

北京京剧院 梨园逐梦四十年

□ 本报记者 郑娜

“一招一式，一声声。京剧儿女，续光荣”，在老中青三代演员一曲《传承颂》的大合唱下，北京京剧院日前迎来了建院40周年的日子。经过40年的艺术积淀和几代人的努力，北京京剧院已经发展成为规模庞大、艺术底蕴深厚、在海外外享有盛名的现代艺术团体。

百川汇聚

京剧诞生在古都北京，并在北京蓬勃发展。20世纪20年代，由于社会和市场条件的成熟，许多艺术家在北京成立了自己的班社，依靠自己的艺术造诣、流派风格和代表剧目，活跃在舞台，跻身于市场，形成了北京京剧“百花齐放”的局面。

1922年，梅兰芳成立了承华社，程砚秋成立了和声社。1925年，尚小云、荀慧生分别成立了协庆社、松茂社。几年后，李万春、谭富英、吴素秋和金少山、张君秋、赵燕侠、裘盛戎、李元春和李韵秋、马连良等名家陆续成立了永春社、扶椿社、松竹社、谦和社、燕鸣社、戎社、春秋社、扶风社。经过发展嬗变，1949年新中国成立后，这些班社逐渐演变成梅兰芳京剧团、尚小云京剧团、程砚秋京剧团、荀慧生京剧团、北京青年京剧团、马连良京剧团、燕鸣京剧团、北京市京剧一团、北京市京剧二团、北京市京剧三团和北京市京剧四团。此后，这些剧团又改编成北京市京剧团、北京京剧团，并最终于1979年由北京戏校首届毕业生为骨干组建的北京实验京剧团合并成为北京京剧院。

“北京京剧院的历史不是40年历程可以涵盖的。从原始班社到组建剧院，经历了跨世纪的风雨历程。”北京京剧院院长李恩杰表示。他说，北京京剧院特殊的建院过程使其成为了大师云集、流派纷呈、剧目丰富的京剧艺术表演团体。这些艺术家大部分成为北京京剧院的奠基者和领跑者，为后人留下了无比宝贵的艺术财富和勇往直前的精神动力。

▲传统剧目《四郎探母》
北京京剧院供图

与时代同行

1979年，北京京剧院是沐浴着改革开放的春风成立的。它将无数京剧前辈的奋斗和付出凝结成一个硕大的果实，同时也让传统的班社、剧团在一个全新的模式下了有一个全新开始。

40年来，北京京剧院始终坚持“与时代同行”“不断改革”。早在1980年，赵燕侠就率先带头，试点实行承包责任制，按劳分配、评分定级，使北京京剧院的改革引起全国文艺院团的瞩目。20世纪90年代以后，剧院改革向纵深发展，陆续实施个人承包办团、企业与剧院联合办团、剧场与剧团合作办团、目标责任制办团等各种形式改革实验。

近年来，随着国家改革的全面深化，北京京剧院进行了以管理、经营和人才培养为重点的全方位运营机制的改革，积极探索能够充分调动广大演职员积极性、符合艺术生产规律的管理方法，调整了生产经营的责任体系，实行了按项目对剧院的演出经营、艺术生产以及基础管理和保障工作进行管理的“项目制”，取得了极好的效果。

京剧延生于市场、强盛于市场，为了拓展市场，近年北京京剧院大力推动树立品牌的活动，陆续推出了“唱响之旅”“传承之旅”“发展之旅”“每周一星”等品牌活动，把剧院作为一个整体的形象推向了观众。近年，剧院每年演出达800余场，除梨园剧场外，其余场次的场均收入已逼近10万元。2017、2018两年，剧院生产收入达到5000万元，纯票房收入超过4000万元。曾几何时，送票都请不来的观众，如今积极抢购戏票，成为忠实戏迷，挤爆剧场，而在财政经费的支持和剧院的共同努力下，剧院也彻底改变了演职员为生活累、为收入发愁的局面。

