

发挥文艺评论价值引领功能

马 忠

当下文艺生态纷繁多元,文艺创作形式不断迭代、各类思潮交织碰撞。越是环境复杂,文艺创作越需要坚守价值底线、锚定发展方向。文艺评论绝非简单的作品点评,要求评论者依托扎实的理论素养、敏锐的艺术感知力,对作品、文艺现象与社会思潮作出客观公正的价值判断,并给出有理有据的阐释。

健康的文艺评论始终秉持实事求是原则,对优点大胆肯定,对问题直言不讳。但评论者常面临双重压力,既要顾及创作者情绪,也要回应读者质疑,在讲真话与避争议之间权衡,这也是文艺评论的难处所在。

虽文艺评论“难为”,但更“大有可为”。

作为衔接作品与受众的桥梁、涵养文艺生态的关键环节,文艺评论兼具引导审美、推动创作、启迪思想的重要使命,关乎全民文化创新活力与大众精神力量的培育。

优秀的文艺评论能够深挖作品深层内涵,剖析文艺现象背后的社会肌理,引领时代文化风向,既是对文艺作品的深度解读,更是对时代精神的回应与塑造,为文艺事业发展持续注入正向动力。

文艺评论立足公共文化立场,绝非评论者与创作者的私人互动,更不能被庸俗化、人情化。其生命力在于针对性,必须扎根具体的文艺作品、文艺问题与文艺现象,脱离实际

的空谈、无依据的指责,都会让文艺评论失去价值。创作者与评论者是相辅相成、双向赋能的共同体,二者以弘扬真善美、助力文化发展为共同目标,秉持服务人民的初心,相互规范、相互促进,共同推动文艺事业良性发展。

文艺评论的引领价值,源于评论者立足社会价值共识的专业研判,而非身份与水平的高低之分。评论者通过专业剖析,解读作品的思想内涵与艺术价值,为创作者提供正向参考、精准指引。合格的文艺评论工作者必须坚守核心的“批评精神”,这也是文艺评论的灵魂所在。文艺评论的价值不在于迎合讨好、吹捧造势,而在于直面问题、揭示本质、校准方向。若评论只剩敷衍吹捧,丧失批评勇气与锋芒,便会彻底失去存在的意义。秉持批评精神开展评论,既能精准指出创作短板、助力创作者提升艺术境界,也能发掘作品亮点、鼓励文艺创新,推动整体创作水平稳步提升。

文艺评论工作者应当坚守初心与批评精神,以独立的思考、敏锐的眼光、真诚的态度剖析文艺作品、研判文艺现象。敢于针砭不足、勇于鼓励创新,兼顾批判力度与人文温度,让文艺评论真正发挥价值引领作用,持续推动文艺事业繁荣发展,为文化建设注入持久活力。

美育是以感性为根基的人格教化,旨在唤醒生命自觉、涵养健全人格并引导个体走向精神层面的自我完善。中国现代教育倡导者蔡元培通过“以美育代宗教”的主张与实践,确立了美育在现代教育体系中的重要地位。弘扬中华美育精神,为新时代高校美育改革提供了重要遵循。在全面加强和改进新时代学校美育工作背景下,如何以感性教育涵养完整人格,已成为高等教育重要的时代命题。

舞蹈作为美育的重要实践形态,凭借身体实践性、审美直观性与情感感染力,在情感涵养与人格塑造中发挥了独特作用。舞蹈将审美认知、情感滋养、创新创造等美育目标贯穿教学全程,可有效实现“技”与“美”的有机统一。在文化强国建设与美育改革驱动下,推动舞蹈课程由“技术本位”向“育人本位”转变,既是理论必然,也是实践所需。

高校舞蹈课程的美育功能。在新时代教育体系中,美育不应局限于艺术学科范畴,它更需融入各类学科中,形成全域覆盖的审美教育体系。舞蹈作为一种重要的美育实践形态,肩负着情感表达与人格塑造的双重功能。随着美育在教育改革中的逐步深入实施,高校舞蹈课程正经历从学科教育到学科美育的深刻转变,其功能具体体现为审美素养培育、情感人格塑造、创造力激发与文化认同建构四个维度。

