

当代北京与文艺： 城市精神的艺术呈现

2012 北京文艺论坛

DANGDAIBEIJING YU WENYI
CHENGSHI JINGSHEN DE YISHU CHENGXIAN

2012 Beijing Wenyi Luntan

人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代北京与文艺:城市精神的艺术呈现:2012 北京文艺论坛/北京市文联编.—北京:人民文学出版社,2013

ISBN 978-7-02-010125-2

I. ①当… II. ①北… III. ①文艺评论—中国—当代—文集 IV. ①I206.7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 244580 号

责任编辑 宋 强 李羽壮

责任印制 王景林

出版发行 人民文学出版社

社 址 北京市朝内大街 166 号

邮政编码 100705

网 址 <http://www.rw-cn.com>

印 刷 北京天来印务有限公司

经 销 全国新华书店等

字 数 260 千字

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 8.25 插页 1

版 次 2013 年 11 月北京第 1 版

印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 978-7-02-010125-2

定 价 32.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

目 录

把北京艺术地呈献给世界	黄会林(1)
文化强国重在文化强民	董学文(7)
“集成创新”驱动城市文化转型发展	于 平(11)
不只是展示和索引,更要重在塑造和养成!	
——文艺对当代北京城市精神的重要意义	曾庆瑞(17)
影视形象与北京精神	张 东(26)
略论电视剧中的当代“北京”城市意象	陈友军(32)
“越是民族的,就越是世界的”吗?	金 湘(40)
公共舞蹈的创新机制研究	
——以北京社区舞蹈发展对策为例	张朝霞(43)
打造中国国家美术馆之我见	颜 榴(53)
都市文学将成为世界关注的下一个焦点	徐 坤(68)
以北京精神反观华盛顿公共艺术	邹 文(72)
油画中国学派的构建与北京城市文化的提升	宛少军(80)
由北京牌匾引发的对中小学书法教育的思考	尹 兴(86)
北京电视剧与“北京精神”	
——北京电视剧辉煌三十年巡礼	曾庆瑞 李 瑾(89)

当代北京与舞蹈:城市文化与公共文化交汇的舞动空间

——纽约之行引发的思考 慕 羽(97)

建构人文北京的文化地标 张志忠(111)

探索与创新

——记北京杂技团新编舞台剧《魔幻音乐盒》 李 伟(116)

厚德载物 从善如流

——当代北京文艺应予唱响的主旨 贾德臣(127)

古代文明与现代精神 谢 冕(131)

新文明的崛起与“都市文学”

——中篇小说中的都市众生相 孟繁华(139)

为大地道德的书写贡献中国经验 凸 凹(156)

主体文化的自觉与重建 唐东平(163)

网络文学的文化渊源与

“85—95 独孤一代”的横空出世 邵燕君(173)

从摇滚到民谣:“批判现实”的音乐轨迹 赵 勇(181)

京派电视剧精神特质与现代传承

——评近三十年来京派电视剧的创作 赵 晖(193)

全球化、反全球化与中国民间传统的重述

——以大型国产动画片《哪吒传奇》为例 杨利慧(204)

民俗的定义不应只是遗产性的 刘铁梁(224)

北京曲剧的前途

——从北京市曲剧团近年的新剧目谈起 汪丽娅(227)

以戏剧节培育当代北京的剧场生态 高 音(234)

以曲艺为例:让文化塑造民众的精神气质 田 莉(244)

城市精神及其艺术呈现 索 谦(248)

意义转向与形式转换的探索之路

——林兆华以短篇小说集改编戏剧的实践研究 章 颖(253)

把北京艺术地呈献给世界

黄会林

大家下午好,又一次被张恬代表的北京文联召唤到这里做我们理应做的奉献,谢谢了。

回想起来,2009年12月也是在这个论坛上,我第一次发表了关于“第三极文化”这样一个想法,现在一路走来已经是三个年头了。关于“第三极文化”这个问题也在发酵过程中,所以很感谢北京文联。

