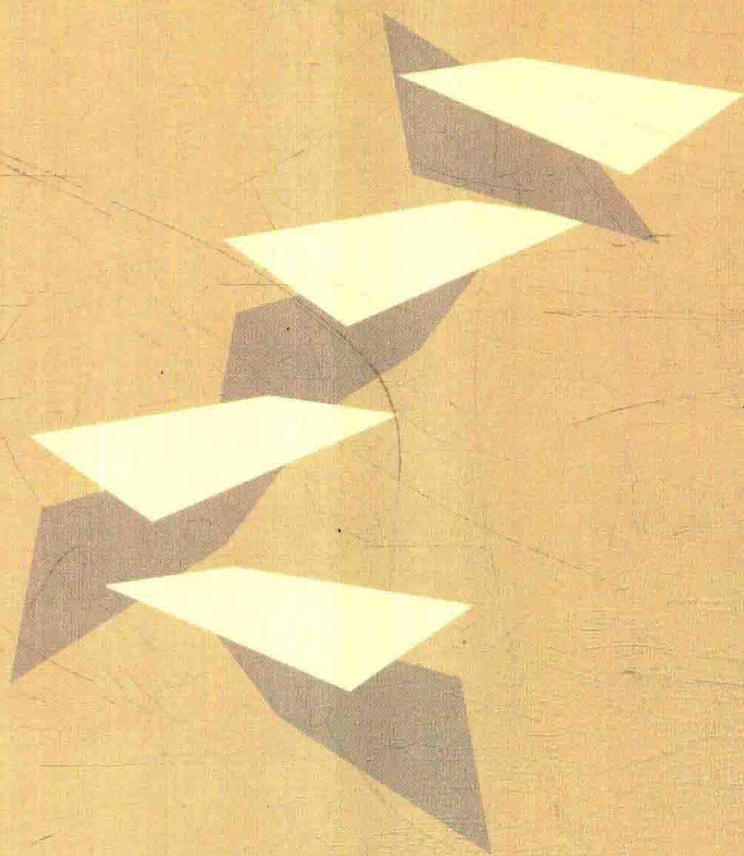

2018 年度 中国艺术发展研究报告

2018

Research Reports on the
Development of Chinese Arts

中国艺术研究院 主编

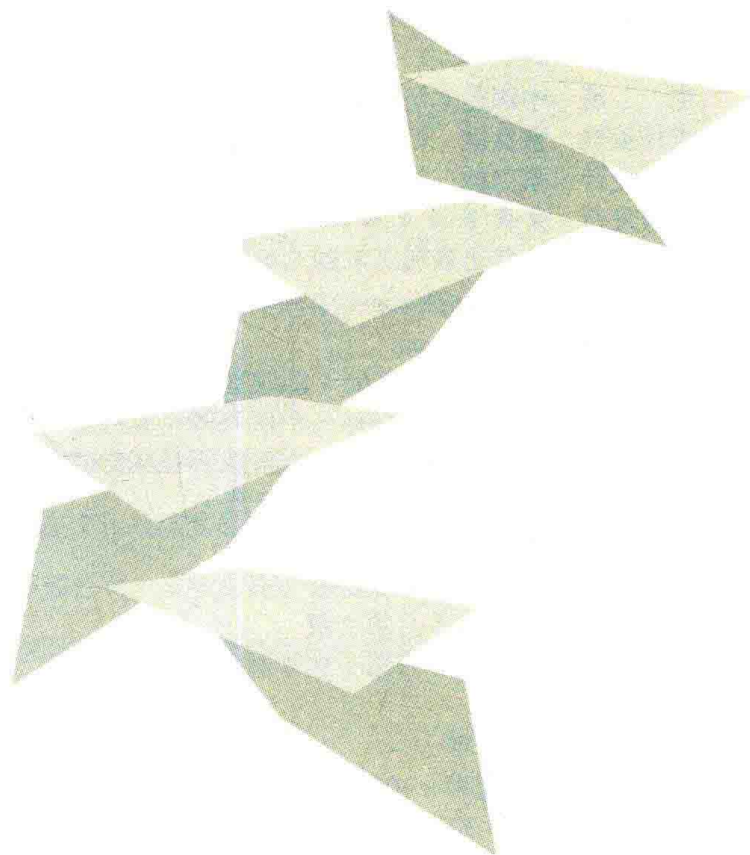
文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