出人出戏

“北京京剧院40年来对培养新人、出人出戏做出了巨大贡献。”97岁的京剧表演艺术家、京剧导演迟金声表示。正如他所说，北京京剧院在梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生和马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠等流派大师的旗帜下，汇聚了吴素秋、李万春、李多奎、赵荣琛、李崇义、李慧芳、马富禄、姜妙香等众多艺术大家，之后又培养了人数众多、在不同时期担纲领衔、在京剧发展史上不可或缺的表演艺术家和各方面专家。他们为京剧流派艺术的传承发展做出了不可磨灭的贡献。

几十年来，北京京剧院上演、创作的传统京剧、现代京剧、新编历史京剧、小剧场京剧达数百部。《龙凤呈祥》《四郎探母》《赵氏孤儿》《穆桂英挂帅》《红鬃烈马》《定军山》《大·探·二》《锁麟囊》《群英会·借东风》《状元媒》《三娘教子》《吕布与貂蝉》《珠帘寨》《白蛇传》《玉堂春》《秦香莲》《十老安刘》《伍子胥》等一大批传统经典剧目常演常新，一大批面临失传的传统剧目被挖掘出来，重新搬上舞台。《画龙点睛》《三打陶三春》《风雨同仁堂》《宰相刘罗锅》《洛神赋》《蔡文姬》《下鲁城》《梅兰芳》《袁崇焕》《连升三级》《宋家姐妹》《裘盛戎》《党的女儿》《大宅门》《狼牙山》等百余部扎根本土创作的新编历史剧和现代京剧，在社会上引起强烈反响。

北京京剧院还在业内首开小剧场京剧创作先河，至今已推出了《马前泼水》《阎惜姣》《玉簪记》《浮生六记》《昭王渡》《惜·姣》《碾玉观音》《馒头山》《春日宴》《明朝那点事儿——审头刺汤》《好汉武松》等12部京剧小剧场剧目。其中不乏深受业内好评和观众喜爱的作品。

京剧作为最具代表性的中国传统艺术，是让世界了解中国、了解中国文化的窗口。为了提高京剧的国际影响力、打开国际市场，40年来，北京京剧院多次将京剧艺术送出国门，并率先让完整的文戏登上国际艺术表演的舞台，足迹遍布世界五大洲的数十个国家和地区。剧院曾应邀赴美国林肯中心、肯尼迪艺术中心，俄罗斯圣彼得堡马林斯基歌剧院，维也纳金色大厅等世界级艺术殿堂演出，并获得成功。

“作为中国传统文化的传播者，今后我们将继续担当历史责任，将京剧艺术继承好，发展好，不忘初心，再续辉煌。”李恩杰表示。

故宫发布新书 讲述最美二十四节气故事

□ 邹雅婷

春天，在坤宁宫前放风筝，到浮碧亭喝谷雨茶；夏天，在东华门前放莲花灯，去乾隆花园找萤火虫；秋天，到文渊阁的石桥上喂金鱼，在故宫最美的角楼赏月；冬天，到御花园打雪仗，在金水河上滑冰，去太和门广场看烟花……日前，由故宫博物院宣传教育部与御鉴文化打造、中信出版社出版的《哇！故宫的二十四节气》发布。在这套写给孩子的文化历史通识绘本里，小读者们可以与可爱的神兽一起，探索故宫悠久的历史和文化，感受四季风物之美。

此书针对3-6岁幼童开发，以亲子阅读为主，小学低年级学童也可自主阅读。全书共24册，以世界非物质文化遗产“二十四节气”为时间线索，将830幅手绘故宫原景大图、52座故宫建筑、48个传统习俗、115件故宫珍宝、64种动物、76种花木、24次成长体验等，融入充满童趣的故事里，将故宫近600年的历史与文化知识向孩子们娓娓道来。为了给孩子们更好的阅读体验，绘本还采用了AR技术并研发了同名APP，让孩子们在科技中感受节气变化、建筑搭建及互动的乐趣。