在审美素养培育层面,舞蹈将人的身体同时作为感知主体与表达媒介。学生在调整身体姿态、打磨动作质感、把控节奏韵律的过程中,逐步建立起对形式美、动态美与表现美的系统性认知,并在教师引导与作品赏析中转化为理性的审美判断力。这一过程其实是将抽象的美学原则转化为可感知、可调控的身体图式。在情感人格塑造层面,舞蹈课程通过身体语言,可将内在情感转化为外在可见的表述。在舞蹈学习过程中,学生可在表达情感的同时培养自我感知和情感涵养,并在美育中形成完善的人格与深厚的文化素养。在创造力激发层面,舞蹈教学摒弃传统过度追求模仿再现的倾向,为学生搭建了从再现到表现的阶梯,使他们在身体律动中释放想象力,形成属于自己的艺术表达。在文化认同建构层面,每一种舞蹈风格、每一个动作语汇背后都蕴含着特定民族、地域与时代的精神密码,学生通过身体力行的学习与演练,可在感知、理解中内化文化内涵。

高校舞蹈课程回归育人本位的实践转向。高校舞蹈课堂作为重要的文化场域,要实现从技术本位向育人本位的转变,真正回归“以身体涵养心灵、以审美塑造人格”的美育本义。为实现这一目标,可从课程体系、教学方法与评价机制等方面入手,系统性推动高校舞蹈课程的理念转型与实践变革。

课程体系重构是实践转向的基础。在课程理念上,高校应从技能达标到素养培养,建立“技艺训练—审美赏析—文化理解”的一体化课程框架,让学生认识到舞蹈既是一门专业技术也是一种文化载体。在课程内容上,要摆脱单一的技术训练模式,增加人文素养、德育元素以及动手能力训练,激活舞蹈中的文化基因,让学生在练习技艺的同时也能体会到

高校舞蹈课程的美育功能与实践转向

胡雪

舞蹈背后的精神意蕴以及文化内涵,达到技艺、素养提高的目的。例如,教师可通过对民间舞蹈、社区舞蹈、跨文化案例的介绍,使学生在不同文化背景下领悟身体活动和文化印记之间的关系;还可以冲破传统审美标准的桎梏,围绕“身体与情绪表现”“舞蹈与社会文化”“个体经验与艺术表达”等主题设置教学单元,把技术训练放在一定的文化背景下进行,使学生了解舞蹈“为什么动”,而不是简单地“怎样去动”,最终达到课程体系改革的育人目的。

教学方法创新是实现实践转向的重要手段。在教学方法上,高校要加强参与式学习和反思性学习的力度。以育人为本的教学应该是以学生为主、以体验为中心、以创新为导向的新课堂。教师不再是单纯的技能传授者,而是成为学习环境的创设者。对此,高校可以运用田野考察、身体叙事、即兴创作等方式让学生回忆自己的生活经历,重新认识自身的感受体验。比如,把地方舞蹈素材变成课堂教学内容,让学生在调查研究、再创造的过程中理解舞蹈与当地文化及社会结构之间的相互作用机制,从而实现对技能模仿到文化理解的过渡。再如,可以用项目带动、数字赋能以及跨学科整合等方式来提升学生的审美素养,培养他们的艺术感知力。

评价制度是实践转化的重要保证。在评价制度上,高校要建立起以审美素养为中心的多元化评价体系,把学生的多元文化评价能力、中心感受力、想象力和文化认知等要素纳入到评价中来,改变单一的技能考核的模式。比如,采用成长档案式的考核方式,把学生在课堂上的情绪波动、舞蹈表演以及作品创作等过程保存下来,而不是单纯地以期末的一段舞蹈技术水平的高低来进行评价。建立多种类型的美育标准,既可以使学生不再过分看重技术分数,也可以让学生重新找到舞蹈学习的内驱力。

归根结底,从技术本位向育人本位的转向,是对舞蹈教育本质的再确认,更是对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题的艺术回应。它强调通过身体实践促进个体的审美建构与文化认同,使舞蹈课堂成为连接个体经验与社会文化的重要桥梁,从而推动高校美育走向向更具人文深度与时代意义的发展路径,推动美育事业在高等教育领域的蓬勃发育。

(作者单位:新疆师范大学)