2018

Research Reports on the
Development of Chinese Arts

中国艺术研究院 主编

2018 年度 中国艺术发展研究报告

图书在版编目 (CIP) 数据

2018年度中国艺术发展研究报告 / 中国艺术研究院

主编. —北京: 文化艺术出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5039-6527-2

I. ①2… II. ①中… III. ①艺术事业 - 研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第050962号

2018年度中国艺术发展研究报告

主 编 中国艺术研究院

责任编辑 董良敏 韩路民

书籍设计 蔡立国 赵 矗

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2019年5月第1版

印 次 2019年5月第1次印刷

印 张 29.75

字 数 530千字

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

书 号 ISBN 978-7-5039-6527-2

定 价 98.00元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

导 言

2018年是改革开放40周年，也是全面贯彻十九大精神的开局之年，实施国家“十三五”规划承上启下的关键一年。十三届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》，把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，进一步明确了新时代国家发展的根本任务、奋斗目标、战略步骤，为中国特色社会主义文化建设提供了强大的理论指导和根本遵循。中国文化艺术工作者肩负起新的文化使命，承担了文艺事业发展的新任务、新要求、新目标，努力铸就中华文化艺术的新辉煌。

作为国家级综合性艺术科研机构，中国艺术研究院切实履行为国家文化艺术发展提供学术支撑的职责，自2018年起持续推出年度《中国艺术发展研究报告》，对我国艺术发展的年度状况进行系统的调查研究和分析评估，努力为广大文艺工作者开辟艺术创作与研究新境界提供现实参考。《2018年度中国艺术发展研究报告》旨在客观呈现我国文化艺术发展新作为与新成就的同时，归纳艺术发展的规律与经验，探查其中的问题和不足，并就此提出对策与建议，积极为我国文化艺术管理献策建言。现将要点综述如下。

一、现象与热点：开辟新境界

2018年，在党和国家的高度重视和坚强领导下，我国文化艺术建设成效显著，成果突出，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，开辟了社会主义文艺创作与学术发展新境界。

1. 国家政策为文艺繁荣保驾护航

为全面贯彻党的十九大精神，认真落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文

艺的意见》，国务院及有关部门出台了一系列相关政策与文件，有效推动了精品艺术创作，促进了优秀文化传承，加强了乡村文化建设，推进了文化与旅游的融合发展。

《文化部办公厅关于开展2018年度剧本扶持工程申报工作的通知》《文化和旅游部办公厅关于开展2018年度戏曲剧本孵化计划项目申报工作的通知》从剧作这一创作源头抓起，推动体现中国精神和时代风格的舞台艺术创作。在国家政策鼓励下，以中国梦为主题、弘扬社会主义核心价值观的舞台剧剧本创作不断涌现，数十部优秀戏曲及话剧原创剧作脱颖而出，并在扶持下完成创排，其中《生死契约》《一号机密》等剧目已成功上演，反响热烈。

为鼓励国产纪录片精品创作，加快推动纪录片产业发展，继续开展优秀国产纪录片推荐播映工作，《国家新闻出版广电总局关于做好2018年优秀国产纪录片推荐播映工作的通知》的发布使展示中国革命和建设的艰苦历程、讴歌爱国主义精神和时代精神的纪录片创作得到有效加强。例如，《西南联大》用珍贵翔实的影像资料回顾了战争岁月，展现中国知识分子以浩然正气守护中国文脉的事迹与风骨，赢得广泛好评；《中关村——变革的力量》真实呈现了几代中关村人的创业史，展现了中国硅谷乃至中国互联网业的崛起之路，引起观众热议。

为深入推进优秀传统文化艺术的传承与发展，根据教育部发布的《教育部关于开展中华优秀传统文化传承基地建设的通知》，北京大学昆曲传承基地等55个中华优秀传统文化传承基地申报成功，促进了文化艺术传承全方位融入高校教育。在教育部、国家语委联合发布的《中华经典诵读工程实施方案》支持下，“2018年中华经典诵读比赛”等全国性大型活动广泛展开，《中国诗词大会》等语言文化类电视节目推陈出新，极大激发了社会大众尤其是学校师生参与诵读活动的热情，使广大参与者在诵读过程中感受中华经典的魅力，潜移默化地接受中华民族传统文化的熏陶和影响。

为落实十九大报告提出的实施乡村振兴战略的重大决策，《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》出台，明确提出“繁荣兴盛农村文化，焕发乡风文明新气象”。《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》就“繁荣发展农村文化”进一步部署了“农耕文化保护传承”“戏曲进乡村”“贫困地区村综合文化服务中心建设”“中国民间文化艺术之乡”等一系列重大工程。这些政策及工程项目的启动和实

施推动着全国各院团将优秀艺术创作带上乡村舞台，使乡村人民切实有效地体验与享受文化艺术成果，推动了乡村公共文化设施及服务体系建设。

2018年，国家旅游局与文化部合并，组建了文化和旅游部，明确了“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，推动了文化与旅游的融合发展，促使全国各地文化艺术体验旅游升温。其中，一年一度的上海旅游节推出了“阅读上海”“红色旅游”“艺术团体展演”等活动单元，使广大市民和游客在领略上海建筑风情的同时感知和体验开放而多元的海派文化艺术。

2. 以精品力作提振改革开放信心

2018年，文化艺术界以纪念改革开放40周年为契机，通过丰富多彩的艺术形式回顾了中国人民解放思想、走中国特色社会主义道路的伟大进程，反映了40年来中国政治、经济、文化上取得的辉煌成就，提振了全国人民深化改革、扩大开放的信心。