故宫博物院院长单霁翔表示，这套图书是故宫博物院传承和发扬中国传统文化的一次新的尝试。图书结合儿童的年龄特征和阅读习惯，以孩子的角度揭开故宫博物院的历史奥秘，让孩子们在识珍宝、品古物、学知识、赏艺术的同时，走进传统文化的世界，将中华文明之美植根于下一代心中。“故宫博物院的目标是‘把故宫文化带回家’，这套书正是孩子们可以带回家的纸上的故宫博物院。”单霁翔说。

故宫博物院创作团队介绍，这套图书具有真实性、专业性、儿童性三大特色。图书内容与真实环境、藏品相结合，故事中所有文物皆有出处，一砖一瓦、一窗一棂，都力求还原故宫原貌。故事贴近儿童生活，从衣食住行到琴棋书画，用趣味性的语言、儿童的视角编织了24个成长情境，让孩子们和主人公一起经历传统节日，感受文化仪式感。

故宫博物院向北京市所属百所幼儿园捐赠了200套《哇！故宫的二十四节气》，让更多孩子有机会接触这套图书。图片由故宫博物院提供

北京体育大学发布《激情冰雪》音乐短片

在北京2022冬奥会三周年倒计时即将到来之际，北京体育大学日前在北京奥林匹克塔举行《激情冰雪》音乐短片发布会暨2019年北体万名师生服务北京2022冬奥会启动仪式。

以“激情冰雪 筑梦冬奥”为主题的主旋律原创歌曲《激情冰雪》，由平昌冬奥会短道速滑冠军武大靖，都灵冬奥会花样滑冰双人滑亚军，中国杯世界花样滑冰大奖赛冠军张昊，温哥华冬奥会冰壶季军刘金莉，女子冰壶世界冠军王冰玉，花样滑冰双人世界冠军庞清、佟健，自由式滑雪空中技巧世界冠军齐广璞、李妮娜、王娇，北京奥运会举重冠军张湘祥，悉尼奥运会20公里竞走冠军王丽萍，悉尼奥运会、雅典奥运会两届跆拳道冠军陈中和北京体育大学师生代表等共同演绎。歌词由北京体育大学精心创作。

在冬奥文化传播与志愿服务上，北京体育大学做了大量工作。2018年，北京体育大学组织招募580余名冬奥志愿者后备人才，组织83名志愿者参与平昌冬奥会“北京八分钟”表演及志愿服务。北京体育大学还成立了冬奥宣讲团，由陈中、谭玉娇、刘金莉等多名冠军担任主讲，组织冬奥文化传播与志愿服务中心志愿者前往北京的学校、公园、社区、工厂等宣讲冬奥文化知识，普及冬季运动项目。（王 畅）

《北上》新书发布会举行

由北京十月文艺出版社、单向空间等主办的“我们的历史写在这条河流上——徐则臣《北上》新书发布会”日前在京举行，作家曹文轩、宁肯、石一枫、《北上》作者徐则臣与读者分享了阅读感受，并就小说结构、小说与历史的关系等话题进行了交流。《北上》是徐则臣潜心4年创作的长篇新作，贯穿历史与当下两条线索，讲述了发生在京杭大运河之上几个家族之间的百年“秘史”，力图绘就百年大运河的精神图谱。徐则臣是“70后”作家代表人物之一，现为《人民文学》副主编，著有《耶路撒冷》《王城如海》《跑步穿过中关村》等，曾获庄重文文学奖、华语文学传媒大奖·年度小说家奖、冯牧文学奖等。（张鹏禹）

舞剧《彩虹之路》甘肃首演

舞剧《彩虹之路》日前在甘肃省歌舞剧院进行首演，该剧由中国歌剧舞剧院与甘肃省歌舞剧院联合打造。舞剧《彩虹之路》讲述的是西汉时期中国为互通有无，善交邻邦，共荣发展，以“丝绸之路”为纽带，发生的友谊与合作精神，而发生的一个友谊与爱情交织的大爱大义的壮美故事。（嘉 琪）

