

【热点追踪】

日前,天津市曲艺团推出了以《红楼梦》为主题的《芙蓉·晴雯》曲艺专场演出,梅花大鼓、天津时调、京韵大鼓等多种曲艺形式荟萃一堂,以各具特色的艺术形式来讲述《红楼梦》中的故事,如《晴雯撕扇》《晴雯补裘》《探晴雯》……全场节目以评书来贯串。演出结束后,观众迟迟不愿离场,掌声久久不息。这种主题专场的创新形式演出,受到了广大观众的认可。在12月19日,曲艺剧《海河·故影》也将在中华剧院拉开帷幕,以“曲艺+戏剧”的形式,给观众带来更为多元的艺术体验。近年来,为繁荣曲艺演出市场,打破“圈层”,吸引更多年轻人走进剧场感受曲艺的魅力,天津市曲艺团针对曲艺演出形式进行了多种创新尝试,本报记者对天津市曲艺团副团长夏炎进行了专访。

创新演出形式 打造特色作品

曲艺“破圈”进行时

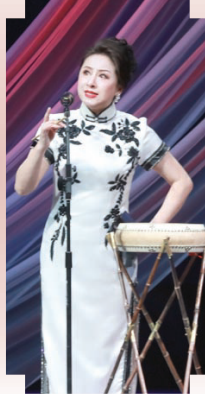
◆ 同一主题+多曲艺种类 展现传统文化“艺苑芬芳”

说到《芙蓉·晴雯》专场演出的初衷,夏炎介绍,天津市曲艺团在2024年打造了“艺苑芬芳”曲艺品牌的系列演出,团里把高质量的节目和演出形式都汇集于此,形成一个品牌系列。除了《红楼梦》主题的《芙蓉·晴雯》之外,天津市曲艺团还推出了《三国演义》《红岩》等多个曲艺专场演出。“在策划中,我们把观众喜欢的节目内容以及天津市曲艺团保留的优秀红色经典剧目进行专场的集中展示,这不仅迎合了观众的需求,更是把这些优秀的作品进行整理和二度创作。比如,我们在舞美方面进行优化,提升舞台美感;对全团演员进行表演训练,提升他们在各种舞台上的表现力,特别是将小剧场演出和茶楼表演方式进行区分,让观众有不同的观演体验感,从而使演出更好地适应不同观众的需求,展示天津市曲艺团的艺术底蕴,弘扬优秀传统文化。”

那么,这种创新形式的曲艺专场,经过舞台的表演实践后,是否达到了预期的效果呢? “这些曲艺专场从票房数据上看,已经达到了预期的目标,通过观众的现场反馈,观众在各网络平台上发出的演出视频和评论、点赞等情况,我们可以看出,观众对天津市曲艺团今年的演出安排是非常认可的。”夏炎说。

主题性演出,需要让不同节目百花齐放、各具其美,又互相衔接映衬,从而形成艺术与精神的合力。那么天津市曲艺团在设计新的演出形式时,有哪些考量呢?

本报记者 郭晓莹

在夏炎看来:“这些创新形式的主题演出,首先要考虑可执行性,既要呈现高品质舞台美感,又要保证演出内容的原汁原味;既要用新形式去展现,又要考虑曲艺艺术的根本特征。无论怎么改革,如何创新,也不能离开曲艺艺术的专属特性——说书讲故事。所以在舞美设计上,既要有当今舞台美术的艺术感,又不能太繁琐,以至令观众感觉是成为一个剧的错觉。创新的度很重要,我们和舞美团队进行了长期的磨合,也做了很多种方案。中国文化博大精深,艺术核心在于‘意’,传统文化的魅力也体现于此,所以舞台美术的意境和专场所表现的意境要一致,舞台美术服务的对象不是角色,而是说书人,这就带来了很大的挑战。”

