

《京剧大典》——

坚守京剧艺术的基本特质

王文章

序与跋

京剧的历史已经证明,其生命力在于坚守本体特质而又融汇创新,包括对外来文化的吸收,但非捡拾枝末,丢失自我。把握传统,融汇创新,开创未来,是京剧艺术无尽的使命

京剧是中华文化的瑰宝。它以独特的舞台艺术面貌,集中体现了中国戏曲的艺术创造特质和艺术表现之美,鲜明地展现着中华民族的文化精神和审美取向。京剧是继昆曲艺术之后,又一个以完备的演剧体系、丰富多彩的舞台面貌、众多具有鲜明个性的人物形象和广泛的观众认知基础而闻名的、影响最大的戏曲剧种。同时,它又是中国近代以来,最先以“东方戏剧”的艺术面貌走向国际舞台,将中国戏曲艺术的综合性和舞台表演的独特性、精粹性展示给世界的剧种。

京剧应社会历史和时代文化发展的要求而诞生,在适应人民大众审美需求的变革中不断走向繁荣。京剧的孕育、形成,至今200年左右的时间。清乾隆五十五年(1790年)起,出现了三庆、四喜、春台、和春四大徽班演出称盛的局面,戏班演出兼收并蓄,诸腔杂呈,声腔与表演艺术多样化。在与观众的呼应中,逐步形成以二黄、西皮为主的唱腔特色,积累起反映民众是非观念和爱憎感

在历史的长河中,作物不仅是人类生存的物质基础,更是经济交流与文化传播的重要载体。《世界文明中的作物迁徙》以作物为跨地域交流的见证者,梳理作物迁徙的历史脉络,探寻其背后的经济、社会、文化等多重因素,揭示作物迁徙与世界历史发展之间的内在关联,为读者理解文明演进提供了新的视角。

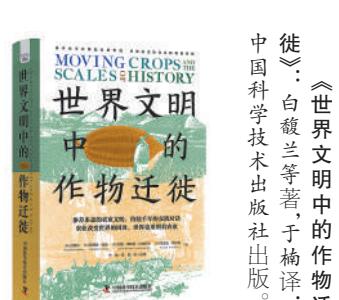
“作物景观”是该书的关键词,强调作物及其相关要素(如种植技术、市场需求、文化价值等)在特定时间和地点的有机组合。在书中,椰枣、万寿菊、郁金香等众多作物的迁徙故事一一浮现,读者能够清晰地看到作物在不同历史时期、不同地区的传播轨迹和适应过程。比如从古代苏美尔至现代加利福尼亚,作者用生动的文字,一一拆解椰枣树的传播历程及其背后的深度交流,展现了作物景观如何跨越时空联结不同文明,读来令人时有恍然大悟之感。

文明史研究往往将焦点集中于政治、经济、文化等方面的事件和人物,该书将作物纳入文明史研究视野,超越了线性、宏观的叙事结构,也超越了政治区域与历史分期,为历史书写注入新的活力。比如特罗布里恩群岛的山药、新几内亚高地的番薯及亚马孙流域的木薯等案例,说明了这些块茎作物不仅为当地居民提供了重要的食物来源,更在当地的社会结构和文化认同中扮演了至关重要的角色。随着作物迁徙,与之相关的种植技术、饮食文化、宗教信仰等也得以传播,有力促进了不同文明之间的交流互鉴,为文明的多元性与互动性写下了生动注脚。

在全球史视野下,作物迁徙深深嵌入人类历史进程。比如,郁金香不仅是荷兰经济的象征,更是东西方文化交流与碰撞的产物。值得一提的是,作者不仅关注人类在作物迁徙中扮演的角色,还强调了“非人类行动者”的重要作用。橡胶的案例展示了橡胶南美叶疫病菌、咖啡孢子菌等“非人类行动者”在橡胶种植扩张中的独特作用;大象案例则通过探讨印度历史上大象的多重角色及其社会文化意义,揭示人类与“非人类行动者”之间相互依存的复杂关系。

《世界文明中的作物迁徙》以独特的视角和深入的分析,阐释了作物迁徙的动力及意义,为读者勾勒出一幅幅生动的文明交流画卷,兼具学术性与可读性。世界史研究需要更多这样的“小切口”,来生动讲述人类文明浩荡前行的“大历史”。

(作者单位:东南大学人文学院)

