

“以文化人”，以真诚姿态讲好中国故事

中青报·中青网记者 沈杰群

9月14日至15日，2023北京文化论坛举办，在正式启幕前，已有很多时刻让人们感觉到，这座城市的文化氛围，一直丰富而自然地弥漫于每一个生活角落。

刚刚过去的这个暑期，电影院里迎来大量观众，大家非常喜爱以传统文化为底色的优质国产片《长安三万里》《封神第一部：朝歌风云》等；外地游客们的“城市历史深度游”热情极高，纷纷打卡北京中轴线上的文化地标。

时隔10年，北京地坛书市于9月初归来，红墙绿树边摆满了图书展棚，挤满了选书、听讲座的读者；“大戏看北京”展演季开启，吸引越来越多年轻人走进剧场看一场场园林好戏。

文学、影视、戏剧、美术、舞蹈……创作文艺精品，讲好中国故事，让文化艺术连接心灵沟通世界，文艺工作者重任在肩。在2023北京文化论坛上，“以文化人”，是文艺工作者们谈论的一个重要关键词。

创作坚守人民立场，与时代同步的佳作，是当下的需要，亦是历史的期待。文艺工作者们应当如何肩负文化使命，真正做到“以文化人”？

好的文学跨越时空，文学既“载道”也“载福”

文学作品，是记录城市文化的重要窗口。

亮相2023北京文化论坛的《我爱北京——现当代散文名篇选》，收录了老舍、沈从文、汪曾祺、史铁生、徐则臣等现当代知名作家关于北京的散文佳作25篇，带领读者感受北京的四季风光流转，品味风味美食，在充满烟火气的市井胡同中穿梭，见证这座城市的时代变迁。

该书主编张利表示，之所以选编散文，是因为它自由、日常、随性，强调情感、事件

9月14日，北京，2023北京文化论坛文艺晚会在首钢大跳台举行。演出结束后，小演员向台下挥手互动。
中青报·中青网见习记者 田嘉硕/摄

和人物的真实，是更能和时代生活产生密切关系的文体。作家们通过记录这些“毛茸茸而富有质感”的细节，使得不断变动的北京风貌，得以通过文学的形式保存下来，让北京形象生动而丰满起来，引发读者的共情。

文学所蕴含的力量和功能，或许超越你的想象。文学只有和家国、民族共振，才能彰显它的价值与意义。

在2023北京文化论坛期间，著名作家、中国首位诺贝尔文学奖获得者莫言表示，好的文学是跨越时空的，好的文学不会受地域和时间的限制。“现在读《红楼梦》《诗经》，我们依然会被感动，依然会受到很强烈的震撼，依然会有很高的审美享受”。

莫言表示，作家的创作需要关注当下，但是又必须不受当下的束缚。

“历史发展像河流一样滚滚向前，没有绝对的过去，也没有绝对的现在，一切都是历史发展链条当中的一个个环节。即便写一个看起来是完全和当下没有关系的历史的

作品，我依然要对现实给予关注，而且给予高度的关注。”莫言提到，通过对现代人情感方式等内容的了解，来关注作品所描写的这段生活，它的特殊性和个性就会呈现出来。

“作家当然会被故事牵引，但是故事并不是作家的根本目的。”莫言说，无论是小说家还是剧作家，他们最核心、最终的追求，是通过艺术手段、通过故事表现人性，塑造栩栩如生、具有独特价值和个性的人物形象。

谈到中国叙事，著名作家、茅盾文学奖获得者梁晓声持一种比较开放的态度。“古今中外任何一种方法都可以为我所用，来表现中国故事”。

“最近两年我想得比较多一些，什么是文学？它的功能是很多，有批判的社会功能，还有载道的功能。载道不（仅）是载大道，不仅是写波澜壮阔的历史画卷中那些最英雄、做出最大作为的人，还有载福的功能，是对于最广大众生的关怀，以文化人。”

梁晓声说。

中国文学走向世界，是作家们极其关心的议题。

梁晓声感慨，他特别在意中国文学如何被国外的朋友们所了解、认识。“我们的《二十年目睹之怪现状》《儒林外史》《官场现形记》，把这些作品放在同世纪、同一个年代国外的文坛上去看，我觉得我们才不比他们差。”