马克思主义基本原理与中华优秀传统文化的契合与转化

吴林芳

“两个结合”重大论断系统阐明了马克思主义在中国语境下实现理论跃迁的内在运行机理,为新时代中国特色社会主义理论创新与文化强国建设提供了根本遵循。中华优秀传统文化作为中华民族数千年文明演进的精神结晶,为马克思主义在中国的传播与发展提供了丰沃且独特的文化土壤。本文立足二者高度契合的理论前提展开系统学理阐释,以此为逻辑支点探寻马克思主义基本原理同中华优秀传统文化结合的实践路径,力求为持续推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供兼具理论深度与实践价值的学理参考。

“两个结合”视域下马克思主义基本原理与中华优秀传统文化的内在契合性

从哲学世界观的深层维度来看,马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的核心理论根基源于二者在底层哲学逻辑上的内在契合。马克思主义辩证唯物论系统揭示了世界的物质统一性这一核心原理并在对客观世界的整体性考察中阐明了物质始终处于永恒运动、变化与发展进程中的普遍客观规律。而历经数千年文明积淀与传承发展的中华优秀传统文化同样蕴藏着体系极为丰富的朴素辩证法思想智慧,如以“生生不息”为核心的传统宇宙观将天地万物视作一个始终处于流变不居、创生不息状态的有机生命整体。深深植根于中华文明本土土壤的原生哲学智慧与马克思主义

辩证法之间存在高度契合性。

落脚到社会理想的价值建构维度,马克思主义基本原理与中华优秀传统文化之间的精神契合则为其深度融合提供了贯穿始终的核心价值目标与精神指引。马克思主义将实现共产主义作为自身最高的社会理想与最终奋斗目标,致力于构建一个能够彻底消灭阶级剥削与压迫的社会制度。中华优秀传统文化同样从未中断过对理想社会形态的持续探索与深层向往,如在儒家传世经典中被反复描摹与阐释的“大同”社会早已勾勒出“天下为公、选贤与能、讲信睦睦”的理想社会图景。二者在精神内核的深处都深刻彰显了人类社会对于共同价值目标的不懈追求。

价值立场层面的契合是二者结合的精神纽带。马克思主义自诞生之日起,就始终坚定地站在无产阶级和最广大人民群众的立场上,以谋求最广大人民根本利益作为理论创新与实践奋进的根本宗旨。中华优秀传统文化在长期发展过程中,孕育了“仁者爱人”的博爱精神、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的深沉家国情怀,以及“天下兴亡,匹夫有责”的强烈责任担当意识。这些历经几千年传承的价值理念,在价值旨归上与马克思主义的人民立场高度一致,共同塑造了中国共产党人独特的精神品格。

“两个结合”视域下马克思主义基本原理与中华优秀传统文化的当代转化路径

以马克思主义立场观点方法引领中华

优秀传统文化研究工作。各级哲学社会科学研究机构作为研究中华优秀传统文化的重要力量,需以辩证唯物主义和历史唯物主义为根本遵循,对中华优秀传统文化进行历史的、辩证的、全面的分析,在厘清其历史生成逻辑与思想演进脉络的基础上,精准提炼能够回应时代问题的思想资源。在古为今用、推陈出新的原则指引下,对中华优秀传统文化进行符合当代认知方式和价值取向的系统梳理与学理阐释。如国家图书馆牵头实施的《中华优秀传统文化百部经典》编纂工程,汇聚全国各领域顶尖专家学者,对中华优秀传统文化经典进行系统性的文献整理与现代解读,以马克思主义的科学方法剖析经典著作的思想内核与当代意蕴,为全社会提供了兼具学术权威性与大众可读性的中华优秀传统文化基础读本,在实现中华优秀传统文化系统性保护与传承的同时,也让沉淀几千年的文化智慧能够转化为支撑当代社会发展的精神力量。

挖掘中华优秀传统文化的时代价值。各地应当立足自身独特的文化禀赋和资源优势,打造具有鲜明地域特色和时代气息的文化IP,激活中华优秀传统文化在现代社会的生命力。如中央广播电视总台推出的《中国诗词大会》节目,以古典诗词为核心载体,通过富有竞技性和观赏性的节目形式吸引了不同年龄层观众,该节目不仅生动展现了中华诗词的语言魅力和艺术美感,更深入挖

