

社区新鲜事

“票友”自创京剧小品 带“国粹”走进生活

新村街道科一社区丽昆京剧研习社创作京剧小品,弘扬传统反映现实备受好评

没有任何装扮,也并非正式表演,马玉昆和爱人孙俊丽在排练室唱起京剧经典剧目《四郎探母》,一丝不苟。每一句唱腔、每一个表情、每一脚步伐……他都宛若站在隆重的舞台,身穿老生行头,面对着万千观众。

丽昆京剧研习社,是这支排练队伍的名号,取自创办人马玉昆和孙俊丽两人之名,代表夫妻俩同心协力办好京剧社的愿望和决心。每周日和周一上午,研习社的“票友”们都会在新村街道科一社区居委会的小楼内以戏会友。

祖孙三代“票友”
从小听戏长大

“我是为京剧而生的。”马玉昆的爷爷和父亲都是资深京剧爱好者,从小他就耳濡目染,听京剧长大。“小学三年级时学校文艺汇演,有个高年级学生在台上唱了两三段京剧,台下都在鼓掌,我觉得我唱得比他好,就主动举手挑战,结果当然是挑战成功了。”回忆起儿时的京剧缘分和后来因为种种原因未能成为职业京剧演员,马玉昆不无遗憾。

尽管未能实现梦想,马玉昆却从未放弃这个爱好。工作时,他是单位的文艺骨干,经常表演京剧;业余时间,他孜孜不倦,向许多名师学习京剧技艺,“我的第一个老师陈增堃不收业余学生,经朋友引荐终于愿意听我唱几句,听完后他答应收我为徒,但有一个要求:重新下棋”,从头学起。我求之不得,要想学好,必须忘记自己已经拥有的,从零基础开始。”

“他现在算是半个专业的京剧演员了,京剧讲究六场通透,文武不乱,这些他都会,就连平时表演演员的化妆、服饰,他也能一手操办。”孙俊丽说。

社区全力支持
办起京剧研习社

退休后,在同为京剧爱好者的爱人孙俊丽的鼓励和支持下,马玉昆把全

部精力投入到京剧中。“早些年,我参加社区文艺演出,发现有不少京剧爱好者,却没有团队。”马玉昆说,当时他就想成立京剧研习社,社区负责人也很支持,无奈没有活动场地。直到2015年,社区居委会的办公小楼刚盖起来,他就接到了通知,丽昆京剧研习社终于成立了。

一楼是居委会工作场所,二楼大空房就是丽昆京剧研习社的排练室。“社区提供了不少帮助,就拿排练室来说,冬天有暖气,夏天有空调,四季免费供应开水。研习社出去演出,社区干部也经常给我们捧场。”马玉昆说道。

“三五步走遍天下,七八人百万雄兵。”科一社区书记曹海青这样评价马玉昆和他的丽昆京剧研习社。在她看来,研习社是社区的骄傲,“他们自发地排练、演出和比赛,为社区争得了不少荣誉,也极大地丰富了社区居民的精神文化生活。”

以教唱京剧为主
提升居民参与度

资深“票友”刘聪刚加入研习社已有4年,在团队里负责演奏月琴。“退休以后我就想,怎么在兴趣爱好方面有所提升,为自己多找一点乐儿,也让精神生活更加丰富。”他说,经过这几年的排练和演出,他在技艺方面提高了很多,也交了很多朋友,“更重要的是,我们的表演丰富了社区居民的文化生活,这是一种巨大的成就感。”

研习社的乐师队伍可以说是“卧虎藏龙”,除了刘聪刚,演奏京胡的是北京市戏曲职业学院退休教授王永俊,演奏京二胡的是北京市风雷京剧团职业琴师夏博芳。

“研习社的知名度在慢慢提高,最开始只有十几个人,发展到现在有40人的规模,不少‘票友’还是从北京不同地区慕名而来的。”马玉昆认为,研习社与其他京剧社团最大的区别在于“研习”,“我们以教唱京剧为主,有时候也请专业老师来辅导。有些社区居民对京剧很感兴趣,可惜不会唱,我们就从头教起,慢慢地都能自己唱起来了,参加社团的兴致就更高了。”

