

关注

写在北京人艺建院七十周年之际

□任鸣

今年是北京人艺建院70周年。曹禺院长曾说过：“北京人艺与祖国同在，与人民同在。”北京人艺从1952年建院之日起就坚持贯彻党的文艺方针，始终牢记为人民服务、为民族服务、为祖国服务的使命，积极推动我国戏剧艺术的繁荣和发展。

北京人艺是“人民”的剧院。在一代代艺人的共同努力下，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，在70年中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，用300余部古今中外的戏剧作品为观众服务，为祖国服务。特别是当国家遇到危难时，如2003年北京的非典疫情、2008年四川汶川发生的特大地震、2020年全球新冠肺炎疫情突发……艰难时刻，北京人艺从未缺席，积极行动，以一部部创排出的戏剧作品表达了对祖国、对民族、对人民的热爱和关切之情，充分体现了人艺人强烈的社会责任感和使命感。

北京人艺是“艺术”的剧院。我们在艺术上狠下功夫，把努力提高作品质量当作生命。从建院初期的《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。同时我们还拥有对中国戏剧发展做出过杰出贡献的剧作家、导演、表演艺术家，北京人艺因此是一个出艺术经典、出艺术大家的地方。

北京人艺有辉煌的历史，更需有努力传承、发展创新的现在。近10年来，我们努力传承剧院的优秀传统，做到了三个坚持：坚持以“人民性”“民族性”“时代性”为中心的创作理念；坚持“戏比天大”“对艺术怀有敬畏之心”“精益求精”的创作精神；坚持走北京人艺的现实主义创作道路。在此基础上，用心创排出一批优秀剧目，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巨大变化。与此同时，我们在守正中创新，对《日出》《雷雨》《原野》三个经典作品进行全新排演。2021年，为庆祝中国共产党成立100周年，我们以一贯的家国情怀，创排了话剧《香山之夜》。正如这部作品所表达的“人民就是江山，江山就是人民”一样，北京人艺在重要的历史时刻，用自己的声音向人民作出了表达。

近10年来，北京人艺致力于培养优秀人才、尖子人才、领军人才，可以看到，一批优秀的演员通过不懈努力，在舞台上塑造出了吸引人、感染人、打动人的艺术形象，为观众留下了令人难忘的艺术精品。我们深知，青年是剧院的未来，2019年至2020年，历时一年的演员表演培训班顺利结业。经过这些年的培养，我们将有一批青年演员和创作人才站在舞台中央，展现他们的才智。

2021年，大家盼望已久的北京国际戏剧中心落成启用，这是一个了不起的胜利！它凝聚了几代人艺领导、几代人艺人的共同期盼、奋斗和努力。首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场五个剧场共同开启了北京人艺历史的新篇章，标志着北京人艺将进入一个新的时期，一个更加活跃、更加开放、更加充满活力和朝气的时期。我们将由此出发，进入更广阔的艺术天地。

70年风雨兼程，70年初心历久弥坚。我们在继承中发展，在守正中创新，要有信心在新时期创造出新的戏剧经典，攀登新的艺术高峰。我们要坚守艺术理想，坚定文化定力，坚持创作自信，追求德艺双馨，把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来。我们要以更包容的心态和更宏大的格局去拥抱新的机遇与挑战，用更现代、更科学、更先进的理念和方法管理剧院，将北京人艺建设成更为开放、更具有国际化胸怀的剧院。我们要将人艺风格、人艺精神好好传承下去，让剧院与人民、与民族、与国家、与时代结合得更加紧密。人艺人将为此不断奋斗，协力同心，使北京人艺真正成为：人民的剧院，艺术的殿堂！

前途是光明的，道路是宽广的。面对新时代，北京人艺将以新姿态和步伐走向明天，走向未来。

(作者系北京人民艺术剧院院长)

