

孙大志 ◆ 著

The History of
Contemporary
Erenzhuan

当代 二人转史论

 吉林大学出版社

通化师范学院学术著作出版基金资助出版

当代二人转史论

孙大志/著

吉林
大学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代二人转史论 / 孙大志著. — 长春: 吉林大学出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5677-6499-6

I. ①当… II. ①孙… III. ①二人转-戏剧史-研究-中国 IV. ①J825.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 112261 号

当代二人转史论

孙大志 著

责任编辑: 崔晓光 责任校对: 张树臣

封面设计: 张沐沉

吉林大学出版社出版、发行

长春科普快速印刷有限公司 印刷

开本: 787×1092 1/16

2016 年 5 月 第 1 版

印张: 13.75 字数: 200 千字

2016 年 5 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5677-6499-6

定价: 58.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580028/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

从现实与历史的比较中来认识二人转

——孙大志著《当代二人转史论》序

关德富

近年来对二人转的研究有深入展开的良好趋势。比如杨朴先生利用原型批评的方法从源流的关系上研究二人转，利用大量的文献资料把二人转置于深厚的历史文化土壤中，总结出二人转原始形态的来龙去脉，取得了令人信服的丰硕成果。这些正本清源的理论成果有助于我们重新来认识当代的二人转。孙大志先生的《当代二人转史论》就是在杨先生研究成果的基础上对1945年至今半个多世纪的当代二人转的各种变化做了很好地梳理，从现实与历史的比较中，提出了自己的看法。虽然这些看法可能引来不同的争论，但是作为一家之言，对于二人转的深入研究肯定是十分有益的。

二人转在当代的变化和发展确实是一个重大的理论课题。虽然某些大理论家对此不屑一顾，甚至用鄙夷的眼光来审视二人转，但是，二人转仍以不同的形态存在和发展着。

孙大志先生对过去某个时期的二人转改革持有异议，他认为那种脱离二人转原始演出形态的改革是不成功的。他认为那样的“二人转已经完全脱离了民间文化精神，已经不再是真正意义的二人转。无论是文人创作的现代戏，还是改变比较大的历史剧，甚至是这一时期的新传统二人转，都已经与二人转的原始民间文化传统绝缘了。”我认为这种批评是很犀利的，而且是切中要害的。

二人转是东北农民的艺术，它和其他的中国艺术一样，有它特殊形成

和发展的土壤和环境。比如有人说，二人转是撂地摊艺术。这虽然是一种形象的说法，但它却道出了二人转的真谛。这种地摊艺术把观众和演员置于同一创作空间中。观众的情绪和表现像导演一样在左右着场上的演出，两者是互动的。演员要根据场上观众的需要随时调整自己的演出。每一场演出都是对演员演出智慧的考验。而演员就是在这种考验中成长；剧目也就是在这种考验中成熟；而作为一种东北地方民间艺术的二人转就是在这种考验中不断发展和完善。所以，可以这样说，作为地摊艺术的二人转的每一场演出，观众和演员都是创作者。这就是它的观演关系。如果破坏了这种关系，它便失去了存在的基础。解放后，由于在改造二人转的口号下，把二人转的演出搬上了舞台，在观众和演员之间隔上了一层大幕。于是，地摊艺术变成了剧场艺术。这种改变，遭到破坏的是地摊艺术观众与演员亲密无间的关系。其结果，是使二人转脱离开培育它的土壤，成为无源之水，无本之木，难得不被它的观众所抛弃。

改革开放以后，虽然二人转没有改变剧场演出的状态，但是，二人转艺人有了自由创作的空间，二人转艺术的某些精华因此被放大，从而培育出了新的艺术。

二人转是喜剧艺术。二人转演员在表演实践中会慢慢掌握二人转特有的喜剧表演技巧，于是也就成了喜剧演员。赵本山先生就是由二人转培养出来的杰出的喜剧演员。他说，没有二人转，就没有我赵本山。不仅如此，赵本山还带出了一支喜剧队伍。然而这支队伍无法完成二人转自身的改造。因为二人转在今天恢复地摊式演出还需付出艰辛的努力。于是，根据时代的需要，赵本山式的喜剧小品便应运而生。这些喜剧小品受到了广泛的喜爱和欢迎，给中国广大观众带来了无限的欢乐，是改革开放以来颇受关注的文化现象，得到了许多专家的肯定。这一事实说明，二人转作为一种民间艺术为当今的文化发展提供了宝贵的精神财富。孙大志先生充分肯定了赵本山对二人转改革所做的贡献，所以他说：“历史告诉我们，民间文化精神是一个简单却又令人敬畏的存在，精英文化只有认识到这一点，尊重它、了解它、学习它，才能够创造出属于自己的，具有民间文化精神内涵的艺术形式或作品。”赵本山及他的喜剧团队就是二人转文化精

