

视点追踪

京胡,于两百多年前为京剧而生。在京剧的发展过程中,这种弓弦乐器被选定为京剧文场伴奏的最主要乐器,京胡的制作工艺也在不断完善。京胡在剧中的作用不仅仅是伴奏,它与演员的唱腔紧密相连,是京剧不可或缺的组成部分,它的发展和创新的京剧的演进息息相关。每一把京胡名琴背后都蕴含着丰富的文化内涵和故事。

5月24日,“弓弦之巅——京胡文化展”系列展演活动在天津戏剧博物馆(广东会馆)开幕,活动通过展览、器乐演出、讲座和沉浸式戏剧等多元化的手段,以京胡为切入点,在天津戏剧博物馆这座百余年的历史建筑中,探索弘扬国粹的更多方式。

“弓弦之巅——京胡文化展”系列展演活动开幕

弓弦交错国粹焕彩 名琴响彻百年戏楼

本报记者 胡春萌

讲述京胡故事 解读京剧艺术

在“弓弦之巅——京胡文化展”系列展演活动中,观众可以观赏百余把各具特色并有着丰富历史文化内涵的京胡,其中不乏著名琴师孙佐臣、王瑞芝、徐兰沅所用之琴。展览从京胡历史、名角用琴、胡琴圣手、名家制琴等方面进行展示。这些展品一部分来自天津戏剧博物馆馆藏文物,一部分来自胡琴收藏爱好者、国家京剧院优秀青年琴师胡古玥、天津京剧院优秀琴师刘磊、知名琴票黄利春等的藏品。在展览开幕当天,胡古玥向天津戏剧博物馆捐赠了两把珍贵的京胡。

这些名琴不但能看,还能听。在25日举行的“古调今弹——京胡名琴名段品鉴会”上,观众在天津戏剧博物馆百年戏楼里,聆听多把名琴再次奏响经典京剧曲牌。

谈到京胡与京剧,国家京剧院《中国京剧》杂志主编张正贵表示,今年对京剧界而言是重要时间节点,即梅兰芳先生诞辰130周年、程砚秋先生诞辰120周年、叶盛兰先生诞辰110周年以及张春华先生诞辰100周年。对于戏曲,人们常说“戏一半、曲一半”,京剧更是这样,往往是有怎么样的流派唱腔,就有什么样流派的京胡演奏。京胡演奏艺术在京剧流派的创立、发展、成熟中发挥了重要的作用。历史上每一位著名琴师都是演奏家、音乐家。京胡在京剧演出中,托腔保调,与演员的演唱水乳交融。这次天津戏剧博物馆和多位京胡收藏家一起来举办京胡文化展览,对于传承、弘扬、传播国粹艺术和京胡文化,有着不言而喻的意义。

在展览开幕现场,黄利春与观众分享了胡琴的知识和名琴背后的故事。从琴的历史、构造、材质,到每一把名琴不同的外观特点,一点一滴的细节,呈现着一位位制琴者、琴师和京剧名家的人生故事和职业追求。“大家观察这把竹制的琴,琴师演奏时手握的地方已经红透了,琴的两根轴也是紫红色。这是因为琴师拉琴时手出汗,汗把竹子浸透

了。琴轴子使用频率比较低,只有定弦时才会摸一摸轴子,轴子已经被摸成紫红色,证明它使用时间相当长。这个不是一人用一生就可以达到的效果,这是经历多少辈人传到今天,很多人在不停地使用它,才会呈现这种效果。”黄利春说。

黄利春对京剧和京胡的喜爱,发端于小时候偶然从广播中听到了京剧唱段,他一下子就被那优美的旋律所吸引,“从最初学唱,到学着拉京胡,后来我想拥有属于自己的胡琴,钱不够,就遍地地摊买二手琴,于是一发而不可收,开始研究京胡、积累知识。后来工作了,经济条件允许了,我就尝试收藏。这个过程中,我接触了很多天津琴票,天津票友水平很高,我也学到了很多。但是在收藏这件事上,很多机缘可遇不可求,很多名琴不会轻易出现在市场上,别说是一般老百姓看不到,就是收藏大家想要接触到,机会也不多。很多琴都是在琴师或者名家后人手里,你根本见不到。因此这次天津戏剧博物馆组织京胡展览,是一个非常难得的机会,让大家可以一次看到这么多名琴。胡琴的发展史是中国京剧文化的一个缩影,从它入手,我们可以讲述许多有趣的文化故事。”

