

北京人艺建院七十周年

人民的剧院 艺术的殿堂

本报记者 郑娜

形成独特风格，传承艺术精神

北京人艺建院之初，被称为“建院四巨头”的曹禺、焦菊隐、赵起扬和欧阳山尊曾用一场历时42小时的谈话，为如何建设北京人艺，绘制出一幅清晰的蓝图，那就是要建立一座具有自己民族特色、形成独特风格和理论体系且享誉世界的文化剧院。

如何在中国的舞台上，构建符合中国老百姓口味的戏剧艺术和戏剧体系？

70年来，北京人艺的一代代艺术家孜孜以求，以长期的艺术实践与美学理论的积累，形成了具有鲜明艺术特色的演剧流派，探索了具有中国特色的戏剧理论体系，留下了北京人艺创作精神，奠定了北京人艺在中国话剧领域的独特地位。

从建院之初的《龙须沟》开始，在“深厚的生活基础，深刻的内心体验，鲜明的人物形象”的高标准、严要求下，北京人艺创作出了《茶馆》《雷雨》《蔡文姬》等一批经典戏剧作品，它们有悲天悯人的情怀，有洞察世事的尖锐，有透彻的剖析和犀利的深刻。这些戏剧经典不仅在人艺的舞台上绽放，也永远珍藏于中国戏剧的历史长河中，标注了不同时期中国话剧的创新水平和艺术高度。

“北京人艺表演风格的形成，很重要的一点是重视深厚的生活积累。”作为北京人艺建院之始的第一批演员，北京人艺表演、导演艺术家蓝天野曾如是说。

“你表演，别飘在那里，表演最忌弄虚作假。你们的戏要落在地上。”“你们学的都是表演方法。比表演方法更重要的其实一个是文化修养，一个是生活积累，甚至生活积累更重要”……这是蓝天野经常教导后辈的话，也是北京人艺对几代演员的要求。

在这座艺术殿堂里，有句70年来恒存的“戏比天大”，也一直深植在每个人艺演员的心里。塑造过众多经典人物的演员龚丽君，曾经是《雷雨》中最年轻的“繁漪”，她感慨，“‘戏比天大’是人艺老艺术家一代一代的言传身教，人艺的舞台上，所有的老先生都不曾离去，他们的戏魂始终都在。”

“一棵菜”精神，同样也是北京人艺从建院之初传承下来的艺术精神。“一棵菜”不光有绿叶，还有帮子，也有根，这样它才是一棵完整的菜。一部戏同样如此，缺谁都不行。所以，北京人艺没有明星，都是演员。只有小演员，没有小角色。

北京人艺舞台上，很多出彩的人物恰恰是小角色。话剧表演艺术家黄宗洛以配角闻名，一个《茶馆》里的“松二爷”，至今为人津津乐道。演员何冰虽然经常在影视剧里担纲主演，但只要是在上演《茶馆》，“刘麻子”和“小刘麻子”仍然演得神采奕奕。

“北京人艺历来都是坚持出精品，出人才。特别在人才培养这方面，一代又一代的艺术家，从北京人艺这座艺术殿堂里先后孕育而生，这也是北京人艺70年来最值得称道与自豪的地方。”北京人艺副院长冯远征说。在他看来，北京人艺培养人才的“法宝”就是秉承老一辈艺术家的优良传统，从根本上去继承北京人艺的演剧风格与艺术精神。

走出去引进来，促进交流互鉴

作为中国最负盛名的专业话剧院，让世界看到中国故事，领略中国文化魅力，是北京人艺一直以来的使命与追求。

20世纪80年代，《茶馆》代表中国话剧走出国门，让中国话剧进入了欧洲的视野。这部被誉为“东方舞台的奇迹”的作品，在德国、法国和瑞士3个国家的14个城市演出23场，受到热烈欢迎，赢得了西方戏剧界的赞誉。

此后，《天下第一楼》《知己》《李白》《我们的荆轲》《我爱桃花》等一批富有中国特色的精品剧目交替赴海外巡演，成为中国话剧传播的使者。

2013年，应英国爱丁堡国际艺术节邀请，北京人艺将莎士比亚著作《大将军寇流兰》带到了莎翁的故乡。当狂放的吉他扫弦和爆裂的鼓点轰鸣而响，舞台上各国观众的情绪随之沸腾。这是中国内地首部被邀请参加此展演的话剧，一经上演，令所有英国观众耳目一新，也让世界感受到了东方文化的魅力。

2015年，中国开启“一带一路”建设，北京人艺也踏上了“一带一路”的旅途。10月12日，北京人艺受邀携原创大戏《我们的荆轲》前往俄罗斯首都莫斯科，在当地扬基·库帕拉国家模范剧院演出。这座有着100多年历史的剧院，第一次上演了中国戏剧作品。来自东方的戏服、音乐和故事，令观众为之惊叹。

除了“走出去”，还有“引进来”。70年来，大量优秀外国剧目曾在北京人艺上演。以《推销员之死》《哗变》《洋麻将》等为代表的一批外国经典剧目持续上演，来自世界各地的舞台精品在这里融合碰撞，交流对话。