为庆祝改革开放40周年，全国各地纷纷举办主题性展览，各种别具匠心的策展设计和珍贵展品深受观众喜爱，引发观展热潮。例如，在中国国家博物馆举行的“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”，通过一幅幅老照片、一张张票券证书、一件件生活“老物件”使观众重温了改革开放以来中国每座城市、每个乡村乃至每个家庭日新月异的变化，感受了中国人民自立自强的民族品格。“东方风来满眼春——中国美术馆典藏精品展(1978—2018)”以新时期以来的百件美术精品多角度展现了当代中国社会文化建设的探索历程和成就，使观众体味了求真务实、自强不息、与时俱进的改革开放精神。

在众多献礼之作中，不少艺术创作通过塑造典型人物形象，展现改革开放进程中中国社会和人民经历的种种困境与机遇，激发深层思考，博得广泛关注。例如，电视剧《大江大河》通过三个主人公逐梦的命运轨迹，映射出改革开放中国有经济、集体经济和个体经济的变迁与发展，反映了冲破陈腐观念羁绊、破除过时体制束缚的困难与艰辛，引发观众的强烈共鸣。原创歌剧《命运》演绎了鲁镇绣娘打破原有生活模式，自主创业并走向国际的奋斗历程，歌颂了改革开放中弄潮儿顽强不屈、敢为人先的豪迈气魄。

广大文艺工作者还以多种艺术形式塑造各行各业的时代楷模，颂扬爱岗敬业、无私奉献精神，使观众了解改革开放各项事业背后鲜为人知的英模故事。话剧《追

梦云天》不仅呈现了中国民用大型飞机的艰苦研制历程，反映了中国民航制造业的兴衰起伏，还表现了不同年代、不同岗位上老中青三代杰出典范的家国情怀。舞剧《雪域天路》用肢体语言精彩演绎了三代铁路人在青藏铁路勘测、建设和开通运营过程中拼搏奋斗、力排万难的感人故事，体现了挑战极限、勇创一流的青藏铁路精神。

3. 对现实题材进行多元纵深开掘

2018年，广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，努力纵深开掘贴近大众生活的现实题材，创作紧扣时代脉搏、如实观照当代人们物质与精神现实的优秀作品，引起广泛而热烈的反响。

其中，一些切中时代痛点、深度挖掘人性的现实题材创作真诚地为人民心愿代言，弘扬人性的善与美，产生了强大的艺术感染力和社会影响力。例如，“现象级”电影《我不是药神》针对药价虚高给百姓带来的求医难问题，通过主人公从违法代购药品逐利到牺牲自身救助癌症病患的蜕变故事，不但鞭挞拜金主义价值观，彰显人性光辉，传递生命温暖，而且真实反映了我国医疗体制改革过程中经历的曲折与困难，把关乎百姓切身利益的医保问题推至台前。该片引发的舆论效应使有关部门加快落实抗癌药降价保供等相关措施，真正实现了现实题材创作反思现实、促进制度变革的社会意义与价值。

在主旋律创作中，一些现实题材作品通过形式创新赢得了市场与口碑。例如，电视剧《最美的青春》突出青春剧元素，以生气勃勃、个性十足的人物塑造和写实主义手法，生动呈现了20世纪60年代的大学生在塞罕坝变荒漠为绿洲的奋斗史。该剧不仅赢得高收视率及破4亿人次的网阅量，而且青年观众占比过半，打破了主旋律电视剧难以获得年轻观众喜爱的尴尬状况。在戏曲领域，以敦煌学学者樊锦诗为原型的沪剧《敦煌女儿》采用时空交错的叙事手法，通过简洁而有意味的舞台布景，营造了虚实相生的意境空间，让观众对传统沪剧艺术有了全新体验。

4. 命运共同体意识促进文化认同

十九大报告提出，构建人类命运共同体是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。基于人类命运共同体意识创作的优秀文化艺术作品可以有效增进世界各国之间的文化认知与认同，使不同文明体共同放眼未来，形成和平共处的新型国际关系范式。

2018年,我国文艺工作者通过举办国际展览、展演等形式将展现中华文化精髓、彰显中华美学精神的优秀艺术作品分享给世界人民,借此增进国外民众对中国的了解,传递构建人类命运共同体的美好愿景。在美术领域,“中国美术世界行”项目之“艺术与和平——中国当代美术作品展”于欧洲四国巡展,以国画、油画、版画、雕塑等形式展现中国人民“以和为贵”的价值观及对和平、和谐生活的向往与追求。在舞蹈领域,中国艺术“梦之队”携《丝路花雨》《我的梦》《国色·十二生肖》三部经典舞剧,先后在大洋洲、北美洲和南美洲6个国家、12个城市进行巡演,以极具民族特色的舞姿和意境向世界人民展现中华民族的悠久历史和中华文化的无穷魅力。

