

【私点追踪】

天津是戏曲大码头,这里的观众懂戏、爱戏,在全国享有盛誉。天津不仅是京剧演员的重要舞台,还在京剧传播中起到了关键作用。在这片土地上,众多京剧表演艺术家走下舞台悉心传艺,让大批热爱京剧艺术的人有机会更为深入地了解、学习京剧,舞台上双向奔赴的故事一次次地上演。为探寻这样的故事,记者走进了由天津京剧名家石晓亮创办的旭日国韵京剧培训学校。该学校自2017年成立至今,不仅向众多知名戏曲院校输送了大批优质的京剧生源,还面向零基础的人群创办了成人班,累计招收学员数百人,让京剧爱好者完成从“小白”到“票友”的转身。

当京剧“小白”遇上京剧大咖

本报记者 徐雪霏 王爽

戏曲大码头 圆年轻人粉墨登场的梦

周六的晚上,天津旭日国韵京剧培训学校里人山人海,挤满了前来上课的学员。听学校的教务老师说,这里每到周末都很热闹。

郑甜和郑学晨两姐妹是天津青年京剧团著名荀派花旦、国家一级演员张悦老师教授的成人班的学员,虽然只和张悦老师学习了半年的时间,但是两个人已经从开始的京剧“小白”,到现在可以登台演出了,两姐妹都觉得很不可思议。

郑甜和郑学晨的家乡在湖北,因工作原因来到天津,起初她们对京剧完全不了解,但是天津浓厚的戏曲氛围让她们对京剧产生了兴趣。“都说想要了解一座城市,首先要了解这座城市的历史,天津是有名的戏曲之乡,我想京剧最能代表这座城市的历史,所以就想通过京剧来感受一下,没想到这一学就彻底爱上了这门艺术。”郑甜说。

郑甜和郑学晨通过网络了解到天津旭日国韵京剧培训学校。在天津开设京剧成人班的培训机构并不太多,有如此雄厚的师资力量,更是不多之,因此两姐妹很快便决定要来上一次体验课,给我们授课的就是张悦老师。当时她教我们如何正确地找到发声的位置。在做示范时,张悦老师的嗓音一出来就震撼到了我们,那种声音的穿透力直击人心,我感觉身上就像过了电一样,如果说原来我只是听说京剧有多好,那张悦老师就是把这种好具象化了。”郑甜说。

这次的体验课让郑甜和郑学晨深刻地感受到了京剧艺术的魅力,姐妹俩下定决心要和张悦老师继续学习。从发声到吐字,再到形体,张悦事无巨细,每个环节都倾囊相授,让两姐妹成长得非常快。郑甜说:“我们是湖北人,咬字发音都和北方人有很大的差别,所以最开始连把戏本完整地读下来都很费劲,但是张悦老师特别有耐心,逐字逐句地纠正我们,把她总结的诀窍教给我们,我们觉得很受用,所以越往后学,学得越快。现在不仅能够正确地发声了,还能把选段完整地唱下来,这在之前真是想都不敢想。”

从正式学习开始,两姐妹每个周六无论有什么事,都会坚持来学校上课,因为对她而言,每周这仅有的一个半小时的学习时间非常珍贵。通过学习两人对京剧的理解也愈发深刻,郑甜说:“张悦老师为我们这样零基础的人

设计的课程非常有趣,每节课除了要练习发声这些基本功以外,张悦老师还会给我们讲很多京剧唱段中的故事,加强我们对京剧文化的理解。每节课的后半节课就是练习形体,比如走台步等,对于成人学员来讲,身体不像孩子们那么灵巧,学起来其实有些难度。张悦老师不厌其烦地指导我们一遍一遍地练习,我们做几遍,她就陪着我们做几遍,让我们这些学员都觉得很感动,在张悦老师的指导下,我们的进步也越来越快,很有成就感。”

