

人文茶座

从“李白开公交”说起

张贺

司机扮李白,讲解员扮杜甫,以诗词讲解串联杜甫草堂、青羊宫等历史景点,带游客沉浸式感受千年文脉——今年四川成都公交推出的“诗词之路”观光专线吸引了不少游客来体验。无独有偶,湖北襄阳公交去年推出“侠义主题专线”,由驾驶员扮演郭靖、黄蓉等经典或侠角色,并讲解襄阳历史、景点与美食,同样受到游客欢迎。

人物再现带来的穿越感,缩短了传统文化与游客的距离,那些曾经只能在书本和影视剧里“观赏”的名人,“近在咫尺”地与我们对话,那些曾经铭记在脑海中的诗句清晰地响彻耳畔——古今交融,如梦似幻,这样的体验令人心旷神怡,大受欢迎乃情理之中。

在文旅融合发展的当下,游客早已不满足于走马观花式的浅层游览,也不满足于到此一游式的“特种兵旅游”,而更渴望通过旅游得到心灵的滋养、情感的抚慰,乃至思想的启迪、精神的升华。这些更高层次的精神需求,唯有文化才能提供;只有不断创新、拓展文旅的文化内涵,才能满足游客需求。

博大精深的中华优秀传统文化为进一步以文塑旅、以旅彰文提供了不竭的资源。河南开封万岁山武侠城之所以能成为“中式迪士尼”,离不开每日3000多场的实景演出,《三打祝家庄》的实景厮杀、《王婆说媒》的趣味互动,让游客瞬间“入戏”。随着历史剧《太平年》的热播,浙江杭州南宋德寿宫遗址博物馆的沉浸式夜游项目《德寿夜宴》吸引众多游客穿上宋装,以“穿越者”的身份体验宋韵文化。在山东曲阜,游客们身着汉服,当一次孔子的弟子,行礼如仪,领悟“六艺”的精髓……

在北京、西安、洛阳、杭州等古都,这样的场景已成日常——游客们身着古装,漫步在故宫、鼓楼、西湖等景点,与古意盎然的历史建筑、风景名胜相映成趣,仿佛古画中的公子、仕女穿越而来,气度优雅、衣袂翩翩,中华优秀传统文化之美跃然眼前。这难道仅仅是聊发思古之幽情、过一回古人的瘾吗?

古韵国风之所以成为“顶流”,既源于中华优秀传统文化的魅力,也是新时代中国人文化自觉和文化自信的生动体现。“非遗热”“博物馆热”“国学热”等一浪接一浪。中华优秀传统文化的深厚底蕴和独特之美,在新时代日益绽放夺目光华。

新时代的生动实践充分证明,传统文化可以与现代社会兼容并蓄;传统文化中的精华,经过创造性转化和创新性发展,可以为时代进步提供坚强文化基础和强大精神动力。中华优秀传统文化有利于调节人与自然、人与社会、人与自我的关系,创造真善美的和谐世界。正如费孝通先生所指出的,文化不仅是由“推陈出新”形成的,也是由“去旧纳新”或“温故知新”形成的。“现代性”不仅在于与“传统”决裂,也在于延续和更新“传统”。“周虽旧邦,其命维新”,只有不忘本来,才能走向未来。

因其自觉,所以自信。今天的中国人越来越清醒地认识到,中华优秀传统文化是我们的精神故乡,蕴藏着中华民族生生不息的精神密码。当我们在现代化的道路上高速奔驰时,来自五千年历史积淀的灿烂文化将使我们走得笃实而从容。这份珍贵的文化遗产需要我们在继承中发展、在创新中开拓,一代一代传下去。

乡见

大运河畔,南甘泉村的动与静

本报记者 史自强

清晨的阳光,为京杭大运河河北故城段铺上了一层碎金。波光潋滟中,岸边的南甘泉村从薄雾里醒来。三两声鸟鸣划破宁静,与潺潺的水声应和着,唤醒了村庄的烟火气——又是游人如织的一天。

