

高元钧 刘学智 刘洪滨

山东快书艺术浅论

人民文学出版社

山东快书艺术浅论

高元钧 刘学智 刘洪滨

山东快书艺术浅论

高元钧 刘学智 刘洪滨

人民文学出版社

一九八二年·北京

封面设计：贺 懋 华
书名题字：罗 扬

山东快书艺术浅论

人 民 文 学 出 版 社 出 版

(北 京 朝 内 大 街 166 号)

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

六 〇 三 厂 印 刷

字数 119,000 开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ 印张 $5 \frac{1}{2}$ 插页 2

1982 年 5 月北京第 1 版 1982 年 5 月湖北第 1 次印刷

印数 0,001—3,500

书号 10019·3291

定价 0.57 元

目 次

书词创作漫谈	2
一 选择题材的几点看法	4
1. 着眼“书”字	4
2. 量体裁衣	5
3. 以小见大	7
二 表现人物的几点见解	9
1. 在矛盾中塑造人物形象	12
2. 在细节中刻划人物性格	14
3. 在对话中展现人物思想	17
4. 在安排中不离主线人物	22
三 结构作品的几种手法	24
1. 说书要有“扣子”	25
2. 抬头去尾“说”中间	28
3. “有话即长, 无话即短”	33
4. “包袱”的构成	36
四 唱词语言的几个问题	44
1. 语言要求	44
2. 句子格式	47
3. 合辙押韵	55
4. 平仄四声	62

5. 写词小议	65
6. 几种“白口”	68
演唱经验点滴	72
一 击节乐器	72
1. 鸳鸯板简介	72
2. 持打方法	73
3. 板的作用	78
二 语音特色	82
1. 声调对应规律	83
2. 尖团音的区分	86
三 板式唱法	91
1. 节奏基本形态	92
2. 各类板式特性	96
3. 板式运用概说	111
4. “平口”、“俏口”、“贯口”	115
5. 唱法“十二字”释	120
四 表演体会	124
1. 分析理解曲本	124
2. 说书语言创造	127
① 选定语调	128
② 明确重音	130
③ 安排顿歇	134
④ 挖掘潜语	137
⑤ 声音“化妆”	139
3. 表情动作	143
① 表演辅助说唱	143

②动作三要素	145
③设景与部位	148
④动作的频繁、单一与夸张	150
⑤“手、眼、身、法、步”	151
五 念字基训	154
1. 如何加强念字力度	154
2. 念字的五种技巧	157
3. 念字中常见的毛病	161
4. 气息和声音的练习	165
后记	168

为了使山东快书这个为群众喜闻乐见的曲种更健康地发展,更好地发挥它在革命事业中的文艺尖兵作用,我们总想对它的创作、表演探索点新的问题。但在林彪、“四人帮”横行的时候,连这种曲艺形式本身也遭到了摧残,在理论研究上的打算更难以兑现了。所以我们多年以前动手起草的这本小册子,就一直被搁置起来。粉碎“四人帮”,文艺得解放,文艺园地百花盛开的春天来到了!山东快书这株枯萎的花蕾,又得到了雨露阳光的滋润,我们的愿望实现了!探讨点学术,研究点理论,不再是“白专道路”的活靶子了。

不过,我们的见识是很有限的,某些经验也可能有片面性。好在是与山东快书的同行们进行交流,从大家的批评、指正中使我们提高一步,这有什么不好!

下边,我们就分成创作和表演两个方面的问题,具体地谈谈我们自己在艺术实践中的一些经验、体会。

书词创作漫谈

提到山东快书的创作问题，要研究的方面很多。因为它不仅是曲艺门类中的一个曲种，而且也是整个文学艺术中的一种艺术形式。所以尽管有它自己的特性，但也和其他种类的文艺形式有着千丝万缕的联系和许多相同之处。其创作技巧，表现手法必然有“个性”和“共性”两个方面的问题。我们打算尽量从它的“个性”方面来谈。

写山东快书也和搞其他形式的文艺创作一样，作者世界观的改造，政治思想上的提高是根本问题。没有正确的思想指导，作品中怎么会反映出革命的内容？头脑里没政治，跟不上飞速前进的革命形势，怎么会写出无愧于伟大时代的作品？这方面，是要靠长期地学习马列主义、毛泽东思想，积极投身到生活的激流中去才能解决。我们只有努力去做，没有别的话可讲。

搞创作还有个最重要的问题，就是深入生活，“观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程”。文艺作品是社会生活在作者头脑里反映的产物。任何一部作品都无非是理解生活与表现生活的结合体。离开了人民群众的斗争生活，文艺创作就成了无源之水，无本之木。写山东快书也不例外。只是由于这一曲种形式短小，轻便易行，使得有人误认为“山东快书好写，不深入生活也能写出来”。这种观点很

