

为京剧传承振兴添砖加瓦

北京军区战友京剧团编剧、导演、杨派老生李崇林，曾主演过《四郎探母》《失空斩》等诸多经典剧目，也是创办北京军区战友京剧团的第一位男演员。退休后，他不改对京剧的热情，结合数十年表演、教学经验，为京剧艺术表演创建了一套“三身”理念。

在“京剧进校园”的传统文化当代传承大时代背景下，李崇林新编的传统文化历史剧也影响了中小學生，他更联合相关机构迈开了“校园国剧”的步伐。

□□ 本报记者 郑洁 唐弋

京剧艺术表演的“三身理念”

李崇林师从杨宝忠、翁偶虹、李鸣盛、张荣善等前辈名家，退休后在各个大学任客座教授，又在广播电视大学向国内外讲演“走进京剧艺术”。

2011年至2016年，已经退休多年的李崇林花费5年心血写就一部《京剧艺术表演体系“三身理念”定律》，他总结的京剧艺术表演体系“三身理念”与三大美学相映成趣，他总结了京剧表演的幻境美学、超然美学、情趣美学，以及京剧表演“刻画”人物的六大方式，即转化、演化、艺化、溶化、美化、幻化。

中国戏曲学院副教授阎俊认为，李崇林的观点很有新意。作为演员出身的戏曲人，李崇林靠自身努力著书值得肯定，他不仅在戏曲方面，在文学和哲学方面都有深入的研究，这也可能与他学习京剧后又涉及编导有很大关系。

李崇林拿话剧、电影等艺术手段和京剧做对比。京剧剧目所有人物都从“行当”里走出来，京剧共有“生旦净末丑副外杂武流”10个行当，受功法的传导、流派特质的渲染及洗礼，京剧舞台上没有一个人物是原生态的本貌人物。话剧表演是“演员走进人物”，去

了解、描摹、学习、悟到、展示人物，京剧则是“人物走进演员”。例如，历史人物诸葛亮走进马连良的艺身中演绎的就是马派，走进杨宝森的艺身中去就演绎杨派风范。

与话剧电影截然不同的艺术种类

“人们经常讲‘艺术源于生活，高于生活’这句话是准确的，如果用在京剧的艺术表演上还得加上三个字，‘艺术源于生活，高于生活的想象’，而不是高于生活的实体展示。”李崇林进一步比喻，京剧舞台上周瑜这个人物是小生行当，唱念均用小嗓(假声)肯定不符合历史人物的真实，这堪称京剧艺术表演的幻境美学。再有，京剧人物的胡子从上嘴唇长到肚脐下，这堪称京剧艺术表演的超然美学。京剧艺术表演还展现着唯美的三大空间“狂想空间”“畅想空间”“联想空间”。例如：武生泰斗杨小楼先生演出《长坂坡》的赵云，赵云落入陷马坑一场的表演，当检场人员(搬道具的人)把桌子、椅子放在台中，观众的掌声就响起来，观众都知道杨老板要展示功法绝活。杨小楼搬起“朝天凳”飞身一字马摔叉而下，观众叫好声爆棚。然而真正的赵云在战场上永远不会有这种表现的，这就是京剧艺术表演的“狂想空间”。

京剧艺术表演的理念跟话剧、电

新编历史故事《封金育子》《老子说》舞台照

影大不相同，生命周期也跟电影等完全不一致。“电影有档期，故事还需要保密，档期过了基本没多少人看；京剧不需要档期甚至不需要故事保密，《铡美案》演了200年，故事谁都知道，喜欢京剧的戏迷看上千场、听万遍的都有。”李崇林说。他进一步解释，当今“第一大武丑”张春华70岁时在台湾演出《杨香武三盗九龙杯》，两张摞起来的桌子上再加一把椅子，高度都近房顶了，杨香武拿到九龙杯后翻“台套”稳稳落地，全场观众都站起来为他鼓掌，这套比真实盗贼还高的功法(武艺)，话剧演员不敢触摸。

阎俊认为，话剧、戏曲、电影有共通性但确实有差异。共通处为均具有

思想性，但戏曲与话剧是剧场艺术，需要面对观众，现场气氛很好，而电影不受舞台的限制。戏曲和话剧的一个不同之处是，戏曲长于抒情，是写意艺术，通过唱念做打舞表现，形式较美；而话剧长于叙事。

至于京剧究竟有没有观众，年轻观众有多少，李崇林乐观表示，京剧肯定有特定的观众群，年轻观众少是因为他们还没有入门。现在国家推动“京剧进校园”，就涉及传承和学习京剧、欣赏京剧的课题。

把传统文化镶嵌孩子们的脑海里

“演而优则教”之外，李崇林还编导

李崇林认为剧目内涵与学生的年龄段应当成正比。“中国最养生的食物是茶，外国最养生的是红酒，但是没有有一个母亲会给5岁至12岁的孩子天天喝茶、喝红酒。”李崇林说。

据李崇林介绍，“校园国剧”以中国戏曲学院院长赵景勃、八一学校艺术中心主任张亚红和他三人组成核心创作组，他们准备在北京市教委的领导下，在中国戏曲学院成教部“京剧进课堂”的前提下推动“校园国剧”，把中国的大文化镶嵌在孩子们的脑海里。