“文学走向世界，是中国文化走向世界非常重要的构成部分。”莫言说，这十几年来，越来越多中国文学作品被翻译成各种语言，中国文学在世界文学中的地位也越来越引人注目。

在莫言看来，文学作品之所以被翻译，之所以能够感动、感染其他国家的人民，就在于这里有共同的价值观——“文学作品的共同价值观就是人性”。

中国电影形成良好生态，创作者必须真诚

“118年来，中国影人用光影记录生活，用镜头书写世界。”在2023北京文化论坛期间，著名导演、北京电影家协会主席黄建新如是说。

黄建新提到一组数据：2022年，我国全年电影总票房为300.67亿元，国产电影票房占比达84.85%，共有7部影片票房突破10亿元；2023年，仅1至8月份，中国电影票房就突破428亿，有9部影片票房突破10亿元，其中6部票房超过20亿元。

“这些影片，有改编于真实事件的现实题材影片《万里归途》《孤注一掷》《消失的她》；有反映英雄风貌与时代精神的影片《长津湖之水门桥》《流浪地球2》《八角笼中》《热烈》；有探索中华优秀传统文化形象气质的作品《长安三万里》《封神第一部：朝歌风云》和《深海》；还有展现平凡个体温情故事的影片《人生大事》《奇迹·笨小孩》，以及探索类型融合的影片《独行月球》《满江红》等，类型丰富，满足了不同观众群的观影期

待。”黄建新说，中国电影已经形成题材多样、类型多元的良好生态。

黄建新提到，近年来，中国文化市场的蓬勃发展为电影创作提供了肥沃土壤和历史机遇。作为中国影人，需要以“明德修身”为先，不懈进取，寻求进步，精益求精，拍出好影片。在他看来，影人要强化思想积累、提升艺术修养、增强知识储备，用电影精品回馈人民。

著名演员、中国电影家协会副主席吴京认为，电影成为精品是系统的工程。“这个系统工程里包括了文化发展的理念，政策、投资环境的优化，工业生产环节，大众消费习惯、审美趣味，包括年轻人的成长。尤其是今年，观众的口味也变了，很多都是创作者无法把握的。”

吴京说，创作者应该把自己能够把握的部分做好：深入社会，体验生活，创造新的视听语言，培养新的创作人才团队，培养未来的电影人才等。他也希望能有更多专家到电影工作生产的第一线给予指导。

吴京注意到，近年来一批年轻影人推出新作品，以社会现实热点为题材的影片获得成功，传统文化的资源转化成动画片和神话片引起轰动。“还有一些题材、类型的影片可能没有达到预期的效果，看起来票房有点不给力。但是仔细看网络的评分或者票房总值，喜欢的观众也很满意，主流之外形成小众的市场和多元化的审美”。

在吴京看来，创作者必须真诚。“银幕是放大的，创作者真诚，就会把真诚传递给观众”。

黄建新说：“电影切忌孤芳自赏，想要作品接地气、入人心，就要坚持寻找作品中的人民性。创作者要深入生活，熟悉和展现生命在每个阶段里的自然状态，游刃有余地传递丰富的情感，创造生动的人物。”当电影的焦点对准千千万万的人民，时代和历史的画卷会显得更丰富、更生动。

绚烂的中华文明，如一条奔涌向前、无限宽广的精神河流，穿过漫长岁月，与我们每个中国人的心灵“对话”，也一直与首界保持深度“对话”。节目《同舟》利用首钢大跳台的舞台格局，营造出文明之河的壮观景象。来自中国、希腊、埃及、伊拉克、印度的演奏家们，同乘一叶小舟，用诞生自中国先秦时期的古琴、古希腊时期的里拉琴、古埃及时期的奈伊笛、古巴比伦时期的乌德琴、古印度时期的木丹加鼓，奏响了人类文明的和谐之音。来自不同文明的古老乐器共同演奏出《高山流水》《茉莉花》等经典旋律。

在情景串联节目《如约》中，主讲人何冰动情讲述了20世纪30年代，梅兰芳先生与卓别林先生的两次约定。晚会现场，卓别林先生的儿子尤金·卓别林和梅兰芳先生的曾孙梅玮代表两位大师实现了跨越时代的第三次牵手，表达了传承家族友谊、守护文化之光的美好祝愿。