科一社区丽昆京剧研习社成员在排练京剧,马玉昆演奏京剧胡为她们伴奏。

▲马玉昆在表演京剧。

■ 创新

马玉昆觉得,京剧是国粹,更是一种“高精尖艺术”,欣赏容易入门难。为了让社区居民和初学者更有参与热情,他开始原创京剧小品。“京剧小品就是把京剧各方面的知识和结构融入大家喜闻乐见的小品,有说有唱,既能展现京剧唱词唱腔,又朗朗上口。”没想到的是,原本为了提升居民参与热情的京剧小品,在不同比赛中都拿了奖。

2017年,马玉昆和研习社的“票友”们以丰台区“疏解整治促

结合社区工作自编自导京剧小品

提升”工作为背景,自编自导自演了原创作品《丰台旧貌换新颜》。“当时,为了治理社区环境,整治‘开墙打洞’,社区干部工作遇到一些难题,我就想到应该以此为题材,创作一部有时代意义和教育意义的作品。”就这样,京剧小品《丰台旧貌换新颜》应运而生,演出后备受好评,还被北京市委组织都选中拍成了微电影进行宣传。

去年,他又为《丰台旧貌换新颜》创作了续集,“第一部讲的是整治过程,第二部讲环境变好

了,社区老人都出来活动,心情也好了。”这部随着现实变化而更新的原创京剧小品,再次拿到了丰台区“晓月杯”京剧比赛的唯一一个原创作品奖。

除了反映社区现实、宣传正能量,马玉昆还希望通过与时俱进的作品,让更多人了解京剧、爱上京剧。他认为现在是推广京剧的好时代,“老一辈还在,年轻人也人才辈出,越来越多的人喜欢上京剧,我们应该把这种优秀的传统艺术传承下去。”

社区人物志

“只要老手艺不断档,有人学,我就教”

74岁工艺大师罗焕文免费为社区居民开设风筝课,希望将传统文化延续下去

这是年轻人不常见到的风筝:竹子的骨架,将绸面的边缘收得平平整整,色彩是一笔一笔涂抹上去的,深浅晕染带着传统水墨画的味道。这样一个传统风筝,从构思到成品,往往需要几个月的时间,每一个都是罗焕文的宝贝。

家住方庄地区芳星园二区的罗焕文是北京民间工艺大师,他的风筝多次参加北京和国际风筝大赛,在中国人民革命军事博物馆、中国美术馆、北京民俗博物馆等各大场馆展示和收藏。做了半辈子风筝,他说:“只要老手艺不断档,有人学,我就教。”

工艺大师在社区当老师

4月下旬的一个雨天,罗焕文拿着一个风筝钻进了方庄民间艺术馆。艺术馆深处,一个二十平方米左右的房间,挂满了孙悟空、猪八戒、钟馗、寿星等十来个风筝——那正是罗焕文给“学生”上课的教室,几位“学生”正埋头苦干,给各自的“蝴蝶”着色。

着色,是传统风筝制作步骤之一,看似简单,却要有点功夫。罗焕文拿着毛笔,示意一位“学生”把颜色调淡一点。“浓了抹不开。上色要利索,一笔连下来,不然前头干了,再叠就有痕迹了。”“学生”照着罗焕文的话,

风筝不卖 可以免费教

天坛风筝是罗焕文的最新作品。风筝的主体是祈年殿,宫殿下是几朵盛开的牡丹,风筝可以从中间折叠,需要展示时铺开,正中还贴了一块“祈年殿”的小牌子。

这个风筝,罗焕文从去年八月份开始构思,为了最大限度还原建筑,他多次跑到天坛观察祈年殿本体结构和细节,手机里存了不少照片。即便如此,样稿也修改了四五次才最终敲定。之后就是在丝绸上绘图;六角窗格要用专门勾线的毛笔一格格地画,从近到远,窗格显得由大到小;牡丹花的花瓣色彩由浓转淡,层次的过渡要通过多次染色来体现……

