

走进展厅，婉转悠扬的《太真外传》不绝于耳，华美精致的戏衣映入眼帘，当年演出的剧照、戏单陈列在展柜中……在位于北京的中国非物质文化遗产馆四楼展厅，观众仿佛置身于上世纪二三十年代的梨园剧场，真切感受梅兰芳戏曲艺术的魅力。

2024年是梅兰芳诞辰130周年。近日，由中国艺术研究院、国家京剧院和中国非物质文化遗产馆、梅兰芳纪念馆和江苏省泰州市人民政府共同主办的“梅艺今辉——纪念梅兰芳诞辰130周年展”在中国非物质文化遗产馆开幕。展览为期3个月，共展出200余件与梅兰芳艺术生涯密切相关的手稿、书画、古籍、戏衣、戏单、乐器、唱片等展品，其中近120件为首次公开亮相，向观众全面展示了梅兰芳的艺术造诣、文化人生和家国情怀。

艺术大师是怎样炼成的

梅兰芳出身名伶世家，在风雨飘摇的清朝末期度过自己的童年。他8岁学戏，10岁首次登台，13岁正式搭班唱戏，不到20岁便名满天下。

此次展览展出了多张百年前的戏单，见证了梅兰芳早期的演出足迹。其中，印于清宣统元年（1909）的广德楼三月初八戏单，为目前存世最早的梅兰芳演出戏单，当时梅兰芳搭班“喜连成”（后改名“富连成”）演出，尚不满15岁。配合展厅悬挂的梅兰芳少年时期照片，观众可以想象当时他在戏台上的风采。

广德楼三月初八戏单。

1913年秋，梅兰芳首次赴沪演出，在丹桂第一台演出《彩楼配》《玉堂春》等戏，11月16日的《穆柯寨》是梅兰芳第一次唱压台戏。展览展出了当时的演出戏单，据记载，第一次赴沪演出时，梅兰芳的包银是1800银元。展览还展出了一份1923年梅兰芳在沪演出的合同，这份合同显示他的包银达到1.5万银元。两份文献对比，体现了梅兰芳10年间的大红大紫以及受欢迎的程度。

1912年至1932年的20年，是梅兰芳艺术成长的最重要时期。他在潜心学习和钻研传统戏曲的同时，密集创作时装新戏和古装新戏，探求新的表现形式。他将个人感受融入戏曲表演中，用适合京剧的动作、唱腔和表情塑造人物，使得人物形象愈发生动真实，个人表演风格不断强化，形成了独树一帜的梅派艺术。

梅兰芳舞台生涯中演出最多的是传统戏。自青年时期起，他主动学习、继承和发扬昆曲，在昆曲上的造诣和贡献极高。展览特别设计了一组展柜，呈现他表演过的京剧、昆曲传统剧目，如《混元盒》与《游园惊梦》，观众可通过相关展品感受“梅君昆乱兼擅，能戏以数百计”的魅力。

新编戏和改编戏最能代表梅兰芳的舞台艺术成就。《洛神》《太真外传》是梅兰芳创排的古装新戏代表作。展览不仅展出了这两部作品相关的戏衣、剧照、抄本等，还设计了互动装置，观众站在指定位置即可聆听唱段录音，一览梅兰芳艺术巅峰期的造诣。

成功推动戏曲“走出去”

梅兰芳不仅是京剧梅派的创始人，也

1924年日本《朝日画报》刊登梅兰芳饰演的廉锦枫剧照。

访问了西雅图、芝加哥、华盛顿、旧金山、圣地亚哥、檀香山等城市，演出了《芦花荡》《青石山》《空城计》《贵妃醉酒》《打渔杀家》《天女散花》《霸王别姬》《刺虎》《打城隍》等剧目以及剑舞《红线盗盒》、杯盘舞《麻姑献寿》、花镰舞《嫦娥奔月》、袖舞《上元夫人》等舞蹈节目。

赴美演出取得巨大成功。在纽约的一场演出中，梅兰芳谢幕达15次之多，而在芝加哥的演出最高票价达4.4美元，创下当时美国中西部地区剧院最高票价纪录。《梅兰芳访美京剧图谱》成为此次展览最受关注的展品之一，揭开了梅兰芳及其团队在幕后推动中国戏曲“走出去”的锦囊妙计。