大运河故城段全长75.1公里,是大运河在县级境内纵贯最长的一段。故城县郑口镇南甘泉村是大运河畔的一颗“明珠”,长久以来,它见证着运河沿岸的发展故事。如今,它在“动”与“静”之中,赓续运河文脉,谱写振兴篇章。

南甘泉的静,藏在运河遗产里。村口是横跨运河两岸的郑口运河大桥。“桥东侧岸边,是清中晚期的郑口运河码头遗址。正因有渡口的存在,人员往来频繁。再看桥西侧河左岸,分布6处挑水坝,都是在明、清险工基础上加固增高增宽而成的,用于减缓水流对堤岸的冲击。”故城县文物局负责人谭延峰说。

渡口挑水坝,是河北省列入大运河申报世界文化遗产预备名单的8处遗址点之一,也是全国重点文物保护单位。古渡不喧,古坝静默。如今,在当地精心保护下,它们成为游客和学者解读运河历史文化的钥匙。

南甘泉的静,藏在文化街区里。如何再现运河古村昔日风貌?故城县在南甘泉村精心建设大运河历史文化街区,2022年起营业。青石板路安静延伸,阳楼、山西会馆、非遗展馆等建筑依次排列,飞檐翘角、木刻雕花。

“坚持保护优先,适度还原山西会馆等建筑,在古韵中展现曾经繁华。”南甘泉村党支部书记鲁瑞恒说。街巷深处,院落落、老牌坊静立,不张扬、不喧哗,却让每一位来访者放慢脚步。

与静谧相映成趣的,是南甘泉扑面而来的“动”。赶上周末或节假日,一踏入主街,热闹便席卷而来——锣鼓铿锵、人群熙攘、笑语连声。

民俗热了!街区紧扣传统节点,策划特色主题文化活动,让运河古村活力奔涌。表演者轮番上场,舞龙舞狮、秧歌、杂耍、打铁花……引得游客阵阵欢呼。

摊位前更是人气旺盛,古筝、剪纸、葫芦烙画等,老艺人指间生花,游客驻足体验,争相购买。非遗活了!鼓槌起落带风,红绸翻飞似火,街区里,省级非遗“运河传统架鼓”表演气势如虹。

“把曾经活跃在故城县运河一带的非遗项目在村里重点展示,推动活态传承。”负责街区运营的故城县故投文旅集团有限公司董事王敏说。武官寨羊肉大饼、龙凤贡面等当地非遗项目,艺人现场制作,游客全程观摩,从视觉到味觉,沉浸式品味运河文化。

研学火了!南甘泉村运河研学基地童声朗朗,一批批中小学生在沿着运河走进古街、踏入工坊,听漕运故事、学古建知识、做非遗手工。

2025年,南甘泉村接待研学团体300余个,共3万余人次。生气活现的运河文化,把游客“留下来”,让产业“旺起来”。特色民宿开门迎客,70余家各类业态次第开张,文创小店、咖啡馆、手作空间,备受年轻人青睐。村民在街区务工,还可出租房屋。

“以前晚上冷清,现在天天像过节!”南甘泉村民崔顺笑着说,“我出租自家闲置小院供民宿运营,一年增收1万多元。”静,是南甘泉的底蕴;动,是南甘泉的活力。这座运河畔的古村,正以温润的静美、蓬勃的动感,绽放耀眼光芒。

《茶馆》有味

匠心出新

本报记者 王珏

新老交替,破题青年艺术人才培养

话剧《茶馆》之所以经典,离不开北京人艺在人才培养上的积淀。

回望历史,从1958年到1985年,北京人艺共开办了6期学员班,为发展提供了人才储备。1985年,北京人艺最后一次面向社会招收学员,3000多人报考,最终录取15人,被誉为“人艺五虎”的冯远征、吴刚、丁志诚、王刚、高冬平就来自学员班。1987年,人艺与高校联合开班,徐帆、陈小艺、何冰、胡军成为第一批学生。2004年又办了一期合办班。此后多年,人艺靠着“团带班”“合办班”的模式成果支撑了几十年的舞台。

这些演员也成为《茶馆》第二代的演员,延续了这部经典的辉煌。

如何传承经典、延续辉煌?冯远征说,像《茶馆》这样的经典剧目,人才传承不是简单“有人演”,而是要“对得上角色”。王利发、常四爷、秦仲义这些核心人物,对演员的气质、阅历、表演功底都有极高要求。

