

曲韵留香背后的坚守

传承难 何以求生存

“如果我不唱了，从小了说是对不起我们先生这么多年对我的培养，大了说就是对不起全人类。”王树才，2005年考入北京市曲艺团，师从北京琴书泰斗关学曾先生，是当今惟一一个以北京琴书演唱为职业的演员。作为北京地区鼓曲艺术中具有代表性的曲种，北京琴书以其“短、平、快”极富丰富表演和演唱效果的特点深受大众喜爱。

然而随着曲艺行业的没落，曲艺人面临种种危机。“我们每次下乡演出，观众都知道找个阴凉看戏，我们却要找个平地暴晒在太阳底下。”面对如此艰苦的条件，王树才依旧坚守着这份职业。但现如今，北京琴书即将面临近乎失传的境地，他心有不甘。“我相信北京琴书是有生命力的，我要守住本土文化，先要继承下来，然后再把这些东西传给我的徒弟，让它得到更好的发展，但是现在都没有一个北京人愿意学。”

为了保护北京琴书文化，北京市曲艺团在北京戏曲职业学校招收专门学习北京琴书的学生，不仅学费分文不收，还定期给予生活上的补助。除此之外，北京市曲艺团还正在筹划办一个专业的戏曲班，面向全国招生。北京市曲艺团所属北京歌舞剧院院长赵丽华表示，“弘扬和扶持曲艺发展，需要从根上解决，传统的东西绝不能丢。培养一个曲艺人没有十年八年上不了台，最好是从小就学习，办一个专业的学习班，既有学历，功底也扎实。我们还会请老先生们授课，一对一地抠字眼、把唱功，让曲艺后继有人”。

无场所 何以引观众

除了传承断层问题之外，缺少固定演出场所也成为了曲艺

今年是北京市曲艺团成立60周年，走过一个甲子的曲艺团，曾是全国最大的曲艺团，号称“一百单八将”。最红火的时候，打破方言以及地域文化限制，从北京一路南下广州，依旧场场爆满。然而在文化百花齐放的今天，靠传统艺术吃饭的“北曲人”却要依靠政府补贴的“文艺演出星火工程”、“民族艺术进校园”挣取收入……面对传统曲艺面临的尴尬处境，他们有遗憾、有困惑，但一颗热爱与执着的心却从未改变，更对北京曲艺的未来有着无限期待。

行业面临的另一大难题。作为北京市曲艺团的“国宝”，河南坠子表演艺术家马玉萍表示，“过去，各个曲种都有各曲种固定的观众群。听曲艺去前门小剧场，听相声大会去鲜鱼口，看‘庆乐’京剧去大栅栏，看电影去广德楼，看人艺话剧就去首都剧场。然而现如今，只有首都剧场保留了下来。我们曲艺需要一个固定的场所去展示”。

王树才演出琴书的机会并不多，但经常会被问到下一次会去哪儿演出，面对如此尴尬的问题，王树才都无言以对，因为他自己也不知道。对此，青年相声演员何云伟、李菁也感同身受。“相声艺术作为曲艺中最易被大众接受的曲种，也经历过低谷。从金斗老师开始做‘周末相声俱乐部’，把相声恢复到在固定的演出场所表演，才是相声真正

复苏的开始。”现如今，除了经常在北京电视台的节目中露面，他们还固定在“星夜相声会馆”演出，固定的演出场所为他们拥有固定观众群起到了重要的作用。“如果我们能有一个固定的演出场所，就算没观众进来，演员也会想办法把观众吸引进来，这样不仅能够提高演员的积极性，提升节目质量，吸引观众，还能促进良性竞争。”李菁表示。

关注少 何以扩影响

“原来中央电视台还有个《曲苑杂坛》，各地方台也都有和曲艺相关的专题节目，现在这些全都没有了。”何云伟说。对于这一现象，李菁补充道，“在过去，骆玉笙老先生被称为‘金嗓歌王’，但她被观众认识也是通过电视剧《四世同堂》的主题曲《重

整河山待后生》推出后，扩大了京韵大鼓的影响，包括关学曾老师的北京琴书在张艺谋电影《有话好好说》中的展现，其旋律才得以极大普及。冯小刚的电影《没完没了》更是用了梁厚民先生《奇袭白虎团》的元素。”他认为，只有新媒体能够与曲艺嫁接，才能更好地扩大曲艺的影响力，让更多的人认识并领略曲艺的魅力所在。

北京市曲艺团风风雨雨一甲子，曲韵留香的背后是一代又一代曲艺人的坚守与传承，而在传承的同时，北曲人也一直在不断地摸索一条创新道路。从《京·韵》将传统单一说唱鼓曲表演形式转变为现代舞台艺术的大获成功，到不断吸引明星演员加盟，虽然“北曲人”的步履有些缓慢，但前进的脚步却始终没有停止。