《梅兰芳访美京剧图谱》绘制了包括行头、古装衣、冠巾、扮相、脸谱、舞谱、切末、乐器等种类繁多的近2000幅作品，均配有中英文说明。此次展览展出了其中的一部分。比如一幅图介绍戏曲人物的帽子（盔头），共有学士盔、圆翅纱帽、平天冠、文阳帽等18种，不同的帽子有不同的含义，适合不同的角色。

梅兰芳在《太真外传》中穿着的“舞盘衣”。

“这些图谱让不了解中国戏曲的人都能够看懂戏。比如这张图上的绿蟒，下面用英文写明古代什么身份的人会穿这件衣服，穿着这件戏衣的人一出场，即便不懂戏的人也能知道他大概的‘人设’是什么样的。不要说外国观众，就是今天的中国观众看了，也会很感兴趣。”中国艺术研究院艺术与文献馆副研究员、策展执行人张申波说。

除了介绍戏曲文化，图谱还介绍了中国舞蹈、音乐等艺术门类，如生动复刻了《贵妃醉酒》《天女散花》等剧目的舞蹈动作，并使用中英法德4种语言说明中国舞蹈艺术与西方舞蹈艺术的异同。此外，每个舞蹈动作名称都会附上出处，来自哪类《舞赋》，让外国观众对中国传统文化有更全面的了解。不仅如此，演出团队为每出戏专门撰写了简介并翻译成英文，演出前，由会英文的访美团队成员先对作品进行声情并茂的解说。

“彼时，西方人对东方戏剧特别是中国戏曲知之甚少，梅兰芳访美演出将中国戏曲展现在西方人面前，从艺术层面推动中国戏曲与西方戏剧形成对话和交流。”

张申波表示。

宝贵精神财富激励后人

梅兰芳是中国戏曲艺术史上的一座高峰。“梅艺今辉——纪念梅兰芳诞辰130周年展”的每一件展品，既是梅兰芳留下的物质遗产，更是他留给人们的精神财富。

一张《抗金兵》的唱片、一幅《生死恨》的海报，讲述了他在国家和民族危难之际，敢于担当，坚持抗争，排演了鼓舞人心的《抗金兵》和体现国仇家恨的《生死恨》。抗日战争期间，他蓄须明志，拒绝给侵略者演出；避居上海、香港等地，靠卖画补贴日常用度，体现出坚贞不渝的民族气节。

展品中有一份《雨中清唱》手稿，再现了抗美援朝期间梅兰芳随慰问团赴朝鲜慰问演出的场景。当天，多达2万名志愿军战士前来观看演出。节目陆续登场，在梅兰芳即将上台时下了大雨，有关负责同志担心行头被淋坏影响后续演出，建议梅兰芳不演了，但考虑到许多战士从二三百里路赶来只为看他们表演，梅兰芳坚持清唱

了一段《反汉巢》，战士们端坐台下聚精会神地听，衣服全部湿透了，梅兰芳感动得流下泪来。这次雨中清唱，成为梅兰芳演出生涯中难忘的记忆。

展厅中还展出明代铜鼓、清代沈蓉圃画作《思志诚》、近代琴学大师杨宗稷所听“苍海龙”古琴等文物。梅兰芳留心于传统戏曲及表演艺术资料的保存，收藏众多古代艺术文物，为当下文化研究留下丰富的珍宝，也让后世观众有机会领略到它们的魅力。

“梅先生已经离开我们60余年了，但是他的艺术精神仍然长留于世。”梅兰芳曾孙梅玮说，后人对“德先于艺、国重于家”的梅氏家训铭记于心。京剧梅派艺术传人代表魏海敏说，梅派弟子不仅要传承梅派经典剧目，更要继承梅兰芳先生的深厚文化底蕴和创新精神。“我们今天纪念梅兰芳先生的诞辰，是为了探讨如何将梅派艺术与现代审美结合，让传统戏曲以生动的方式活在当下。”