艺术的传承,不仅在于技艺的接续,更在于人的全面成长。

杨立新说,“时代在发展,生活在进步,但观众对老北京是有情怀的,希望在舞台上看到像《茶馆》那样原汁原味的老北京。这对演员而言是极大的考验。如何让这部戏完整呈现当年的神韵与风采,也就成了我们必须攻克的难题。”

“传承需时间沉淀。”濮存昕说,前辈要传帮带,给年轻演员提供更多空间。年轻演员表演要以人为主,需有理解力、想象力和表现力,注重自身生命力和专注力的投入。

人,在表演中融入时代气息,创作属于新一代的经典。

年轻演员培养,是北京人艺面临的难题,也是全国话剧艺术发展面临的困境。全国青年艺术人才普遍面临艺术传承的断层危机,创作实践的闭环缺失、市场反馈的滞后效应等问题。对此,专家建议,青年艺术人才选拔、培养、留用面临新挑战,要出台符合艺术人才培养规律的相关措施。

破解传承难题,北京人艺给出的答案,是坚持“龙马风神,骆驼坦步”,既要像龙马一样有锐气、创新局,勇于开拓创新,又要像骆驼一样有定力、守根本,扎扎实实,一步一个脚印。

2019年,在中断30余年后,北京人艺重启表演学员培训班,承继“团带班”传统,从专业表演人才中进行选拔,以具有人艺特色的教学体系进行培养。

今年,北京人艺明确为“人才蓄力年”,把青年演员培养摆在核心位置;针对不同梯队开展一对一辅导、开设大师课,强化戏曲身段、传统礼仪、舞台形体等基础训练。

北京人艺党组成员、副院长秦新春说:“我们还组织年轻人深入基层、扎根基层,补上生活体验这一课;延续院团传统,严选、严教、严练,培养有底蕴、有内涵、有人艺气质的新生代演员。”

坚守初心,立足长远培养人才

破解这一难题,仅靠院团发力远远不够。

冯远征认为,要尊重艺术规律,给青年演员足够时间沉淀历练,“当年北京人艺‘团带班’‘合办班’培养出来的人,骨子里就带着人艺的基因。他们入学时就明确将来要为舞台服务,剧院深度参与教学,课堂与舞台无缝衔接。”

中国艺术研究院话剧研究所名誉所长宋宝珍说,需要从教育体系、培养模式到行业衔接进行系统性改革,院团、学校、社会要形成合力,通过制度创新打破传统艺术教育的封闭性。

让人欣慰的是,观众也在变,给了经典传承新的空间。

“当年我们接《茶馆》,一上台老观众就比:像不像于之?像不像蓝天野?不像,就否定你。”冯远征说,“现在的观众,尤其是年轻观众,不看像不像,只看好不好看,看内容,看表演。这给了年轻演员更大的成长空间。”

濮存昕表示:“在培育演员的同时,观众的培育同样至关重要。”北京人艺始终坚持以舞台滋养观众,每年推出数百场演出,经典剧目与新创作品双线并举、常演常新,为戏剧艺术的长久发展厚植土壤。

目前,《茶馆》除了8个主要角色,其他角色都由中青年演员接替。

“《茶馆》排练、演出期间,我和不少年轻演员经常会在舞台两侧看他们演戏。舞台上的前辈,幕后的导演和舞美工作人员,充分展现剧院‘一棵菜’精神。演员、乐队、舞美等像菜叶、菜心、菜帮一般不分主次、紧密配合,真正做到互相帮衬、相互托付。”北京人艺青年演员杨明鑫说。除了参演《茶馆》,他还出演了《天下第一楼》、新版《日出》等多部剧目。

“近些年,剧院一直大力扶持青年人才,从导演、演员、服装、舞台美术等,让年轻人走向舞台核心的创作岗位。这给了我们压力,也让我们快速成长。”北京人艺创作室主任闫锐说。在《茶馆》《玩家》等剧担任演员的他,这些年成为《正红旗》《张居正》等剧的联合导演。