《问道》展现了“轴心时代”的两位先贤——孔子与苏格拉底的“相遇”，他们回答了关于智慧、美德与幸福的问题，传递出不同文明所蕴含的相同价值理念。国风美学，是这场晚会的底色和元素。歌舞节目《敦煌飞天》取材自人类文化遗产敦煌莫高窟艺术中的飞天造型，节目巧妙融合了芭蕾舞和古典舞两种“飞天”。

1000架无人机在首钢大跳台的夜空中组成了敦煌飞天奏乐散花的壮观造型，形成了天空中的无人机飞天，首钢大跳台投影出的敦煌壁画飞天、舞台上的演员飞天共同起舞的惊艳瞬间。

电影《封神第一部：朝歌风云》的主演登台演唱《最美中国风》，诗词歌赋的文雅与朗朗上口的旋律，牵动观众心魂。诗歌是中国文化浪漫的化身，也是中国人精神价值的投射。中国的诗歌文化在唐代翻开了璀璨篇章。《雅集》以电影《长安三万里》作为开场，讲述了李白、杜甫、高适、王维、孟浩然的一次聚会。

距今2100多年前，汉代使臣张骞出使西域，打通了连接中亚与中国的“古丝绸之路”，并由此促成了位于丝绸之路门口位置的小城敦煌的繁荣。多种文明在敦煌交融，诞生了独一无二的文化遗产——莫高窟。《守护》节目展现了西汉使臣张骞与敦煌研究院创始人、敦煌石窟保护研究事业的奠基人之一常书鸿先生的“相遇”。这场跨越历史长河的相遇，引发了关于守护文明的对话。

北京这座城市给予我们的温度和能量，亦是晚会温情的注脚。《故乡》节目以老舍先生的视角，展现了新时代新北京的坚守与创新，传递出浓浓的故乡情。

来自北京人艺的老中青演员代表，共同唱响了经典歌曲《故乡是北京》。歌曲进行中，全体演员和观众共同致敬了在今年北京防汛抗洪中涌现出的最美身影，致敬环卫工人充分体现了对于文明发展的思考，“中国是江河孕育的文明，我们祈求风调雨顺，但从不怕风风雨雨”。

文明间的对话从这里开始

中青报·中青网记者 尹希宁

得知要参加“文明互鉴：相互尊重与合作发展论坛”后，约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼特地查阅了母语阿拉伯语和汉语中对于“文明”一词的定义。他发现，不同的语言对“文明”这一概念有共同的理解。

在阿拉伯语文献中，文明是“一群人在特定时期内追求更高生活质量时所取得的诸多方面的成果”。而在9月15日举办的2023北京文化论坛“文明互鉴：相互尊重与合作发展论坛”上，这个看似抽象的概念在15个国家200余位国内外专家学者、文艺界知名人士的交流讨论中，有了更具体、更实在的阐释。

“回顾历史上我们两个文明之间的碰撞时，我并未发现战争或冲突的痕迹，而是进行了贸易和互动。其中，最重要的便是文化和知识界的对话。”让胡萨姆·侯赛尼自豪的是，2000多年前，位于约旦南部的纳巴特王国首都佩特拉是中国旅行者和贸易商在丝绸之路上的重要聚集地，“对我们约旦人来说，这是我们与中国对话和交流史上的一个重要里程碑。”

法国汉学家、作家柯思婷·佳玥则花了20年在北京沉浸式感受文明，“文明是向对方开启大门的一把钥匙”。

当佳玥以“老北京”的身份向年轻的

法国艺术家介绍中国时，她喜欢领着艺术家们到北京东城区黄城根北街的“艺术8”，那里是原中法大学的旧址，也是佳玥眼中“最贴近一个城市魅力和文化的核心之处”。

在佳玥看来，走向对方之路是艰难的，“并不是在中国待3天或者在法国待3天就可以走完这条路”，而走这条路的重要之处，便是促进两国艺术家间的双向对话，在对话中思考本国文化和文明的内涵。

北京文艺评论家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院教授胡智锋对这样的双向对话深有体会。他说，每当第一次去一个国家，总是会提前找这个国家的电影，“当我跟这个国家的人见面时，往往是借助电影来打开互相交流的大门”。

《封神第一部：朝歌风云》（以下简称《封神》）导演乌尔善坦言，制作《封神》的过程恰好印证了文明互鉴，包括中国在内，有21个国家的主创、演员和工作人员参与其中，一同讨论如何将中国的雷

