

北京琴书的艺术特点及价值传承分析

周爱华¹ 祁欣²

1. 中国盲文出版社 北京 100165; 2. 长春大学 吉林 长春 130022

[摘要]作为曲艺艺术的重要组成部分,北京琴书广泛流传于京津冀一带。文章主要梳理了北京琴书的历史演变过程、独特的艺术形态以及丰富艺术特点。在此基础上探讨了北京琴书的发展现状,并就此从专业人才的培养、内容形式的创新、传播媒介的应用以及政府支持等方面对北京琴书传承与保护提出相关建议,以期能够为北京琴书的传承与弘扬提供一定参考。

[关键词]北京琴书; 历史演变; 艺术特色; 保护传承

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.550

文化是一个民族赖以生存的力量源泉。中华优秀传统文化作为中华民族精神的重要组成部分,历史底蕴丰厚、内容博大精深。当前,世界一体化和全球经济融合发展带给我们更加多元文化的同时,也对本民族传统文化造成巨大冲击。在这样的社会环境与历史条件下,继承和弘扬中国传统文化,为传统文化赋予生生不息的生命力和影响力,对于实现中华民族的伟大复兴意义深远。

琴书作为一种中国民间传统曲艺艺术,是中华民族传统文化中一块不可磨灭的瑰宝。北京琴书作为其中一个分支,主要流行于京津冀地区,具有鲜明的地域特征。经过较长时间的沉淀与发展,北京琴书成了市级非物质文化遗产,彰显出丰富的艺术价值。就艺术本体价值而言,北京琴书有着独特的音乐体系和音乐结构,也拥有别具一格的艺术表现形态和文化资源,丰富并充盈着民间艺术宝库。就文化价值而谈,北京琴书依靠北京特色方言,形成独具艺术风格的京味儿唱腔,运用质朴通俗的语言展现北京地区浓郁的生活气息。就内容价值而言,北京琴书呈现出鲜明的地方特色,影响并丰富着民众的精神和生活,起到娱乐、传承和教育等重要作用。然而不可否认的是,由于信息化数字媒体发展带来的巨大冲击,以传统表现形式为主的北京琴书面临失传或断档的困境,继承发展也处于岌岌可危的状态。与此同时,在学术领域有关北京琴书的相关研究不够丰富多样,并未引起足够重视。因此,本文以北京琴书为研究对象,梳理其历史演变、艺术形态及艺术特点,在此基础上探讨了北京琴书的发展现状,并就此提出传承与保护的相关建议,以期能为北京琴书传承与弘扬作出一些贡献。

一、北京琴书的历史演变

京津冀地区自古以来就是中原文化繁衍生息的栖息地,其悠久且丰厚的历史传统文化为北京琴书的孕育和形成提供良好的生长环境。地区文明的繁荣以及精神生活的充裕,涌现出多种多样的艺术表现形式。在这种背景下,北京琴书形成、发展,并逐渐流行开来。根据学者的研究显示,北京琴书的最初形态并非与现今完全一致,而是经历一段发展演变之后,才逐渐以固定表演形态被确定下来。总的来说,其发展演变的大致过程是从五音大鼓发展到单琴大鼓,最终形成北京琴书。具体而言,早在19世纪末,北京、天津一带开始有职业五音大鼓艺

人在民间进行表演。据调查考证显示,五音大鼓可能最早在清朝道光年间形成,起先在河北安次县一带出现,后在北京、天津地区广泛流传。五音大鼓,顾名思义以三弦、扬琴、四胡、板鼓为音乐乐器,再配合以演员独到的唱腔,故名五音大鼓。早期的五音大鼓在乡间盛行,庄稼人每逢过年过节或者操办酒宴,喜欢聚在一起以此娱乐,现场编词现场演唱,形式较为灵活。随着时间的发展,五音大鼓在晚清末年发展演变为两个分支:其中一支继续在京津冀的农村广泛传播、繁衍生息,以现今北京密云五音大鼓的形式固定下来;另外一支则从农村地区逐渐走向北京市区,在北京市民阶层中流传开来,成为供市民欣赏的舞台艺术。此种艺术形式较为特殊,伴奏乐器仅使用扬琴,乐器较为单一故称之为单琴大鼓,即北京琴书的第二个形成阶段。20世纪三十年代,大鼓的杰出艺人翟青山等将三弦改为扬琴,在广播电台进行伴奏演唱,成为单琴大鼓传承发扬的重要人物。20世纪四十年代,北京一位落魄家庭的孩子横空出世,作为单琴大鼓第二代传人的关学曾,凭借着自己的两片嘴巴挣出了一番事业。关学曾天生是唱琴书的料,从接触这一行起,就没有停止过钻研和发展这门艺术。据统计,关学曾从艺几十年来,共计演唱过1000多个段子,有220多段是他自己原创编写。经过其精心钻研,单琴大鼓改用北京语音演唱。具体革新形式是艺人站立演唱,右手敲击板鼓,左手敲击铁片调节节奏,用四胡和扬琴为其伴奏。新中国成立后,两位优秀的表演艺术家关学曾和吴长宝组成搭档,经过二人的长期努力,单琴大鼓最终被定名为北京琴书。至此,北京琴书正式确立,经过二位老师的多年探索,将一个从乡野走出来的弱小说唱曲种,逐渐丰富完善,为北京琴书的弘扬和发展作出巨大贡献。