12月14日,郑甜和郑学晨两姐妹作为天津旭日国韵京剧培训学校成人班的优秀学员参与了天津电视台“模唱大师秀”的节目录制,这是两姐妹第一次正式登台演出,内心非常紧张。为了让她们在舞台上能有更好地发挥,张悦利用课余时间无偿为两姐妹进行排练,在张悦的指导和鼓励下,两姐妹顺利完成了节目的录制,在舞台上留下了精彩的瞬间,“这次能顺利完成演出,真是多亏了张悦老师,其实她本可以不用的,但是因为放心不下我们,每次录音和拍摄,她都会在我们台下看着我们,发现有不对的地方就及时给我们进行纠正,有了张悦老师的陪伴,我们姐妹俩的心里也踏实了不少。在她的身上,我们真切地感受到了什么是匠人精神,张悦老师对待艺术,对待京剧,每一件事都是全身心地付出和投入,这种精神很值得我们年轻人学习。”郑甜说。

给京剧爱好者当老师 “梅花奖”得主被学生的热情感动

今年77岁的著名京剧表演艺术家、中国戏剧“梅花奖”获得者李经文是天津旭日国韵京剧培训学校成人精品班的特约教师。2006年李经文正式退休,近年来由于身体原因很少登台表演,她把对戏曲的全部热爱和深情倾注在学生身上,也包括这些京剧爱好者。

从学校成立成人精品班,李经文便在这里授课。为保证教学效果,精品班每个班不超过10人。戏曲讲究口传心授,老师一字一句地教,学生一字一句地学。一出戏教两个月,8节课,为了让学员们把戏学精,学细,李经文主动免费给学员们加课到12节,让学员们能更好地掌握所学的唱段。这几年,李经文一共教了三十多个学生,排演了《坐宫》《穆桂英挂帅》《西施》三出戏。

“教学生就得耐得住性子,尤其是面对这些没有任何基础的成人学员。”李经文说。为了让

学员们能学有所成,李经文在授课时下了很大的功夫,她说:“京剧非常讲究尖团字、发音,这个字你会念、上口了,但不一定能正确地发音和演唱。老师就要一点一点地教学员,把唇齿喉舌腮都使对了,发出的音才能圆润、动听。老师还要给学员纠正嘴型、舌头的位置,上膛怎么打开……让学员理解正确的发声位置,并且能够把口腔的各个部位调动起来,完美地配合,形成共鸣。要实现字正腔圆、韵味十足,其实难度蛮大的,所以学戏曲是非常吃功夫的。”

这些年,通过跟这些成人学员接触,李经文感触颇多:“咱们天津这个戏曲大码头,的确是有深厚的基础。这些成人班的学员,大部分已经退休,年龄多在五十岁以上,还有七十多岁的,她们非常迫切地想要学好京剧,不但要求学唱,还要求学身段,希望能粉墨登场去演出,但是她们又没有基本功,不像专业演员从小练功。一般的票友都是以唱为主,但现在的票友,学完就想扮上戏、彩排、演出。”虽然不能像专业演员那样登上中华剧院、中国大戏院等大舞台,但在很多小规模、群众性演出场所,学员还是渴望一试身手。这些票友经常利用这些小规模的剧场进行排练、演出。

每次上课,李经文都先要学员们练习跑圆场,这是京剧演员表演的基本功。这些学员们年龄普遍偏大,很多人腰腿都有毛病,但大家依然克服身体上的不适,认真练习跑圆场、走脚步。“比如我们这次排的《坐宫》,要穿花盆底的鞋,有的学员七十多岁了,膝盖不好,没法跪,那怎么办?也要练。穿花盆底的鞋是吃功夫的,怎么跪、怎么起,都是有技巧的。学员们非常刻苦地练,每回上课,一进门就穿上旗鞋,反复练习脚步。”李经文说道。

学员们的认真努力,让李经文看到了她们对京剧艺术的执着与热爱,激发了她想要将自己毕生的心血倾注在这片土壤的想法,“这些学员不是都住在附近,有家在市里的,还有住在大港、小站、塘沽的。上午10点上课,她们有的早上6点就要从家出发,一路公交、地铁,倒车过来。这些业余的学员,没有基本功,水平参差不齐,但她们的学习京剧都非常投入,每次上课大老远地赶来,上课时候认真录音、录像,回家反复听、反复看,自己不断练习、揣摩,学员们这种努力挺让我感动的。我就下决心,一定要认真授课,让她们通过我的教学,能在京剧演唱和表演水平上有所提高。”李经文说。