本报记者 刘小艾

记者手记

曲艺源于生活

曲艺，是中国传统的民间表演艺术。相比于京剧与昆曲，曲艺扎根于民间，与时代同步，论时事、话古今。然而上世纪80年代后期，传统曲艺步步萎靡，处境尴尬。不是不好听、不好看，而是太传统、有距离。

其实如果说传统曲艺正在没落，似乎也不尽然，只能说它们中的一部分正在以一种全新的形式崛起，比如说周立波的海派清口以及郭德纲的相声，其实在表演形式上来说两者都没有什么创新，其成功之处就在于内容上的创新——话题紧跟时代步伐，调侃辛辣、有独到见解，甚至是在传统上融入新元素，融入时尚的、网络的流行语。

正如河南坠子表演艺术家马玉萍所说，“没有当年上山下乡，深入基层，就没有办法创造出老百姓喜欢的作品，不是在舞台上摆一个优美的动作就行了”。在采访中，马玉萍还清唱了几句她专门为十八大创作的作品，虽然歌词简单，却引起了记者们的共鸣。马玉萍说，“其实很简单，说的都是咱北京自己的话”。的确，传统曲艺之所以能流传广泛，关键在于生活。

演艺新产品

钢琴魔指弹出“独奏者的秘密”

2012年，一名刚毕业的大学生，远赴纽约开始自己的“聆听之旅”。作为一名普通观众穿梭于应接不暇的演出之中，不同风格的表演艺术不仅为他提供了丰富的音乐灵感、新鲜的创作素材，同时也令他对自己有了更清晰的认识与规划。他，就是薛啸秋。

2010年，薛啸秋首张专辑《魔指》推出，一曲《大黄蜂》令人叹为观止，也为薛啸秋带来“钢琴魔指”的美誉，精湛的琴技以及清新俊朗的气质迅速为其积聚了大量人气。2011年第二张专辑《无声曲》首度展现创作才华，推出一周即攻下KKBOX、EZPEER、OMUSIC、玫瑰大众GMUSIC等四大排行榜古典冠军，让众多乐迷惊艳不已。两年来薛啸秋的专辑在内地及港台地区引起热烈反响，创下古典跨界专辑热卖销售奇迹，这也让“钢琴魔指”薛啸秋成为继郎朗、李云迪、王羽佳之后又一位备受关注的青年钢琴家。

之后的一切发生得非常自然，新专辑《独奏者的秘密》的创作过程对薛啸秋而言是行云流

水的一气呵成，他尝试了许多新的冒险，比如主打曲目之一的《音雄》，这是一首双钢琴作品，先后完成两段钢琴演奏后进行重叠录制，此外爵士鼓的巧妙运用与钢琴相得益彰。另一首《独

奏者》以铿锵有力的弹奏为开场，融入弦乐相辅相成，明快的节奏表现出独奏者即使台下没有观众也能安之若素、自得其乐地演奏。《探戈1977》带有浓厚的怀旧风格，渐进层次的铺陈，使

听者感受探戈舞步的华丽与沧桑，薛啸秋将细致、流畅与激扬等情境一一通过双手在琴键上精采呈现，犹如一场盛宴，这也是薛啸秋的第一首探戈曲风的原创作品。专辑中的其他曲目也都各有特色，现代生动中带着古典的内敛含蓄，乐曲变化丰富，充分体现着音乐家内心的情绪变化。薛啸秋弹奏着自己对音乐的热情与感受，独奏者的张力、转折与内心都在专辑中表露无疑。薛啸秋希望能够通过专辑中的十首曲目，让每个聆听者都留有一段属于自己的音乐，并在内心产生不同的解读与感受，也希望这些原创音乐能在人们心中留下永久的痕迹，并成为听者内心最私密的独享旋律。

每个人心中都有着自己的

秘密，一段属于自己的音符，这些代表着过往、现在、未来，有回忆伤感也有欢乐期许，这就是此张专辑的创作初衷。就让这些音符永远藏在心中，作为自己的秘密，在某些时刻被轻轻唤起，待人细细地品味、咀嚼。

在谈及个人发展的问题上，薛啸秋表示，自己最大的愿望就是成为一个会弹琴的久石让。

“中国不缺钢琴家，缺的是让更多观众走进古典音乐的音乐家。正如久石让一样，能够让年轻的朋友像去看电影一样去现场欣赏一场音乐会，这就是我想做的。”在日后的创作过程中，薛啸秋表示他不排除给流行歌手写歌，让自己的音乐引起更多年轻听众的共鸣。

本报记者 刘小艾