

舞台上的非遗

京西吹打乐：贵族器乐飞入寻常百姓家

起源：没落贵族的生计

京西吹打乐主要由吹奏乐器和打击乐器两大部分组成，以京西大管为主，笙和唢呐为辅，同时配合多种打击乐器，当地人称吹打乐者为“吹打班子”，吹打班子一般10多个人，经验丰富的乐师能兼职其他乐器演奏，演奏时声音尤其嘹亮，曲调悠扬，多见于红白喜事的风俗活动中，且以丧事场合居多。

这与京西吹打乐的源流有关，清朝时期，宅门大院甚至宫廷里有人去世，都会请僧人做法事放焰口（对死者追荐的佛事），后来，清政府倒台，八旗子弟失去生活来源，迫于生计，京西蓝靛厂旗人中出现了一些“子弟和尚”（假和尚），他们穿僧衣、披袈裟、做法事，将王府、大宅门以及寺庙中常用的乐曲带到了寻常百姓人家。京西吹打乐传承人王建军曾于蓝靛厂学习京西吹打乐，如今这门手艺经父亲传承给了他，并于2018年入选海淀区第五批非物质文化遗产名录。

后来清王朝覆灭，许多八旗子弟失去了生活来源，只好做起了“子弟和尚”，因曾经见识过贵族丧礼，他们将管乐融入放焰口并将这种仪式带到了寻常人家。之后，“吹打班子”开始流传于北京西郊的海淀区、石景山区等城镇乡村中，再后来慢慢遍布整个北京城。

上世纪80年代以后，有些地方取消了放焰口，只剩下吹打乐的丧礼形式，但是这期间的乐器又丰富了许多，逐渐形成现代吹打乐的形式，在京西大管、唢呐、笙的基础上加上了笛子、大唢呐等，现在甚至出现了电子琴等新形式。但它依旧演奏传统曲目，比如最常出现的《小二番》，听起来庄严肃穆，一般用在丧礼的开场。”王建军说道。

特色：讲求老北京味

脱胎于丧礼文化的京西吹打乐还包含

了大量的佛教音乐，在演奏这些音乐时，会加上钟、档、木鱼、磬等乐器。但是在王建军看来，京西吹打乐和其他地区吹打乐最大的不同便是它那地道讲究的老北京味儿，“因为它接地气，还有好多老北京的民间小调。它的音乐特点跟北京人讲话似的，北京人说话不是高声大量的，语气很舒缓也很随意，唱歌也这样，半说半唱的”。

随意哼唱的民间小调得益于音域宽广声音洪亮的京西大管，这是京西吹打乐的特色之一，其他地方或是小管或是

没有管乐，其约20厘米长，管上有7孔，竹子材质，成棕褐色，哨片可选用芦苇做的，有软有硬，根据曲子的不同更换不同的哨片。

京西吹打乐以前有部分来源于河北，比如加入管乐这一环节，比如引进了欢快的曲子《放驴》等，但不同的是，到北京以后，曲子变得更加庄严肃穆了，王建军解释：毕竟没落了的八旗子弟还是贵族，各方面更讲究一点。”

这些讲究使得京西吹打乐的处理节

奏、加入的乐器都有一定的规范，有些必须快有些时而慢，再加上京西大管属于京西吹打乐中的特殊乐器，与唢呐演奏出来的效果不同，有些音符必须由其演奏。“比如‘42114’用管子吹好听，用唢呐吹就难听了，这个‘11’用管子吹，这是它的特点”，王建军如是说。

对话传承人： 变换演出场景谋拓圈

王建军出生在一个音乐世家，爷爷曾

在蓝靛厂学习京西吹打乐，是个民间艺人；他的父亲王深继承了音乐基因，成为了中央民族乐团国家二级笙演奏家，并将京西吹打乐传承给了他。但王建军说，虽然从有记忆开始就在学习音乐，但他并不是从小就喜欢京西吹打乐。

事情的转折发生在父亲的去世，他突然意识到和父亲一辈的京西吹打乐老人基本离世，是时候承担起这个责任了，另一方面他自觉年龄阅历渐长，认知审美有了许多改变，觉得京西吹打乐富有老北京的味道，越发入耳。

