美术馆)推出的“庆祝中华人民共和国成立75周年·人民城市——上海现实题材美术作品展览”,将新时代人民城市的伟大实践和卓越成就通过美术作品生动展现在人们面前。十年间,中华艺术宫(上海美术馆)还陆续举办了“时代风采——上海现实题材美术作品展览”“十年·海上风华——庆祝党的二十大大胜利召开上海美术作品展”等展览,无不构成“魅力上海”的魅力表达,成为“人民城市”厚积薄发、创新发展的综合体现。

中华艺术宫(上海美术馆)创新推出的“素人策展计划”已经于今年10月迎来第二季。展览邀请普通市民走进美术馆,从丰富馆藏中挑选紧密连接参观者个体记忆和城市脉动的作品形成展览,在与艺术作品的互动中找到自己的定位,体验艺术的独特魅力。“素人策展计划”与“人民城市”理念的结合,使得艺术成了连接人民与城市的情感纽带。这是全国美术馆界一次突破性的尝试,拓宽了展馆与观众的联系渠道,

转化、创新性发展,传递着传统文化之美。值得一提的是,中华艺术宫(上海美术馆)还通过进一步打破美术馆的“围墙”,把美术作品送进地铁、带进社区。如在地铁南京东路站举办的“新海派·新力量——中华艺术宫青年艺术家推介展”首次将原作送进地铁公共空间;“美在周家渡”社区美育计划把美术馆与街道辖区资源进行深度融合与高质量转换,为广大社区居民送去馆藏佳作等,为居民提供丰沛的文化滋养,增强直抵人心的文化自信。

围绕丰富的馆藏和展览,中华艺术宫(上海美术馆)十年来持续探索更多样化的公教新模式,助力更多市民观众发现自然的美、生活的美、心灵的美。未来,中华艺术宫(上海美术馆)将继续以习近平文化思想为指导,以总书记对中国美术馆“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的要求为己任,以“国家重点美术馆”要求为鞭策,继续实施“大美艺术计划”,坚持学术立馆,丰富文化供给,坚定文化自信,以崭新姿态开启下一个新征程。

打造了一种美术馆与观众良性互动的全新策展机制,也给中华艺术宫(上海美术馆)的工作带来了新的视野和维度。中华优秀传统文化是新时代文艺的丰厚滋养。中华艺术宫(上海美术馆)的“何谓海派”艺术系列大展品牌则专注梳理海派艺术的源流、内涵及影响,深挖海派绘画的形成和上海城市发展关系,高质量、系统性呈现海派艺术全貌,着力赓续中华文脉、彰显国家品格。这些展览为中国绘画的历史总结和传承发扬提供鲜活生动的案例,为海派文化的创新发展带来启示和灵感。

新时代文艺融贯赓脉,不是简单地回望传统要素,而是从源源不断的优秀文艺传统中汲取能量,激活其在当代的新发展。这是中华艺术宫(上海美术馆)的展览工作在新时代肩负的新使命。

十年来,中华艺术宫(上海美术馆)坚持在“社会大美育”计划的引领下,持续深耕重点美育项目,探索创新城市美育新模式,让更多市民观众走近馆藏精品,感受艺术魅力,热爱传统文化,激发观众对真善美的自觉追求,让美术馆真正成为人民的美术馆。

围绕“何以敦煌”敦煌艺术大展推出的“敦煌”主题公教活动,让观众在聆听专家讲座、亲手绘制敦煌图案中,感受了敦煌文化的博大精深。每逢重要节假日,中华艺术宫(上海美术馆)都会以中华传统文化深厚的历史底蕴为底座,为市民观众带来写春联、拓印、结艺编织、做香囊等丰富的民俗体验项目,充分挖掘、弘扬中华优秀传统文化超越时空的价值,推动其创造性

转化、创新性发展,传递着传统文化之美。值得一提的是,中华艺术宫(上海美术馆)还通过进一步打破美术馆的“围墙”,把美术作品送进地铁、带进社区。如在地铁南京东路站举办的“新海派·新力量——中华艺术宫青年艺术家推介展”首次将原作送进地铁公共空间;“美在周家渡”社区美育计划把美术馆与街道辖区资源进行深度融合与高质量转换,为广大社区居民送去馆藏佳作等,为居民提供丰沛的文化滋养,增强直抵人心的文化自信。

围绕丰富的馆藏和展览,中华艺术宫(上海美术馆)十年来持续探索更多样化的公教新模式,助力更多市民观众发现自然的美、生活的美、心灵的美。未来,中华艺术宫(上海美术馆)将继续以习近平文化思想为指导,以总书记对中国美术馆“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的要求为己任,以“国家重点美术馆”要求为鞭策,继续实施“大美艺术计划”,坚持学术立馆,丰富文化供给,坚定文化自信,以崭新姿态开启下一个新征程。

转化、创新性发展,传递着传统文化之美。值得一提的是,中华艺术宫(上海美术馆)还通过进一步打破美术馆的“围墙”,把美术作品送进地铁、带进社区。如在地铁南京东路站举办的“新海派·新力量——中华艺术宫青年艺术家推介展”首次将原作送进地铁公共空间;“美在周家渡”社区美育计划把美术馆与街道辖区资源进行深度融合与高质量转换,为广大社区居民送去馆藏佳作等,为居民提供丰沛的文化滋养,增强直抵人心的文化自信。