“一带一路”建设是构建人类命运共同体的伟大实践,广泛开展的“一带一路”主题性文化艺术交流促进了中国与“一带一路”沿线国家之间的合作互鉴,沟通民心,连接民意。6月19日,“丝绸之路国际美术馆联盟”在中国美术馆成立,“一带一路”沿线18个国家和地区的国家美术馆和重点美术机构加入了该联盟,共同致力于更深、更广的国际美术交流与合作,实现各国民众的相互理解、尊重和信任。我国美术界相继举办的“合作·共赢——‘一带一路’国际版画邀请展”“无问西东:从丝绸之路到文艺复兴”等大型展览,在展现各国丰富的人文、历史和自然风貌的同时,反映了不同文明之间对话、交融与共同发展的历程。音乐领域,主题为“丝路相连·心路相通·乐路相融”的首届“丝绸之路音乐节”,以及“丝绸之路”“意象丝路·龟兹盛歌”民族管弦乐原创作品音乐会等活动推出众多丝路主题音乐创作,增进了丝路沿线国家之间音乐领域的互学共鉴。

5. 跨界融合成为艺术创新新引擎

近年来,很多文化艺术领域突破原有边界,融合趋势渐增,各艺术领域内部的不同风格类型创作也交相杂糅,生发出诸多新的子类型。随着艺术创作经验的不断积累及创新路径的逐步增多,跨界融合已成为艺术创新发展的重要引擎。

在舞台创作领域,“跨界融合”极大地促进了艺术表现形式的创新。例如,交响民族器乐剧《笛韵天籁》,将笛子演奏与其他民族音乐、交响乐、合唱及电子音乐等形式相交融,诗情地展现了笛子的历史演变,并借助数字技术营造了情景交融的意境之美。在中国吹打乐剧场上演的《大笛绞》,融合唢呐、笙、打击乐演奏形式,利用影像技术手段,再现了民间吹打乐的传统样态与生存空间。此外,《丝路

追梦》《蝶恋传奇》等加入多种民族器乐演奏的交响乐作品，为中国民族音乐融入现代艺术潮流、走向国际舞台做出了积极探索。

不同领域、不同艺术门类之间的跨界融合则有效开掘了艺术创作的多元化创新潜力。“2018·跨界艺术项目展演国际工作坊”活动中，集戏剧表演、音乐、舞蹈、新媒体、冰酒设计等多种艺术形式于一体的综合项目《最近最远》在李津单幅同名绘画作品基础上进行了极大丰富与升华，动态展现了时尚潮流与传统文化、西方文明与东方文明的碰撞，引发了观众对现代人精神境遇的思考。

6. 新技术拓展艺术未来发展空间

日新月异的科技发展对艺术创作与传播产生了深远影响，并通过提供崭新的表现手段，大大激发艺术创作活力。其中，数字技术和人工智能（Artificial Intelligence，缩写为AI）等现代高新科技手段越来越广泛地融入艺术创作与生产之中，给艺术活动带来更多的新素材、新观念、新形式，为艺术表现和传播提供了更加广阔的发展空间。

数字技术在建筑设计、建造等方面已经有了具体而细致的应用。例如，袁烽设计的四川竹里乡村建设项目，将数字化参数设计与当地木构工艺紧密结合，实现了预制工业化建筑构造与传统营造技艺的融合，展示出现代建筑技术在灾后重建及普通居民建筑中发挥的重要作用，入选“第16届威尼斯国际建筑双年展”。

在电视领域，弹幕作为技术革新下的新兴视频模式，实现了在视频播放的同时以字幕形式发布即时评论的功能，为观众创造了一种新的欣赏与交流模式，使他们得以通过弹幕进行跨时空互动，成为年轻人喜爱的追剧方式。新型网台融合则改变了传统的“先台播后网播”的单向度形式，产生了网生内容反哺卫视的现象，引发网台双播价值最大化效应。例如，优酷出品的纪录片《了不起的匠人》在网播后，其精编版由央视科教频道（CCTV-10）再次播出，取得良好收视效果，成为网生纪录片反向电视台输出内容的先例。

人工智能影响人类生活与文明的步伐也逐渐加快，关注度不断提升。2018年，百度与国家文物局共同启动了“AI博物馆计划”，致力于利用人工智能技术构建传播中华文化和艺术的网络数字矩阵，推动“互联网+中华文明”建设。

7. 参与式体验催生艺术审美新形式

高新技术不仅极大拓展了艺术表现空间，而且生发出艺术审美体验新方式。目

前，互动式、参与式审美活动在技术的支持下越来越多地走进人们生活中，全面革新了单向度、被动式的艺术接受方式，催生出新的审美需求，形成新的艺术创作形式。

伴随VR技术的发展与成熟，以人机交互观影体验方式为特征的虚拟现实电影成为电影艺术的新类型。2018年，北京国际电影节推出了VR单元，展映了来自英美等多个国家和地区的VR作品，使观众以参与者的身份经历了一场沉浸式的感官之旅。“2018中国·南昌世界VR大会分论坛：VR+动漫：新时代 新技术 新动漫”“2018VR/AR影视娱乐展”等活动，立足虚拟现实技术前沿，在充分展示虚拟现实技术的应用场景的同时，探索了虚拟现实技术作用于生活与艺术的可能性路径。