1959年版《蔡文姬》

1989年版《雷雨》

2021年版《香山之夜》 李春光 摄

我是1985年考入北京人民艺术剧院的。在我心里，北京人艺是一个你一旦看过她的戏，就会爱上她的一个剧院。这个剧院最大的魅力是她总能把一场精彩的演出呈现给观众，并且总能在艺术高度上一直保持领先。37年来，从最初想成为人艺演员的一名文艺青年，到成为人艺的演员，后来又很幸运地去德国学习了一段时间后再回到人艺，直到这些年成为“全国德艺双馨文艺工作者”，成为北京市政协、全国政协委员，担任了人艺的演员队长、副院长，生活的各方面都发生了翻天覆地的变化，这个过程中，我一直都在认真地完成着每项工作，也在奢望自己能够成为像于老师他们那样的艺术家，但对我个人来说，作为一个演员能有今天的成绩已经非常幸运。

我们是很幸运的一代。幸运在于我们进入人艺的时候，和老艺术家，和我们的于老师、郑榕、蓝天野、朱旭老师等等同过台，知道老人艺是什么样，老人艺的表演艺术家在台上演戏是什么样的，能把从他们身上学到的东西化到自己身上，融入到血液里。人艺的传统、人艺的精神是怎样的，应该怎么做，都是前辈传授给我们的。比如我在人艺演的第一个角色、曹禺《北京人》里的曾文清。那一年我24岁，还没有毕业就被夏淳老师从学员班选出来“借”到剧院出演这个角色，这对我一生的影响非常大，这是令我成长最大的一个戏，也迈出了我成为人艺演员的关键一步。从中我学到了很多，包括人艺演戏的方法、人艺的精神、人艺的传统都在这个戏中有所接触。跟老演员们学演戏，他们身上所散发的东西和他们对于角色的处理、对事业的认真态度，都令人感佩。当年我演曾文清开始一直

2005年版《全家福》

我们是很幸运的一代

□冯远征

找不到感觉，后来我听导演的建议去买了一双布鞋，每天顶着一头油的大头坐公共汽车，又跟服装组借了一个大褂，干什么都穿着。就这样慢慢过了一段时间后发现，就像老先生说的，“什么时候大褂穿着是你自己的了”，什么时候就可以不用再顾虑生活表面的东西而进入人物、顾及怎么演戏了。这些方法、细节都是老前辈们潜移默化告诉我们的。

后来1999年我们从老艺术家手里接过《茶馆》时林兆华导演就说，我们要先刻模子，即把老艺术家表面的东西学过来，然后再一点点去寻找人物的内在，再深入去研究他们到底为什么这么演。所以从当年一开始观众对我们的不看好，到今天《茶馆》开票不到4分钟5场票都售罄，我们演的版本似乎也已成为经典。今天的《茶馆》舞美、服装、样式、化妆都没有变，变的只是演员。我们这一代不是小于是之、小蓝天野、小郑榕，我们演的虽然还是原汁原味的那些人物，但已经有别于老艺术家的创造了。因为时代在进步，我们要适应现在观众的审美需求，而且我们这一代演员从技术到对生活的感悟、对人物的把握也已经超越了自己，有别于老艺术家的演绎了。

我们要守住人艺这块牌子，除了继承就要有所发展。北京人艺从建院时候的目标就是要建立一所国际一流的剧院。所以从一开始，人艺就很有创新精神。上世纪80年代，中国第一个小剧场话剧《绝对信号》诞生在北京人艺，直到今天人艺依然还很先锋，包括去年国际戏剧中心、曹禺剧场开幕，也接连上演了三部新排的具有创新性、现代性的曹禺先生的戏。无论对传统经典剧目还是对新排剧目，人艺都会有自己的想法，而且鼓励创作要有创新精神，不能重复自己。

创新就要有原创剧目，从人艺建院60年到70年的这10年，是人艺创排剧目相对较多的10年。从剧院的发展理念上来说这是必然的。一方面我们需要不断给观众看到一些新的创作，一方面我们还要培养演