罗焕文制作的这种风筝,在市面几乎绝迹,曾有人花重金求

买了水、加快了动作,效果果然不错。

一堂课一般要两个小时左右,“学生”们完成手头的作业陆续离开,罗焕文留下来收拾桌上的颜料、水,把风筝挨个儿取下来,小心拆分、放入大纸箱。收拾的空当,他给记者讲起了风筝的故事:“孙悟空的脸是立体的,需要先做模子,一层层填平,然后上色。”“钟馗的胡子,可费了工夫,沾上一撮很快就会定型,再想调整就难了。”“桃子和蝙蝠,寓意福寿双全;柿子,就是事事如意……”

“

我今年74岁,越老越珍惜时间,越要往好了做(风筝),多做。有愿意学的,我就愿意教给他们。

——北京民间工艺大师 罗焕文

”

方庄民间艺术馆,罗焕文在给居民讲解天坛风筝制作过程。

■ 曾把一半工资花在风筝上

TA的故事

风筝,是罗焕文儿时的一抹亮色。几十年前的老北京,青砖灰瓦的四合院,到了春天,一个个升起的风筝是天空中最亮眼的风景。

罗焕文从小喜欢风筝,四十多岁时,因为做得一手漂亮的线桃子,结识了当时知名的风筝艺术家赵为哲,之后又加入北京风筝协会、玩具协会,结识风筝艺术家关宝翔。向两位老师拜师学艺后,他正式学起了做风筝。

想做好一只风筝,不仅要有精细的手头功夫,还要会设计、懂美学、精通民俗文化。罗焕文做的风筝多取材于本土动物、古代传说、传统建筑,通过传统意象就能构思出合适的风筝,是建立在长期的学习基础上的。

上世纪八十年代,罗焕文做水暖工作,一个月工资一百多块钱。为了做出更漂亮的风筝,每个月他要拿出五十多块钱上“补习班”,从工笔画到花鸟画、人物画,每一个都花了不少工夫。除了上课,搜罗资料,罗焕文还买了几百本绘着人物、花鸟、古代仕女等的旧挂历,为自己的创作积攒素材。

“除了风筝,我没有别的爱好,不抽烟、不喝酒、不讲究吃穿,有点钱全干这个。”罗焕文说,只要有助于做风筝,他舍得花钱,贵的书两三百一本,照样往家里搬。几十年下来,他房间里几乎所有的空间都被风筝占据:几大箱子做好的风筝,还有手稿、资料图、工具……

■ 对话

“只要愿意学,随时来找我”

记者:现在北京还有多少人能做这种传统老风筝?

罗焕文:不多了,北京市也就有个二三十人吧。很多老手艺人岁数大了,没法教了;有的是材料上受限制,像做风筝骨架的竹子、丝绢面料,都要去很远的地方才能买到。

记者:您带徒弟吗?

罗焕文:我有几个徒弟。一个跟着我学了两年,现在手艺不错,还有徒弟的。有的人跟我一起玩风筝二十多年,在我这儿拿稿子,我都愿意教他们。现在在社区开班也是,只要愿意学,随时来找我。我今年74周岁,越老越干劲,越要往好了做(风筝)、多做。

记者:手艺都是一点点琢磨出来的,您也不藏私。

罗焕文:不藏,藏私有什么用,这个东西会的人越多越好,传承下去是我们的责任。现在徒弟上我家,我给他们做饭吃,一想到上外头他们要自己花钱吃饭,我心里不踏实。每次搞活动,很多人留我电话想买风筝,现在我也基本不卖了,一个原因就是有徒弟了,让他们照着做,把钱全给他们,这样人家学着手艺、有收入,坚持就不那么难。我徒弟对我也非常好。人不能没有情谊,你对人家真诚,人家才能对你真诚。

吴妍颖 戴轩/文 王嘉宁/摄

(本版内容由丰台区融媒体中心、方庄地区办事处、新村街道办事处联合策划采写)