掘了诗词背后所承载的人生智慧和价值理念,让观众在审美体验中获得精神滋养。其成功之处便在于将传统文化内核与现代传媒技术有机结合,探索出一条推动传统文化大众化传播的有效路径。

建立健全文化转化创新体制机制。强化针对文化转化创新全链条工作的顶层设计与跨领域统筹协调,完善不同区域文化资源融汇的更具靶向性与实操性的措施,为文化创新转化的常态化落地提供坚实的制度支撑与良好的舆论环境。与此同时,需培育一批既具备扎实马克思主义理论素养又拥有深厚中华优秀传统文化积淀的复合型文化人才。如河南省光山县探索实施的“文产特派员”制度成功吸引18个专业化团队落地深耕,有效推动了当地传统文化资源与农业、文旅等多元业态的跨界融合与价值转化。

结语

立足新的历史方位、把握全新时代坐标,全社会在推进文化建设全链条各环节工作中,必须毫不动摇坚持马克思主义根本指导地位,深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的时代价值,推动其同当代中国发展实践深度契合,充分释放其理论阐释力与实践引领力,持续夯实文化根基增强文化自信,汇聚起推进民族复兴伟业的强大精神合力。

(作者系广西财经学院马克思主义学院副教授、广西高端智库培育单位广西社会道德文化研究会专家库成员)

中西文化差异下钢琴艺术指导的审美表达与演绎比较

肖 洋

钢琴艺术指导贯通曲谱创作、舞台演绎与观众审美接受,是涵养跨文化艺术修养、传递艺术价值的重要实践环节。钢琴艺术进入中国以来,根植于中华民族文化根脉的精神内核与审美范式,以潜移默化的方式对其固有的艺术实践逻辑进行渗透与重构。探究中西文化语境中钢琴艺术指导的审美偏好与表演处理方式,可为我国钢琴艺术特色化、可持续发展提供理论参考。

中西文化差异下钢琴艺术指导审美表达的根源溯源

(一)中西文化核心精神的本质分野。钢琴艺术指导的审美表达是特定文化场域内的核心精神经由艺术实践完成的具象化转译,而中西两大文化体系在精神内核层面的本质分野,构成了二者审美取向存有差异的底层逻辑。在中国绵延数千年的文化体系中,以“天人合一”为核心的古典哲学构建起人与自然、主体与客体相融共生的精神底色,而儒道释思想在漫长历史进程中的交融渗透与互补共生,共同塑造了中国传统音乐—以贯之的审美根基。与之相对,西方文化体系中以“主客二分”为核心的理性主义传统,构建起主体与客体对立统一的二元认知框架,而自古希腊时期便已初步确立的数理逻辑传统与形式美学原则,在历经文艺复兴时期人文主义思潮的洗礼与重构之后,逐步形成了以个体人文表达为核心、以形式理性规范为底层支撑的西方音乐审美传统。

(二)文化内核对钢琴艺术指导审美的深层投射。在中国本土文化语境下,钢琴艺术指导将“以韵传神”作为审美准则,指导者在协作过程中往往会引导演绎者突破乐谱音符本身的具象限制,通过声韵层次的精微变化来传递作品的精神内核,此时还会借鉴中国传统艺术中的留白写意手法,在节奏控制、句法处理与音色塑造等环节中预留足够的表达空间,最终抵达中国古典美学中“声有尽而意无穷”的审美境界。在西方音乐文化语境中,钢琴艺术指导往往将对作曲家创作意图的精准还原作为艺术实践前提,将作品本身的内在结构逻辑作为演绎与指导的根本遵循,在指导过程中尤为注重对作品声部层次的严谨梳理与各声部之间的平等对话,在严格恪守作品既定形式规范的基础上,鼓励演绎者完成完全符合作品内在逻辑的个性化艺术表达。

中西钢琴艺术指导审美表达的多维度比较

(一)音色审美表达的比较。植根于中国传统音乐文化语境的钢琴艺术指导,始终将韵律感的营造作为音色处理的核心准则,钢琴艺术指导者往往会引导演绎者通过触键力度、触键深度乃至触键瞬间发力方式的精微变化实现音色表达上的虚实相生,在对音头的适度柔化、音尾的自然延展与泛音层次的精细化控制中,搭建起具备东方意境化特质的音色层级。而西方古典音乐体系中发展成熟的钢琴艺术