◆ 名著+名段+创意演绎 传承经典突出天津曲艺特色

“本场演出的曲艺曲种得益于天津市曲艺团建团七十一年以来各时期的艺术创作成果。长期以来,天津市曲艺团各个曲种的艺术家从说新唱新、挖掘整理、经典保留这三个方面创作、发展及传承下来的艺术作品,为团里留下了宝贵的财富。本场以《红楼梦》为主题的《芙蓉·晴雯》曲艺专场演出汇集了天津市曲艺团各时期优秀的晴雯节目,甚至一个节目有多个曲种可以表现,至于由哪个曲种进行展示,也是根据全场的整体呈现而确定的。”夏炎说。

“例如,选择以评书来贯串全场,首先是考虑到我们优秀的评书演员王静老师功底深厚,业务能力很强;其次,曲艺专场打破以往碎片化的演出,集整个剧情,用评书来贯串,既能引

领新观众更好地了解唱段的前因后果,又能给在舞台上进行演唱的演员铺垫好,让演唱的唱段核心一下子就能被观众所捕捉。这样,观众在观看欣赏中就不会觉得累,也不会觉得长,这就是曲艺的艺术魅力。与此同时,我们也希望通过这样的创新,培养一批新的曲艺观众,促进他们可以更好地读懂名著,更快地掌握欣赏曲艺的窍门。”

“霁月难逢,彩云易散。心比天高,身为下贱。风流灵巧招人怨。寿夭多因诽谤生,多情公子空牵念。”这是曹雪芹写给晴雯的绝唱。从这个判词上来看,晴雯这个人物的曹雪芹在写《红楼梦》这部小书中最重视的一个丫鬟。这段判词是对晴雯的描述,她的性格、她一生的遭遇都浓缩于此。“她虽然只是一个丫鬟,但却是大观园里很独特的一人,她有着自己的魅力。作为本次专场演出的主角,晴雯的故事在曲艺中表现形式很多,在演员中也能产生共鸣,此次专场就集中呈现这个人物的故事。”夏炎说。

“每一次做这样的创新项目,都是我们大胆地往前迈一步,我们一直在往前走,我们的核心竞争力就是节目,此次的《红楼梦》主题专场为什么要选择晴雯为主角呢?关于晴雯的故事,很多曲种都有所呈现,而且每一个晴雯的节目都堪称经典。所以这一次创新形式的专场演出都是我们团的艺术家们在不同时期创作的晴雯节目,甚至还有新中国成立以前创作的精品。我们把这经过多年舞台演出实践并取得成功的作品,聚集到一块,正好能形成《晴雯撕扇》《晴雯补裘》等一系列精彩的节目。我们不单单传承曲艺曲种,我们还要传承团里老一辈艺术家的艺术成果,人去楼空不行,人去了作品还要一辈一辈地传承下去。”夏炎说。

在这场《芙蓉·晴雯》曲艺专场演出中,最难的设计环节是节目的选定。在曲艺中,关于晴雯的节目可谓段段是经典,演员们积极性都很高。作为主创该怎么选择、调配?夏炎表示:“既要保障演出质量,又要把曲艺团有代表性的曲种展示出来。尤其是天津时调,是极具天津

特色的曲种。于是我们大胆地把曹雪芹先生写的《晴雯歌》装腔天津时调,选择比较灵动的旋律,还要有传统的味道,于是就设计了这样一个天津时调小段。演员们也打趣说,曹雪芹先生万万没想到自己的作品如今用天津时调演唱了。”

“我们是天津市曲艺团,必然要保护好天津时调,所以在本次主题专场演出中我们特意推出天津时调,整场演出也只有这一段天津时调是我们最新推出的原创作品,其他节目都是大家非常喜欢的经典曲目,我们把这些历史上的精品节目梳理出来,把精华全部荟萃集结在这个专场演出中。”夏炎说。