震子、墨麒麟变成栩栩如生的数字角色，一同理解中国历史和艺术，讲述中国经典故事。

乌尔善说，他一直想做的事，就是“把最有魅力的中国故事用当代的电影技术和现代观念加以重新阐释，把它变成高质量的中国电影”，而当他看到9月14日《封神》在澳大利亚、新西兰上映后获外国观众好评时，高兴溢于言表。

阿曼马斯喀特皇家歌剧院总经理、世界剧院联盟理事翁贝托·法尼在与多个机构开展音乐合作期间常常思考，“为什么不能让五大洲联合起来，制作一部歌剧呢？”带着这样的问题，他联系了中国、意大利、埃及、美国等地的合作商，“最让我感到兴奋的是，中国表现出了强烈的愿望，所以我们很快就做了联合制作。”

就在2023北京文化论坛开幕前两天，这个多国参与的歌剧迎来了首演，翁贝托·法尼有了新的打算，“做更多的联合制作，以中国作为出发点，一定能够做出更多有价值的内容”。

从书本中的“文明”概念，到可知可感

的文明互鉴，电影、音乐等行业打开了交流的大门，不同国家的观念在碰撞中进一步融合。

如果仔细翻看国家大剧院的剧目，可以发现近期上演的歌剧有原创民族歌剧《山海情》，也有法国作家德利布的代表作《拉克美》；正在热映的电影中，克里斯托弗·诺兰导演的新片《奥本海默》与《封神》同台争艳；国家博物馆推出的展览关注了中国德化白瓷，还展出了多幅意大利乌菲齐美术馆藏大师自画像。

中国国际关系学会副会长、联合国秘书长高级别咨询委员会成员徐步表示，中华优秀传统文化中的“和”包含和平、包容、开明、开放等多重内容，既肯定事物的多样性又包容事物的差异性，并将不同的事物融汇到一个“和”和“合”之中。

而文明互鉴的目标，正是“和”。

当代中国与世界研究院院长于运全介绍，该研究院连续开展的全球民调显示，2020—2023年，海外受访者对“文明交流互鉴”这一理念的

9月14日，北京，2023北京文化论坛盛大开幕。上午主论坛结束后，一名外国嘉宾在论坛现场自拍。
中青报·中青网见习记者 田嘉硕/摄

敦煌传承人

保护、研究最终是要创造今天的文明、今天的文化。

中华文明具有连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等5个特性，以莫高窟为代表的敦煌6处古迹无不体现着这些特性。赵声良说，世界文化遗产中，像莫高窟这样内容如此丰富、延续时间这么长的，绝无仅有，所以敦煌人“保护、研究、弘扬”的担子很重。

已经举行了两届的北京文化论坛上，中华文明的传承与互鉴始终备受关注。以故宫、敦煌为代表的中华文明名片如何在新时代熠熠生辉都有较高的关注度。

敦煌的保护已经走过近80年的历程，按赵声良的说法，如今已经进入了科学保护的新阶段。他说，过去都是抢救性保护，主要是应对壁画的剥落等普遍问题，而现在在预防性保护，就像人治未病一样。

对壁画、彩塑本体病害的治疗，当代敦煌人有强有力的科学队伍，有完整的“治疗”体系。赵声良说，敦煌研究院有目前国内最先进的多场耦合实验室，每一次保护

与修缮都不会贸然行动，用什么材料，进行怎样的保护，科研人员都要先做试验，证明是合理的，才会进入实质性的修缮。

敦煌遗产的保护不止于壁画本身，已经扩大到洞窟的外部环境。沙的侵蚀是壁画的大敌，说起洞窟周边的沙化治理，美术史专家赵声良俨然成了生态学专家，从物理固沙，到植物固沙，再到化学固沙，头头是道，包括如何引进以色列的滴灌技术。

“在靠近洞窟的地方还修了‘人’字形的防沙站，当风刮过来的时候，沙子从两侧刮走，这样沙子就不会落下来了。”赵声良说，从治沙开始，敦煌研究院的保护已经从洞窟内部扩展到了洞窟外部，包括气候、动物、植物带来的影响，都在研究范围之内。

越来越多的高科技手段已经运用到壁画的保护。莫高窟的每个洞窟都安了探头，对影响洞窟的温度、湿度、空气质量都及时采样。哪个洞窟的指标超标了，监控设备就会报警。

赵声良举例说，如果洞窟的湿度亮红灯了，就要采取措施，比如停止参观。

一场跨越时空美美与共的文化盛宴