徙：世界文明中的作物迁徙
白馥兰等著，于楠译

分：《京剧大典》（部）
王文章总主编
山东文艺出版社出版

情的演出剧目。随着行当规范和戏班建制的成形,清道光二十年(1840年)前后京剧在北京形成。清光绪二年(1876年),“京剧”之称始见于上海《申报》。京剧经历了自身的成熟期、繁荣期以及日本侵华战争时期的困境,及至中华人民共和国成立,京剧事业进入了一个新的发展时期。京剧的孕育和发展,是中国戏曲史上艺术新生命的嬗变,它以新的艺术风貌在吸收戏曲传统养料中塑造自我,不断变革自我,形成鲜明的艺术个性,并在去芜存菁的扬弃中推陈出新,继承、创新、发展是它一直的生命路径。

京剧以独特的艺术神韵,完整地体现了中国戏曲的演剧体系,其核心是舞台艺术的综合性和表演的虚拟性、程式性。戏曲舞台以演员表演为中心,要求文学、音乐、舞蹈、美术等艺术形式统一于演员塑造人物个性和推动戏剧情境演绎的表演。如此,京剧舞台的整体性艺术呈现才是统一和谐的。虚拟性、程式性表演追求的是真实生活的神似,它赋予舞台以鲜明的节奏性、流动性,活化了舞台表演的过程。梅兰芳说京剧表演是“有规律的自由动作”,形象地表达了舞台表演创造的无限可能性,京剧的表演程式也在演员不断的创造中丰富而多彩。京剧史的演进,就是以杰出表演艺术家为代表的舞台创造的过程。他们根据自身艺术条件和观众审美风尚的要求,以锲而不舍的磨砺,拓展出不同寻常的演唱个性,有的形成特色鲜明的艺术流派。流派的兴盛是京剧繁荣的标志,最大限度地呈现了舞台表演自由创造的艺术风采。

京剧历来与人民群众的思想脉搏一起跳动,在适应时代、表达人民群众思想感情的艺术嬗变中变革演进。中华优秀传统文化中的思想理念、道德理想、家国情怀,如仁义礼智信、精忠报国、反抗压迫、惩恶扬善、救危济困、爱国爱民等,在与观众的呼应中,逐步形成以二黄、西皮为主的唱腔特色,积累起反映民众是非观念和爱憎感

情、见义勇为、勤劳勇敢、美好爱情、孝老慈幼等内容,都在京剧艺术的形象表达中充分展现。人们把自己的感情投射于京剧舞台,也从它的舞台演出中感受艺术的震撼和思想情感的洗礼。京剧以雅俗共赏方式寄寓的人民性,既给予人民大众以思想的观照和文化的享受,提升人们的精神境界和文化品位,又从人民大众的回应那里得到生命活力的营养。

在当今世界百年未有之大变局的背景下,京剧的发展机遇和危机一并摆在人们面前。京剧与人们审美趋向及生活方式变化的关系、京剧与当代科技的关系,以及京剧自身继承与创新、人才培养、演出市场等问题,都需要立足当前社会经济、政治、文化的现象,考察京剧发展曲折历程中的变革更新来寻求答案。必须看到,京剧艺术目前处于发展历程中的困难时期,京剧表演艺术团体呈逐步减少趋势,深谙京剧艺术传统、表演技艺精湛及擅演剧目众多、具有广泛观众影响的各行当中青年艺术家明显减少,各城市各地区包括京剧流行的区域难有经常性的剧目上演制度,观众数量特别是青年观众逐渐减少。京剧的振兴发展比以往任何时候更急迫。这些问题的解决需要实施综合性措施,但核心是巩固基本的演出队伍和培养舞台表演艺术人才,特别是做好舞台表演技艺的挖掘、传承。传承培养与京剧院(团)的经常性演出互为呼应,京剧的生命力才可持

久。《京剧大典》的编纂,正是为包括表演技艺传承在内的京剧和戏曲的持续传承发展提供可借鉴的深厚资源。

《京剧大典》从历史理论、文学剧目、音乐、表演、舞台美术等方面分卷,以“原典集成,述而不作”为主要编纂原则,以原真性的京剧历史、京剧本体特质、京剧独特艺术风貌的汇集,反映中国文化的精神,以坚定的文化自信坚守京剧艺术的基本特质。京剧的历史已经证明,其生命力在于坚守本体特质而融汇创新,包括对外来文化的吸收,但非捡拾枝末,丢失自我。把握传统,融汇创新,开创未来,是京剧艺术无尽的使命。《京剧大典》可以说全面地反映了京剧发展的历史过程,展现了京剧作为中国戏曲艺术体系核心内容和中华优秀传统文化重要形式的丰富内涵。