VR、AR、沉浸式新媒体等在文化演艺、博物馆体验、网络领域的广泛应用引发了观众的极大兴趣与体验热潮。例如，“第三届生活榜发布会暨首届生活方式体验展”以描绘中国古代名士精致生活的百科全书《长物志》作为蓝本，借助科技手段建构了一个中国古典生活空间，使观众由选择十二类生活物品，进入五个不同的雅趣空间，互动式体验古代文人的艺术化生活方式。“海上丝绸之路及边疆万里数字文化长廊”展览活动，借助AR与VR新技术打造了文物数字展墙与数字非遗体验空间等单元，用情境化、可视化的数字形态立体地向观众展示了文化遗产，讲述了“海上丝绸之路”文化故事，受到观众欢迎与好评。

8. 加强本土理论体系建设成为共识

中国特色艺术事业的繁荣发展需要中国特色艺术理论提供强大的学术支持。为此，我国文化艺术理论工作者自觉承担历史使命，努力从厚积的中华文化中开掘新的理论视角，依托中华民族的思维模式和解读习惯，做出基于民族立场和本土视域的理论阐释，构建中国特色的艺术理论体系。

在马克思主义文艺理论方面，“当代形态”与“当代化”引起热议，学者就如何在当代语境中开掘马克思主义的理论能量，发展当代中国的马克思主义文艺理论进行了深入研究与探索，着力挖掘马克思主义经典著作中活的精神与方法，并借此阐释分析中国现状，与时俱进地更新文艺理论体系，引导文艺健康发展。在文化研究领域，学者们通过梳理国学兴起与发展的脉络，对儒家经典进行再思考，呼吁在中西比较视野中建构“中国古典学”，努力提炼与展示优秀传统文化的精髓及其中具有当代价值、世界意义的内容。

在各艺术学科领域，构建本土理论体系已成为共识和自觉实践。学者纷纷开展以“构建中国学派”为宗旨的学术研究与研讨活动，发掘中国传统文化中的艺术理论资源，剖析中国传统艺术中的文化基因，并在此基础上结合中国艺术发展实践，探索学理化、规范化、特色化的学科发展路径，为构建中国特色艺术理论体系提供全面的理论支撑。

二、问题与困难：面临新挑战

党的十九大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国文艺事业取得长足进步和显著成就，各个艺术领域都呈现了百花齐放、生机勃勃的繁荣景象。毋庸讳言，在当前艺术领域的创作实践、学术研究、大众审美、民间传承及院团管理等领域仍然存在一些无法回避的问题与困难，我国广大文艺工作者需清醒认识并客观面对相关症结与疑难，有针对性地加以破解和矫正。其中，主要问题如下。

1. 以西方理论“解读”本土艺术实践

中西方文化在思维方式、价值取向、行为规范等方面存在差异，致使中西艺术理论体系建设各具特色。中国传统文化历来重视感性认知和直觉感悟，习惯于形象、整体的思维方式，创造了诗词歌赋、琴棋书画等丰富多彩的文学艺术形式及基于实践体验的艺术理论成果。西方文化则强调科学理性和实证精神，注重抽象思维和逻辑推理，在构建系统化、规范化、标准化的研究模式和理论体系方面更具优势。因此，西方较早形成相对成熟的自然科学和人文社科理论，并往往运用既有的理论框架、概念体系和研究方法对艺术实践进行分析和阐释。相比较而言，我国本土艺术理论欠缺严谨细致的逻辑推演和分析归纳，缺乏系统规范的理论构建，在面对纷繁复杂的文艺现象时，某些艺术研究领域依然存在过多套用西方理论体系、概念术语和研究视角的现象，盲目运用西方艺术理论分析、阐释和解读中国的文化艺术实践，以致脱离中华传统文化脉络，剥离中国文明历史情境，不但使我国文艺理论界在国际文化艺术的学术交流中“失语”和“失声”，而且因中国传统文化艺术得不到具有民族立场和本土视域的理论阐释而遭“误读”和“错读”。例如，借用西方视觉艺术与造型艺术理论解析中国书法中的“颜筋柳骨”、生套西方结构理论

诠释中国画作品中的“留白”、照搬西方音乐理论阐释中国传统音乐中的“琴韵”和传统戏曲中的“唱腔”等现象，都不仅无法准确呈现中国文化独有的审美特质、意境表达和精神追求，更不利于中国特色艺术理论体系的建构和本土文艺创作实践的发展。