搭建交流平台 让热爱被看见

在“弓弦之巅——京胡文化展”系列展演活动上,京剧界众多艺术家、专家到场见证活动开幕。在现场,观众与业内专家自由交流。

著名京胡演奏家、首都京胡研究会副会长赵建华表示:“我特别感谢天津文旅局、天津戏剧博物馆搭建了这么一个平台,让大家能有机会在这儿学习交流。这次展览,不仅让我欣赏到了这么多名琴,我还有机会和同行、著名制琴师交流胡琴的制作、保养。通过这个活动,大家能对我们京胡行业有更深了解。”

看到那么多前辈所用的京胡后,著名京胡演奏家朱建中睹物思人、感慨万千:“前辈京胡大师视京剧为他们的第二生命,一生忠于艺术。我也是听着他们的琴音成长的。每

位大师都形成了独特的京胡演奏风格,影响着一代又一代的京胡人。京剧是角儿的艺术,可以说,演员成角儿、流派的形成,都与好的京胡伴奏密不可分。总说京胡是帮角儿,但是我今天感觉到,它应该是帮角儿,是帮助的‘帮’!所以前辈的京胡大家们,用手中的琴,为京剧的繁荣与发展,作出了卓越的贡献!此次能有这么多的名琴聚在一起与大家见面,应该特别感谢主办方,感谢以胡古玥为代表的新一代年轻人,他们有思想、有抱负、敢想敢干,带着感恩的心,精心策划展览、挑选京胡,举办了这次京胡展。”

在接受采访前,制琴师、非遗项目李氏胡琴第三代传承人宋家维正在与观众和众多业内专家交流制琴心得,他说:“每把琴都有它的故事,是我们京剧发展史的见证。制作胡琴是我的爱好、事业以及责任,我一生都在为其努力。我愿意与各界交流,通过各种机会讲述我的感受,分享制琴、调琴的心得,我希望将京胡的文化发扬光大。”

探索津韵表达 丰富国粹体验

天津是戏曲大码头,众多戏曲名家在这座城市的舞台上你方唱罢我登场,成为天津历史文化的重要组成部分。天津戏剧博物馆的百年戏楼,京剧名家谭鑫培、梅兰芳、尚小云等都曾到此演出。近年来,为研究发掘这些历史文化资源,让文物“活”起来,天津戏剧博物馆联合多方面社会力量,进行了创新性探索。

天津京剧院院长王则奇介绍:“天津戏剧博物馆这方舞台是天津京剧院青年实践演出阵地。2014年剧院开始在此进行常态化演出。2018年剧院和天津戏剧博物馆推出‘走进历史看京剧’演出项目。2023年双方联手推出‘京剧正青春’演出项目,一直坚持到今天。这方舞台培养了天津京剧院很多青年优秀演员,剧院的优秀琴师刘磊也多次在这里登台演出。‘弓弦之巅——京胡文化展’系列

展演活动是弘扬京剧艺术的新途径。京剧艺术博大精深,拥有丰富的剧目和特色鲜明的行当流派。观众在舞台上看到的是演员的精彩演出,这离不开乐队和服化道的密切配合。在弘扬和传播京剧艺术的同时,我们不仅需要从演员和剧目行当的角度进行讲解,还需要从京剧行业各个岗位的角度进行介绍,百花齐放,更多地让国粹艺术的博大精深介绍给戏迷观众,让他们了解中华优秀传统文化,增强文化自信。此外,这个活动也是一个非常好的文旅融合项目。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的重要载体。”

“天津作为历史文化名城拥有深厚的戏曲文化底蕴,天津戏剧博物馆作为传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体,也肩负着重要的历史使命和时代责任。自成立以来,天津戏剧博物馆从创业发展提升时期到今天的机遇时期,凝结了几代博物馆人的辛勤付出。”天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室党支部书记徐宁表示,“近几年我们在精心维护古建筑的同时,逐渐在工作思路中体现‘文化应用’。一方面开展学术研究,充分利用戏楼这方舞台,举办了馆藏文物专题展。另外一方面,我们也与兄弟单位开展合作,进行常态化戏曲演出,与旅行社合作开展非遗表演,用活态展示为古建筑增添文化活力,促进传统文化融入现代生活。观众来到博物馆,可以获得国粹京剧与百年建筑的双重享受。如今到广东会馆来看戏已逐渐成为一种时尚。未来我们将依托广东会馆独具特色的优势资源,深入挖掘历史文化资源和馆藏文物特色,力图通过多种方式的展览活动和演出,讲好天津故事,讲好天津戏曲的故事,打响‘百年会馆津彩戏博’的文化品牌。在彰显城市特色中,让戏曲文化和建筑文化焕发出新的生机与活力。”

