

Intangible Cultural Heritage Series

崔维克 著

北京琴书

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

产时所做的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

北京琴书

崔维克 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京琴书 / 崔维克著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 1

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-711-2

I. ①北… II. ①崔… III. ①北京琴书—介绍 IV. ①J826. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第233383号

非物质文化遗产丛书

北京琴书

BEIJING QINSHU

崔维克 著

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京国彩印刷有限公司

版次 2015年1月第1版第1次印刷

开本 190毫米×245毫米 1/16

印张 15.25

字数 244千字

书号 ISBN 978-7-80501-711-2

定价 68.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

主 任： 陈启刚 史绍洁

副主任： (以姓氏笔画为序)

乔 玢 刘开阳 刘铁梁 杜德久 李金斗

李清霞 张占琴 钟制宪

编 委： (以姓氏笔画为序)

王晓琦 石振怀 田 静 史燕明 包世轩

刘一达 刘绍振 苑 柏 哈亦琦 钱 颖

崔 陟 董维东

组织编写

北京市文学艺术界联合会

北京民间文艺家协会

北京曲艺家协会

序

PREFACE

赵书

2005年，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》，第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念，明确指出：“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等，以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下，在市委、市政府的领导下，非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展，名录体系逐步完善，传承人保护逐步加强，宣传展示不断强化，保护手段丰富多样，取得了显著成绩。

2011年，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物

质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于 2010 年开始组织编辑出版“非物质文化遗产丛书”。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家、学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴含着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方可列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获；第二是要让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地

域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套丛书既保证了在理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写“非物质文化遗产丛书”的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

关少曾

在回京的高铁上，接到维克师弟的电话，说《北京琴书》完稿了，跟我约时间把书稿送来，我一时不知个中内情。等我拿到书稿的时候，内心感到有些突然，但同时又格外惊喜。维克师弟让我给这本书写个序言，我责无旁贷。

父亲去世已经七年多了，想想就像昨天的事情。虽然我的主要精力用在拍戏上，但是对北京琴书的传承，我一直很上心也很关注，并投入了一定的时间和精力。自父亲退休起，家里就成了票房，经常有爱好者和学生来家学唱北京琴书。父亲虽年事已高，但还是身体力行地进行辅导。直到2006年，我跟天桥街道办事处的同志，一起负责北京琴书的申遗工作，整理申遗报告的过程，也是我第一次比较系统和全面地了解北京琴书，我深感北京琴书被定为非物质文化遗产后，在传承方面应该有个长远的打算。父亲去世以后，殷长海师兄在家办起了北京琴书票房，等于是接替父亲支撑起了北京琴书的传习。我拍戏间隙，偶尔能赶上票房活动，跟大伙儿一块儿吃顿炸酱面。从那时起，我就特希望师兄们能够对父亲创立的北京

琴书，做些系统化和规范化的事情。

近些年，经常有媒体采访我，问及关于北京琴书传承的事情，我不止一次地谈了个人的看法。我觉得所谓“传承”，绝不仅仅是教会几个人唱北京琴书这么简单，传承是一件系统的工程，得从北京琴书的方法、规律上加以总结、整理和规范，让它易懂易学，这样才能让更多的人认识和理解北京琴书。因为对于现今的北京琴书来说，已经不是明星时代了，最主要的是普及这种艺术形式，吸引更多的人参与，这就少不了借助媒体、图书以及音像等一些现代手段，在更大的范围内加以宣传和弘扬。

2008年，由于北京琴书的缘分，维克正式拜师，成为父亲的关门弟子。此后，我多次跟他谈了这些想法，并提供给他一些父亲的手稿及资料，凭着我的预感，维克师弟已经开始在做一些资料的准备。几年的时间里，我们彼此各忙各的，我也就没再问及过多的情况。这次看到书稿，我释然了，作为非物质文化遗产的北京琴书，终于以一种新的形式和载体呈现给读者，这对于北京琴书的传承，可以说迈出了历史性的一步，也为北京琴书的传承开创了新的模式，维克师弟为北京琴书做了一件继往开来的好事情。为此，我感到十分高兴，也为父亲有这样一位弟子而感到欣慰。

我仔细地阅读了书稿，字里行间看得出维克师弟的良苦用心，看得出这几年来他所付出的努力与辛苦。这本书的价值在于它不仅全面系统地对北京琴书的历史、原理、方法和规律进行了总结归纳，还在于对父亲毕生艺术实践中所形成的艺术思想和精神，进行了概括和阐述，并指出了这些艺术思想在北京琴书传承中的核心价值，从学术层面上丰富了北京琴书的理论和内涵，更为可贵的是，书中

