

舞台上的非遗

京西皮影戏:会唱京剧的皮影戏法

起源: 甘肃迁移至京

公开资料显示,京西皮影戏的前身是清代的“皇家宫廷皮影”,王家皮影戏班正是当时宫中皮影演出的佼佼者。而现在有关京西皮影戏的历史,也都是由王家皮影戏班的传承人口述整理而出。京西皮影戏第三代传承人王克宗曾在2002年表示,组建王家皮影戏班的艺人王炳义是1894年从甘肃来到北京;“咱们祖上是陇东的。光绪年间我爷爷和影戏班子进的京,跟着一帮马队,说是戏班子五六个人坐着一个大轱辘车,拉着响器、影箱子,路上走了四五六天”。

而到北京后王炳义才知道,自己是来为慈禧太后祝寿。“在京城歇了几天,我爷爷被叫去一个大园子里唱戏,阵仗很大,很多官老爷。这个时候才知道,这戏是要给太后老佛爷大寿唱的。”由于家境清贫,王炳义在演出过后就没有离开北京,在组建王家皮影戏班后,便在北京西山落脚,后又将自己的家人接到北京。当时王家班的皮影戏在西山风靡一时,坊间流传着“听得皇家皮影王,三更半夜不上床”的赞颂之语。

京西皮影戏从清朝发展至今,已经历了五代传承人。2006年,第五代传承人王熙成立了龙在天皮影剧团,邀请更多艺人加入演出,并着重加强校园中的皮影宣传。如今,已经有十几所中小学开设了京西皮影课外社团;“让孩子课余时间学习皮影,能为孩子培养一个课外交趣,同时也了解了中国传统文化,也是一举多得”,家长王女士表示。除此之外,王熙与相关单位一起建立了京西皮影非遗园,吸引更多游人了解欣赏皮影艺术。

特色: 小道具大讲究

由于京西皮影戏出身于清朝宫廷,

皮影戏,是用灯光将雕刻成彩色的皮影人映照在影窗上,由艺人持杆操纵并配音伴唱的一种民间表演艺术,俗称“影戏”。有资料显示,从金代开始,皮影艺术就开始在北京地区出现,到清朝中晚期,北京的皮影艺术达到鼎盛,并开始进入宫廷、王府演出,成为当时上流社会消费的娱乐形式之一。王家皮影戏班就是当时宫中最受欢迎的皮影班子。艺人王炳义跟随自己家乡的将军进京后,便定居于北京西山并组建了该团队。王家皮影戏班多活跃在西山一带的民间,并不时进入宫廷演出。该戏班的皮影表演传承发展,衍变为如今的京西皮影戏。2009年,京西皮影戏正式通过申请,成为北京市海淀区的非物质文化遗产。

因此与一般皮影戏相比,道具制作更加讲究,表演形式也更加细腻复杂。

据传在清朝时,上层社会十分流行昆曲、京剧,京西皮影戏的表演便也与昆曲、京剧相结合,京剧演员在后台演唱,皮影演员表演皮影人,后人将此技艺取名为“钻筒子”。有公开资料显示,“王家皮影戏班”的第一、二、三代传人都能够独自将皮影、京剧、昆曲进行综合演出。这一技艺在失传百年后,被京西皮影戏第五代传承人王熙重新习得,被称作“京剧皮影双下锅”。

而在道具制作方面,京西皮影的道具依据清朝王府中的标准进行了改

良。材料使用有甘肃皮影的牛皮、河北唐山的驴皮,并创造性使用了马皮。据王克宗介绍,王炳义用马皮制作的皮影人道具,皮面平整不易回卷,但韧性不如驴皮,耐磨不如牛皮。有人猜测,后来北京地区马皮制作的皮影道具数量较多,也可能是受了王家皮影戏班的影响。

除了道具讲究之外,京西皮影戏的演出程序也十分复杂。在正式演出前,要先进行“吉祥词”喊唱,内容多为“福寿康宁,国泰民安”一类的祝福性词语。在唱戏时,会有雁翅队列进行走场打旗,类似于京剧中的“跑龙套”,而这种

形式在其他皮影表演中从未出现过。演出结束后,还要“刹影显身”,此时皮影戏演员要走上台前与观众见面,并向观众表示感谢。

对话传承人: 皮影戏让我看到了生活的希望

对一部分特殊人群而言,京西皮影戏是他们人生中的重要转折点。王熙告诉北京商报记者,袖珍艺人是她团队必不可少的组成部分。袖珍朋友本身找工作很困难,当时我们剧团也处于青黄不接的尴尬阶段,因为有工作人员之前接触过这类人群,所以就想联系看看。最初联系到的几个人都很忐忑,表示自己之前从未接触过皮影戏,不知道能不能学会。但在经历了3个月的培训之后,他们很快就掌握了皮影表演的基本技巧,这也给了他们信心,鼓励更多的伙伴来学习皮影戏。