围绕丰富的馆藏和展览,中华艺术宫(上海美术馆)十年来持续探索更多样化的公教新模式,助力更多市民观众发现自然的美、生活的美、心灵的美。未来,中华艺术宫(上海美术馆)将继续以习近平文化思想为指导,以总书记对中国美术馆“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的要求为己任,以“国家重点美术馆”要求为鞭策,继续实施“大美艺术计划”,坚持学术立馆,丰富文化供给,坚定文化自信,以崭新姿态开启下一个新征程。

转化、创新性发展,传递着传统文化之美。值得一提的是,中华艺术宫(上海美术馆)还通过进一步打破美术馆的“围墙”,把美术作品送进地铁、带进社区。如在地铁南京东路站举办的“新海派·新力量——中华艺术宫青年艺术家推介展”首次将原作送进地铁公共空间;“美在周家渡”社区美育计划把美术馆与街道辖区资源进行深度融合与高质量转换,为广大社区居民送去馆藏佳作等,为居民提供丰沛的文化滋养,增强直抵人心的文化自信。

围绕丰富的馆藏和展览,中华艺术宫(上海美术馆)十年来持续探索更多样化的公教新模式,助力更多市民观众发现自然的美、生活的美、心灵的美。未来,中华艺术宫(上海美术馆)将继续以习近平文化思想为指导,以总书记对中国美术馆“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的要求为己任,以“国家重点美术馆”要求为鞭策,继续实施“大美艺术计划”,坚持学术立馆,丰富文化供给,坚定文化自信,以崭新姿态开启下一个新征程。

“上戏现象”背后的坚守

◆ 黄昌勇

10年前,习近平总书记在北京召开文艺工作座谈会,他教导我们:“繁荣文艺创作、推动文艺创新,必须有大批德艺双馨的文艺名家,要把文艺队伍建设摆在更加突出的重要位置,努力造就一批有影响的各领域文艺领军人物,建设一支宏大的文艺人才队伍”。走过近80载春秋的上海戏剧学院承担着培育文艺人才的重任,总书记的嘱托言犹在耳,党的二十届三中全会提出“培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍”的号召,文化强国、文化复兴都需要有一大批优秀的人才来求实现,作为专业艺术院校,我们深感在优秀艺术人才培养上责任重大。

办学近80年,上戏为国家培养出大批优秀文艺人才,近万名毕业生活跃在各大艺术院团、文化机构,经常会出现某一个影视剧组某一个舞台剧主创几乎清一色是上戏毕业生的现象;在不少颁奖晚会上,上戏校友的获奖感言都会感谢母校的培养、感谢当年在校读书时老师的教导;在国家重大文艺活动中,上戏师生发挥领头羊的作用,奥运会、亚运会等形成所谓“上戏军团”的美誉。学校还形成了为少数民族培养文艺人才

的优秀传统,几届西藏班建制制回到西藏,至今西藏话剧团几乎由上戏几届毕业生组成;为内蒙古整建制培养人才,2012年内蒙古表演班的毕业大戏、话剧《国家的孩子》荣膺“五个一工程”奖。在历届全国美展中,上海获得两次油画金奖,第一次是40年前第六届美展,上戏教师戴恒扬获奖;今年刚刚公布的第十四届全国美展奖项中,全部九个金奖中,上戏教师李前教授的油画又是在上海获得殊荣。还有蔡国强等享誉国际的当代艺术家和国内艺坛上活跃的一批艺术家名家。上戏在表演艺术和视觉艺术领域都培养出大批量的优秀艺术人才,这被誉为值得关注的“上戏现象”。

上戏积淀形成的优秀办学传统之一,就是注重艺术实践,注重人才培养的价值导向。作为校长,近年来,我充分发挥自己学术研究的特长,在自己熟悉的领域选题,创作左翼题材和现实题材的话剧《前哨》和《兰考》,我们创作的初衷是在打造优秀作品,同时培养优秀人才,因此我们从一开始组织师生参与创作、同台演出,同学们在价值观的

塑造和戏剧艺术的锤炼都迅速得到提升。《前哨》关注上世纪30年代牺牲于上海龙华的左翼作家联盟五位青年作家。上海虹口是左翼文化的大本营,习近平总书记把虹口视察时,提出虹口是海派文化发祥地、先进文化策源地、文化名人集聚地,这部话剧就聚焦于此“三地”文化,承续上海红色文化血脉和基因。我们让一批批90后00后青年学子参与创作和演出,体会体验那个风雨如磐的时代,几乎与他们

同龄的共和国英烈的人生和抉择,起到意想不到的效果。几年来,《前哨》全国巡演29场,在北京大学百年纪念讲堂,两场演出吸引北大师生1700多人购票前来观看;《前哨》入选纪念西南联大80周年暨全国优秀话剧展演,获得优秀剧目的荣誉。

《兰考》是以新时代兰考脱贫攻坚的伟大历程为书写对象。2014年,在党的第二批教育实践活动中,习近平总书记把兰考作为自己的联系点,在总书记的关心指导下,兰考脱贫攻坚走上了快车道。学校制定等工作,保证大型剧目《兰考》在剧场的成功首演。

总书记在讲话中殷殷嘱托我们:“通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美,弘扬中国精神,凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来”。

扎根祖国大地,从中华民族伟大的历史和现实汲取创作题材,以高质量、专业性的艺术创作培养青年学子,过去现在和未来都是上戏培养优秀艺术人才值得坚持的宝贵传统和经验。