员，让更多青年演员有机会站到舞台上，和我们老演员一起同台，以老带新。这10年，我们招了很多年轻人，特别是近6年，我们大量地引进青年人才，因为人艺已经到了一个新老更替的时代，必须要有新生力量的加入。我们现在培养的这些演员是在为20年以后布局，所以今天人艺70年的时候，我们能够看到人艺未来20年是什么样。10年、20年以后，在这些演员最成熟的时候，我们就可以放心地把接力棒交给他们。

另一方面，我们也在通过原创剧目一代代地培养新的观众。我们的《茶馆》现在是第二代演员在演，《天下第一楼》也已经是第二代演员在演了，然后第三代、第四代也已经“起来”了，新版《雷雨》应该有第四代、第五代演员参演了，观众的接受度还是很高的。我认为一是因为这些青年演员已经成长起来了，二是因为现在的观众变了，“90后”“00后”开始成为观剧主流，观众结构的变化对人艺未来的发展也非常好，除了铁杆观众外，我们还会不断有新的未来能够成为人艺铁杆观众的人走进剧院。我们的演员是一代代接续、接棒的，观众也是，一代代从开始看到慢慢热爱人艺，一部接一部追着人艺走进剧院，从这一点来说，今天的人艺是非常幸运的。

今年我马上就60岁了。在演艺生涯的前30年我只是一名演员，但是这些年，剧院的担子一点点地放到了我肩上，挑上了以后就会发现很沉重，但必须挑着往前走。给人艺70周年“庆生”，可能是在退休前能为剧院做的最后一件也是最重要的一件事情了。未来北京人艺到底应该如何发展，包括我自己的未来是怎样的，如何去迎接新的挑战，这些可能是在我这个年龄段需要思考的重要问题了。在人艺，我们当然沿着老一辈指明的方向继续向前走，建设一个国际一流的剧院，这是建院目标。另一方面，从建院开始，北京人艺由焦菊隐先生带领大家闯出的一条话剧民族化的道路和北京人艺的演剧风格也要继续向前发展。这些年我们一直在践行这些理念，从方式方法上不断探索着北京人艺的演剧风格，坚持“塑造鲜活的有血有肉的人物”的理念，但这些说来容易，想总结好其中的内涵仍然需要很长时间的积累，需要一些过程，这是北京人艺永恒的一个课题，未来还期待一代代人艺人不断去探索、去尝试。

(作者系北京人民艺术剧院副院长，本文由本报记者路斐斐根据作者口述整理)

《2021中国艺术发展报告》出版发布暨《报告》十周年研讨会在京举行

6月8日，由中国文联文艺评论中心、中国文联出版社主办的《2021中国艺术发展报告》出版发布暨《中国艺术发展报告》(以下简称《报告》)十周年研讨会在京举行。中国文联党组书记、副主席李屹，中国文联党组成员、副主席董耀鹏，中国文联党组成员、书记处书记张雁彬出席会议。中国文联所属全国文艺家协会负责同志、十年《报告》首席专家、编写组成员等150人以线上线下相结合的形式参加会议。会议由中国文联文艺评论中心主任、中国评协副主席兼秘书长、《中国艺术发展报告》主编徐粤春主持。

李屹为《2021中国艺术发展报告》揭幕。张雁彬宣读了十年《报告》首席专家名单。李屹、董耀鹏、张雁彬为十年来为《报告》作出重要贡献的54位首席专家和20家单位、部门代表颁发了荣誉证书并赠书。

董耀鹏在讲话中说，经过十年的探索实践，《报告》已经成为中国文艺行业的知名项目和中国文艺界的重要品牌，其编撰工作的思路日益清晰，措施更加有效，并初步形成了一支比较稳定的工作队伍，主要经验做法包括始终坚持正确导向，把握历史方位；始终坚持稳中求进，推动行业发展；始终坚持创新理念，把握规律趋势；始终坚