我觉得今年讨论的论题很明确而且很集中:“当代北京与文艺:城市精神的艺术呈现”,这个问题指向特别清晰,而它的延伸就是冒号后面,是它的主旨,又有很突出的个性。我在想怎么发言才好,最后考虑今天还是主要做一个实践性的实证发言,因为很多理论陈述,有那么多名家都会有精彩的表述,我就不献丑了。

从2009年后,经北京师范大学党委和校长决定,建立了我所所在的中国文化国际传播研究院。这个研究院成立两年,启动了一年半,主要做的项目有这么几个:

第一,做了三届国际论坛。其中去年那一届,美国前总统吉米·卡特亲自来论坛发言,发表了非常友好的讲话。他说中国是一个伟大的国家,中国的人民很伟大,中美双边关系对两国非常重要,对世界、对和平、对美好生活都非常重要,这是他的原文。

第二,做了两届“Looking Beijing”,即“看北京”,中美青年暑

期 DV 计划。这两届一共完成了十九部作品,第一届是九部,其中有三部获得了三个国际奖项,一项是美国的,两项是英国的。

第三,做了中国电影国际影响力全球数据调研,也做了两届,2011 年进行了第一届,获得了很大的关注;2012 年第二届也已经完成了,即将在核心期刊《现代传播》发表。

第四,出版了三种图书,是“第三极文化”论丛的第一部《中华文明的现代演进》和第二部《从孙中山到乔布斯——中华文明的现代传播》,以及《银皮书:2011 中国电影国际传播年度报告》。

第五,与美国、法国分别举行了战略合作的签约仪式。美国是与“国家地理学会”签约,签约后一起举办了第二届国际论坛。另外和法国电影学院也签了战略合作协议,这个协议签订后,我们开始了中法实用艺术教育项目,现在已经在进行,本月十九日,这个项目录取并培养的年轻人就要第一次登台做汇报演出。

第六,今年 10 月下旬我们到美国洛杉矶,在好莱坞门前,与中美电影节组委会(CAFF)、美国电影学重镇南加州大学(USC)、美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)合作,举办了“中美电影学术论坛”。这个论坛由中国的专家代表团和美国顶尖级的电影学专家进行了深度对话。会议在 USC 召开,UCLA 最重要的权威学者也到会了,大家围绕着“中国镜像与现代性”的题目,进行了热烈的讨论。美国专家们感慨地说,从来还没有中国专家来到我们这里举办论坛,来跟我们讨论中国电影,这开始了第一步。

这些项目之中,最主要的可以和本届论坛相衔接的,是“看北京”。我们本来想做“Looking China”,集中思考中国文化如何有效地进行国际传播的问题,而想到召唤美国年轻电影人来中国,用他们独特的眼睛看中国,拍成短片,然后带到美国去展映。这样一个设想得到了各方面的支持,2011 年开始启动,称之为“Looking China 之一 Looking Beijing”。九位来自美国的青年电影人都是没有到过中国的,他们来到中国后表示很大的惊诧。他们看到

T3 航站楼后惊异地说：“中国怎么会有这么好的航站楼?!”这说明了中美之间的文化误会、误解、隔膜还是相当深的。他们来到后,我们提供了一切条件,请他们进行独立的而且不作任何限制的拍摄。他们自己也说,要拍自己眼中的北京,要用独特的视角拍出不一样的北京。我们又给每一位配了一名中国学电影的学生作为助手,组成九个创作小组进行拍摄和制作,最后完成了九部短片(每部 10 分钟左右),先在北京的百老汇电影中心进行展映,然后带回美国,在美国进行了展映。其中一部作品得到了美国罗德岛电影节的短片纪录片一等奖,还有两部得到了英国“普洛派乐卫视”的一等奖和三等奖。