指导,倾向于将音色的质感呈现作为评判标尺,指导者会以作品本身的结构逻辑、声部级关系为根本依据,引导演绎者完成符合作品创作逻辑的音色规范化表达,确保每一个独立声部的音色表达都能在作品的整体音响架构中完成其预设的结构功能。

(二)节奏与句法审美表达的比较。在节奏与句法的审美表达层面,中国钢琴艺术指导始终以气韵的贯通流动作为句法处理的核心遵循,指导者会引导演绎者跳出固定节拍带来的机械性限制,借鉴中国传统音乐中散板的处理逻辑与表达智慧,以句法本身承载的内在情绪走向为依据完成弹性速度的灵活调整。而西方钢琴艺术指导在句法处理中,始终将作品框架的严谨性作为不可动摇的根本前提,指导者以作品的和声逻辑演进与曲式结构安排为依据,引导演绎者完成具备完整功能性的句法闭环处理,在严格遵循作品既定节拍规范与和声走向的基础上,完成乐句的起承转合。

(三)协同演绎审美表达的比较。中国钢琴艺术指导始终以一体化协同为实践逻辑,指导者会着力引导钢琴演奏者与合作演绎主体形成共生互补的艺术表达整体,让钢琴声部与合作声部在气韵流转上实现自然承接、在情绪表达上完成双向烘托。而西方钢琴艺术指导在协同演绎的实践中,始终以平等对话的对位式协同为核心逻辑,指导者更注重

引导钢琴演奏者与合作演绎主体充分保留各自声部的艺术独立性,在各司其职、各尽其责的基础上,完成平等的艺术对话,在确保作品整体结构完整严谨的同时,最大程度实现不同演绎主体的个性化艺术表达。

跨文化语境下中国钢琴艺术指导的发展启示

中西钢琴艺术指导审美体系的多维度比较为跨文化传播语境下中国钢琴艺术指导的本土化发展提供了清晰指引,启示中国钢琴艺术指导从业者清晰认知中西审美差异背后所蕴含的深层文化逻辑,并始终坚守中国传统音乐审美精神的主體性地位,将“以韵传神、写意共生”的本土审美内核融入艺术指导实践的每一个环节,逐步搭建起完全契合中国文化精神内核的钢琴艺术指导审美体系。在此基础上,从业者更需要打破中西审美非此即彼的二元对立认知误区,以开放包容的学术姿态吸纳西方钢琴艺术指导体系中符合音乐艺术普遍规律的理性规范与科学技术体系,同时以本土审美精神为核心进行本土化的转化与创新,最终实现二者的有机融合与互补共生。未来,中国钢琴艺术指导的发展需持续扎根中国文化土壤以及在跨文化对话中不断丰富自身的表达体系,以兼具中国审美特质与国际艺术视野的实践成果推动中国钢琴艺术在世界舞台的传播与认同。

(作者系浙江音乐学院附属音乐学院讲师)

数字时代国产动画电影对传统文化的创新传承

李高雅

数字技术拓展了传统文化传承创新的载体与表达形式,《哪吒之魔童降世》《长安三万里》等一批优秀国产动画影片,主动承担起传承、弘扬中华优秀传统文化的使命。然而,当前部分动画电影创作还存文化符号堆砌、东方美学表达浅层化等问题。本文从深挖文化内核、技术赋能美学、融合时代精神等维度出发,探索国产动画电影的创新发展路径。

深耕文化内核,摒弃符号化表达。当下某些国产动画电影陷入“符号化”创作误区,创作过程中仅简单堆砌古建筑、传统纹样等传统元素,并未挖掘其背后的深层文化内涵。要真正达成文化传承的目标,需深挖文化内核,突破仅依赖视觉符号的浅层表达模式,将传统文化精神底蕴内化、贯通于动画全流程创作中。

一方面,深度挖掘传统文化内涵。创作团队应突破“拿来主义”的思维定式,对所选传统文化题材进行文史考据及内涵解读,无论是神话传说、历史典故还是传统哲学,都应厘清其历史背景、文化寓意与精神内核,而不是直接提取其