5月31日，由北京摄影函授学院、中国摄影家协会摄影教育委员会主办的“春风计划——全国中小学摄影教师培训班志愿服务项目”研讨会，以线上线下相结合的方式在京召开。与会嘉宾围绕摄影在中小学美育中的作用和意义、春风计划课程内容调整等展开讨论，为摄影教育、青少年美育建言献策。中国摄协党组书记、驻会副主席郑更生，副主席、摄影教育委员会主任刘鲁豫，党组成员、副秘书长彭文玲出席会议。中国摄协摄影教育委员会秘书长张希红主持研讨会。

郑更生表示，中国摄协高度重视、积极支持办好为人民大众服务的艺术教育，而中小学的艺术教育尤为重要。希望通过这一项目，进一步推动中国摄协的志愿服务工作往深里走、往实里走，更好地服务基层、服务人民。北京摄影函授学院和中国

持群策群力，形成机制队伍。对今后的《报告》编撰工作，他亦提出了政治方向与学术品格、规范框架与各具特色、做精内容与扩大影响相统一等五点希望。

中国评协副主席、北京师范大学文学院教授、十部《报告》“总论”首席专家王一川，中国文联副主席、中国民协主席、多部“民间文艺”分报告首席专家潘晋生，中国传媒大学艺术学部副

部长、近年“网络文艺”分报告首席专家彭文祥，中国曲协分党组书记、驻会副主席、近年“曲艺”分报告负责人杨发航，中国文联出版社有限公司董事长、总经理尹兴，中央财经大学文化与传媒学院教授张冰等先后发言，从不同角度回顾和总结了《报告》十年来的编撰成果和经验。

徐粤春表示，十年来《报告》见证了中国文艺真情倾听时代发展的铿锵足音，生动讴歌改革创新的热火实践；见证了中国戏剧、电影、音乐、美术、曲艺、舞蹈、民间文艺、摄影、书法、杂技、电视、文艺评论、网络文艺、文艺志愿服务的发展轨迹，为中国艺术这十年留存了珍贵的历史记忆。

据介绍，十年来，《报告》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“彰显艺术文化价值，促进行业繁荣发展，展示行业发展成果，观察艺术发展趋势”为宗旨，从中国艺术行业发展的现实出发，集呈史、集论、前瞻功能于一身，对中国艺术发展年度成果、发展态势和对策建议的梳理与思考，彰显了历史的纵深感与时代的广阔视野。

当天，《2022中国艺术发展报告》编撰工作也宣布正式启动，并计划于2023年春出版。(路斐斐)

用摄影的春风温润“拔节孕穗期”

摄协摄影教育委员会要继续发挥以点带面的作用，在全国范围内实现联动，把线上线下结合起来，扩大影响力；同时，要精心做好组织工作，遴选优秀的师资力量，完善课程内容，提升授课水准。通过培训教师，将摄影知识带给孩子们，真正让孩子们以摄影为手段讲好身边的故事、家乡的故事、红色的故事。与会者表示，青少年摄影教育应去职业化，去功利化，更多指向人文关怀意识的培养，发展眼力和欣赏力，激发兴趣、培养意识，形成一种观察世界、了解社会、表达自我的意识，最大程度激发学生发现美、探索美、创造美的内在潜力。未来“春风计划”在培训内容、课程设置等方面也可增加文学、历史、哲学、艺术史、摄影史、摄影理

论方面的共读书目，打造有引领作用、指导意义的青少年摄影展示平台等。

据介绍，“春风计划”拟用5年时间在免费培训中小学摄影教师500人左右，尤其倾向全国边疆省份、少数民族地区的艺术类课程教师，并为他们配发教材，增进他们的摄影水平和教学能力，从而促进中小学美育教育。2021年培训班第一期已培养了91名来自全国各地的中小学摄影教师，2022年将继续举办第二期，同时将加大对北京市郊区摄影教师的培训力度。“春风计划”项目成果也将通过线上线下摄影展览的方式向公众展示。(晓璐)