举例说明一下。他们的一部片子叫《北京》,意在用镜头捕捉生活中的细节,以散文化的方式展现北京城从早到晚不同地点、不同人群的生活状态,体现传统与现代元素的交织。它获得了美国的一等奖。另一部片子《圆》,作者是一个半职业的舞蹈演员,她计划在作品中记录自己在北京的经历,同时跟踪拍摄一名中国的舞蹈演员,用两人穿插的讲述及肢体语言的记录,去发现舞蹈中能展现中国文化的东西,它获得了英国的一等奖。还有一部片子叫《骑行者》,从一个骑自行车人的视角,串联起北京城文化代表性的地点,视觉化地展现其中富有特色的文化元素,它获得了英国三等奖。此外,还有一部《侠》,是要寻找现代城市生活中传统功夫的元素。从寺院里的僧人,到身体残障的习武者,他们想看看中国功夫和西方世界想像的有何不同,是一招一式还是一种智慧和精神?最后得出的结论是:功夫原来是一种精神,是一种侠义的精神,他们说“侠”就是一个大的人庇护两个小的人,就是强者要保护弱者,要行侠仗义,他们有了这样一种对中国传统文化的认识,而且认为这里有减少暴力的哲学存在。还有一部片子叫《轻推家门》,记录了一个北京家庭里一对老人和孙女的日常生活,他们要寻找繁华背后的宁静,在这个院子里生活了两天,老头

老太太一句英文都不会,但双方居然能沟通了。

这些年轻人临走时留下了他们最突出的观感,觉得这个活动是意义深远的,有人说独一无二,有人说大开眼界,还有人说是神奇的等等,可以说,对这样一个“看北京”的节目,他们做了很好的阐释。

2012年8月份,我们又组织了一期,已经完成了,这次有两个大学,除了波士顿大学,还有卡特总统的母校埃莫瑞大学坚持要来。最后的作品有10部,有《水墨》(探索了中国传统国画工艺及其背后的哲学),《聆听北京》(从远古的乐器到现代的歌声,短片以散文化的方式展现北京美丽的声音),《大隐之美——北京》(与世界上其他伟大的城市一样,北京充满了令人喜爱的文化和历史名胜,只有勇敢的探索者才会撩开城市的面纱,迈过寻常的道路,更深地感受这个城市、这群人),《一瓶识京华》(跟踪北京某品牌瓶装水,展示其对都市生活的影响,分享不同人群与瓶装水的相互关系)等等。其中有一个比较特别的情况,到北京来的十位年轻人里面有一位孕妇,怀有六个月的身孕,她坚持要来,我们很紧张,她却很不紧张。来后要在北京寻找太极拳对她的意义和价值,片名为《至上本源力》。各类这样的作品,都给我们留下了很好的印象。而他们离去时留下的感言也颇让人回味:

“鼓舞人心”,“北京正在经历的变化让我很受鼓舞,这里正在变成一个国际大都市”。

“新鲜”,这些都是新鲜的,就像一个挑战一样诱惑着你往前走。收获非常大。

“非凡的”。这是一场非凡的体验。

“奇妙的”。这里的一切都是那么神奇和有冲击力的。是“改变一生”的经历,很重要是周围能有一帮人,他们希望看到你成功并且会支持你。我在这里都感受到了。

是一种“超现实体验”吧。好像有些东西你看上去很遥远,这几天经历的这些几乎像在做梦。但它又非常真实。

“出乎意料”,要是回到几周前,我完全无法想象,自己在北京拍短片会是什么感受。现在这不仅发生了,而且还是段美好的回忆。

用一个词来形容这次活动应该就是“活力”,整个过程非常刺激,可能有些“慌乱”吧,因为我们的时间很有限,每天的一切都进行的很快,一口气也不能松。

“令人振奋”,因为你面对一个完整崭新的环境,这种挑战令人兴奋。

“美味”,麻婆豆腐,很好吃,还有很多街头小吃。

.....