据悉，此次展览是“梅兰芳诞辰130周年系列纪念活动”之一，系列活动还包括座谈会、梅派经典剧目系列演出、梅派名家汇演、国际学术研讨会、文化讲座等。

展厅一角。

本文图片均由主办方提供

纪念梅兰芳诞辰一百三十周年展举办

『梅艺今辉』薪火传

郑娜 祝福

是推动中国戏曲“走出去”的先行者。他曾于1919年、1924年和1956年3次访问日本、1930年访问美国、1935年和1952年两次访问苏联，每次访问演出均载誉而归。他将中国戏曲带到了世界，掀起了中国戏曲与中国传统艺术对外传播、交流的高潮。

1930年，梅兰芳赴美演出，这是有记录的京剧艺术在美国的首次演出。访美历时半年之久，演出天数70多天，梅兰芳

《逆行人生》：

献给每一个努力生活的人

胡建礼

生百态，不仅是中国首部聚焦外卖员群体的电影，更是一部讲述千千万万普通人生活而努力奋斗的现实主义佳作。

外卖员几乎可以说是移动互联网时代的产物，已经成为中国人尤其是都市年轻人每天生活中“熟悉的陌生人”。《逆行人生》塑造了高志垒、老抠、大黑、杨大山、朱站长等外卖员的群像，细致深入地描写他们的工作和生活，既有题材的稀缺性，也具有鲜明的时代气息。送外卖往往被看做没有门槛、毫无技术含量的工作，但该片通过展现高志垒当外卖员之初的手忙脚乱和狼狈不堪，以及“单王”大黑等人送外卖的高超技巧和丰富经验，不仅制造出诸多生动自然的笑点，也在很大程度上扭转了人们对外卖员的固有印象。影片结尾，高志垒首次摘得“单王”桂冠，主创借他的获奖感言告诉观众：三百六十

行，行行出状元；职业没有高低贵贱之分，外卖员为了生活而奋斗，值得尊重。

片尾字幕写到，“谨以本片献给每一位努力生活的人。”《逆行人生》表现了普通劳动者为了生活而努力奋斗的精神。片中几乎每一位外卖员之前都从事过别的工作，后来因为种种原因，来到这个城市送外卖：老抠是为了给身患白血病的孩子治病；杨大山是为了赚钱回老家和女朋友结婚；大黑拼命送单是为了给因车祸受伤的同事还医疗费……他们都是吃苦耐劳、努力奋斗的普通劳动者，钱挣得辛苦，但是干净。

片中最励志的是男主角高志垒中年失业后的奋斗经历。他本是互联网公司的一名程序员，因为经常加班和缺乏运动患上糖尿病，突然被公司裁员，又因为人到中年，屡找工作被拒。为了解决生活中的一

些困难，高志垒选择成为一名外卖员。他坚韧不拔，苦学送单技巧，分析研究送单线路，最终不仅胜任这份工作，而且一度成为营业部“单王”。影片人物丰满鲜活，戏剧冲突强烈，细节丰富生动，泪点令人共情又适时穿插笑点，令人感动，引人思考。可以说，高志垒是一些中国普通劳动者的真实写照，他的逆行人生能够传递正能量，激励观众积极向上。

《逆行人生》记录了全球经济增速放缓的时代图景，向观众呈现现实生活中的压力，而且适时地穿插幽默元素，巧妙地加入理想主义色彩，凸显出角色在逆境中的乐观与韧性。影片不仅真实地反映现实生活，更通过片中角色引发观众情感共鸣，让我们思考如何面对困境，逆风飞翔。

（作者系中国电影评论家协会秘书长、中国文艺评论家协会新媒体委员会秘书长）

《国家宝藏》第四季：

承古拓今 锚定未来

辛佳菲

来自西班牙的“洋景漂”乔曼（右二）带着他烧制的瓷器来到节目现场。 出品方供图

从青玉雕大禹治水山子，到秦良玉红绸盘绣花蟒凤衣，再到辽契丹文八角铜镜，在过去几个月里，来自中国九大文博机构的27件国宝通过《国家宝藏》第四季亮相。节目试图给出“我们的文明将为人类的未来提供哪些植根于血脉的智慧与力量”这一问题的答案，让观众看到国家宝藏蕴藏的中国智慧、中国方案、中国力量。