墙内看花

致敬徐召伟们的选择

□ 张 凡

近日，一则事关石河子大学中文系2005届毕业生徐召伟的乡村支教新闻引发社会热烈反响，之所以受到如此高的关注度，其根由在于徐召伟做了一件看似简单、却又尽显不平凡的事：大学毕业后，在云南、贵州偏远山区的农村支教12年。徐召伟十余年来将不计其数的孩子送入县城中学，有的现在已本科毕业。酷爱足球的他，还在所支教的元宝村小学组建了一支约40人的足球队，这支球队每年几乎包揽县里中小学组男女比赛冠

军，2018年，该球队有12名队员被县城最好中学录取。

看着风里来、雨里去坚持在山村支教路上坚持十二载的徐召伟，让人想起“英雄”二字。如今，人们一提到英雄，脑海中立刻会浮现出那些用生命捍卫国家安全的英雄形象，想到在科学领域创新领域造就

卓越贡献的大科学家大发明家，还有在国际大赛中勇夺桂冠、为国争光的体育健儿。事实上，像徐召伟这样有真情、有担当的普通年轻人，以及那些在偏远贫困村无私奉献的乡村教师们，他们也具有英雄般的人格。他们多数不为人所知，但却在最需要的地方默默发光发热，在自己的岗位上兢兢业业，没有丝毫懈怠。他们耐得住寂寞，更守得住孤独，他们以具体行动实现着他们的人生价值，他们用发自内心的真实选择、感人至深的支教行动，抒

写了一首新时代最为朴素而又动人的英雄史诗。

中文系的学生毕业后有很多去向，教书育人虽不热闹，却在千秋。华为总裁任正非近日接受采访时指出，中国要在未来二三十年抢占发展先机，重心要放到教育特别是农村的基础教育上，要让教师成为最光荣的职业，国家未来才有希望，才能在世界竞技中获得成功。当前社会，浮躁之气甚嚣尘上，追名逐利的人不在少数。所以，我们更应该尊重、珍惜、鼓励和徐召伟一样坚守乡村教育事业的无名英雄。近年来，国家高度重视乡村教育问题，尤其随着“乡村教师支持计划”的出台和施行，乡村教师的待遇获得了较大改善。不断提高他们的社会地位、职业地位，仍是未来很长一段时间内社会各界要共同努力的目标。我们相信并且期待，终有一天，乡村教师能真正成为有社会声望的令人羡慕的职业，有更多的徐召伟在这岗位上做出一番事业。

（作者为石河子大学文学艺术学院副教授）

《声临其境》第二季 沉下心创作才是演员主业

作为2018年国内综艺的一匹“黑马”，湖南卫视《声临其境》播出后获得不俗的口碑，让赵立新、韩雪等一批有实力、有功底的优秀演员被观众熟知和喜爱。《声临其境》第二季日前开播，再度引起关注。

《声临其境》第二季加入王刚、张国立、张铁林组成的声音指导团，并增加配音师、全息投影大秀等元素。三位资深演员不仅要在现场点评演员的配音作品，还要在排练中给予专业意见，为演员挑选表演片段，并在“声音大秀”环节负责导演、台词指导等重要工作。通过他们的传授和讲解，节目将对影视作品进行分析和深挖，把普通观众感性层面感受到的“好”，提升到理性专业层面，让观众深入感受影视

艺术的生命力和演艺的创造力。

《声临其境》第二季首发阵容秦昊、杜淳、涂松岩、严屹宽，都是有十年以上表演经验的演员。他们需要在短短时间里，展现对经典影视片段的台词处理能力。在最后表演《狮子王》时，每位演员对每一场对白、每一句台词、每一声叹息都用心创作。老狮子王的威严、辛巴的勇敢、坏叔叔刀疤的奸诈、土狼的谄媚，在四位演员的通力合作之下演绎得入木三分，深深打动了现场观众。

《声临其境》传递的“戏比天大”的理念弥足珍贵。从“声”临其境到“身”临其境，台词提供的是壳，演员注入的是灵魂。每一个摒弃杂念全身心投入作

▲演员杜淳进行表演
图片由节目组提供

品创作的过程，也是演员们找回初心的过程。节目让观众重拾对表演、对观众、对作品的敬畏之心。只有心存敬畏心，才能沉下心来搞创作。（文 瑶）