《京剧大典》的编纂从筹划到出版历时二十载,先后有中国艺术研究院内外100余位老中青戏曲专家、艺术家参与。兢兢业业,劳碌艰辛,编纂者、出版者共同努力,方有今日付梓之功。它的出版,既是向人致敬,也为今人、后人提供借鉴,并为京剧及戏曲艺术体系的整体性、系统性建构增厚学术基础。

(作者为原文化部副部长、中国艺术研究院原院长。此文为《京剧大典》序言,本版有删节,标题为编者所加。)

今年我的长篇少儿科幻《美丽星来的绿色飞猴》出版。我这次写作是有意模仿苏联作家布雷切夫,他让女儿阿丽萨成为小说主角,而我也让孙子禾禾、孙女熙熙在小说中本色出演。

算起来我家已有三代与科幻结缘。科幻圈内人都知道,我这个科幻作家是被儿子逼出来的。儿子10岁那年每天逼我讲故事,结果把45岁的工程师老爸逼成了写科幻的老王。儿子至今常常“嘚瑟”他的功劳。

30年弹指而过,当年的十龄童已经成了一家小科技企业的负责人,自嘲每天忙得像只狗。不过少年时种下的科幻之梦并没有完全萎缩,有时趁出差坐飞机时构思一部科幻短篇,然后艰难地挤时间完成。他至今已经在《科幻世界》等杂志上发过两部短篇,第三部也即将刊发。但愿他能像老爸那样,在45岁时来个大爆发。

王家第三代中,孙子与科幻的缘分最深,他是听着我的故事长大的,我一生创作的90部科幻短篇他看过(听过)大半,而且可喜的是他竟然记得每部小说的主要脉络!他在小学四年级时文笔已经相对流畅了。近期开始写一部构思宏大的科幻,可惜由于过于宏大,卡壳了。不过我相信,他早晚会走上科幻创作这条路。

孙子女生活在深圳。总有一个感觉:这代孩子,尤其是浸泡在城市高科技环境中的孩子,已经是下一代的人类了。他们视野开阔、信息量丰富、自信、多才多艺,当然也有他们特殊的苦恼和缺点。所以,在新作中我有意以深圳为背景,以我的孙子女和他们的同学为主角,写了他们与一个外星孩子的真挚友谊,也展现了在一个高度发达的城市里,在一个昂扬向上的时代,孩子们的精神风貌、喜怒哀乐、奋斗和挫折。本书出版后我收到5本样书,立即被孙子全要走了,因为他的同学们,尤其是在书中出现的几个朋友,早就从他口中知道了故事梗概,都盼着先睹为快。

科幻作家赵侠为本书写过一篇评论,说这部儿童科幻可以划分到“核心科幻”中,因为在故事情节的推进中,颇有一些新颖的、具有硬核科幻特征的构思。比如关于“空间曲轴”所造成的“对岸星”的构思,关于“高科技的美丽星人把自己改造以光为食”的构思。这些构思比较新颖,基本符合科学理性,尤其是,它们是情节构架和主题阐述的内在推动力,而不仅仅是故事背景。

这本儿童科幻中也悄悄嵌入了一些成年人的内容。书中描写了一位外星来的尊贵绅士(撒撒的爷爷),他气场强大,彬彬有礼,但骨子里带着傲慢和自私。他以其道德优越感,硬要把地球人不欢迎的科技赐予对方,以便对他心目中的低等种族进行“提升”。我想,当小读者们以好笑的心态来看待这位假模假式的“高等级文明绅士”时,也许已经完成了对这类人的免疫,权当是提前打的牛痘疫苗。

说一点这部小说之外的花絮。前面说过,孙子已经在班里把这部小说宣扬得尽人皆知。一位同学(就是小说中那个谦虚沉静的女“学霸”)托他央求爷爷再写一篇,让她也当一次主角。我当然不会让孙子的面子掉在地上,痛快答应了,但续篇的构思一直有点卡壳。直到4月份在成都市实验外国语学校参加一堂以本书为主题的实验课,忽然把一个最关键的构思走通了。之后的创作就相对顺畅,两个月后续篇《解锁对岸星》就基本完成了。在此提笔,表达对成都市实验外国语学校那堂课的感谢。