容易把这一曲种的创作引到邪路上去。

在绚丽多彩的艺术百花园中，各种形式本来就有大小之分和繁简之别。山东快书是属于比较短小和比较简便的一个品种，至于戏剧、电影等大型艺术形式自不必说，就是在演唱门类中，它也简便于那些需要配曲、伴乐的歌唱和大鼓等形式。它的“成品制造”过程也比较简单，只有写词与排练两道“工序”。而每道“工序”动用的人力也要少些，不必兴师动众，这确是它的简便处。但就创作与排练每道“工序”而言，它又是“麻雀虽小，五脏俱全”。单就创作来说，无论是塑造人物形象，或是结构紧张精彩、引人入胜的故事，或是写出生动、形象并富有格律性的语言，并不是轻而易举的事情。没有坚实而丰富的生活基础，不付出艰辛的劳动，也是做不好的。这又是它的不简便处。所以不能把形式的简便误解为“简单化”，更不能因此而得出写山东快书不用深入生活的错误结论来。山东快书的作品是比较短小，可是小也有小的难处。这些难题的解决，离不开政治和业务学习，离不开艺术实践，更需要通过深入火热的斗争生活。至于怎样生活？如何生活？这又是一般文艺创作范畴之内的事，我们也讲不出更多的体会来。

谈到创作方面的具体问题，还是不太好下笔。古人云：“文无定法”，每个作者都有自己的路子，都有自己生活、写作的方法，也都有各自处理题材、结构作品的手法和艺术技巧。所以在创作问题上的谈论，也只能讲一些我们自己艺术实践中的不成熟经验和学习传统表现手法的心得、体会。因此，书中的举例就难免有局限性，除了传统段子的举例外，仅能从我们自己参与创作的作品中去找，而这些作品并非多么成熟，更不是什么成功之作，只是为说明某一方面的问题作个例子。下边要谈的问题是：

一、选择题材的几点看法

在选材问题上,山东快书和整个文艺创作有其相同的一面,也就是要解决“写什么”的问题。丰富的现实生活,为创作题材的广泛性提供了基础。相信,通过创作实践,将会继续去开拓新的领域。我们要谈选材问题,是从山东快书的曲种特点(也即它的“个性”)考虑的。任何一种艺术形式,都有它的长处和短处,扬其所长,避其所短,这就是我们研究这个问题的出发点。根据这一曲种的特点,我们认为在选材时应注意以下三点:

1、着眼“书”字

写山东快书就得紧紧围绕着“书”字转,从生活素材中提炼创作的题材。通俗地讲,“书”就是故事。所以选材时先得抓住素材中具有教育意义、能够构成故事的中心事件。

内容庞杂,自然主义,照搬生活,在任何文艺作品中都是一种弊病,在山东快书创作里当然也不例外。所以,某些面面俱到的讲话材料,不能成为创作山东快书的好素材。还有一些根本不表现故事的,即那些宣讲政策和时事形势,以及用条文的归纳去表扬先进人物、先进事迹的材料,也是不适合写山东快书的。山东快书作品里,没人没事不行。有的同志打过比方说:“曲艺是‘人事部’。”意思是说曲艺作品里就得有人有事,这对山东快书无疑也是适用的。

山东快书是擅长说人物、表故事的曲种之一,一篇好的作品,往往就是一个很生动、很热闹的故事。这就要求选材中的事件,要能够形成比较曲折的斗争过程和发展过程。没有这些过程,也就等于没有故事,或者是个没有故事的“故事”。尽管山东快书小段中也有不表达故事的,如传统小段《怕》就是,另外有的

并未展开故事，如《两头忙》就是，但在大段里这种情况却是罕见的。

选择的中心事件当然会紧连着人物的活动，事是人做的，有人就得做事，写人没有具体事件，只发空头议论，人物形象是立不起来的。革命文艺是要宣传革命道理，但是这些道理是蕴藏于结构之中，是通过典型的艺术形象来体现的。因此选材时要抓住人物的性格特征，把活跃于作者头脑中的人物形象，尽量放到即将采用的中心事件里。事实上有些作品中的人物，有的是随着素材中的事件一起搜集来的，有的乃是作者长期的生活积累。这些活跃在作者心目中的人物，如能跃然纸上，立在听众面前，就能使某些作品写事不写人的缺陷，得到弥补。同时也定会将山东快书的创作水平提高一步。所以应大力提倡在选材时就注意到人物形象塑造的各种条件和素材。这就是着眼“书”字的主要含意。