21世纪以来,党和国家高度重视优秀传统文化的继承与弘扬,极为重视这些非物质文化遗产的挖掘和保护工作。2007年6月,北京琴书经由西城区天桥街道办事处立项申报,被北京市人民政府正式确立为北京市级非物质文化遗产。两年后,为更好保护和发扬北京琴书,经有关部门批准,在北京市西城区正式挂牌成立了以关学曾为核心的“关学曾北京琴书文化艺术研究会”。该研究会成立后,北京琴书的保护和传承工作得到具体落实,规范化、科学化、专业化的传承与保护迈出实质性的一步。

二、北京琴书的艺术形态

北京琴书是曲艺表演的一种类型，仅由一人站唱，并左右手击打铁片和扁鼓，同时用四胡和扬琴提供节奏。在说唱过程中采用北京方言中的土言土语，用唱腔夹用说白形式，伴快、慢、架、散的节奏形式，极大丰富表演和演唱效果，成为大众喜闻乐见的一种艺术形式，并且具有极高的学术价值和教育价值。

就唱腔而言，北京琴书的唱词多以七字句和十字句为主，有时会在唱词加有“过口白”，即我们提到的说白。从基础唱法来说，北京琴书唱腔称之为板腔体，板式有“慢板”和“垛板”两种。唱腔结构虽然比较完整，但是整体曲调听起来比较简单平直，缺乏一定的变化。在唱法上面，也鲜少见到如京剧中的花腔等比较复杂的唱法，装饰音较少。为了克服在反复演唱过程中的形式乏味单调、情绪无法完全表达等困难，琴书艺术家们会在统一在伴奏的节拍中，进行上韵拖腔、节奏快慢等处理，使得整体唱段听起来节奏自如、通俗入耳、亲切感人。从整体上看，这种唱法真正践行了中国说唱艺术的根基，那就是讲故事。通过唱腔表现出故事中活灵活现，形神兼备人物，从而增加琴书演唱的艺术魅力。

就表演体制而言，在乐器方面，北京琴书的伴奏乐器相对丰富，主要以扬琴、三弦、大鼓、四胡为主。北京琴书大师关学曾与琴师吴长宝多年合作，对北京琴书进行革新，在原有基础上加入四胡伴奏，更加适合曲目较短的现实题材叙事。在表演方面，虽然整场表演主要是由说唱以及伴奏完成，但琴书艺人的个人的肢体动作表演同样重要。琴书表演时，当故事情节发展到一个高潮或者人物遇到矛盾冲突时，为了更加突出故事情节的激烈性，艺人会采用肢体语言来诠释剧情，从而达到更加引人入胜的表演效果。

就主要曲目而言，北京琴书流传至今七十余载，发展历史脉络较为清晰。且表演内容以身口相传的方式传承下来，表现出这种艺术形式强大的内生力与生命力。因此，北京琴书的曲本流传情况较为理想，除了少数口述曲本外，其余基本都能找到以文字印刷等形式留存下来的曲本。新中国成立后创作的部分曲本还以艺术创作的形式发表与报纸与杂志上。具体而言，北京琴书的曲本大致可以分为三类。其一，早期长篇曲本。北京琴书在早期发展阶段主要说唱中长篇的大书，以《回龙传》最具代表性。其二，建国以后的逐渐开始流行短篇唱段。在这一时期，曲本的类型大致可以分为两个方面。一方面是琴书艺术家整理并传唱的传统曲目，如《杨八姐游春》《张良纳履》《鞭打芦花》及新编的民间、历史故事曲目《高亮赶水》《蓝桥会》。另一方面是琴书艺术家依据现实生活，重新创作的现实题材曲目，例如《考神婆》《一锅粥》《周总理永远活在我