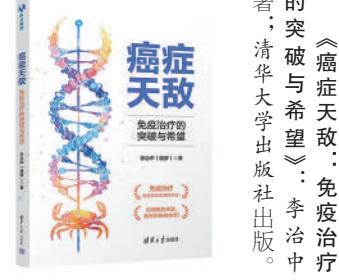
(作者为科幻作家)

本版邮箱
dushu@peopledaily.cn
本版责编:张明瑟
版式设计:赵健汝

科学认知带去治愈希望

李治中

“免疫检查点抑制剂”是目前最重要的,也是应用最广泛的一类肿瘤免疫疗法,但不是唯一成功的。大家可能听说过昂贵的“抗癌针”,其实它叫CAR-T,是一种新型免疫细胞疗法。它的成功,彻底改变了血液肿瘤,包括白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤患者的命运。

还有更多让人兴奋的免疫治疗进展,比如“癌症疫苗”。由新型疫苗技术带来的研究结果让人振奋,一些极其顽固且容易复发的肿瘤,包括黑色素瘤、膀胱癌、胰腺癌等,有望得到长期控制。还有“肠道菌群”,我们体内的微生物比细胞数量还多,对免疫系统有着巨大的影响,因此肠道菌群对肿瘤治疗效果起到关键作用。让癌症患者有更加健康的肠道菌群,提高治疗效果,成为热门研究方向。还有“溶瘤病毒”“双特异性抗体”“肿瘤浸润淋巴细胞”等各种各样的前沿肿瘤免疫疗法。

我想把它们介绍给读者,就像10年前,我给大家介绍PD-1抑制剂一样。希望这本书能改变患者及其家人对癌症和癌症治疗的认知,增强战胜疾病的勇气与信心。

(作者为中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会委员)

让大家了解准确的肿瘤免疫治疗信息,让患者知道有哪些选择,希望在哪里。

中国每年被诊断为癌症的患者超过400万,随着人均寿命越来越长,癌症患者的数据可能会不断增加。但大家不要太焦虑,因为癌症并不等于绝症。一方面,早期癌症的生存率和治愈率是非常高的。以乳腺癌为例,1期生存率接近100%,2期也达到90%,即便是3期也还有70%的生存率。另一方面,免疫疗法等新疗法不断涌现,中晚期癌症患者很可能实现长期与癌共存,甚至临床治愈。

免疫治疗是癌症治疗的第三次革命,第一次是化疗,第二次是靶向疗法,

第三次就是免疫疗法。免疫疗法不止一种,而是一大类新的疗法。前面提到的

一本书 一段路 一次精神成长

卢桢

读书有味

古国的文化历史悉数镌刻。神奇的是,500多年后,法国生物学家亨利·穆奥正是循着该书的指引,在热带雨林中重新找到了吴哥窟遗迹。他为此撰写了《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》,将柬埔寨文明第一次完整地呈现在读者面前,向世界打开了吴哥窟神秘而华丽的大门。一次旅行引发出另一次旅行,一本书引出另一本书,跨时空、跨文明的神奇对话,印证了读书和旅行彼此之间的触发与转化。

“以书寻景”不仅是文人和探险家的专利。对普通人而言,一次旅行的冲动,很可能缘于一本书甚至是一个词语、一个微小而闪光的意象。书籍好比是风向标,一旦标明美的位置,它就化为一枚磁针,强势而持久地吸引着一颗颗萌动的心,让他们透过文字,洞察世间的精彩,产生亲自走一走、看一看的冲动。带上老舍的《济南的冬天》,到泉城体验它的活泼与鲜明;带上史铁生的《我与地坛》,立足古迹之上揣度作家的生命感恩……此刻,书籍便化作了连接风景与心灵的桥梁。

最近,我读到很多非虚构的旅行文学作品,比如罗新的《从大都到上都:在古道上重新发现中国》、杨潇的《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》等。作者不仅在背包内特意放置

(作者为南开大学文学院教授)

《雷锋剪影》:刘宏伟、李玉上、秦石蛟主编;湖南人民出版社出版。

本书选取100则感人故事,结合剪纸艺术,生动展现雷锋同志平凡而伟大的一生。

《寻蝶笔记》:魏兰君、廖怀建著;江苏凤凰科学技术出版社出版。

本书通过300余幅手绘图画,介绍蝴蝶和植物知识,带读者领略自然之美。