2、量体裁衣

常言道“看客下菜，量体裁衣”。在谈论选材问题上，还得看山东快书的“体”有多大。从它的传统曲目来看，有长篇大书。如整理过的《武松传》，共有十二个大回目，每个大回目又各有一、二段，三、四段不等。其中，包括两个唱段以上的大回目，称为中篇大书。再一种是只有一个回目的单段。这种单段，篇幅约三、四百行，能演唱十五分钟以上。其次，还有比它短小的中段和小段。中段，每段约百十行，可演唱四、五分钟，乃至六、七分钟；小段，就是过去所说的书帽儿。通常是在说正书之前垫场和作为重演节目用。中段作为书帽儿、重演节目，或者作为正书演唱，都有先例。不过一般演员恐怕它篇幅较长会影响正书的效果，用它当书帽的，近年来已不多见。它和小段的共同点，在内容上

完整而独立，极少见到有接续正书的故事往下发展的。但由于它们的容量都小于单段，所以，用它们作为正书来演唱，总觉得分量轻。

篇幅在三、四百行左右的唱段，从它与长、中篇大书的区别来讲，被称为单段；从它与中、小段的区别来讲，被称为大段。过去所说的一回书、一段书，都是指的这种篇幅。

现在的山东快书唱词，长篇、中篇的创作还未引起人们的普遍注意。中段，特别是小段曾产生了不少好作品，但是如前所说，它们一般地还不算做正书，故单段的创作，就成了我们今天研究的主要对象。

一段书三、四百行，这是从它的传统唱段里沿袭下来的篇幅，并不是一定之规。事实上新作品中，小于它的也大有先例。因为写作品还是要从内容出发。为了与原有的篇幅相等，硬把二百行能写完的作品抻成三百行；或者硬把三、四百行能容下的内容压成二百行，这都是为适履而削足。当然，一篇作品在写得人物形象突出、性格鲜明，故事情节生动、曲折，“扣子”紧，“包袱”脆的前提下，其篇幅还是以短为宜，写得精萃些总是好的。

就三百行左右的篇幅而言，其容量大小，便成了我们从选材时就要考虑到的问题。一篇作品三、四百行的篇幅，从文学创作的角度来看，这基本上是一种短篇。短篇作品所反映的事件就不能太大，写的人物也不能太多，铺开的场面也不能太散，而其中所解决的矛盾也不能太复杂。不仅如此，即便是反映一个较小的事件，还得要求故事情节更集中些，头绪也单一些。归纳一下它在选材上的基本要求，就是：一个主要矛盾，一个中心事件，一个主要人物。那些人物多、故事长的材料，是山东快书的单段所容纳不了的。往往有些作品，只有故事梗概，没有细节描写，

人物的具体活动展现不开，只有骨骼，没有血肉，当然，这首先要从作者的生活基础和写作技巧上找问题，但是在很多情况下，则是因为题材的规模与篇幅的容量之间发生矛盾所致。所以选材时要注意“量体裁衣”。

3、以小见大

山东快书的单段是属于短篇的范畴，一篇作品能够写好一、两个人物，说好一段小故事，也就可以了。但它所表现的思想内容，却是越深刻越好；它所体现的政治意义，则是越重大越好；它所产生的社会效果，也应是越积极越好。要做到这一切，除有赖于作者的思想和艺术水平以外，能不能在选材时就注意到以小见大这一特点，也往往会与作品的成败紧密相关。

回忆写《一车高粱米》在选材时曾碰到过不少问题。当时，作者正随着一个文工团去东北慰问志愿军的伤病员，伤病员中间流传着大量的朝鲜战场上的斗争故事。采访中，和与伤病员闲谈中，深受志愿军同志英雄事迹和崇高思想的感染，从中了解到不少素材。作者从比较中感到，从正面去写某一战斗，按已掌握的材料来看，场面太大，事件也庞杂，人物也很多，一段山东快书容纳不下。听了志愿军指战员壮烈牺牲的事迹，更是感人肺腑，可是又觉得写山东快书难以表现好。志愿军司机与敌人飞机周旋斗智的故事，表现了最可爱的人的革命乐观主义精神。于是想以此为题，写一段山东快书。结果是动了两次笔，都因没有中心事件，故事不曲折而中断。在了解上述材料中，也接触了“一车高粱米，换了一车美国兵”的事件梗概，但又感到事件虽曲折，却又近于离奇。当时，这一车美国兵究竟是怎样换来的许多细节还弄不清楚，找不到故事发展的合理性。作者又进一步对素材做了分析、比较，从而明确了用山东快书表现这一事件的优越

处：事件既集中而情节又生动；故事既曲折而头绪又单一；人物也很集中，场景也不分散；敌我双方的态势，人物内心世界的描写，都具备有利的条件和合适的机会。由此才坚定了作者的信心，并依据生活素材结构了故事。在创作过程中直至后来的修改中，逐步地解决了事件的合理性。当然，这篇作品某些方面也可能还存在不足之处，但从选材来看，应该说是选对了。当时，正是志愿军赴朝作战一周年的前夕，反映朝鲜战场上的斗争是一个重要的主题，志愿军的英雄事迹是全国人民、乃至全世界人民关心的大事。《一车高粱米》从这样一件小故事上反映了这一主题，这也算做到了“以小见大”吧。