2. 网络乱象助长文化的快餐式消费

当前，随着网络技术与信息科技的飞速发展，网络游戏、网络文学、网络视频、网络音乐、网络影视等全新的网络娱乐与艺术形式不断涌现，最大限度地整合了文字、图片、声音、视频等多媒体元素，更具时效性、开放性和交互性，备受广大青年和网民欢迎。大众通过互联网媒介可以更加快捷直观地浏览、阅读和欣赏文化艺术内容。

然而，在互联网创新势头迅猛、竞争更加激烈的背景下，某些网站为追逐利益、获得流量，不惜以低俗恶搞的方式、古怪猎奇的内容、无底线的娱乐炒作来吸引网民关注和点击，致使大量网络“爆款”充斥着哗众取宠、搞怪、粗陋、媚俗和低级趣味等乱象，一些创作者也为图一时之利，抛弃了创作初衷，放弃了对艺术作品的深入研究和精致打磨，盲目娱乐大众，某些“网红”艺人更是成为商家追逐利益的合作者，甚至一些传统艺术表演也受其影响，出现“噱头化”“碎片化”和“泛娱乐化”等现象。例如，“陕北说书”这一传统曲艺表演通过网络直播形式，满足了大众欣赏曲艺节目的多样化需求，传扬了传统艺术，拓展了曲艺发展新空间，但同时也一定程度上存在模仿和追随娱乐性直播节目倾向，在“说书”表演中掺杂不雅段子及扮怪搞笑内容，扭曲了原本独特清新的曲艺直播形象。

因此，浅表化、片面化、娱乐化的网络内容侵袭了艺术作品的思想性、整体性和思想性，“用心感受、品读和思考”的审美追求也逐渐被网络时代“用眼观看、娱乐和消费”的感官体验所替代，大众快速消费大量平庸、低俗和浅薄的娱乐内容，长此以往将会丧失理性批判、逻辑思考和对生活的反思能力，加速整个社会快餐式文化艺术消费倾向。

3. 缺乏系统美育有碍审美素养提升

2018年8月30日，习近平总书记复函中央美术学院8位老教授，在致以诚挚问候的同时，就做好美育工作、弘扬中华美育精神提出殷切期望。然而，我国当前的教育体制虽然包含艺术专业的审美教育，但其专业化程度尚待提高，公共文化艺

术领域内的社会性、综合性、体验性审美教育和审美训练也需加强，这样才能使大众审美能力获得与党和国家要求相一致的系统而整体的提升。

首先，系统规范的学校审美教育亟须加强。目前，一些中小学教育依然以应试教育为主，重视智育，忽视美育和人文素养教育，美育师资相对贫乏，美育资源配置不达标，美育课与其他专业课协同推进机制不够健全，审美教育在学校教育中依然处于薄弱环节。

其次，专门化社会审美培训有待提升。伴随物质生活水平的提高，人们开始追求丰富多彩的精神生活，通过参加画展书展、欣赏音乐舞蹈、观赏各种文化艺术表演等文化活动主动接触各门类艺术作品，但与此相应的各艺术门类专业知识的社会普及尚不充分，社会化审美训练仍显不足，博物馆、图书馆等公共文化机构的公共美育培训有待开展。

最后，传统艺术的审美空间尚需拓展。中国传统诗、词、曲、赋、音乐、绘画、舞蹈等文艺形式是中华美学精神的重要载体，不仅蕴含美善统一、道艺合一、形神兼备等审美思想，还推崇以物比兴、托物言志、情景交融的审美形式。然而，在互联网时代，电脑、智能手机、人工智能等科学技术普遍融入人们的日常生活之中，一定程度上挤压了吟诗作画、笔墨飘香、吹弹歌舞的传统审美空间，弱化了中国传统艺术以形写神、涵情养性、文以载道等审美功能。

以上诸种原因在不同程度上导致我国的大众审美能力缺乏系统训练，大众审美素养无法得到普遍提升。

4. 生存环境变迁不利民间艺术传承

传统民间艺术是凝结劳动人民智慧的文化瑰宝，是中华民族世代相传的艺术遗产。然而，伴随着社会发展和时代变迁，人们的生活方式和审美情趣发生变化，一些传统民间艺术如彝族花鼓舞、龙州壮族天琴、秦皇岛抚宁吹歌等失去了生存发展的空间和既有的审美群体，逐渐远离人们的生活和视野，某些民间艺术门类的传承也陷入困境。

首先，民间艺术传承人才青黄不接。很多民间艺术在传统农业社会是人们生活中不可或缺的技艺，民间艺人也以表演和传承这些技艺谋生。而在现代社会，有些民间艺术失去了生存的土壤，年轻人也因学习周期长和经济收入低而学习意愿淡薄，许多民间艺术传承面临后继无人的窘境。特别是一些少数民族的优秀民间艺术

属于独门绝学，需口传身授，传承情况往往因人而异，最终面临人绝艺亡。

其次，民间艺术的受众流失渐趋严重。民间艺术源于劳动实践，是在生产力不发达、物质生活相对贫乏的年代生存发展起来的，现代人因缺少相关需求和真切体验而无法主动接纳和传承。