通过这样一个活动,我们也有很多的体会,看到了中美文化交流的前景,而且能感受到在国际视野当中,不同的题材都可以进行深入挖掘,可以体现这些年轻人思考深度和广度,可以作为中美文化交流的一个很有效果的做法。

最后再报告一下,我们现在正在筹划本月 20 日召开本年度的国际论坛,主题是“世界文化格局与中国文化机遇”。这次论坛不仅限于影视,而是要扩大到文化的各个方面,邀请了美国、法国和中国台湾、香港地区各方面的学者专家前来,从文化、外交、传播学、心理学、国际关系、艺术交流等各自研究领域进行深度探讨。

谢谢!

黄会林

北京师范大学资深教授,中国文化国际传播研究院院长。中国高校首位电影学博士生导师。北京大学等校兼职

教授。多年致力于中国民族化影视理论研究。近年提出“第三极文化”构想,并从事中国文化国际传播的学术研究与实践活动。发表著作、文章约 550 万字,合作创作约 300 万字,编集或主编出版 1260 余万字,共约 2110 万字。

1992 年,国务院“为表彰对发展高等教育事业做出的突出贡献”颁发政府特殊津贴。获得多项国家、省市奖励。1993 年主持创办“北京大学生电影节”,已连续举办 19 届,获得全国电影界、教育界、文化界强烈反响。担任国家教育部艺术教育委员会常务委员、中国高教学会影视教育专业委员会会长、中国话剧历史及理论研究会副会长、北京文艺评论家协会副主席等。多次担任中宣部“五个一工程”奖、政府“华表奖”、“金鸡奖”、“飞天奖”、“百合奖”等多种国家级重要影视奖项评委。

文化强国重在文化强民

董学文

“城市精神的艺术呈现”，这个题目很好。我对这个问题应该说没有多少研究，对北京文艺的整个状况的了解也若明若暗。这里，我简单地谈一点自己学习体会和感受。

大家知道，十八大对文化建设是非常重视的，特别是对国家文化“软实力”的提升，提出了很多非常好的要求和构想，其主要的就是希望文化发挥引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。这样，就把社会主义文化强国的根据、目的、要求和功能都揭示出来了。换一个角度看，也可以说它告诉我们文化是强国的一个必要条件，因为它关涉到民族的创造活力，关涉到民族的整体素质，关涉到兴国之魂魄与发展之方向。十八大报告把文化在建设小康社会中的地位提到了新的高度。

我们首都北京提出了建设“中国特色世界城市”的口号，这是一个宏大的整体性的战略部署。毫无疑问，这当中实现符合现代发展要求、充分体现世界城市人文追求的功能，是其核心的根本的目标之一。而在这种人文追求当中，努力保持北京元素的长久活力，努力开掘北京元素的更大生存空间，则是实现其目标的一个安身立命的基础。同样显而易见的是，在这种人文追求中，文学和艺术发挥着极为重要的、不可替代的效力和功能。这一点，我们从别的世界级城市以及其他兄弟城市的发展历程和现实状

况中,也可以得到很好的证明。

所以,我认为在学习贯彻党的十八大精神的时候,要特别注意进一步关注北京发展更为深层的人文内涵,进一步弘扬北京人文底蕴丰厚的宝贵传统,进一步拓宽北京文化生活的幅度、渠道和空间,进一步展示北京文化和文学艺术特有的韵味和魅力,进一步提升北京人的文化生活的质量和文化品位,进一步增强北京文化在全国乃至世界的整体实力和竞争实力。也就是说,北京的文化建设和文艺建设要有大手笔、大研发、大品牌、大出口,让北京多元包容风格的文化和文艺,不仅成为北京的一张漂亮的名片,而且也要成为北京建成小康社会、人民文化权益得到切实保障、人民的文化享受愿望得以实现的实际标志和强大动力。我想,这是贯彻以人为本、增强文化软实力、解放和发展文化生产力的一个必然的要求。