神的继承者，因而也成为当代大众文化的精英。

总之，孙大志先生的《当代二人转史论》提出了许多值得讨论的尖锐问题。如果这些问题能够展开深入地大讨论，不仅对二人转在当代条件下的发展有利，而且对中国当代新文艺的发展也是有利的。我们热切地期待着。

第一章

目 录

序	/001
---------	------

第一章

绪 论	/003
一、写作动因	/003
二、研究困境	/006
三、大胆尝试	/010

第二章

治疗的艺术——传统二人转	/015
第一节、为需求而生	/017
一、乞丐求生般的“杂艺”	/019
二、黑土地的“滋养”	/021
三、演员和观众的“共同需求”	/022
第二节 为需求而长	/022
一、变化灵活的“结构”	/023
二、功能独特的“说口”和“跳进跳出”	/024
三、撩人心魄的“浪”	/025

四、人性化的“观演互动”	/026
第三节 为需求而改	/028
一、二人转是独立的艺术	/029
二、二人转是“活”的艺术	/030
第四节 小结	/033
一、情感宣泄的生活需求	/033
二、丰富生活知识的需求	/036
三、迎合需求是为了治疗	/037

第三章

大传统的复兴——解放战争时期的二人转	/041
第一节 恢复与新生	/043
一、饱受迫害,几近绝境的二人转	/043
二、获得新生,重新唱响黑土地	/045
三、向民间学习	/049
第二节 二人转的复兴与发展	/050
一、艺人社会地位的提高	/051
二、二人转的艺术进步	/053
第三节 局限与不足	/059
一、荤段、粉词的困扰	/059
二、二人转开始脱离细节	/061
第四节 小结	/062

第四章

精英文化的介入——新中国成立初期的二人转	/067
第一节 政府主导下的改革	/070

一、边演边改,逐步纳入体制管理的二人转	/070
二、改人、改戏、改制	/072
第二节 内外全新的二人转	/077
一、社会主义新艺人	/078
二、获得自由,享受权利	/079
三、全新的二人转	/081
第三节 局限与不足	/088
一、改制带来的影响	/088
二、戏改的不足	/090
第四节 小结	/091
一、告别传统	/091
二、消失了的传统	/093

第五章

精英的舞蹈——大跃进时期的二人转	/099
第一节 以现代剧目为纲	/101
一、政策的博弈	/101
二、二人转基础上产生的新剧种	/103
第二节 在暴风雨中成长	/107
一、传统戏抢救的大丰收	/107
二、精英创作渐入佳境	/110
三、二人转学术研究成果	/114
第三节 局限与不足	/116
一、传统戏被历史题材取代	/116
二、新剧种对二人转造成的影响	/118
第四节 小结	/119

第六章

禁不绝的民间精神——“文革”时期的二人转	/127
第一节 禁绝与反抗	/129
一、凄风苦雨的小传统二人转	/129
二、挣扎与反抗	/133
第二节 令人心痛的成绩	/136
一、重回乡土	/137
二、涌动的暗线	/139
第三节 局限与不足	/141
一、劳动改造式的演出	/141
二、人才的丧失	/143
三、地下二人转的不足	/144
第四节 小结	/145

第七章

精英文化与民间文化的接力——新时代的二人转	/151
第一节 恢复与发展	/155
一、调整的三年	/155
二、进入全盛期	/157
三、二人转的分化与转型	/160
第二节 精英二人转的新进步	/162
一、传统曲目的整理和改编	/162
二、现代戏的创作	/164
三、理论建树	/167
第三节 局限与不足	/169

一、忽视自由选择的结果	/169
二、忽视趣味性的结果	/171
三、继续忽略民间艺人	/172
第四节 小结	/173
一、艺术性的丢失	/173
二、对精英二人转的假想	/175

第八章

总 论	/181
第一节 民间文化精神的实质	/181
第二节 当代精英文化的实质	/184
第三节 历史教训	/186
第四节 新矛盾的产生	/187
结 语	/190
参考文献	/192
作者简介及科研成果	/210
后 记	/211