所涉及的一些观点，对北京琴书的传承具有重要的现实和长远意义。

我从四岁学打扬琴，五岁上台给父亲伴奏以及学唱，都是父母手把手地教我，采取的就是口传心授的方法，那是几十年前的事情了。现在，生活条件改善了，学习手段和方法也丰富了很多，这些都为北京琴书的普及提供了更多的途径。因此，通过文字的传播可以想了解或学习北京琴书的人带来方便，使北京琴书的普及有章可循，这是这本书最直接的效用之一。

另外，我十分认同书中对父亲的艺术思想和从艺精神的概括，我以为，这是在北京琴书传承中最需要学习和领会的精髓所在。父亲说唱了一辈子北京琴书，也把这门艺术留给了后人。作为父亲的弟子和这项非物质文化遗产的掌门人，怎样理解和认识北京琴书，采取什么样的方法来传承至关重要。当然，目前鼓曲艺术正处于低谷时期，这其中有时代变革所带来的影响，而作为鼓曲本身来说，也面临一个如何适应环境的问题。面对这样的现实，就需要我们打破一些旧有的观念，具有审时度势的判断力，勇于尝试一些新的方法，在传承的过程中实现新的突破，这样，才有可能走出沉闷的现状，迎来北京琴书传承的崭新局面。

任何一项非物质文化遗产的传承都任重道远，需要后来人不断地为此付出努力。好在目前政府部门对此非常重视，不仅投入很大财力，还从传承的很多环节上推出具体措施，北京市文学艺术界联合会、北京民间文艺家协会、北京曲艺家协会出版这套系列丛书本身，可谓起到了强劲的助推作用，将有力地促进非物质文化遗产的保护和传承，《北京琴书》的出版对北京琴书的保护传承和推广普及是一件功德无量的事情。

作为这本书的序言，我想说，北京琴书是民族传统文化中的瑰宝，也是深受人们喜爱的一门京味儿艺术，希望通过本书使读者更加全面系统地了解北京琴书，使有志于从事北京琴书演唱的爱好者，能够通过阅读本书有所获益。

2013年12月10日于北京

序

PREFACE

包澄洁

前几天维克来家，将一本装订整齐的十多万言《北京琴书》书稿放到了我的面前，希望我审阅、写序。这是我所知道的第一部系统介绍北京琴书的专著，我很高兴地应了下来。

2010年在关学曾北京琴书文化艺术研究会成立大会上，经王海元先生介绍与维克相识，几年间见过几面，记忆中没谈过别的，只有北京琴书，我们成了朋友。知道他是军人出身，毕业于北京师范大学，当过多年的电视台记者，后成为关学曾先生的关门弟子。印象最深的是，他对北京琴书的认识和看问题的视野颇有些与众不同。他不是以能写、能唱北京琴书就满足的，他在不停地问为什么：北京琴书为什么好，好在哪里？关学曾老师唱得为什么好，好在哪里？吴长宝先生扬琴伴奏好，为什么？说北京琴书是京味儿的代表，京味儿是什么，又是怎样来的？等等，对北京琴书的痴迷中带着更多的理性。如今书稿写完了，几年来他对所有问题都有了一个基本的回答，他把所有的思考都融入了这本书——《北京琴书》。他为什么要写这本书？据他讲，是因为当他狂热地爱上了这门艺术之后，学艺则尽显艰难。为此他立志要知其然，也知其所以然。他把这本

书定位为北京琴书知识读本和入门参考书，我以为是贴切的。

这本《北京琴书》很吸引我，我喜欢维克研究问题的方法。先以史为序，从五音大鼓到单琴大鼓，从琴书到北京琴书，直到该书的主人公关学曾先生亮相，娓娓道来；而后由伴奏乐器扬琴到伴奏技法，从唱词的格律到演唱的规范，从唱腔板眼到吐字归韵，从人物、场景描绘到演员表演神态，从京味儿的构成到北京琴书的文化艺术价值、创新、传承，他把构成北京琴书的每个元素分别加以描述，并对其特色进行分析。书稿好在哪里呢？好在他所述的一切都是言必有物，论之有据，均以关学曾、吴长宝先生 60 多年创作演出的作品为基础，是认真做了功课和考察的，形成了自己独立的思考。我说他的视野不同，是指他以电视人的视野诠释北京琴书，文中一些想法、思路颇显新意。如他谈到是外国人把民歌《茉莉花》当成中国的声音符号之后，才引起了我们国内对《茉莉花》这首民歌的重视。引申过来他提出：“只有当我们自己以世界的眼光看待这些宝贵的传统艺术的时候，挖掘和恢复、保护和传承才可能站在更高的起点之上。”我非常同意这个观点。除此之外，他这种扎扎实实为非物质文化遗产的传承做些实事的态度，是值得提倡和鼓励的。