图①:《茶馆》演出剧照。

李春光摄

图②:《茶馆》演出剧照。

李春光摄

图③:饰演王利发的演员梁冠华在化装。

王晓溪摄

本版责编:王珏 版式设计:蔡华伟

文化中国行

人文观察

又到“茶馆”开张时。3月17日—27日,北京人艺经典话剧《茶馆》再度上演。一票难求,开售即秒空,《茶馆》的火热,成为今春舞台的文化现象。

这部由老舍编剧,焦菊隐、夏淳联合执导的传世之作,以老北京裕泰茶馆的兴衰为镜,映照出清末至抗战胜利近半个世纪的中国社会沧桑巨变。

经典话剧厚重深邃的意蕴,梁冠华、濮存昕、杨立新、何冰、吴刚、龚丽君、冯远征等实力演员炉火纯青的表演,让观众直呼过瘾。

当大幕落下,演了近70年的《茶馆》依旧宾客盈门。北京人艺希望以自己的方式,为经典写下新的注脚。

茶馆“不老”,源于经典的永恒魅力

“这两三年,我们总会被问到同一个问题:这版《茶馆》有什么改动?”北京人艺院长冯远征说。

与很多院团不断调整阵容、重构版本不同,北京人艺对经典有着近乎固执的坚守:不轻易换演员,不轻易改样式。

“一旦首演版本立住了,除了极细小的调整,几乎不会大改。主演基本不变,舞台调度、表演范式,都严格遵循焦菊隐先生留下的艺术传统。”冯远征说。

作为复排艺术指导,杨立新坦言,复排这部戏,最重要的是不走样。“希望观众在舞台上看到原汁原味的老北京。”杨立新说。

1958年3月29日,《茶馆》在首都剧场正式公演,一夜间轰动京城。首演阵容由于是之饰演王利发、郑榕饰常四爷、蓝天野饰演秦仲义,还有英若诚、黄宗洛、童超等一代名家。

1992年,老艺术家退休,在首都剧场向观众鞠躬谢幕了《茶馆》,等了7年才重排《茶馆》。”冯远征回忆。

目前这一版《茶馆》汇集了梁冠华、濮存昕、杨立新、何冰、吴刚、龚丽君、冯远征等演员,复排版本延续了焦菊隐先生的美学精神,在表演节奏、舞台调度上精益求精,力求每一处细节都经得起推敲。

这份坚守,成就了《茶馆》不可复制的艺术质感,让“茶香”穿越时空,浓厚醇香。作为第二代王利发的扮演者,梁冠华自1999年起,未缺席一场演出。他的演员手记上,密密麻麻记满了演出《茶馆》27年的点点滴滴。

“老先生们演出了374场,这轮演出后,我们演出390场,场次已经超过了。”梁冠华说,“老舍先生对人生的深刻洞察与总结,使《茶馆》能够超越时代,成为经典。把这部戏好好地传下去,是我们的责任。”

在1992年《茶馆》的谢幕演出时,刚到剧院不久的濮存昕在其中演了茶客。在复排的《茶馆》中,如今已是中国戏剧家协会主席的濮存昕,成为常四爷的扮演者。对濮存昕来说,每次演出《茶馆》就像一次从零开始的攀登,“每次都是以即兴、首次面对的态度,与观众共同创作。”濮存昕说。

“生命在延续,艺术也在传承。我们要做的,就是尽可能留住老《茶馆》的那点味道,不要在形式上标新立异,也不要过多掺入个人的兴趣。我们最大的心愿,就是把这部戏稳稳交到年轻演员手里。”濮存昕说。

从于是之等老一辈艺术家的艺术奠基,到如今实力演员的精诚坚守,《茶馆》经过传承接续,成为几代人的经典作品。

技术的发展,给经典更广阔的空间。今年,以4K高清技术制作的《茶馆》戏剧电影将在北京国际电影节亮相,让经典作品滋养更多的观众。

“保留了老《茶馆》的味道!”“这是北京人艺的传统剧,是一道‘经典菜!’”社交媒体上观众纷纷留言,表达着对《茶馆》的喜爱。

图③