为此，他还向当时在世的民国老和尚请教音乐，也曾亲历过放焰口，这些都是现在无法再接触到的第一手学习资源。王建军表示，在传承和普及京西吹打乐的过程中遇到了不少难题，“一方面它需要阅历审美，另一方面最好有专业音乐素养，最后要能够理解适应老北京文化，不然不一定会喜欢接受它”。

关于传承本身，音乐科班出身的王建军在思考如何用专业的欣赏角度处理民间乐曲，“虽然好多东西都是来自于民间，但我是专业的，我需要把它提高升华，别让专业人士觉得难听或是太业余”。而且当它作为一种表演呈现的时候，需要考虑将它原本将近一个多小时的演奏浓缩成十来分钟的精华。

“现在的社会不是以前的纯农业社会了，那种胡同市井文化逐渐被城市文化取代，所以你再以以前那种形式出现，没准儿就成扰民了”，王建军在琢磨着新的表演形式和场地，比如消夏晚会，比如老北京的茶楼。要是有个茶楼茶馆什么的，把一堆老北京玩意儿放在一块，京西吹打乐也能一起表演，这样或许会好一点。”王建军希望道。

北京商报记者 卢扬 实习记者 杨雅

图片来源：官方供图

· 资讯 ·

国际大剧领衔2019北京国际青年戏剧节

北京商报讯（记者 宗泳杉）第十二届北京国际青年戏剧节将于9月正式拉开帷幕，一直持续至11月。在约两个月时间里，来自中国、俄罗斯、法国、立陶宛、比利时、巴西的21部作品将与观众见面。

据悉，北京国际青年戏剧节举办12年来，已有422部来自海内外的优秀作品成功展演，演出观看人数近45万，由北京国际青年戏剧节组织的各项公益戏剧教育公益活动参加人次累计超过5万人，2100多名戏剧工作者参与了北京国际青年戏剧节创作及制作工作。

本届北京国际青年戏剧节的开幕大戏将由俄罗斯波罗的海之家剧院带来的经典大戏《安娜·卡列尼娜》，该剧曾荣获圣彼得堡“金天幕奖”的最高剧院奖。

《安娜·卡列尼娜》是俄罗斯文学大师列夫·托尔斯泰闻名于世的巨著，该著作以19世纪后半叶沙皇俄国为背景，讲述追求自我的女性安娜·卡列尼娜的爱情悲剧。其他四部国际戏剧也颇为抢眼，立陶宛AAT剧团的《在冰下，在冰下》在2018阿维依戏剧节OFF单元中。来自巴西的《骚动》源自意大利浪漫主义诗人贾科莫·莱尔帕尔迪的散文、日记和信件等作品。比利时零点剧团的《被遗忘的归于尘土》灵感源自切尔诺贝利事故，由剧团成员亲自走访灾难幸存者及其后代的记录创作而成。法国戏剧《回到开始》则以独特的嘻哈风格带来反思。

国内8部新锐大戏或致敬经典，或创新生发。如李■的《哈姆雷特》以实验戏剧的形式讨论英国文学史上最杰出的戏剧

家莎士比亚《哈姆雷特》的永恒魅力，邵晓琴的《勾引日记》根据丹麦哲学家克尔凯郭尔的同名作品改编，苏小刚的《毛瑟》讨论“极端改变”并追问“何而为人”，陈然的《趋近》曾在2017年国际北京青年戏剧节48小时V戏剧比赛中摘得观众票选的“最佳创意奖”。

此外，“直通阿维依”单元作为去年新设的高强度戏剧单元，旨在让中国优秀的戏剧青年从北京国际青年戏剧节的平台上出发走向世界。今年，该单元包括《玩偶之家》《世界是一只流浪猫》《棒子老虎鸡》等8部作品。同时，北京国际青年戏剧节将延续以往工作坊、剧本朗读和48小时V戏剧的戏剧传统，让参与者感受戏剧带来的无限可能。