自2011年起，北京人艺推出“首都剧场精品剧目邀请展”，以高水平的艺术质量为标准，以“名团、名剧、名导演”为遴选原则，先后推出“国际展演单元”“国内展演单元”“原创邀约单元”“特别影像单元”四大板块，满足观众对外省份、外国优秀剧目的观演需求，为促进多元化戏剧交流搭建了有益平台。

2021年9月，北京国际戏剧中心正式启用，北京人艺的舞台空间再次拓展。戏剧中心内设“曹禺剧场”和“人艺小剧场”两座剧场，与首都剧场、实验剧场、菊隐剧场共同构成错落有致的剧场群，为剧院未来的创作和演出提供了更丰富的可能，也将进一步推动国际国内戏剧艺术交流，不负观众对这座戏剧艺术殿堂的期待。

“希望北京人艺用心用情用硬功，出人出戏出精品，为推进全国文化中心建设，增强人民精神力量作出更大贡献，在文明交流互鉴中释放夺目光彩。”北京市委常委、宣传部部长莫高义说。

70年探索积淀，再次出发。在与人民同行、与时代共振、与世界的交流中，更多精彩中国故事的大幕，正在北京人艺的这方舞台上徐徐打开。

深观察

1952年6月12日，北京史家胡同56号，一座以“人民”命名的剧院在此诞生。她就是北京人民艺术剧院（以下简称“北京人艺”）。

70年来，北京人民艺术剧院致力于打造“人民的剧院、艺术的殿堂”，用真挚和赤诚为人民画像立传，绘就展现人民生活变化与时代变迁的舞台长卷。以鲜明的中国气派、民族特色，不断攀登话剧艺术的高峰，向世界讲述鲜活而生动的中国故事。

穿梭时光隧道，重温经典时刻

“尽管剧情台词都熟悉，在《茶馆》的最后时刻仍然不禁热泪满面，充分感受到话剧的魅力，致敬经典！”6月12日，在北京人艺70周年院庆当天，当北京人艺“镇院之宝”《茶馆》首次实行8K技术录制、超高清实时直播时，有观众在线上激动地留言，表达自己对经典作品以及北京人艺的敬意。

自6月初，北京人艺启动以“人民的剧院，艺术的殿堂”为主题的建院70周年系列活动以来，推出了包括经典剧目推送及导赏、剧本朗读、院庆纪念晚会实时直播等院庆活动，在线上 and 社交媒体掀起热潮，累计播放量达1.4亿人次。

《阮玲玉》《鸟人》《海鸥》3期剧本朗读活动陆续推出。《雷雨》《蔡文姬》《白鹿原》《哗变》《窝头会馆》等5部代表人艺不同创作类型和风格的经典剧目网上放送，剧中主要演员进行剧目导赏，向观众介绍剧目背景、创作心得。《我们的荆轲》《哈姆雷特》《日出》《天下第一楼》《我可怜的马拉特》《骆驼祥子》《万尼亚舅舅》等十余个剧目的片段先后登场。一部部作品、一位位艺术家的亮相，让观众得以穿梭70年的时光隧道，重温舞台上每一个经典时刻，感受北京人艺戏剧的艺术魅力。

此外，北京人艺还召开建院70周年纪念座谈会，举办专题学术研讨会，改造升级戏剧博物馆，出版《北京人艺演剧史》《北京人艺档案——回眸人艺七十年》《我在人艺学表演》，以多种形式向观众展示北京人艺70年的建设发展。

坚守人民立场，书写人民史诗

“北京人艺最大的生命力，就在于她始终是一座‘人民’的剧院。”北京人艺院长任鸣说。

70年来，在一代代艺术家的共同努力下，北京人艺坚守人民立场，与人民共呼吸、与民族共命运、与时代同步伐，真正地做到了深入生活、扎根人民，把人民作为艺术创作的对象，把观众满意不满意作为检验艺术的最高标准，上演了300余部古今中外的戏剧作品。

反映新中国给劳苦大众带来新生活的《龙须沟》、演绎人生因果无常的《雷雨》、讲述旧中国市井人生的《茶馆》、从老字号兴衰折射世间百态的《天下第一楼》、展现不同时期京城百姓生存状态的《玩家》……几十年来，北京人艺以人民为中心，说百姓听得懂的话，讲大众看得懂的事，关注现实、扎根生活，创作出一部又一部观众喜闻乐见的精品佳作。

“为人民而歌、与时代同行”的中心基调，始终贯穿于北京人艺的发展历程。”北京人艺党委书记王文光说。

近十年来，北京人艺坚持以“人民性”“民族性”“时代性”为中心的创作理念，坚持走现实主义创作道路，排演了古今中外大小剧目87部3649场，其中大戏56部演出1951场，小戏31部演出1698场，国内外巡演及深入基层演出41部413场。

这些剧目中，既有大型历史剧《司马迁》《杜甫》，也有写意与写实并重的“新京味戏剧”《玩家》；既有对经典作品《日出》《原野》《雷雨》的全新解读，也有抗疫题材话剧《社区居委会》和重大革命历史题材剧目《香山之夜》，一部部剧作、一台台演出，深刻展现了人民的生活面貌，体现了深厚的中华传统文化，反映出祖国日新月异的发展变化，彰显了新时代中国文艺的精神气象。