最后，民间艺术的发展空间逐渐狭窄。伴随新的传播媒介和艺术形式的形成和发展，电影电视、网络文艺等各种现代大众文化艺术形式逐渐将民间艺术挤压到了生死边缘，工业化大生产也使费时费工的手工艺制品一度脱离人民生活，许多依靠口传身授方式传承的技艺、习俗、礼仪等文化遗产在逐渐消失，大批具有较高历史与文化价值的优秀民间艺术因失去市场和发展路径而消亡。

5. 同质跟风之作疏于深度开掘内涵

当前，艺术创作中出现重形式轻内涵、重宣讲轻艺术、重“投排”轻规律的创作倾向，存在创作形式“模板化”、创作题材“标签化”、创作风格“套路化”等问题，在表达主题、表现形式、创作思路等方面存在模仿和重复现象，阻碍了艺术形式的持续创新和对精神内涵的深入开掘，有些艺术创作则追求甚至迷信“题材决定论”，并有“主题先行”的倾向。如为向改革开放40周年献礼，舞蹈领域出现了“天路年”现象，涌现大量以青藏铁路建设为主题的舞剧，虽然其中不乏《雪域天路》《天路》《天之路》等精品力作，但依然存在题材雷同、千人一面的趋同现象；电视剧领域献礼作品贯穿全年，艺术水准参差不齐；戏曲领域也存在一窝蜂转向现实题材创作、忽略戏曲艺术传统及艺术个性问题，导致某些复制式、同质化内容大行其道。这些艺术创作疏于对生活的观察和体验，缺乏对艺术本质的深刻挖掘，忽视对作品精神内涵的展现，致使真正有思想灵魂和生命力，独具精神风格的作品相对匮乏，不利于艺术创作生态的健康发展。

6. 定位模糊引发艺术院团管理矛盾

艺术院团是艺术生产的经营实体，也是具有传播艺术和社会教育功能的机构，在各历史时期因承担功能差异而定位有所不同。在中华人民共和国成立初期，艺术院团承担社会教育功能，定位偏重政治宣传。改革开放以后，艺术院团更多地承担传承中华优秀传统文化、繁荣社会主义文艺和为人们提供丰富多彩的精神产品等功能，定位渐趋多元，有些注重产业化经营，有些侧重传承民族文化。然而，当前某些传统艺术院团在体制改革中出现了“有限责任公司”“传承中心”“研究院”等名称和

定位，一定程度上混淆了身份，忽略了艺术创作和传承发展传统艺术的价值和功能，且在归口管理时存在多头领导、职责不清、管理不顺等问题。如某些传统戏曲剧团在实现归口管理时，不仅存在文化系统内部公益与非公益职能的管理差异，还出现宣传部门和文化部门之间管理的相互掣肘，使得艺术院团管理矛盾重重。

因此，盲目或“一刀切”式的改革方式容易造成艺术院团定位模糊，功能不清，并带来诸多方面的管理矛盾。所以，艺术院团应该根据自身功能而形成清晰定位，并有针对性地进行差异化管理，促进长远健康发展。

三、对策与建议：踏上新征程

针对我国文化艺术发展中存在的问题与困难，我们结合艺术创作与研究的客观规律和实践经验，就如何促进文化艺术的健康发展与持续繁荣提出如下对策与建议。

1. 构建中国特色艺术理论体系

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中指出，构建中国特色哲学社会科学理论话语体系要按照立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来的思路，充分体现中国特色、中国风格、中国气派。秉持这一精神，我们首先需从中华优秀传统文化中汲取智慧，采撷中国古代艺术理论精华，将中国古代“天人合一”的思维方式、“和合而生”的宇宙观念、“立象尽意”的美学传统、“知行合一”的实践意识、物我交融的艺术境界等凝结中华民族共同价值追求与审美取向的思想精华作为涵养中国特色艺术理论的重要源泉，确立本土文化立场下的艺术评价标准，建构具有中华民族特色的理论体系。其次，要立足我国艺术发展现实，紧扣时代发展脉搏，坚持问题导向，关注当下，走向田野，将艺术理论研究与艺术创作实践相结合，提出具有主体性、原创性的理论见解，构建能够体现中华民族特质的学科体系、学术体系，形成我国艺术理论自身的特色和优势。再次，构建中国艺术理论体系还要重视跨学科研究，借鉴相关学科的研究方法与成果，加强与文史哲乃至自然科学等各界学者的交流合作，吸收其在理念、方法、体系构建等方面的有益经验，努力全面、科学地把握中国艺术发展的规律性特征。