欣然接受为该书写序的要求，还因为我曾有与吴长宝先生共同为关学曾先生伴奏的经历。第一次为关先生伴奏是 20 世纪 60 年代初，他为日本民族艺能家代表团演唱《杨八姐游春》，我和吴长宝先生同在曲剧队，吴长宝先生要我加一把二胡，我战战兢兢地参加了这场演出，这也可能是北京琴书加二胡伴奏之始。“文化大革命”期间，我与吴长宝先生一起从曲剧队调到曲艺队，我不懂曲艺，就当伴奏员，拿一把二胡为北京琴书、河南坠子等曲种伴奏，在实践中学。我在台上伴奏时，自我感觉渐渐地比较能投入了。

为北京琴书伴奏留给我最深的印象是，关学曾先生待人的和蔼可亲，对艺术的专注，永不停歇的追求。记得《传家宝》装腔排练是在沙土山关学曾先生家中，是吴长宝先生要我同往。排练过程中，关学曾、吴长宝二位先生边说边排，不停地打断，反复地切磋。休息时关学曾先生说：“小包，你不能白来，有什么想法？我听听。”我说：“《传家宝》现在的音乐已经很好了，尤其是上板的处理，是真正的创新，只是激情有余，抒情不足，唱段少了一些起伏。”第二天还是在沙土山家中，关学曾先生说：“你们听听这两句是不是有点儿意思了？”他唱的是“小包他在一旁边听边思考，李师傅思想境界就是比自己高”这两句，原来他做了一晚上的功课，想了两句对他来说已经很抒情的腔，吴长宝先生非常满意，我则非常感动。关学曾先生如此虚心听取晚辈意见，显现的是真正的大家风范。在舞台上我特别注意过唱到此处观众的反应，非常静，安静得有点像《鞭打芦花》唱到闵子骞对父亲说“母亲在是兄弟们暖来我一个人冷，母亲一走那可是我们三个人寒”时的安静程度。

在北京曲艺团与吴长宝先生一起工作时我得益最多，其中有一件事让我不能忘怀：1978年，《中国大百科全书·戏曲、曲艺卷》编撰开始，曲艺编写组副主编王素稔先生要我撰写北京琴书条目，要求是字数要严格控制，内容要特别精练，并嘱我一定要访问吴长宝先生。《中国大百科全书·戏曲、曲艺卷》于1983年成书，书中的北京琴书条目的内容，就是我到位于菜市口的吴长宝先生家中访谈后整理而成的，文字不多，但源流清楚，历经《中国曲艺志·北京卷》《中国曲艺音乐集成·北京卷》的编撰，以及非物质文化遗产调查的检验，整整30年过去了，尚未发现有要修改的地方，这是吴长宝先生的贡献。

曲艺的创作是由演员与琴师共同完成的，他们二位的合作堪称典范。《历史杂记》有一段关于他们二人之间关系的记录。他们第一次赴朝，夜场演出后回驻地，所乘卡车黑暗中赶路翻车。关学曾先生在证明自己还活着之后，从翻倒的车厢里爬出来听见的第一个声音，就是吴长宝先生呼叫“学曾！学曾！”的声音，那记录的是他们的生死之交。在艺术创作中二人的莫逆，更是让人称羨。北京琴书大多数作品是在二位先生排练过程中完成的，关学曾先生想着腔儿，吴长宝先生想着点儿，二人你来我往，合到一起了，作品就基本成功了。有时关学曾先生还要改句词，吴长宝先生马上就又添几个“点儿”。《北京琴书》书中提到的各种唱腔板式变化，就是在这一过程中创造定型的。他们断断续续合作几十年，相互尊重，默契合作，把北京琴书从地摊唱到了人民大会堂，把当初结构非常简单的北京琴书音乐，发展为多种板式的板腔体音乐结构。他们在战火纷飞的朝鲜前线，在农村、工厂、学校，在一切人们需要的地方，献上了自己的艺术，也为我们留下了今天的北京市级非物质文化遗产——堪称京味儿文化符号之一的北京琴书。

最后我想谈一谈关学曾先生的精神。2009年12月由关少曾先生任会长的关学曾北京琴书文化艺术研究会成立，它所秉承的“继承创新，服务社会”的宗旨，正是关学曾先生终生为之奋斗的目标，体现的是他的艺术品格和进取精神。检视他的所有作品，都堪称服务社会之作，从他的作品中我们可以感受到他把主要的心力倾注于学习生活、研究生活，从生活中吸取新鲜生动的素材，提炼到作品中去。同时也包括研究他的观众，他的作品都是与他的观众同呼吸共命运的，他的心是永远和他的观众连在一起的。他真诚地爱着他的观众，他也同样地受到观众的爱戴。他对北京琴书的创造，始于