李经文告诉记者:“通过学习,学员们自己

也觉得,‘我们懂了什么是好’。学戏就是这样,你听录音,听会了这还不行,还得唱对了,唱对了之后,你还得唱好、表演好。学员尖团字分开了,上口字也懂了,还没完,艺术就是精益求精,精才能‘更上一层楼’。这些要一步一步达到,就得通过训练、刻苦学习。我们这个班的学员前些日子在小站的一个剧场进行了演出,有的学员学了一年不到,也登台唱一折。在舞台上,有的学员不论是唱还是表演,都达到了一定的水平,效果很好;有的学习时间短,表演实践少,上台还紧张;有一个学员,上台后忘词了,当时这个学员自己很尴尬,鞠躬下台。为了不给学员留下遗憾,等演出结束,观众离开后,我们把乐队又召集起来,重新让这个学员演了一次,录了像,让学员有一个很好的纪念。学员也很感动。”

心系京剧的热土 天津观众懂戏的传统不能断档

天津旭日国韵京剧培训学校自2017年6月正式成立,至今已走过7年的时光。

这些年来,石晓亮在舞台演出之余,一直致力于京剧文化的普及和传承的工作。回忆起当初创办天津旭日国韵京剧培训学校的场景,石晓亮说:“早些年,我开办了旭日·染香京剧摄影基地,很多家长带着孩子来这里拍摄,通过和他们聊天,我发现家长们很希望孩子可以接触并学习京剧,可是当时在天津乃至全国,都很少有这样专门的京剧培训学校。我当时就萌生了想要创办这样一所学校的想法。2017年,我和我的母校天津市艺术职业学院(原天津戏曲学校)达成战略合作,联合创办了旭日国韵京剧培训学校。同年9月,旭日国韵京剧培训学校少儿成长班正式开班授课,我仿效当年的富连成科班,

为其命名为‘喜’字科。既是向京剧先贤致敬,同时也是一种精神传承。”

少儿京剧培训做起来后,石晓亮发现很多成人也有这方面学习的需要,因此在2017年10月,正式开设了京剧成人班,“最开始只是教演唱,后来根据学员们的需要,我们开了身形课、武功课、毯子功、妆造课。很多学员通过在这里学习,由不敢张嘴到敢张嘴,由不敢上台到敢上台。如今,我们已累计招收成年学员数百人。下一步,我想争取在各区都开分校,联系更多的演出场所,让这些成年学员能有实践、展示的平台。”

在正式开办课程之前,石晓亮就对老师们提出了要求,要对得起每一位来这里上课的学员,不是自己拿手的戏不能教。著名京剧老生演员武广江风趣地说:“教成年学员,费的其实是老师。小朋友有时候可以哄着学,不听话可以‘吓唬’,比较简单。但成人不行,有的学员开始时会质疑老师——这句你为什么这么教?我听的唱片可不是这样的。你就得给他讲,当年的这个演员这个时候为什么这么唱,后来发展到什么时候,改成什么唱法。你只有把这些历史都弄明白,给他讲清楚,他才能‘服你’。”

张悦自天津旭日国韵京剧培训学校成立之初便在此授课,目前也是成人班的课程总监,在她看来,京剧的成人教育是未来京剧文化传播的重要方向,只有让更多的年轻人走进京剧的课堂,亲身感受到京剧艺术的魅力,才能以点带面,让京剧这一国粹艺术在新时代焕发新的生机与活力。张悦说:“京剧艺术传承至今已经有200多年的历史,为什么在有着多元文化环境的今天,京剧依然能够在中国文化中占据重要地位,正是因为这由一代一代的京剧前辈们呕心沥血留下的艺术瑰宝。我们作为京剧从业者,绝不能让这份瑰宝在我们的手中有丝毫损失,这是我们的责任,也是我们的使命。”