2. 加强网络思想文化阵地建设

网络新媒体的快速发展对当前文化艺术发展产生了巨大影响，带来了文艺观念和文艺实践的深刻变化，但在提供发展机遇的同时，也生发出一些无序失范现象，亟须加强管理和引导，为网络艺术的创作和发展营造风清气正的良好环境。有鉴于此，我们需要以社会主义核心价值观为指引，积极传播向上向善的正能量，增强道德判断力和道德荣誉感，自觉抵制与抨击网络娱乐中不时出现的诸如自我价值过度膨胀、个人私欲过度放纵及以怪为美、以丑为尚等不良现象，坚守中华文化立场，礼敬中华优秀传统文化，对“去思想化”“去价值化”“唯洋是从”等历史虚无主义文化现象进行鞭挞。同时，文化管理部门还需努力健全互联网管理方面的法律法规，建立实时监管与智能网络筛查系统，摒除有损公共道德、破坏社会秩序、危害国家文化安全的有害信息，给大众提供一个健康有序的网络环境。

3. 探索大众审美教育的新途径

美育并非只是专业艺术院校的技艺传授，而是包括情感取向、价值导向、道德修为等在内的人的整体素质的培养。因此，大力提倡社会美育，发挥美育塑造美好心灵的重要作用，就需努力探索大众审美教育的多元路径。首先，学校在开展系统的美育教育时，不仅需要开设美学、艺术学课程，还应注重审美实践活动，通过跨学科合作、在实践中学习等新的教学方式，扩展美育课程的深度和广度，全方位提升学生的审美素养。其次，在全社会推广美育教育，通过提升美术馆、博物馆等公共文化艺术机构的硬件设施及服务水平，吸引更多观众主动接受艺术熏陶，同时鼓励专业艺术机构及从业人员到学校及社区中进行艺术普及工作，并以新闻、出版、广播、电视及网络等传播媒体作为载体，打造公共美育平台，实现美育熏陶日常化。再次，通过民间途径不断拓展美育范围。譬如，挖掘戏文、蒙学、乡约、行规、家训等民间传统文化中的审美意蕴，把美育普及渗透到百姓的日常生活之中，化为代代相传的审美意识和鉴赏习俗。

4. 拓展民间艺术生存发展空间

民间艺术作品往往是民族文化发展的原生态呈现和真实记录，要促进其传承，拓展其生存空间，需要深入发掘和把握民间艺术蕴含的原有精华与韵味，在保留其艺术精髓的基础上促使其与时代和社会相适应，激发内在活力，促进创造性转化和创新性发展，同时适当开发民间艺术的日常应用价值，通过研发能够融入日

常生活的文化创意产品，使民间艺术焕发新的生命力。此外，鼓励民间艺人打破陈规限制，不再限于家族内部传承，而是积极开门授艺，让优秀民间艺术后继有人。

5. 发挥审批把关环节调控作用

避免同质跟风现象，提升文艺原创力，需要积极发挥文化管理部门审批把关环节的引导调控作用，健全相关管理机制，其中包括对文艺创作审批、立项等环节严格把关，完善选题论证、剧目立项、演出推广等工作流程，努力杜绝主题“扎堆”现象，鼓励、扶持和保护原创作品的创作生产，加大对剧本、词曲等创作基础性环节的支持力度，增强创意含量，同时充分发挥专家学者的咨询指导作用，完善科学论证、效益分析等流程，充分激发和保障艺术创作的原创活力。

6. 优化艺术院团管理体制机制

深化艺术院团管理体制改革，在完善政府扶持政策方面，可通过政府购买服务、原创剧目补贴、国家艺术基金招标及财税优惠政策等方式扶持艺术院团创作生产，鼓励、引导社会资本投资艺术院团，加强对基层、民营艺术院团扶持力度，保护稀有剧种；在推进艺术院团体制改革方面，需在尊重艺术发展规律的前提下，明确艺术院团的功能和定位，推动艺术院团制度建设。其中，针对以经营性为主的艺术院团，需通过政策措施鼓励其适应市场经济发展规律，引导其从旧有“戏班子”模式逐步转型为现代文化企业，建立现代企业制度，提高现代经营管理能力，进而提升核心竞争力；针对全部或部分履行公益性职能的艺术院团，可借鉴公益性文化事业单位法人治理结构改革经验，探索建立艺术院团法人治理模式，向社会提供公共文化产品和服务。此外，在尊重艺术发展规律和行业发展规律的前提下，文化管理部门应积极引导各级各类艺术院团根据自身发展优势和特色制定符合自身发展的路径与策略，获得持续发展的动力源泉，不断增强内生动力。

改革开放40年来，春风化雨、春华秋实，在实现中华民族伟大复兴的征程中，中国艺术研究院作为集艺术科研、艺术教育和艺术创作为一体的国家级综合性学术机构，肩负着为国家文化艺术发展提供学术支撑、助力文化艺术发展繁荣的重要使命。中国特色社会主义已经进入新的历史时期，在这个千帆竞发、催人奋进的新时代，中国艺术研究院及广大文艺工作者将“立万象于胸怀，传千祀于毫翰”，自觉挺立时代潮头，引领时代风气，努力做好民族文化的建设者、时代精神的塑造者、