舞美名家齐聚台湖探寻舞台艺术个性化发展

北京商报讯（记者 宗泳杉）8月28日，“2019北京国际设计周台湖舞美国际论坛暨CISD第六届国际舞美大师论坛”新闻发布会在国家大剧院举行。据悉，本次台湖舞美国际论坛以“表演设计的完整性与突破口”为主题，由北京国际设计周组委会、国家大剧院和中国舞台美术学会共同主办。著名舞美设计师亚力山德罗·卡梅拉、著名戏剧导演李六乙、国际舞台美术组织（OISTAT）中国中心主席刘杏林、著名服装设计师秦文宝等国内外舞美领域知名设计师及专家将带来精彩的主题发言及对话。

国家大剧院副院长李志祥表示：希望通过本次活动，凸显中国的文化自信，彰显国家大剧院在剧院剧目制作生产、舞台美术设计、舞美制作与生产中的引领作用

和制作特色，展现国家大剧院台湖舞美艺术中心在舞台艺术创作中的功能延伸和设计研发的先进性，为国际舞台美术领域的交流搭建平台，探讨当代舞台美术设计发展中面临的机遇与挑战，展示舞台美术行业最新的创意与作品，分享最新科技与艺术完美结合的经验与成果。”

国家大剧院相关负责人介绍称，本次舞美论坛国家大剧院携手中国舞台美术学会，充分发挥行业学会的专业影响力和学术影响力，紧密围绕舞美创作、舞台发展现代化科技与艺术的结合、实际的舞台作品呈现等主题，在全球范围内邀请有广泛影响力的专家阐述美学观点或剖析经典作品。此外，国家大剧院作为论坛主办方，开幕12年来积累了大量优秀的舞美作品和丰厚的舞美经验。

中国舞台美术学会会长曹林表示：“本次论坛旨在搭建一个高端的国际交流平台，聚焦艺术家对舞台艺术的个性化思考与观众之间的关系，全方位探索当代舞台美术的设计理念与发展趋势。希望通过论坛活动，体现中国舞台美术学会在专业领域的行业主导作用和学术引领作用，为整体提升中国舞台美术设计水平助力。”

此外，9月8日还恰逢台湖舞美艺术中心公众开放日，论坛同期还将举办“舞台上的世界”主题展览，深度解密舞台背后的故事，同时组织专业人士及观众参观国家大剧院台湖舞美艺术中心的舞美制作车间、道具制作车间和服装制作车间、服装立体库房等区域，展现舞美制作行业的最新技术、探索行业未来标准化体系的建立。

· 罗盘 ·

《我爱你北京》专场音乐会

★ 时间：9月1日

★ 场馆：北京音乐厅

★ 介绍：此次演出集中歌颂古老的北京、今天的北京和世界的北京。整场音乐会既有京腔京韵《前门情思大碗茶》、《重整河山待后生》，又有北京奥运会唱响世界的《北京欢迎你》，既有京腔京韵又有时代凯歌，从不同角度歌颂北京，歌唱伟大的新时代。

KEVIN HARRIS PROJECT

★ 时间：8月31日-9月1日

★ 场馆：Blue Note Beijing 爵士乐俱乐部

★ 介绍：“当Thelonious Monk和Charlie Parke的音乐影响与巴赫、Scott Joplin以及古巴的民俗节奏交织在一起的时候，是否会产生音乐概念化的交集？”纽约爵士乐钢琴家Kevin Harris将传统与现代音乐结合在一起，试图探索这样一种交融的感觉。

《爱·转机》

★ 时间：8月29日-9月1日

★ 场馆：首都剧场

★ 介绍：我们自以为懂得爱情是怎么回事。无论20岁、30岁还是40岁，在各自的情感世界里成长、成熟，在这个成长、成熟的变化过程中出现了新的转机，他们终会走进生命里的下一个有情天。只有付出和包容，才能收获真爱。

形体戏剧《化水》

★ 时间：8月29日-9月1日

★ 场馆：国家话剧院

★ 介绍：传说宋辽夏并吞时期，在西北的大夏国中有位将帅之女爱上了父亲手下的副将。但由于父亲的反对，副将拒绝了女孩的追求。女孩为了挽回爱情便找到祭司帮忙。祭司将女孩的眼泪收集起来并制作了魔法药水让她喝下。果然如女孩所愿，她和副将被魔法重新牵上了红线。