“我至今仍记得我的恩师赵慧秋说过,作为京剧演员,除了完成好舞台演出外,还一定要在天津打造一片京剧的热土,发挥我们自身的余热,播撒下京剧的火种,然后静待星星之火燎原。如今有越来越多的年轻人,愿意花时间、花钱来学京剧,这就是一代又一代京剧人努力的结果。大家都知道天津的观众懂戏,这个传统不能断档。很多学员说,在这学了京剧,哪怕我将来不上台,坐在下面当观众,也是一个懂戏的高水平的观众。有这样的氛围和基础,天津戏曲大码头的美誉度才能持续提升。我们要培养观众,培养高水平的观众,这是天津戏曲文化的一部分。”张悦说。

非遗新传

技艺中积淀着时光与情感

自幼年起,王玉便在母亲和大姐的陪伴下接触手工活。抽纱,这门源于民间的艺术形式,在她的记忆中占据了特殊的位置。王玉记得,她们身上的所有衣物都是由母亲亲手缝制的,尤其是那件母亲结婚时所穿的绣花衣给她留下了深刻印象。“虽然只是一件衣服,却承载了美好。”

王玉很小的时候就开始练针法。以制作一个带有牡丹花图案的枕套为例,首先需要在布上绘制设计图样,接着选择合适颜色的线来搭配,再考虑采用何种针法来表现;花朵部分则需精心规划每一针的位置,如果某处不满意,就得拆掉重来。“对于初学者来说,这个过程既漫长又充满挑战,但正是通过不断的实践与积累,技艺才得以逐步提升。抽纱是用时间积累的技艺。”

王玉说,母亲和大姐是她的启蒙老师。“家中共有五个孩子,我是老四,比大姐小十多岁。如果没有母亲和大姐的影响,或许我根本无法接触到这个行业。”

在完成学业后,王玉二十岁时进入某外贸绣品厂工作。有一次天津工艺品进出口公司的相关负责人来检验产品质量,他们特别指出了王玉绣制的鱼图案生动逼真,叶子也绣得栩栩如生,花朵更是惟妙惟肖。“正是这次认可让我有机会从基层绣工中脱颖而出,成为了车间主任。”那时她管理着两个车间,六七十名员工,之后又负责全厂生产管理。“在这个过程中,我不断学习如何控制生产成本,并逐步向管理层迈进,每一步都是稳扎稳打,没有寻求任何捷径。至今,这种踏实的工作态度仍然是我职业生涯中对自己的基本要求。”

自1994年起,由于市场变化、工厂转型,王玉和很多绣工一度面临失业的窘境。“那时候很多工厂的机器都卖了,图纸都扔了。如此精湛的工艺,若就此舍弃,实在令人惋惜。”这份对工艺的热爱,已深深烙印在她的心底。那些年,她走访了河北、山东等地,调研收集整理历史资料。每个地方都有其独特的绣种,看到这些传统工艺濒临消失,她感到十分惋惜。绣工们技艺精湛,但随着时间的变迁,却失去了用武之地,可是他们对于这份手艺的热爱依旧不减。王玉思考着如何重新激发传统技艺的活力。1996年,王玉自行创业,最开始是由她来

王玉是“甄氏绣坊”的第三代传人,同时也是天津市非物质文化遗产项目抽纱技艺的传承人。抽纱技艺以其独特的多道工序和复杂的针法工艺著称,通过精细的设计布局,结合刺绣、抽、勒、雕刻等多种手法,创造出层次丰富、镂空剔透的空间艺术作品。在上世纪六七十年代,采用抽纱技艺制作的产品主要面向海外市场销售,然而随着时间推移,这种传统的手工艺技术逐渐被现代化的机器和电脑技术所取代。多年来,王玉一直致力于传统抽纱工艺制品的生产创作与抽纱技艺传承工作。采访中,她表示,希望让更多人了解并喜爱上这门古老而又充满魅力的技艺。

设计图案,绣工们负责制作产品,在商场进行销售。她说:“当时是以生产床上用品用品为主,忠实顾客的支持给了我继续前行的动力,

王玉 以传统抽纱工艺绣出时光的针脚

本报记者 张洁

传统技艺绣出现代生活

2016年“甄氏绣坊”抽纱技艺入选南开区非物质文化遗产代表性项目;2021年抽纱技艺被列入天津市非遗名录。“甄氏绣坊”抽纱技艺的针法是在普通的刺绣技艺中,融入更多高难度的技艺,使作品更具立体通透的艺术效果。