“我是唱刘派京韵大鼓的,作为一名曲艺演唱者,对主题专场演出也很感兴趣。曲艺节目日常的演出,就像杂拌糖一样,各种口味都有,且各自演唱的主题还都不一样。而我们推出的这种主题专场的创新演出形式,凸显《红楼梦》文化底蕴,从始至终贯穿着一个人的故事,这个人从撕扇开始一直走到人生落幕,到宝玉去祭奠她,她到底发生了什么?到底这个人为什么会走到那样的一个结局,我们把它梳理出来,把每一个经典的曲艺单段节目,以评书来贯串,给大家讲清楚。通过这次专场演出,好多年轻人看懂了节目要表达的内涵,真正感受到了晴雯这个人到底遭遇了什么。”夏炎说。

本次专场演出在舞美上也是做了很大的创新,把舞台上的美感充分体现出来。例如,在谢幕的过程中,花瓣飘落,演员分别伴随着乐队老师演奏的《晴雯歌》演出,此时观众报以热烈的掌声。演出结束后,观众迟迟不愿离场,掌声久久不息,于是演员和乐队又一次谢幕。有一位现场观众留言:“近些年来最好看的鼓曲演出,在鼓曲发展历史上有里程碑意义的演出”。观众的高度认可,对天津市曲艺团的演员们来说也是一种极大的振奋和鼓舞。

夏炎介绍,作为曲艺从业者,对于每一个经典名著的唱段,演员都会去拜读原著,深入了解和掌握其演唱节目的前因后果。喜欢听鼓曲的观众也会通过对曲艺唱段的欣赏,从而对《红楼梦》这样

的名著产生极大的兴趣。所以曲艺节目对古典名著的推广和传承,也有一定的重要作用。同一个节目,在不同时代的表现,也会有很强的时代感,虽然《红楼梦》这部巨著距今已经上百岁了,但是通过曲艺演员在不同时代的表现,也会赋予这部巨著一定的时代感,但同时又不失它厚重的底蕴。

提到这种主题性演出的计划,夏炎表示,鉴于此次《芙蓉·晴雯》曲艺专场演出的成功,在总结经验的同时,天津市曲艺团还策划了纪念曹雪芹先生诞辰310周年的《红楼梦》的系列演出,届时还将推出以“宝黛钗”为核心的专场,此外,天津市曲艺团还正在策划开展以《红楼梦》中另一重要角色“王熙凤”为主题的曲艺演出。

除了《红楼梦》这三个专场,天津市曲艺团还将在明年为纪念“反法西斯胜利80周年”推出一批以保卫天津为主题的曲艺节目,来说天津唱天津。与《红楼梦》主题专场演出不同的是,这些曲艺节目全部是新作品。

◆ 曲艺+戏剧 多元展示天津文化底蕴

今年12月19日与20日,天津市曲艺团还将推出一部时长2个小时的曲艺剧《海河·故影》。在这部曲艺剧中,曲艺演员将全程用天津话进行演出,挑战性很强。“以曲艺剧的形式来呈现天津的故事,是近些年来天津市曲艺团连续排刷积累经验之后的一个大胆尝试。”夏炎说。

《海河·故影》这部曲艺剧的主旨是“浓浓的天津味,暖暖的天津卫”,天津人古道热肠,心直口快,天津人行仗义,手留香余……所以这个剧通篇用天津话来演出,用天津时调等极具代表性的曲艺形式来进行综合呈现,舞台上的舞美也会有很强的时代代入感。

《海河·故影》这部曲艺剧展现了天津上世纪20年代、上世纪80年代以及现在的故事。“我们希望通过曲艺的形式去做剧,曲艺剧和话剧还是有很大区别的,曲艺互动感强,演员的表演方式和话剧演员也不一样,所以呈现出来的剧的感觉也不一样。音乐设计蕴含了我们传统的天津元素,比如《画扇面》这个天津小调,我们希望通过这部曲艺剧中展现天津的文化和底蕴,让观众看到天津的发展,了解天津的文化。”夏炎介绍。