“2008年的时候我们拥有7、8位袖珍艺人,后来经过宣传,直到今年,我们已经接受了202位袖珍艺人来学习皮影技术。”皮影戏不仅帮助袖珍艺人找到自身价值,也从根源上改变了他们的性格,用更加积极的心态面对生活。有袖珍艺人表示:“我现在不仅可以自给自足,还能接济家庭,感觉自己跟正常人没有什么区别”。

除了联系袖珍艺人之外,王熙也组织成立了俏夕阳皮影剧团,在她看来,这些五六十岁就已退休了的“老年人”其实还十分年轻。现在俏夕阳皮影剧团已经进行了十多场演出,接下来我们还想跟更多的敬老院联系,将剧团进一步扩大,使更多老年人老有所乐。”而皮影练习也能在一定程度上起到强身健体的作用。“皮影表演需要很好的双手协调能力,能够有效锻炼艺人的大小脑,也正好适合中老年人。”

北京日报记者 卢扬 实习记者 周晨

尼古拉·沙尔文执棒开启漫步经典系列音乐会

北京商报讯(记者 郑蕊)一年一度的国家大剧院漫步经典系列音乐会日前在法国著名指挥家尼古拉·沙尔文与中国国家芭蕾舞团交响乐团的乐音中启幕。

执棒本场音乐会的指挥家尼古拉·沙尔文并不是第一次与中国乐团合作,他曾于去年携手中国国家芭蕾舞团交响乐团在国家大剧院上演法国作品专场音乐会,将纯正浪漫的法兰西音乐风采带给中国观众。在今年的“漫步经典”系列开幕音乐会中,这对“搭档”再次以对作品的完美诠释给观众带来了美妙的音乐仲夏夜。

在下半场中,乐团演绎了两位法国作曲家的作品。1892年,诺贝尔文学奖获得者梅特林克以童话的形式创作了爱情悲剧《佩利亚斯与梅丽桑德》,而德彪西、西贝柳斯、福雷及勋伯格都

曾以不同的风格创作了同名音乐作品。相比于其他同名作品,福雷的《佩利亚斯与梅丽桑德》更加注重原著所浸透的“世纪末的忧郁”,他以浪漫诗人的格调赋予了这部作品特有的感伤情怀,令人们在扼腕于这个爱情悲剧的凄美之外获得久久不能释怀的审美停留。整场音乐会在德彪西的代表作《大海》中画上句号,乐团以宏伟的气势再现了作品中对于大海意象的描绘,同时也细腻而精致地演绎出作品中极富有视觉性和色彩感的旋律。

据悉,首场演出过后,著名琵琶演奏家吴蛮将携她的朋友们将接棒上演一场跨国别、民族及文化的精彩音乐会。直到7月21日,北京交响乐团、格什温钢琴四重奏、国王歌手合唱团及国家大剧院管弦乐团将陆续登台,以音乐史上的爱情名篇点亮京城的夏夜。

话剧《人间烟火》讲述社会热点下的百姓生活

北京商报讯(记者 郑蕊)7月20日-28日,话剧《人间烟火》将登上国家话剧院的舞台,并聚焦社会热点,以喜剧讲述城中村改造工程中普通百姓发生的故事,描绘典型人物追求美好生活的心灵感受。

据介绍,《人间烟火》将故事背景放在城中村面临拆迁改造,街坊四邻们各存顾虑。他们热爱生活,向往美好,却又都因种种缘由不愿离开城中村这方寸之地。一幕幕充满人间烟火气的喜怒哀乐在这里轮番上演,年轻的村支书苏小鱼将为他们一一排忧解难。本剧以轻喜剧的风格着力刻画了新时代的基层党员如何以他们的真挚情感和智慧才干为百姓解决实际问题,穿插了亲情沟通、老人赡养、年轻人创业等热点社会问题,描绘人民对美好生活向往和追求,是一次对现

实主义戏剧风格的新探索。

该剧导演娄鸣表示,本剧以当下备受关注的城中村改造工程为社会背景,用充满喜剧色彩的笔调对小业主、孤老户、“90后”创业者这些典型人群的生活进行了艺术加工和提炼,结合政府惠民工程给普通百姓生活带来的诸多改变,穿插了亲情沟通、老人赡养、年轻人创业等热点社会问题,描摹了中国百姓的梦想。作者力求以细腻的人物形象刻画、轻喜剧的风格来进行主旋律题材的新创作探索,使其真实可信、青春活泼,具有新现实主义的风格,重点在于描摹人物心灵真实轨迹和变化历程,着眼改革开放四十年来的变化与成就,聚焦新时代中的人民幸福生活,讴歌党的政策带来的伟大成就,并对“中国梦”做出了具体诠释。