们心间》。其三，现当代曲本。改革开放以来，文化部门积极举办各种形式的曲艺汇演、书会活动，进一步促进了北京琴书曲艺创作工作的开展。

三、北京琴书的艺术特点

创作来源层面。北京琴书虽然形式比较固定，但是在内容来源上还是呈现出多样化特征。具体来说，创作来源主要涵盖三个方面的内容。首先，对旧时流传下来的文人雅客作品改编，然后琴书艺术家通多说唱的形式进行二次创作。其次，琴书艺术家对民间流传的民谣故事进行整理并演唱。最后，琴书艺术家在日常生活中进行的即兴创作，或者是对现实生活的真实写照。总体来说，琴书不同于传统的音乐形式，无论是其创作来源还是表现形式都相对比较自由，它既是京味文化的象征，又是人们在日常生活中的心灵写照。

语言特点层面。北京琴书诞生之地的北京地区，其方言本身就具备通俗、风趣等特色，人们称之为“京味儿”。北京琴书采用京味十足的方言进行说唱，天然地具备浓郁的地域文化特色。具体来说，北京琴书的第一个语言特色是生动形象。北京琴书生长在民间、流传于民间，那么作为一种老百姓喜闻乐见的艺术形式，就必须服务于民间。因此，唱段语言必须深深地扎根在群众的土壤里，要人们一听就懂，还得引起观众兴趣。北京琴书的第二个语言特色是风趣幽默。这也是传统曲艺这一艺术形式所共通的一个特色。在琴书作品中，抖“包袱儿”必不可少。艺人说唱过程中会依据人物性格的需要，讲出一些指向明确、含义深厚的成语、歇后语，通过语言巧妙恰当的使用让人捧腹大笑，充分实现语言幽默生动的现场效果。

句式结构特点层面。北京琴书的曲本句式也有一定的形制，如词曲创作一样，常用曲牌如垛子板等进行创作，可以称之为常用句式。这类常用句式结构一般有两种类型。一种是七字句，句式结构为“二、二、三”，与古代旧体七言诗非常类似。另一种类型是十字句，由于字数较多，这类型的唱词更接近于口语，多采用农民间流行的惯用词语。

思想内涵层面。北京琴书发展至今，曲本积累较为丰富，故事内容所蕴含的思想特质也呈现出百花齐放的样态。总体旋律是正、善、美的内容进行弘扬与宣传，对假、恶、丑的行为进行鞭笞与嘲讽，总体方向呈现积极向上的一面，故而可跻身中华优秀传统文化行列。旧有的北京琴书曲本呈现出仁义礼智信的传统儒家思想，而现当代的北京琴书曲本主要反映改革开放后城乡建设风貌，总体上以弘扬社会正气为主。

四、北京琴书的现状分析与传承保护

文化是一种复杂的样态。作为在非物质文化遗产名录行列的北京琴书，发展至今的生存状态也比较复杂和严峻。随着改革开放的进一步深入，国内源源不断地涌入大量新兴事物冲击

着国人的思想状态。人们在接受各种新鲜文化的同时，生活方式也发生着较大改变，传统的价值观念受到冲击逐渐瓦解，这些外在因素导致北京琴书与其他传统艺术的生存状态受到严重威胁。传承人的缺乏、内容题材的老旧以及传播的桎梏，导致北京琴书的发展状况日渐式微，亟须寻找新的出路。因此，文章从以下四方面，提出相关建议：

其一，联合曲艺学校培养专业人才，在活动中普及北京琴书相关内容。以往传承过程中，北京琴书的传承主要是采用艺人收徒等方式，通过言传身教进行教学。此种教学模式虽然较为精细化，然而缺乏统一模式和方法，致使现今北京琴书的学习者和传承情况不容乐观。要想让北京琴书继续传承和发扬下去，则需要探索加强与曲艺学校的合作。具体而言，北京琴书相关负责人和传承人可以兼职方式在曲艺院校进行任职，努力促成相关院校开设专业的北京琴书教学课程。通过将北京琴书引入教学课堂进行大规模专业化教学，培养一批年轻的琴书专业人才，为今后长久传承与发展奠定坚实基础。同时，人才的培育可以不局限于专业的曲艺院校，有关负责人还可探索还可在小学、初中、大学等校园的音乐教学活动中，适当设立琴书兴趣班，吸引年轻人关注这项艺术。此外，也可在社区中开展北京琴书普及工作，让更多人认识琴书曲艺，强化大众对北京琴书知识和价值的认知。