在“京剧进校园”的推动下，北京市八一学校创排了李崇林编导的《老子说》《孔子拜项橐》《封金育子》。北京朝阳花家地小学创排了李崇林编导的《诫子书》《苏轼看智》《夜幕无知》。“校园国剧”即将排练的还有《上任》《仙果》《滴水穿石》等剧目。

“如今戏曲教育普及力度很大，单凭观看一两场戏就能令年轻的观众群回暖并不是一件容易的事情。但在小学开设戏曲课程我觉得是一件功在当代、利在千秋的好事，我本身就是这项活动的参与者。让小学生从小耳濡目染、对声乐等产生浓厚的兴趣，甚至可以影响其家人。在国家各项政策的支持和鼓励之下，戏曲从小学生抓起很有眼光，从目前众多媒体的报道来看，也取得了一定的成效。”阎俊说。

市场前沿

“熊孩子”难题推动创新设计

□□ 吴棋华

六一儿童节期间，各大商家纷纷推出机器人玩具、VR游戏体验、3D电影等创新项目迎合21世纪互联网环境下成长的孩子们的感官刺激需求。然而，却有一个爸爸因为“熊孩子”不爱洗手而设计推出了一款“兜宝”洗手肥皂，并在2016年度获得红点奖、G-mark奖、中国优秀工业设计大奖等国内外设计大奖。

用户烦恼即需求

设计师徐霍成用一款创新产品——兜宝解决了“熊孩子”不爱洗手的问题。兜宝，不单单是一个洗手皂，它给孩子带来更多快乐、教育、互动、创意和惊喜。

2014年8月，徐霍成的儿子小石头刚满一周岁，有一次，奶奶抱怨小石头在洗手、洗屁股的时候很闹腾、很拒绝，夏天还好一点，天稍微凉一点，他会本能地反抗，洗个手就要半小时。

徐霍成知道后就开始观察小石头。做设计这么多年，徐霍成会经常把身边人的一些反馈去做深入思考，是不是一些可以挖掘新的设计点，这次也不例外。观察后，徐霍成豁然开朗，他把这个经历分享给团队其他伙

伴，大家对用产品解决“熊孩子”的烦恼很有兴趣，最终决定设计一款针对孩子的洗护产品。

针对这个方向，徐霍成对社区和朋友先进行了调研。结果发现，大家都遇到这个问题，这就是一个普遍的用户痛点。

徐霍成做了很多功课，看了很多育儿相关书籍，初步有了产品设计研发方向，那么，怎样让儿童洗护产品变得好玩起来？徐霍成对兜宝手工皂产品的构想是，区别于市面上1000多款常规手工皂，从孩子的角度出发，让孩子真正爱上洗手。对兜宝手工皂产品的构想是，告诉孩子有个动物在皂里，引发孩子动手、观察、提问、互动、思考。

在徐霍成看来，兜宝手工皂定位在好玩并有教育性的儿童产品，自然要跳脱目前市面上已有的孩子洗护产品，对市面上已有的功能性产品做概念颠覆和功能升级——不单单是一个洗手皂，更要给孩子带来快乐、教育、互动、创意和惊喜，探索植入儿童洗护产品的教育特性。

极地系列主倡保护地球

兜宝手工皂的极地系列产品就这样出炉了，它的理念是——被淡蓝色的海水、冰川包裹的，是被困住的可爱的北极熊和企鹅。小朋友每次洗手，

就是充满仪式感的解救动物的行动，小朋友在可以直观感受冰川融化的过程，直至最后极地动物亲手被小朋友解救出来。

虽然徐霍成没有到过极地，但并不妨碍他用这样具有人文关怀的方式，化生活烦恼为神奇设计。兜宝手工皂借助孩子洗手的场景与极地动物生存现状相连接，在引导观察、提问、动手、动脑的同时，不但让孩子养成好习惯、爱上洗手；同时，也让他们直面极地动物面临的现实挑战，成为很好的教育媒介。透过小小肥皂，家长不但接纳了孩子成长的烦恼，并用守护孩子灵性的方式，帮助家长与孩子“寓教于乐”的教育互动。

到2014年底，产品设计的前期工作完成了。2015年4月31日，只靠兜宝的设计方案和效果图，徐霍成就拿到了100万元天使投资。2016年9月，在上海设计周的5天时间内，兜宝3次卖断货，补货就补了6次。

但在随后去工商局注册时，却遇到了不小的问题。在工商注册中，因为没有“教育衍生”这个品类，导致3个月内4次的申请尝试全部被驳回。峰回路转的是，工商局相关领导听完兜宝的设计描述后，只用了5分钟就完成注册，随后，兜宝的教育衍生品类获批，成为非国字号的“教育衍生品”公司。后来，徐霍成了解到，申请被驳回的主要原因是，在中国能称为衍生品的一般都是国字号的五大金融衍生品公司，负责审核的工商局担心兜宝有非法集资嫌疑。而之所以敢放手特批徐霍成的申请，源于上海对于创新的开放与支持。