在这个问题上,我同意这样的看法,即文化强国重在文化强民。包括文艺在内的文化是改善民生的重要组成部分,是人民生活幸福指数的重要衡量尺度。反过来讲,民众的文化素质、文化性格和文明程度,又是对国家强盛、民族生存和发展进步的至关重要的元素。眼下文化强国、强省、强市,通过文化建设提高公民素质,确立社会基本道德规范,塑造更加生动活泼、昂扬向上的国民精神,增强国家民族的凝聚力,已经成为党和政府治国理政的一条重要经验。我们北京本来就是千年文化古都,又是新中国的政治文化中心,有着得天独厚的区位优势 and 客观条件,因此,北京成为全国文化强省强市强民的榜样,成为文化建设的“首善之区”,走在全国文化建设的前列,这是势在必行、理所当然的事情。

为此,北京市文艺界和文化界的确要在十八大精神的鼓舞下,切实做到使命自觉、目标自信、差距自省、奋斗自强,毫不懈怠地努力奋斗。客观地说,我们北京市距离建成文化强市的要求,

距离把“爱国、创新、包容、厚德”的城市精神更好地艺术呈现出来,还是有相当的差距的。我们既要脚踏实地的真抓实干,又要有大抱负、大志向、大眼界、大目标,向世界一流的目标迈进,决不能辜负全国乃至世界人民对北京的期望。

我们到国外,有个感受特别深,一些国外的朋友,特别是欧美的朋友,如果他到中国来,第一个愿望还是要到北京看看。这是毫无疑问的,因为北京的文化魅力,是别的任何城市所无法替代的。但我们也确乎感到,在“城市精神的艺术呈现”方面,在其他一些方面,确实还存在不小的差距。譬如,你到了巴黎,就会被整个巴黎的艺术建筑、文化底蕴,那种大量的、成百上千的那类艺术馆、美术馆、画廊所吸引。而且你到了巴黎,好像不由自主地就会吸引你去这样做。那我们北京是不是已经达到了这样的程度呢?到了北京后,是不是北京的人文、艺术、建筑等就肯定成为国人和外国人不可或缺的甚至最主要的一种文化营养了呢?显然我们还有不少方面做得是不够的。我们要清醒地看到这个距离,并努力地追赶上去。

我们要根据中央和北京市委市政府的部署,在总结过去经验的基础上,把文化艺术工作的主要思路转移到认清当前面临的问题和挑战以及如何具体加以解决上面来。我认为北京市公益性文化事业的投入长期以来还是不够充足的;文化产业的规模及闯荡市场的实力还是有所欠缺的;文学艺术创作方面的特色和分量还是不很突出的;尤其是“城市精神的艺术呈现”的方法和措施还不是很多样。我们要有危机感和危机意识,要有拼搏和赶超的精神。这是我阅读十八大报告以后包括自己平时思考认识的一个很值得深思的问题。

我们北京的文艺事业同样要以科学发展观为引领,牢固树立科学发展的理念,继续向前推进文艺的科学发展方式,真正做到向提升质量集中,向张扬特色集中,向文化强民集中,向“首善之

区”集中。这样,我们北京的文学艺术就会开创新的局面,就会成为世界一流文化大都会创造更为有利的条件。

董学文

1945年生,中共党员,北京大学中文系教授,博士生导师,北京大学校务委员,《北京大学学报》编委,主要研究文艺理论、美学及文艺理论史和美学史。1990年获“国家级有突出贡献中青年专家”称号,1990年起享受国务院政府特殊津贴,1992年获“全国普通高校优秀思想政治工作者”称号,1994年获“北大优秀中青年学者”称号。系全国哲学社会科学文学学科规划评审组成员,中国作家协会理论批评委员会委员,教育部社科发展研究中心兼职研究员,中央实施马克思主义理论研究和建设工程《文学理论》课题组成员、教育部“马克思主义理论研究和建设工程”重点教材编写组首席专家,全国马列文艺论著研究会副会长,中国社会主义文艺学会副会长,中国毛泽东诗词研究会常务副会长,全国毛泽东文艺思想研究会副会长,中国红色文化研究会副会长,北京市文艺学会理事,山东大学文艺美学中心学术委员,吉林大学文艺理论研究中心副主任,《文艺理论与批评》杂志顾问,《高校理论战线》杂志编委,《学术界》、《文艺理论》复印资料、《中南大学学报》、《内蒙古师大学报》学术委员等。担任河南大学、内蒙古师范大学、新疆石河子大学、聊城大学等校兼职教授。有专著、译著、编著三十多部,论文三百多篇。