据介绍,天津戏剧博物馆将打造一系列具有津韵的文化活动,将广东会馆打造成天津特色文化地标。今年是梅兰芳先生诞辰130周年,梅兰芳与天津戏剧博物馆有着诸多交集。下个月,在此次展演系列活动的最后,天津戏剧博物馆将以“寻梅”为切入点,推出原创沉浸式文旅戏剧《寻梅·又见虞姬》,“那不仅仅是一朵梅花,那是梦想的纹章,那是文化的图腾……”这是一个讲述梦想与信念的故事,希望更多人由此了解戏曲,从而热爱戏曲。

非遗新传

风筝上的中国文化

在鼓楼,有一个专门制作风筝的工作室——“长清斋魏记风筝”。工作室内的墙上挂满了各式各样的风筝。“风筝魏”第四代传人魏国秋,第五代传人魏博文在这里接受了记者的采访。

“风筝魏”的创始人魏文泰先生,于清光绪十八年(1892年)在天津鼓楼创立了“魏记长清斋扎彩铺”。他对飞禽和飞虫的飞翔姿态以及身躯各部位的比例关系进行研究,并将其应用于风筝的制作中,使得“风筝魏”的作品不仅能够空中翱翔,还能作为室内观赏艺术,“魏记风筝”自此扎下了根。

从擅长彩绘的第二代传承人魏慎行,“改良筋骨”的第三代传承人魏永昌,到让风筝与时代共舞的魏国秋与儿子魏博文,魏家五代匠人代代相承,始终坚定地逐风而行,他们不仅保持了传统工艺的精髓,还让风筝艺术与时俱进。

魏国秋说,“我们这个行业你需要坐得住,我们制作的时候即便不吃不喝,也要把这个作品完成。既然从事这个行业,就要热爱这个行业,只有喜欢才能成功。”

魏国秋的童年对这一传统技艺耳濡目染,“我一睁眼就能看到爷爷和父亲在做风筝。”这种视觉和情感的记忆深深地烙印在他的心中,“我制作的第一个风筝是如同瓦片一般的方块形状的风筝。我从小制作的风筝比较特别,小时候喜欢画画,爷爷就给我买了小人书,我为书中的人物一一绘制了人物画,爷爷和父亲看到后觉得很有趣,就慢慢教我做风筝。”

“我们曾经将一个装饰成大水缸形状的风筝放到天空中,这种与众不同的创作让人感到无比自豪。”那会儿还是LED灯的年代,他们巧妙地利用大红灯笼作为风筝的装饰元素,魏国秋说,“在大灯笼下塞上洋蜡叫‘气死风’,这样即使在夜晚,风筝也能在天空中发出柔和的光芒,而不会被风吹灭。当时有很多人给报社打电话说天津发现不明飞行物,风筝给我的童年带来很大的快乐,这件事情影响了我的一生。”

风筝,作为中国古老而精湛的手工艺品,被美国国家博物馆誉为“世界上最早的飞行器”,它的轻盈飞翔跨越了国界,也连接了不同民族的心灵。当时在美国留学时,一个美国人看到展台上魏国秋制作的风筝如此精细,便购买了这些风筝。魏国秋说:“他急不可耐地将其放飞,稍后又跑回来,他说:‘这风筝不爱我。’我拿过来看了一眼,我开玩笑地说,这风筝不远万里来到这个国家,它水土不服。我桌子上有针,他询问我为什么扎它左膀,我说,‘我用中国针灸治病’,他很纳闷,再去放飞,风筝飞得很高。他很快就跑回来了,要买我手里的针。”

晚上,他邀请魏国秋到家中做客,家中摆放了很多中国工艺品。在那里,魏国秋惊喜地发现了一张老照片,“我一看是我老太爷。我询问他为何有这张照片,他回答说,他是‘飞机之父’莱特兄弟的后代,我的老太爷曾经给他们家做过风筝。我一直认为民族的才是世界

五代匠心 父子相承 跨越山海的风筝情缘

本报记者 张洁

在天津,提起风筝匠人,必定会提起百年世家“风筝魏”。这项传统技艺在2008年被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,体现了中国古代手工艺的精细与智慧。古代人把风筝叫做“纸鸢”,在南方一些地区,放飞纸鸢是端午节的习俗之一。如今,“风筝魏”的纸鸢传承到年轻人手中,正在迎风展翼,飞向更加广阔的舞台。