从传承方面,《海河·故影》这部曲艺剧融入了具有天津特色和具有天津曲艺代表性的曲艺曲种,包括天津时调、天津快板、天津民间小调、京东大鼓、京韵大鼓、相声、评书等。“天津市曲艺团作为非物质文化遗产保护单位,近些年举办了多种多样的活动,努力让非遗艺术走进青年观众群体。而《海河·故影》这部曲艺剧,将会以风趣幽默的表演方式来呈现艺术,通过剧情引出曲艺非遗展示,这样会让非遗艺术更容易被观众接受和喜爱。”

“《海河·故影》这部曲艺剧突破了单一的舞台表演模式,突破了传统曲艺唱表模式,突破了曲艺的传统创作方式。”夏炎表示,《海河·故影》这部曲艺剧的亮点之一就是记录了城市的记忆,全剧通过展示天津不同时代的故事,展现了天津人热情、好客、仗义的特点,具有很强的城市文化色彩,同时也表现了天津这座城市给老百姓带来的幸福感。“这部曲艺剧还有一个亮点则体现在演出阵容上,我们的演员以中青年为主,在剧中充分给予演员们锻炼的空间,充分发挥了演员们的艺术创作能力,让每位演员都实现了自我挑战,为传统文化艺术传承搭建了平台,同时也更加坚定了青年演员的文化自信心。”

非遗新传

果兆静 用绒花技艺展现传统文化之大美

本报记者 孙瑜

绒花,又称作官花或喜花,工艺精美,不仅外观雍容华丽,还谐音“荣华”。非遗绒花制作技艺以天然蚕丝和铜丝作为原材料,旧时多用于民间的民俗节事与礼仪装饰之中,绒花寓意造型大多取自民间生活,符号祥瑞,用以表达吉祥如意。果兆静是武清区静花缘绒花制作技艺的第三代传承人,由于自幼受到家庭熏陶,她不仅熟练掌握了非遗技艺,还形成了独特的绒花制作风格。近年来,她在坚持传统手工艺的基础上,还把非遗技艺介绍给更多爱好者,同时通过绒花产品的创新,将绒花制作技艺发扬光大。

“绢花之乡”里的花样年华

果兆静的家乡是武清区曹子里镇,那里有着“绢花之乡”的美誉。绢花制作技艺在这个镇子流传几百年。果兆静的祖辈世代以绒花制作加工为生。据相关记载,明清时代,曹子里镇的人们,就有在年节戴花、屋内摆花、窗上插花的风俗。伴随着做花技艺传入当地,曹子里镇的家农户开始进行家庭生产售卖,逐渐吸引达官显贵前来定制,促成了京畿一带花业的兴起,“花儿金”“花儿刘”等手艺人相继出现,绢花技艺也不断发扬光大起来。

现如今,曹子里镇制作的绢花占据了天津市很大的市场份额。而作为一项历史悠久的技艺,绢花生产从手工制作到规模化生产,又发展出绒花、丝花、拉花等百余个品种。曹子里绢花制作技艺被认定为天津市非物质文化遗产。

果兆静的家位于武清区曹子里镇前街村附近,如今该村是当地六个绢花专业村之一,周边遍布着制作绒花的工厂。沿着村子里的一条石子路走,记者就来到了她家,推开两扇大铁门,院落中坐落着两处平房,其中位于院落最里面的一处平房就是果兆静的工作室。该处平房分成里外两间,最外面的房间用于存放果兆静制作绒花的原料和制作工具,里面的房间是她的制作“车间”。

此时,果兆静正坐在工作台前紧张地忙碌着,工作台上摆满了制作绒花的工具以及制作

好的红色绒花。果兆静个子不高,梳着一个大盘头。由于每天直播,果兆静的头上戴满了自己制作好的绒花,她一边用手机与“粉丝”进行互动,一边还要不停地做各种绒花。这就是她每天工作的常态。由于常年制作绒花,她的双手已经磨出很多的茧子。