不仅作品聚焦普通人的生活，北京人艺也始终把服务普通观众放在重要位置。

近年来，北京人艺初步构建了“演出+展览+普及+教育”的公益戏剧矩阵，坚持戏剧普及。开发出“戏剧永恒”“菊隐·艺术汇”“剧场艺术课——大家面对面”“新戏创作分享会”“致敬与传承——群众戏剧公益演出”“剧本朗读”等多个自有公益品牌，举办活动上百场；积极与基层组织联动，与属地联合开展“爱心文化进社区”活动，已培养17个街道的戏剧普及项目带头人近400人，受益50余万人次；建立“人艺戏剧教育基地”，与多校开展深度合作，通过教学、辅导编排剧目、建立戏剧课程体系、大师进校园等途径系统开展戏剧教育，10年来先后走进30多所学校。

大型文化节目 《诗画中国》开机

本报（记者刘阳）中央广播电视总台大型文化节目《诗画中国》日前在京启动。中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄与嘉宾共同为节目开机。

诗歌与绘画，同为中国最古老，也最具有生命力的文化创作活动，千百年来记录着中华文明的发展历程，传承着中华文化的智慧结晶，彰显着中华民族的精神。大型文化节目《诗画中国》从近千个作品中筛选出40余幅画作和50多首诗词，讲述诗画背后的历史故事、人文精神，描绘中华民族精神命脉的时代长图。

节目共11期，对经典诗画作品进行主题化呈现和创新性解读，带受众领略诗笔与画墨共同绘就的中华风采：风骨中国的精神底色、山河中国的壮美辽阔、乐舞中国的多彩艺术、四时中国的流转生息、田园中国的自然乐趣、灵韵中国的生命活力、礼仪中国的大国气度、雅趣中国的格调意蕴、营造中国的智慧美学、色彩中国的缤纷璀璨、匠心中国的砥砺前行。

每期节目以五至六幅经典画作为内容载体，以经典诗词为精神内核，深度挖掘作品背后的历史文化深蕴，解读作品的当代意义和时代价值。《诗画中国》计划于今年8月在总台央视综合频道、综艺频道，以及央视频等新媒体平台同步推出。

图片新闻

民族文化进校园

近年来，贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县结合“双减”工作，积极将刺绣、淘金打卦舞、剪纸等仡佬族特色民族文化引进中小学课堂，让学生们在传承民族民间文化的同时，丰富多元文化认知，培育文化自信。

图为6月15日，务川县思源实验学校刺绣工作室，学生们在练习刺绣和淘金打卦舞。 罗星汉摄（人民视觉）

“百转千回听不够你的美，任时光追随……”6月10日，讲述保护传承非遗故事的国风歌曲《古曲今声》上线酷狗音乐平台。当古朴的歌词、悠扬的曲调缓缓传来，一个个穿越千年的非物质文化遗产，带着它们的故事来到我们眼前。

邀请青年歌手创作融合非遗元素的国风歌曲《古曲今声》，是2022年“文化和自然遗产日”期间“云游非遗·影像展”的活动之一。“云游非遗·影像展”由文化和旅游部主办、中国演出行业协会联合腾讯视频、爱奇艺、优酷、抖音、快手、哔哩哔哩、酷狗、微博8家网络平台共同承办。作为“云游非遗·影像展”唯一合作音乐平台，此次除了推出原创国风歌曲之外，酷狗音乐还特别推出了以戏曲、民族、民族乐器为代表的传统“古曲”歌单，以及以国风音乐为代表的非遗“今声”，普及相关非遗知识。同时，发行了全国首个非遗乐器数字音乐藏品“古乐华章”。

“古乐华章”数字音乐纪念票，涵盖了古琴、唢呐、马头琴、琵琶、笛、箫、埙7种非遗乐器。所谓数字音乐纪念票，是以非遗乐器的原创手绘图，赋以知名乐手的音乐创作、演奏录制而成，预约收藏后可以成为收藏者同时呈现出7个不同乐器版本的《古曲今声》，感受独一无二的视听体验。

近两年，数字藏品频频“破圈”，不仅为许多文化宝藏带来新的数字化传播形式，互联网平台也涌现出一批“数字青年收藏家”。据统计，酷狗音乐平台上听非遗音乐的“95后”“00后”超过1亿。业内人士认为，借助数字技术的力量，用国风音乐、数字藏品为媒介，可以“跨界”联动更多非遗项目、非遗大师，让非遗的传播方式更加多元生动，助力更多传统文化焕发新生。

音乐+数字藏品，「唤醒」古老非遗

郑娜 芦琦

图①：北京人艺奠基之作《龙须沟》剧照。
图②：1954年，《雷雨》剧组合影。
图③：1980年，《茶馆》走出国门。
图④：《全家福》（2005年）剧照。
图⑤：《社区居委会》（2020年）剧照。
图⑥：《香山之夜》（2021年）剧照。

图片来自北京人民艺术剧院