的,我们中国的传统技艺有很大的魅力。”

风筝讲究“扎糊绘放”,骨架就如同风筝的“灵魂”。“风筝魏”的骨架制法独特,采用打眼扣榫结构,这种结构使得风筝在没有使用线和针的情况下也能稳固连接,这种技艺不仅要求结构稳固,还要求风筝轻巧,以便在空中飞行。

魏国秋的双手因为长期劈削竹料和使用美工刀而长满了老茧,甚至他的右手拇指可以大幅度向后弯曲。魏国秋说:“孩子大学毕业,我想到了继承这门技艺的事情。我们的传承很好,我认为孩子可以更好地传承这门技艺,将我们‘风筝魏’发扬光大,我们非常高兴有接班人。”

谈到对儿子的评价,他说:“孩子有文化,他们有创新的一套体系,现代的风筝要结合现代的审美,我认为可以制作出满足不同人群喜好的产品。我们需要创新,展示出优秀的作品,让更多的人了解天津,让中国的文化有更丰富的表达。”

追风筝的年轻人

2016年,魏博文大学毕业后选择回到家乡学习家族的风筝制作技艺。说到自己和父亲的事业,魏博文直言,过去这十多年非遗的快速发展,让自己看到了这个行业的广阔前景,从而选择子承父业。

从幼年时期起,魏博文就在父亲魏国秋制作风筝时打下手,魏博文说:“包装纸盒贴商标,大鱼风筝贴眼睛,家中有活儿时,一家人共同忙碌的场景让人感到非常开心。”这样的童年经历让他对制作风筝产生了深厚的情感。在学习制作过程中,训练非常严格,魏博文说:“基本功是练习勾线和勾报纸,我画了6个月的报纸。报纸底下有字迹,画线最初粗,后面需要像丝带那样细。”魏博文还学习劈竹子来锻炼手感,“传统技艺的作品我见得很多。以前老人买东西特别挑,尤其是买一个东西需要检查是否有刺,有一点刺

都不行。你想要出售,东西就得做得很好。”

魏博文说:“我们制作风筝要考虑骨架、造型和做工。一般的风筝非常重,我们家的风筝很轻,掂起来四角要颤的。实际上这项技艺并不难掌握,有父亲教授我这些东西,我只需要自己练习,我这个人靠死磕,一遍不行继续画,画到行为止。”

魏博文对技艺的热爱让他逐渐发展出自己的风格,并创作了一些新颖的产品。他和父亲一起设计了“室内版风筝”,这种风筝适合在室内飞行,因其放飞动作类似太极拳,故得名“太极风筝”。魏博文还利用自己对新潮文化的理解和创新能力,与知名IP和游戏公司合作,将年轻人喜爱的动画人物和游戏角色转化为风筝设计,如“钢铁侠风筝”等“定制版”和“联名款”风筝。这些风筝不仅吸引了年轻消费者的兴趣,也为传统的风筝艺术注入了新的活力。

魏博文说:“虽然配色和造型有一定的差异,但是万变不离其宗。我们仍然使用传统方法,保持原汁原味。”

魏国秋说,放风筝是中国的传统民俗,风筝亦是追求美好、祈求幸福的中华文化符号。“大展宏图”“八仙过海”“百鸟朝凤”“鹤龄延年”……“风筝魏”的每件作品,都蕴含着丰富的中华文化内涵。为此,魏家父子一有时间就走进校园讲风筝、做风筝,向学生们展示非遗技艺,引领大家感受传统文化的魅力。

魏博文说:“大学生对传统技艺非常感兴趣,每次办讲座报名人数众多,这种形式可以让让更多人了解‘风筝魏’,了解我们中国的传统技艺,有兴趣的同学也可以学着做风筝。”在面向小学生的课堂上,魏博文会为孩子们准备一些小故事,魏博文说:“上课时不能沉闷,否则会让小孩感到无趣,课程本身需要动手操作,孩子们做的风筝也非常漂亮。孩子们在课堂上能够获得乐趣,而我们需要保护好孩子的兴趣爱好。”

近年来,“风筝魏”走出国门,走向海外。父子二人曾多次受邀前往美国、英国、马来西亚等地参展,带去的风筝展品总是被一抢而空,还有不少海外友人专程来到天津,希望与“风筝魏”进行艺术交流与合作。他们的作品已经走向世界50多个国家和地区,风筝不仅是我们的传家宝,更是中国非遗文化的组成部分。”魏博文说,自己将与父亲一同继续发扬传统技艺,让“风筝魏”飞得更高更远。