提及抽纱技艺与传统刺绣的不同,她说,刺绣是一种以加法为主的工艺,即在一块布料上进行绣制,抽纱技艺则不同,其针法更为多样,技术难度超越了传统刺绣,达到了更高的技术水平。此外,抽纱的实用价值也更高。“以苏绣为例,制成的衣物往往需要干洗而不能水洗,而抽纱制品则可以水洗,这一点体现了其在实用性上的优势。”抽纱技艺具有应用场景广泛和高使用率等特点。无论是家居装饰、软装设计还是服装服饰,抽纱都能完美融入,展现出巨大的发展潜力和生活应用价值。这种技艺更容易被普通消费者接受,真正走进了寻常百姓家。

几十年来,为适应时代变迁和客户需求的变化,从面料到图案再到产品质感,王玉一直在不断创新。“无论是家居装饰品还是服饰,去年的流行趋势今年可能就不再受欢迎,持续的创新是吸引人们注意力和促进消费的关键。”王玉每年都会根据不同的主题推出新产品,她计划于明年推出“蝴蝶”系列产品,包括丝巾、睡衣和手袋等,每一件都蕴含着对美好情感的追求和表达。作为非遗传承人,王玉积极参与非遗推广活动,通过展示和表演,让更多人了解这门技艺。王玉说:“特别是在今年的非物质文化遗产日,我们在某商场举办了一场时装秀,反响热烈。我们专注于手工艺,目标是通过各大媒体和国际平台将中国博大精深的民间技艺推广到国际市场,为此我们正在努力推出更多优秀的作品。”

她也带着这门技艺走进高校,举办了一系列传承讲座,希望更多的年轻人了解并愿意掌握这项技能,甚至关注这个行业。在这个过程中,“90

后”与“00后”对传统文化的认知程度确实令王玉印象深刻,然而,每当与年轻人谈及这份热爱转化为实际行动,尤其是将其作为职业来深耕时,情况便显得复杂起来。“他们或许出于好奇,愿意尝试学习这些传统技艺,但真正要将其作为职业生涯的一部分,年轻人却往往难以持之以恒。”这其中的原因,很大程度上是因为现代社会节奏快,而传统技艺的学习往往需要长时间的沉淀与积累。王玉说:“激发学生的学习兴趣是一个渐进的过程,为年轻人创造更好的学习这门技艺的条件和提供更坚实的保障都是至关重要的。”

目前,王玉正计划筹建一所专注于抽纱刺绣的非遗传习馆。“提到‘刺绣’,大多数人都能立刻想到中国四大名绣,但对于‘抽纱’大家却知之甚少。通过我们讲解,虽然有人开始理解这个概念,但仍有很大一部分人感到困惑。我认为有必要建立一个专门的展馆来推广这一技艺。在纺织行业中设立这样一个专业展览空间也是非常有益的。”

过去几年里,她一直在为这个项目奔走。这期间,她拜访了一些老一辈的手艺人,听取他们的宝贵意见。王玉说:“他们对我寄予厚望,希望我能传承和发展这门技艺。毕竟,现在能够继续从事这项手工艺的人大多已经七八十岁高龄了。”在她眼中,手工刺绣制品和机绣制品的效果完全不同,“手工绣品更有灵魂感,它融入了制作者内心对美的向往,它是温暖的。”王玉带领团队设计研发了适应于当代生活的200余种抽纱产品,她常常奔赴各大展览场馆,以口述技艺+指导体验等方式,用实际行动传播这项技艺。纺织界流传着一句箴言——利国、利民、利行业,它不仅是一种行动指南,更是激励王玉勇往直前的精神灯塔。这门技艺是她一生的挚爱。

“这门技艺一直能坚守到现在,靠的是文化软实力,这也是我一直走来的底气。我一直在做一件有意义的事,愿意用我一生为之付出,我相信未来一定会更好。”王玉表示。