拿下了“教育衍生品”的入门通行证后，徐霍成又一股脑扎进了产品样品细节的打磨上。

手工皂里的儿童教育

2016年5月，兜宝上线京东众筹，

众筹率超过100%。2016年9月18日，在上海设计周，兜宝获得好评，产品卖断货。兜宝儿童趣味手工皂更是先后获得了红点奖、G-mark奖、中国优秀工业设计大奖等国际国内设计大奖。

当徐霍成把样品带回去给儿子小石头玩的时候，3岁的小石头很喜欢用小物件磨牙，他把“皂心”一直往嘴里放，半个小时就放了17次。从小石头体验的细节，徐霍成把兜宝手工皂又进行了重新设计，从内芯到挂绳都做成了食品级材料，手工皂用完之后，内芯还可以用来做磨牙棒，一举多得。“光打样就换了几家工厂，目前国内能按照我们要求生产手工皂的供应商最多两家。”徐霍成表示。

在做兜宝的过程中，遇到了很多“坑”，不过，恰恰是这些“坑”让产品功能和细节更加清晰。从2014年兜宝项目启动开始，经历了两年多的设计和产品打磨，直到2016年，兜宝产品才上线众筹和开始参展。

兜宝儿童趣味手工皂的设计，并未见酷炫的功能，也未见时髦的人工智能，它只是在安全的材料中，用让孩子舒适的方式，植入了设计师精心设计的故事引子和教育场景，利用孩子的灵性养成习惯的同时，传递着人文关怀。产品元素仅有“一皂一绳”，但恰恰这些简单，让使用者可以直达设计者的设计语言，传递了兜宝设计师的设计信仰：好玩好用的同时养成好习惯，潜移默化地传递关注地球环境、爱护动物的人性教育。

2017年，兜宝还推出儿童趣味手工皂的“动物园系列”——打开笼子，把动物还给大自然。徐霍成也表示，兜宝品牌绝对不单单是做洗护产品，未来将围绕儿童、围绕母婴的整个生命周期的系统产品解决方案：益智类儿童玩具、儿童的吃穿住行等各种教育衍生产品。

徐霍成认为，设计的价值是“四两拨千斤”，好的设计师首先要具备内观自身的用户属性，具备发掘和解决用户痛点的能力。

资讯

“诗意生活节”再现北京天桥艺术中心

本报讯 (记者李铮)第二届天桥艺术中心“诗意生活节”在端午节期间上演。活动期间，北京天桥艺术中心全面开放了剧场和公共空间，把演出、讲座、展览、市集、工作坊等多种艺术活动与“诗”相结合，带领观众一起进入“诗和远方”的生活意境。

5月27日，“Life+演讲——‘人，诗意地栖居’”现场邀请胡德夫、赵立新等5位演讲嘉宾，从古诗、现代诗等各维度讲述诗歌里的生活，探寻生命中的诗意。5月28日，《周云蓬民谣专场音乐会》在天桥艺术中心中剧场上演。端午节期间每天的13:00至20:00，天桥艺术中心向公众开放，艺术中心三层展厅还在展出“山水清音”写意作品展，展览将持续到6月28日。

在亲子阅读中发现孩子心灵需求

本报讯 为响应“建设书香社会”的号召，呼唤更多社会力量关注幼儿教育，陕西省西安市政府联合相关部门举办了首届“小红鸟绘本剧表演大赛”，自4月11日启动以来历时47天落幕。整个大赛中，西安市各县区共计207家幼儿园及阅读组织参赛，4000个家庭参与绘本剧表演。阅读推广人袁晓峰指出，绘本阅读让父母在亲子共读中发现孩子心灵的需求，为成功的亲子教育奠定基础。(木子)

“谷建芬《新学堂歌》鉴赏大赛”揭晓

本报讯 (记者鲁娜)5月27日，“谷建芬先生《新学堂歌》鉴赏大赛”揭晓仪式暨中华优秀传统文化融合发展交流研讨活动”在北京举办。活动由滕王阁诗词书画联谊平台的艺术家发起，面向全社会征集以《新学堂歌》为鉴赏对象的艺术作品，200余件古典诗词、书法、绘画等多种艺术形式的作品展示了《新学堂歌》的魅力。

2005年至今，谷建芬为50余首(段)优秀传统诗词及名言古训谱曲，将其命名为《新学堂歌》，成为青少年亲近传统诗词、了解传统文化的绝佳载体。

“安邦制药”杯亚太公益微电影大赛启动

本报讯 (记者唐弋)6月1日，“安邦制药”杯首届亚太国际公益微电影大赛在北京启动。本届大赛是亚太地区首个以关心、关爱残障儿童为主题的国际公益微电影大赛。中国肢残人协会主席王建军指出，我国目前每年新增残疾儿童约20万，希望能通过公益的力量为这些需要帮助的残障儿童创造更好的康复条件。安邦制药董事长陈飞豹表示，践行公益是企业义不容辞的责任，希望通过大赛让更多的人投身到公益事业中。

一款洗手肥皂植入了人文关怀