言论

抄袭毒瘤，我们都是受害者

□覃皓珺

日前，一则以“小满”节气为创意的汽车广告视频火爆全网，却在当红之际被某短视频创作者揭露其文案涉嫌抄袭。一波未平，某电视台的舞蹈节目又被曝出与之前大热的舞剧《只此青绿》高度相似，被网友认为存在“像素级抄袭”的情况。短期内，连续爆发的抄袭风波引发热议，此类事件反映出种种问题令人警醒。

谈及对抄袭行径的反击，许多人应该还记得这样一件事。2020年，一封由琼瑶等111位文艺工作者联名发布的公开信，一夜之间登上了各大平台热搜。公开信的内容，聚焦对曾有抄袭劣迹的影视剧从业者的抵制，不仅在网络上引起各方关注，也在现实层面令涉事抄袭者付出了应有的代价。经由此事，我们看到了创作者们在维权方面的鲜明态度和持续努力。

事实上，各方对抄袭行径的打击从未休止，近年来我国对知识产权的保护力度显著增强，相关法律法规不断完善，文化行业自律标准与维权模式日趋成熟。那么，为何抄袭仍不时发生？一方面，某些居心不良的创作者或文化企业自认为抄袭低成本、高收益，抱有“不被发现就是赚到”的侥幸心理。另一方面，好制度还需被落实，当一些优秀的创意或原创作品遭遇抄袭时，仍存在权益认证难、维权成本高等情况。当维权者还在苦苦捍卫自己的权益时，也许抄袭者已经将黑手伸向了下一个受害者。

此外，相较广告、设计、舞台表演等相对容易发现抄袭情况的创作形式外，还有许多更加隐蔽的抄袭方式。比如，有些人将抄袭、剽窃伪装为借鉴、致敬，打着大众难以有效甄别其边界的“擦边球”；在文学、影视领域，相似的人设、熟悉的情节被某些人拆解得支离

破碎再缝缝补补，将“融梗”贯彻到底；在短视频领域，似曾相识的剪辑手法和高度雷同的文案内容层出不穷，以不同的账号和面孔反复上演着“克隆”戏码……

也许一些人认为，只要看起来新鲜、精彩、有趣，抄袭与我们受众何干？实际上，当被抄袭者受到侵害、当原创力遭到扼杀，我们每个人都是受害者。正如在购买商品时，所有人都不会愿为一件劣质品付出高价，更不希望自己付出才智与努力的成果被人窃取。更何况，每一次抄袭的发生，都意味着原创力经受一次重创，长此以往或将造成“劣币驱逐良币”的局面，当曾经的原創者也被迫步入“恶性循环”，各方只能品尝恶果。

高品质的文化创作需要良好的创作生态和行业环境，而原创力正是文化产业的生命力所在。抵制抄袭、捍卫原创，不仅需要创作者自身的努力，也需要大众的共同参与。在媒介愈发多元的情况下，每个人的眼睛都是对抄袭者难以遁形的利器，舆论场对于抄袭行为抵制的声量，也将有效驱散不良行为的阴霾，让原创内容更好实现其价值。唯有共同维护风清气正的环境，才能铲除抄袭滋生的土壤，让行业长期向好发展。

必须注意的是，抄袭不仅是扼杀原创力的“毒瘤”，更是涉嫌违法的恶行。对此，既需要各方加强监督、严惩惩治，同时，行业也应树立正确意识，尊重受众、敬畏规则、保护原创。须知，互联网时代凡事留痕，如今犯下抄袭的行径，绝非一删了之、道歉了事就能报除，曾经抄袭者有恃无恐的情况再难有空间。面对抄袭风波，各方应以此为戒、打造精品，更好彰显我国文化产业的蓬勃朝气。(作者系文化评论人，青年编剧)