第一章

DIYIZHANG

绪 论

第一节 写作动因

东北的二人转，目前似乎成了一个尴尬的话题。一方面作为国家级非物质文化遗产，它理应得到保护和发展；另一方面以赵本山等二人转艺术家为代表的二人转演出市场，带给观众的艺术产品，似乎上不符合主流意识形态要求，下不符合现代人消费品位进步的需求，成为娱乐市场中的“多余人”。

二人转怎么了？这种传承了二三百年的民间艺术真的到了它该寿终正寝的时候了吗？带着这个疑问，笔者开始对二人转进行了研究。首先接触到的是一本装帧精美、体例科学、内容丰富的二人转田野调查材料，包括老艺人口述历史、二人转传统曲目等等。这些宝贵资料帮我进入到一个完全不同的二人转世界。知道了在日本侵略者投降后，新中国建立前有一个短暂的令人难以想象的二人转“黄金时代”。在叹服前辈们艰苦劳动留下这些不可多得的资料的同时，我的心底渐渐滋生出一个疑问。

国家花费大量人力物力建立这么系统、规范的调查材料目的是什么？当下的二人转与资料中讲述的二人转几乎完全不同，这会不会是政策有误，人为干预的结果？

经过一番冗长的资料查询，笔者发现，二人转是一种极易变化的民间艺术形式。最初它只有一旦一丑的简单结构。据杨朴教授的研究，这是从远古的巫术仪式中演变而来的，至今东北的萨满、跳神等民间巫术仪式仍然保留着一男一女的二人结构。接下来在二人转身上发生的是一连串的变

化，巫术被带到秧歌中，成为娱乐形式的一部分，又从秧歌中分离出来一种小秧歌，单纯的舞蹈加入了唱的成分。小秧歌又演变成进屋唱的二人转，为了充实内容、延长演唱时间，陆续加入了莲花落、大鼓、小曲、说口、杂技以及京、评、梆大戏的部分桥段。

二人转的千变万化不管怎么变，都是遵循一个原则，那就是观众的要求。在观众的要求下，演员使出浑身解数，倾力倾情地表演换来二人转顶峰时期的名角云集，万人追捧。然而，到了当代，也就是解放后，观众主导的二人转变化过程中止了，取而代之的是政府主导的二人转改革。观众成为实实在在的“看客”。二人转的演变走上了一条非市场化的道路。这就是本书把目光聚焦在当代二人转史的原因。

东北二人转是一种深受东北农民喜爱的民间艺术。对于解放前的东北农民来说，它近乎是一种必需的精神食粮，民间流传有“宁舍一顿饭，不舍二人转”的说法。二人转史料记载了老艺人组成小班，背着一个小包走遍白山黑水，草原深山，甚至唱到了海参崴。这种民间艺术有民歌，有舞蹈，还有大段大段的抒情戏。在解放前的农村，拥挤的农舍里，人们把演员团团围住，只留下一小块空地，两个男演员打扮成一旦、一丑，用手玉子、大板当作伴奏。“丑”手里的一盏小油灯，围着“旦”飘忽旋转。旦的唱词或高亢欢快，或凄厉婉转，引逗得大家一会儿笑，一会儿哭。一宿的演出，演员出一身透汗、观众泪流满面，这泪水有喜悦的，也有悲伤的。散场的时候，不论是演员还是观众，感受只有两个字，“痛快”。

我们今天已经看不到这样的二人转了，不是我们的笑点提高了，也不是我们不会感动了，而是二人转变了。现在的二人转分化成两个部分：以唱为主的“传统二人转”和以说为主的“小剧场二人转”。“传统二人转”本应该就是我们前面提到的那种二人转。可是，看当下的二人转人们再也没有那种“痛快”的感觉了。为什么呢？因为当下二人转已经不是传统的样子了，也没有传统的功能了。“小剧场二人转”会让人笑，但是没有办法让人哭，它也不是传统的二人转了。二人转还在，传统没有了。是什么造成今天二人转的改变呢？为什么它会变成这个样子呢？是否还有可能恢复从前的功能呢？