果兆静从记事起,就与颜色鲜艳的线条打起了交道。在过去,这门手艺的传承依靠的就是一代代人的口口相传。每当果兆静与爷爷奶奶一起做绒花时,老人家都会讲起老年间关于绒花的历史故事,听到精彩处她还会停下手里的活,仔细聆听起来。不仅如此,爷爷奶奶还一边做活儿一边向她传授绒花制作的一些技艺,比如,以前给蚕丝烫平都使用烧火的熨斗,在烧熨斗时,火的大小直接影响到烫蚕丝的效果,爷爷奶奶就经常给她进行示范,而且让她使用烫纸来练习。

从小学一年级开始,果兆静就开始帮家里做绒花。这么小的孩子按说都贪玩儿,她却对这项工作很积极。果兆静当时的想法也很单纯,就是不想找家里要零花钱,做绒花可以自己攒钱买糖吃。当时冰棍才2分钱一根,做一年的绒花可以赚100元,对于她来说已经算一笔“巨款”了。也就是从那个时候,果兆静对做绒花的兴趣越来越浓厚,长辈们也不断地把自己掌握的绒花制作技艺传给她。

果兆静在8岁那年,由于一次意外,她的脊柱错位,落下了肢体四级残疾。伴随着年龄的增长,她逐渐意识到必须要学一门手艺来养活

自己,制作绒花也从一项赚零花钱的业余爱好,变成了长大后很有可能从事的安身立命的事业。虽然是面对同样一项技艺,但是目的不一样,果兆静对自己的要求就不一样了,她从学起,从使用镊子开始练。由于做好的绒花需要用镊子将珠子、光片粘在上面,因此使用镊子成为这门技艺的基本功。

制作绒花的工序十分繁琐,往往要分很多个步骤进行。果兆静说,蚕丝作为绒花制作的原材料是无法直接使用的,需要先做一些准备工作——将蚕丝煮熟,再进行缂、劈、梳梳、染色等处理,将后期需要用到的铜丝进行退火软化处理,使后面的栓拍子更加顺利。栓拍子后是剪拍子、打尖儿、修条、传花等工序。

果兆静制作的绒花多采用植物染色,比如地黄、香椿树叶以及松木等。在果兆静看来,植物染色这个过程,给绒花制作增加了不确定性,受环境、温度等多方面的影响,很多颜色是可遇不可求。比如,用鲜地黄染制的黄色被称为御黄,想染这个颜色,需要等到每年的三月中旬到四月初去采挖地黄。今年,她用了一周的时间,跑了十几里路才挖到合格的地黄,而且也只挖到了246克,仅能用于一次染色,这就导致纯手工制作绒花产品成本高昂且难以量产,但正是这样一种顺应自然的创作方式,让传统手工绒花制作多了些中国传统的文化理念。

多种艺术相结合为非遗增色

果兆静大专毕业后,曾经先后就职于一家医院和一所幼儿园,但是随着年龄增长她对绒花的热爱一点也没有减弱,反而更加强烈了。经过激烈的思想斗争,果兆静还是决定辞掉稳定的工作,开始用自己喜欢的绒花进行创业。近年来,一些古装影视剧的热播,使越来越多人开始了解绒花,喜欢绒花。很多生产企业

和爱好者开始进入这个行业,这个行业也开始“卷”起来。与现代绒花产品相比,传统手工绒花产品在产量和价格上都没有优势,那么如何打造有特色的绒花产品,也成了每个纯手工传统绒花生产者必须面对的问题。

果兆静认为,静花缘绒花制作技艺由于是纯手工制作,繁琐的步骤以及市场萎缩等因素,导致其难以提高产量,仅靠传统产品的生产和贩售是没有出路的。她现在要做的不仅是传承技艺,更要通过文化的传播,去“唤醒”市场和吸引顾客。