《国家宝藏》节目今年已经进入第七年。第四季不仅有更加大气磅礴、精美炫酷的舞美，而且在国宝守护人的带领下，走进众多国宝的前世今生，讲述生生不息的中华文明何以延续至今。来自青海省博物馆的条纹彩陶靴是中国迄今为止发现的最早的成熟靴子造型，表明3000多年前先民已经脱离用整块兽皮裹在脚的原始鞋状态，具备现代鞋靴的“帮底分件”“反绑工艺”等制造技术。从节目中可以看到，当时青海先民穿着这样的鞋走出河湟谷地，迈出探索世界的脚步；到了汉代，张骞穿着一双翘头履出使西域，踩出丝绸之路上的一串串脚印；当年苏轼一路被贬，穿着方头履走完北宋大半个疆域；明代的官靴陪伴郑和七下西洋，踏足30多个国家和地区……这些都让观众感受到，历史是人走出来的，我们面前的征途永无止境，但路虽远，行则将至。

这季节目中出现的文物涉及多元民族文化，节目生动演绎传世珍宝背后的传奇故事。藏于青海省博物馆的明永乐铜鎏金观音像，造型别具匠心、风格兼容汉藏。其所在的青海瞿昙寺，得益于历朝历代的持续修建，保存了众多艺术珍品，也让各族民众汇聚于此，并因其文化的滋养而安居乐业至今。藏于安徽博物院院的铸客大鼎曾在抗日战争全面爆发后屡经迁徙，其颠沛流离并得以保存下来的过程是中国人民历经千辛万苦取得抗战胜利的见证，也呼应了铸客大鼎上铭文“安邦”的含义。

古有禹迹九州铸华夏，今有现代水利建设工作努力寻找人类与自然相处之道；翡翠蝴蝶白菜“化腐朽为神奇”，节目请来科研团队科普白菜的基因密码；元青花釉里红楼阁式人物谷仓生动再现元代景德镇地区社会生活场景，如今有一大批“洋景漂”来到景德镇，延续中外文明交流互鉴……从文物出发，节目生动诠释了今人如何以非凡创造力，为中华优秀传统文化赋予新生，让历史文脉融入现代生活。

纪录电影《密语者》在京首映

张怡靖

近日，纪录电影《密语者》在北京首映。这部影片由湖南大象伙伴影视出品，以非遗女书为题材，视角独特，情感细腻，让文化遗产在银幕上焕发新的生机。

20世纪50年代，女书发源于湖南省永州市江永县，字体秀丽修长，形如柳叶，是一种只在女性之间使用的特殊文字，也是世界上罕见的女性专用文字。2006年，“江永女书”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

《密语者》通过深入挖掘女书传承人胡欣和民间女书推广者吴思慕，在女书引领下不断成长的心路历程，展现她们在传承女书文化过程中经历的挑战以及她们对女书文化的深刻理解与热爱。胡欣的从容与坚定，吴思慕的热情与执着，共同构成了影片动人的风景线，让观众感受女书的独特魅力，也体会到文化传承的艰辛与伟大。

胡欣表示，对她而言，女书不仅是一种文字，更是精神寄托，“作为女书传承人，我希望能用从容淡定的心态面对所有事情，让更多人了解女书，让女书得到更多关注。”在现实生活中，吴思慕通过女书找到了与历史对话的桥梁，也用它作为提醒自己保持精神独立的灯塔。她写下的一封“时空信”，不仅表达了对过去女书人的敬意，也寄托了对未来的美好期许。

导演冯都说，希望通过《密语者》，让观众看到女书是如何活在今天的，“相信女书蕴含的情感与智慧能够跨越时空界限，引发当代人的共鸣与思考”。

《密语者》海报。

出品方供图

《逆行人生》海报。 出品方供图

从程序员到外卖员，要经历哪些酸甜苦辣？电影《逆行人生》讲述了一个很接地气、励志感人的都市打工人的故事。影片题材和视角新颖，直面社会现实，呈现人