带着这些问题，笔者开始了深入的研究。通过二人转老艺人们丰富的口述资料，传统二人转的面貌很快就清晰了。直到东北解放之前，二人转一直没有太大的变化。它的趣味性、抒情性、新闻时效性和丰富的曲目库，如同东北农民的一座流动心理医院。让消息闭塞的东北农民坐在炕头上就能欣赏到民歌小曲，倾听评、梆大戏，了解城中轶事，消解心中怨气。这些丰富的信息，都夹杂在农民爱听的爱情故事里。不知不觉之中，听着听着，想知道的就都知道了。这种艺术凝结着农民出身的艺人对农民兴趣爱好的深刻理解，符合了农民娱乐要求的主流方向，体现了民间艺术精神。然而这种农民爱之如命的艺术，在解放以后，却悄悄地改变了。

为什么改变？档案中记录着，有些演出低级庸俗，群众不满意。改成什么样？文件记录下，歌颂了新人新事，群众喜欢。就这样，在“群众”的挑剔和选择下，二人转改变了。然而改革开放以后，演出市场放开，几乎是一夜之间，小剧场遍地开花。演出的东西，与文件中记录的似乎正好相反，“群众不满意的”变得越来越多，“群众喜欢的”却越来越少。笔者对此感到很疑惑，似乎其中问题就出现在解放以后到改革开放之前这段时间。究竟发生了什么事情，让一个有着二三百年的历史，农民视为生活必需品的民间艺术，发生如此之大的变化呢？

通过资料搜集和研究，笔者认为应该有一部当代二人转史，通过历史的梳理厘清当代二人转改变的脉络。同时，二人转原型研究的新进展和一些现当代文学理论研究成果的出现，让笔者感到仅仅有历史的脉络还不足以弄清当代二人转改变的深层原因。如果这个原因找不到，当下二人转令人困惑的现状就不会得到合理的解释，那样仅仅厘清当代二人转史，对于二人转何去何从仍然不会有什么借鉴作用。应该用二人转原型批评给出的二人转文化人类学发展谱系，总结出二人转的本质属性。用现当代文学的理论研究成果，分析当代中国戏曲改革思想的前世今生，然后通过这两条线索的对比，找出二人转究竟失去了什么，得到了什么。

于是笔者决定选择《当代二人转史论》这个研究课题，依托当代二人转史，分步骤分阶段地研究当代文艺思想对二人转的影响，用研究结果品评该阶段二人转发展的得失。通过这种方式让人们既了解当代二人转改变

的线索，又明确这种改变给二人转带来的影响。这样一番有史有论，史论结合的分析，将会总结出历史的经验和教训，为当下二人转的评价和发展提供借鉴。

第二节 研究困境

二人转研究长期遵循的是，学科界限比较清晰的相对保守的研究方式。从事资料搜集的，如王肯、王兆一的《二人转史论》，多从自己所掌握资料中，研究和分析二人转的来源和发展脉络；从事二人转管理工作的，如于永江的《吉林省二人转纪事》、隋书今的《黑龙江二人转史志》等，就从政策文件入手，进行二人转志书性阐述；记录传统二人转音乐资料的，如寄名的《东北蹦蹦音乐》、那炳晨的《二人转九腔十八调的来龙去脉》、冯娴的《东北二人转音乐》等，把二人转的曲牌、唱腔、板头作为主要研究方向；舞蹈专家如马力的《二人转舞蹈》则对二人转进行民间舞蹈的专项研究；美学家如田子馥、王木萧等开始二人转本体美学的思索；民俗研究方面有杨朴的《二人转与东北民俗》，注重二人转保留下的民俗信息。

近年来，由于学院派研究的介入，这种秩序有被打破的趋势。原型研究的出现将二人转与原始文化相联系，扩大了研究视野，在二人转起源和发展研究领域掀起一次大辩论。这场论战引起各个研究领域的关注，研究者们开始意识到固步自封的研究即将面临挑战，二人转的研究界限开始模糊。二人转整体作为一种民间艺术形式摆在了研究者面前。

对当代二人转的历史进行理论评价，首先，要弄清二人转的本质属性是什么，它从哪里来，想要干什么，能够干什么。这些问题搞清楚以后，才有可能预测它将来会向哪个方向发展，以及当代的历史对于它的发展有哪些有利的和不利的影 响。其次，要弄清楚当代时期对二人转施加影响的有哪些力量，他们是谁，从哪里来，想要让二人转怎样发展，为什么要这样发展。通过当代阶段这种影响力量的分析，可以帮助我们大体明了二人