2020年前后,果兆静在网上观看与文物相关的科普宣传时,偶然看到明孝靖皇后的十二龙九凤冠,立即被凤冠华贵雍容的造型所吸引住了。此前,果兆静还仿制过明孝靖皇后的另一顶三龙二凤冠,但当时使用的多是绣片工艺和很少的捻丝工艺。这一次,她打算挑战自己——仿制十二龙九凤冠。

据相关资料显示,十二龙九凤冠通高32厘米、口径18.5至19厘米,博鬓长23厘米,宽5.5厘米,金口圈宽0.7至1厘米。全冠共有宝石121块,珍珠3588颗,红宝石18块。冠总重2595克。虽然数据很多,但是每个零部件的细节是怎样的,通过网络上的视频或图片果兆静根本无法了解。为了能近距离看到凤冠的实物,果兆静多次往返北京故宫博物院的珍宝馆。

有一回,当果兆静站在博物馆的门口排队等待进入时,一名博物馆的工作人员觉得她特别眼熟,就询问起来:“你是不是刚才排过一次队了。”果兆静笑着点头。原来,由于博物馆里参观者太多,她不好意思一直停留在凤冠展位上观看,就只能多次排队进入展厅。最后,等到她从博物馆出来回到家里时,已经是晚上10点多了。

为了制作绒花版十二龙九凤冠,果兆静先是用一年时间观摩实物,图片,然后花费3个月的时间设计制作完成。为了尽快仿制出来,果兆静的工作状态用夜以继日来形容一点也不为过。她每天晚上躺在床上就想如何去制作,白天立即把前

一天晚上的新想法进行实验和落实。凤冠上使用了点翠工艺,在反复研究后,果兆静觉得使用绒花掐丝工艺一样可以复原原羽本身的光泽和艳丽色彩。随后,她开始在网络上寻找用于点翠的各种羽毛照片,用绒花工艺模拟羽毛的颜色和形态,经过反复实验对比,最终完成了仿制。在制作时,果兆静用铜丝来搭建凤冠骨架。在进行内外布料缝合时,因为凤冠结构特殊,有的地方是盲绣,扎手反而成了她这个绒花制作老手的家常便饭,凤冠制作完成后,她的手已是伤痕累累。

绒花版十二龙九凤冠的诞生,让果兆静得到了同行的认可,也找到了发展的新路。2023年,果兆静先后参加了第十三届中国旅游产业博览会、中华人民共和国第二届职业技能大赛展示等活动,她制作的绒花产品受到众多参观者和媒体的关注。

目前,果兆静向多名学生讲授绒花制作技艺,同时果兆静在直播中不仅做花、卖花,而且还讲花,“粉丝”人数已经达到几千人。如果有“粉丝”想学习这门非遗技艺,果兆静也会免费传授。“她会录制好的绒花制作技艺展示视频转发给‘粉丝’。不仅如此,果兆静在参加各类展会时,经常做一些绒花制品的创新产品,向不同人群讲述相应的非遗知识。今年,果兆静还参加了在天津大学举办的京津冀传统手工艺非遗产品设计和品牌营销研修班,开拓了自己的创作和发展思路。

在果兆静看来,爷爷和父亲那一辈从事绒花制作,更多的是为提高生活水平而奔忙,做更好看的花,卖出更多的钱。现如今延续到她这一代,传承的意味更加突出。果兆静坦言,要在传统的技艺中加上自己一些新东西,才能将这门非遗技艺传承好,例如把绒花设计成胸针、耳坠、簪子、摆件等,让绒花的消费使用范围扩大。同时,果兆静还不断地向不同门类非遗吸收营养,比如葫芦烙画、剪纸等,多种非遗技艺和其美学特点都可以在她的创意绒花作品中呈现出来。果兆静坦言:“传承非遗,发展非遗,这是我们这一代传承人的责任。”