中的视觉符号。另一方面,以故事叙事承载文化内核。文化传承的重点在于精神传承而不是元素展示,动画电影创作应该将文化内涵在完整的故事情节、立体的人物形象之上体现,舍弃“符号+剧情”的拼接式创作模式,以文化内涵充实故事情节,让传统人文精神成为人物发展的核心内涵,精细化、立体化打磨文化叙事,提升文化表达的深度与质感。

技术赋能美学,重塑东方意境。数字化浪潮下,数字技术为国产动画电影

美学的呈现提供了更多可能。相较于传统动画,其能有效突破传统美学表现框架,以沉浸式的视听体验传递东方美学特质,实现传统文化与科学技术的融合。国产动画电影需主动吸纳新技术并将其融入创作,积极探索全新的表达方式。

首先,以数字技术还原传统美学精髓。近年来大热的动画电影,其共性之一便是营造具有中国传统审美韵味的视觉氛围,增强观众的代入感。如《新神榜:杨戬》运用水墨特效表现了太极图中的场景,将中国画“虚实相生、计白当黑”的意境进行数字化、构建诗意的东方美学景观。因此,在国产动画电影创作中,可积极引入粒子特效、数字扫描等前沿技术,尤其是在人工智能技术不断发展的当下,用AI辅助创作来创新展现传统文化中的神话场景、历史建筑等,可让观

众在视觉和听觉的双重刺激下,深化对动画电影主题的理解。其次,打造独特的东方美学风格。部分国产动画一味模仿西方三维动画的视觉审美形态,致使其丧失了自身的美学特质。数字时代背景下,国产动画作品应以东方美学为根基,如将古典美学中的空灵意境、工笔韵味等融入现代动画的视觉叙事体系,利用数字技术将水墨晕染、青绿设色等东方审美元素转化为动态的视听语言,形成既富有东方写意神韵又具有数字时代特色的全新风格,塑造属于中国动画的特色审美标识,实现中华本土美学在现代动画作品中的创新性演绎与生动再现。

融通时代精神,激活当代价值。传统文化的生命力在于与时俱进,唯有融入时代气息,与当代文化、社会现实相结合,才能真正走入当代观众的内心世

界。国产动画电影对中华优秀传统文化的传承应注重传统精神与时代价值的融通,赋予中华优秀传统文化以新的时代内涵,同步实现文化传承与价值引领。一是立足现代价值,完成传统文化的现代转化。动画电影创作应关注成长、奋斗等共通性的时代命题,在传统文化中寻找与之相契合的精神内核,并对其进行现代化转换。如《哪吒之魔童降世》将传统的抗争精神化为新时代年轻人打破偏见、自我实现的时代命题,引起了全国观众的情感共鸣。二是顺应新媒体时代的传播规律,贴近年轻一代的审美取向。新媒体时代,年轻群体是国产动画电影的主要观众,弘扬中华优秀传统文化应契合年轻群体的审美趣味,在叙事节奏、情感表达中兼顾传统文化与现代意识,以青春之态诠释文化之魂。此外,

在影院场域之外,利用短视频、社交媒体等传播载体推广传统文化,可以拉近传统文化与当代青年之间的距离。三是立足人文关怀,让中华优秀传统文化彰显人性温度。动画电影创作可以尝试以小人物为切入点,以人文关怀激活中华优秀传统文化,让中华优秀传统文化于现实生活中落地。例如,《长安三万里》并未刻意拔高李白、高适的文人形象,而是呈现了他们的失意、坚守与豁达,将盛唐文化及文人精神具象化为看得见、摸得着的东西;《雄狮少年》聚焦普通留守少年成长,用舞狮民俗承载普通人之梦想,让乡土文化和奋斗精神直抵人心。

在未来创作中,国产动画电影创作者需坚守文化初心,以中华优秀传统文化为灵感源泉,以数字技术为支撑,以更加生动、富有时代气息的方式进行展现。唯有如此,国产动画电影才能真正承担起文化传承的使命,推动中华优秀传统文化在数字时代赓续绵延,同时推动国产动画电影的高质量发展。

(作者单位:山东艺术学院传媒学院)