“集成创新”驱动城市文化转型发展

于 平

在人类发展史上,城市是迥异于乡村的一种社会形态。在以农为本的国度,城市更可视作乡村社会的集聚、扩张、建构和提升。相对于乡村社会而言,城市有着更为庞大的人口流动和更为复杂的人际关系,也因此生成着更为复杂的社会结构和更为包容的人文精神。城市精神就其本质而言,就是流动中的融通,就是包容中的凝聚。

城市当然也有着更为复杂的社会功能。不过从总体而言,古代城市的功能主要是“城”,是护卫居民的安全;现代城市的功能主要是“市”,是交易居民的需求。在此基础上,古代城市往往又成为据守一方热土的要塞,“守望”从一种安全需求出发内聚为一种精神操守;现代城市则往往成为呼唤八面来风的通衢,“交流”从一种物质流动行为升华为一种精神沟通。城市从相对的“封闭”走向全然的“开放”,本身是其功能的时代驱使和观念转型使然。

城市,在任何时代都是起一种主导作用、向导作用和领导作用的社会形态。之所以能主导、向导和领导,在于它的诉求汇聚和价值凝聚过程。事实上,一个城市的精神品质,不管是在城市间的比较中呈现出何种地域特征,但它事实上都在相当广阔的时空维度上实现着诉求和价值的“民主集中”。因此,一个城市的物

流主导作用、精神向导作用和行政领导作用发挥得如何,往往又成为人们评价城市“著名”与否、“博大”与否的重要参数。正是在这个意义上,农耕文明土壤上孕育的城市与工业文明过程中诞生的城市有了本质的区别——前者多注重“城”的守望而后者多注重“市”的交流;即便都从“市”的层面上来观照,前者趋近于农贸市场“集市式”的实物交易,后者则在“都市化”的商贸经济中发展出集约交易甚至是虚拟交易。

一个国家的现代化进程,其实就是农耕文明基础上的工业化及其推动下的都市化进程,当代都市化进程更由于互联网技术而经历着信息化“暴风骤雨”般的洗礼。指明这一点,是说明城市文化不仅与乡村文化有着本质的差异,处于不同历史发展阶段的都市文化之间也有着巨大的鸿沟。也就是说,城市文化之间的差异性,不排除有地域环境、族群赓续的根本性影响;但城市发展中越来越起主导作用的交流、汇聚、融通功能,使得其差异性成为时代发展梯级上的差异。当然,文化本身的差异只是“差异”而无“高下”之分。需要指出的是:“各美其美、美人之美、美美与共”不只一种文化生存的现实,也是在都市化进程中不断养成并继续生成的文化精神。

数十年前,我曾经读到过一篇至今难以释怀的一篇文章,说是“看十年的中国看深圳,看百年的中国看上海,看千年的中国看北京……”看五千年的中国呢?文章说要去看“关中”,大约就是今西安古长安了。这篇文章引发我思考两个问题:一是我们何以选择城市精神来代表中国文化的变迁?二是我们对“关中”、北京、上海、深圳的“看”中看到了怎样的变迁?对第一个问题的回答是简明的,也就是“城市精神”之所以能代表一定时期的“中国文化”,一是它是那一时期人生诉求和人文价值最具广度的“民主集中”,二是它的“民主集中”体现出最具时代高度的精神品质。而对第二个问题的回答呢,似乎还会带来新的思索。