其二，创新内容与形式，提升北京琴书艺术影响力。艺术的传承不是一成不变的，而是需要系统的、多维的不断演进。随着时代的发展，旧有的曲目已经不能应当下人们的审美需求。因此，北京琴书亟须从现有模式跳脱出来，以内容和形式两个方面的革新进行探索，提升艺术价值与吸引力。具体而言，一方面是对北京琴书的形式进行创新。现有形式是一人在台上说唱，并配合以伴奏音乐。在多元文化深入发展的今天，北京琴书可以适当探索在说唱之于加入更多表演性的内容，以更加丰富和具有趣味性的形式来吸引大众。另一方面是对北京琴书在内容方面的创新。北京琴书可以在传承艺术形态为主体的过程中，依托现实生活，从当前社会热点话题中汲取灵感，创作一些反映时代特色的新鲜曲目。以此实现北京琴书生命力的不断延续和动态传承。同时，北京琴书的发展也应努力把握观众，老百姓才是北京琴书的最大观众群体。因此，相关部门应多组织专业的琴书艺人下到基层去表演，只有让观众真正认识、了解，并且喜欢上这门艺术，北京琴书的影响力才会真正得到提升。

其三，充分利用现代媒体，实现北京琴书的广泛传播。数字信息化的飞速发展，为人们信息获取与传递提供极大便利。在网络空间里，人们可以随时随地、不受空间限制与他人交流

和沟通，各类思想文化也可在网络空间中得到广泛传播。因此，北京琴书的传承和发扬也要紧抓时代潮流，借助网络媒体进行广泛传扬。一方面，北京琴书艺术家可采用线上直播的方式，突破地域、距离的限制进行曲艺的实时表演。这样做的好处是不仅实现观众在家即可通过互联网收看，而且琴书的受众面会得到极大拓宽。另一方面，可采用电视、广播等旧媒体，对北京琴书的经典唱段进行播放，实现老一代艺术家艺术成果的传承。同时，还可以利用抖音、快手等新兴短视频媒体平台进行传播。例如，北京琴书表演者，可以将曲目中的精彩部分挑选出来，拍成短视频吸引观众观赏。同时，琴书艺术家也可以结合网络上的热点时事，进行说唱点评或者讲述，引导受众逐渐关注并了解北京琴书这门艺术。

其四，政府部门提升关注度，加强对北京琴书的保护工作。一门艺术的传承与发展，光靠自身努力很难长久传承，需要政府以及相关文化部门引起足够重视，加强保护和扶持力度。一是政策支持。相关部门应依据实际情况出台一些政策性文件，或者成立琴书研究中心，为北京琴书的研究和创作提供土壤。二是资金支持，政府部门可划拨一定的财政款项到北京琴书相关研究保护中心，诸如关学曾北京琴书文化艺术研究会，为琴书艺术的研究和传承提供资金保障。三是活动支持。艺术表演只有真正在观众面前呈现出来，才能长久被人们所熟知。因此，文化部门等相关部门应积极举办一些社区表演活动、文化下乡活动等，拓宽北京琴书的表演舞台，同时做好北京琴书的宣传工作，使大众真正认识到北京琴书的文化价值。

参考文献

- [1]段光杰,刘化田,白瑾.北京琴书寻根[J].曲艺,2014(03):43-45.
- [2]张竹岩,丁雪雯.北京琴书中扬琴的运用[J].音乐创作,2014(08):142-144.
- [3]崔维克.从北京琴书发展论非遗保护与传承的路径[J].曲艺,2020(07):50-53.
- [4]王笑月.浅论单曲体曲艺音乐的调式及转调规律——以北京琴书和岔曲为例[J].大众文艺,2019(18):158-159.
- [5]苏文婷.徐州琴书非物质文化遗产的历史发展及传承策略研究[J].艺术品鉴,2021(29):141-142.
- [6]肖威.谈非物质文化遗产的流变——以山东琴书的渐衰为例[J].散文百家(理论),2021(03):181-182+184.
- [7]崔琦.方塘虹起引凤声——为《学唱北京琴书》作序[J].曲艺,2019(07):64-66.
- [8]严永福,戈丽芳,徐禧.苏北琴书传承人口述史的初步研究[J].民族音乐,2019(06):41-45.