当然，对于较大的事件，如果从一个侧面，从一个恰当的角度去“窥其一斑，以观全豹”，这也是山东快书单段这一短篇形式所应提倡的做法。我们在创作《长空激战》、《生擒海霸王》时，就是对这一做法的尝试。这两篇作品一个是一场空战，一个是一场海战，其场面，其事件都是不小的。人物也较多，头绪也容易搞乱。后来我们采取了集中典型的方法，立起了主要人物，各抓住其战斗的一个侧面，在原事件的素材中，结合人物性格的表现，结构出中心事件，剪去了繁杂的枝蔓，立成了这两篇作品。今天看来，尽管作品还存在某些缺陷，但就山东快书表现空战、海战这种不太好表现的题材来看，对我们几个作者的创作，还是开拓了一些新的路子。

除了以上谈的这三点之外，选材时还要考虑到这一曲种刚健、明快，风趣、幽默的艺术特色。这种艺术特色是和创造这一曲种的山东劳动人民所具有的那种爽朗、质朴、富于幽默感的性格分不开的。他们用这种性格，塑造了武松的英雄形象。在传统唱词中，保留了这种喜剧特色。表现革命题材的比较成功的

新作品，对此仍有继承和发展。

人物性格的诙谐、幽默，故事编排的巧合、别致，情节描写得生动、细微，语言运用的新颖、俏皮，都可能是形成这种艺术特色的因素。就连演员那种朴质而淳厚的话音语气，和某些逼真而夸张的表情、动作，也都可能引起听众的笑声。因此，在没有改变它这种艺术特色之前，用它去表现严肃而悲壮的题材，恐怕难以胜任。这和某些作品中个别情节表现得严肃，或者悲壮的情形不同。整个作品以此为基调的则罕见。这也许是我们视野上的局限性。

我们要谈选材，不能不从这一曲种的形式特点出发。但是，这一切都不会是一成不变的。随着表现题材范围的扩大，必然会产生出新的表现手法。往往有这种情况：越是那些不太好表现的题材，一旦表现好了，在艺术上也就会更新颖、更突出，因而也就会推动这一曲种向前迈进一步。

二、表现人物的几点见解

毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：“革命的文艺，应当根据实际生活创造出各种各样的人物来，帮助群众推动历史的前进”。塑造典型，这本是革命文艺表现政治内容的基本方法。作品的主题思想，是通过典型形象去体现的，其感染人，影响人的教育作用也是要通过典型形象才能达到。

从山东快书的传统唱词来看，表现人物本是这一形式的特长。十几万言的《武松传》，不仅成功地塑造了武松这样一个豪爽仗义、不畏强暴的旧式英雄形象，而且，象孙二娘，《武松装媳妇》里的榜地老头和解差、轿夫，《武松大闹公堂》里的施正堂、王老总，以及瞎小五、方豹……许多正面和反面的艺术形象，一个

个有血有肉，栩栩如生。就连景阳岗上的老虎，也由于采用拟人化写法，成了一个具有典型性的形象。表现革命内容的优秀作品，在塑造人物形象上，做出了可喜的成绩。许许多多的新的艺术典型，活跃在千千万万的读者和听众的心目中。如经常和人们见面的李三宝，热爱子弟兵并有着高度革命警惕性的金妈妈；还有《三换春联》里的老运通，《老将军让车》中的那位老将军，《侦察兵》里的王排长，《张大发走娘家》的张大发，《街头哨兵》里的王海山，《巧取恶狼窝》的郭玉河，《打走狗》的袁明礼，以及《苗向阳》中的那位苗向阳等等……我们在学习传统和现代作品的启示下，也在刻划人物方面下了一些功夫，写出了几个比较鲜明的人物形象，如《一车高粱米》中的大老郭，《三只鸡》里的张大娘，《抓俘虏》的金明启，《师长帮厨》的贺师长，以及《长空激战》的李光辉、“草上飞”等正面和反面人物。

几位搞山东快书的同行，碰到一起总爱扯扯山东快书创作中的一些问题。有的同志对某些作品的缺点归纳为“四写四不写”。具体说来是：写事件不写人物，写人物不写性格，写故事不写细节，写道理不写感情。这几句话所指出来的问题，虽然是针对某几篇作品的，可是这些问题不解决，将会直接影响着山东快书创作水平的进一步提高。

我们在回忆起学习创作时，也是有这样的过程，开始只注意写事，不注意刻划人物。就是写人物，也不懂得去表现人物的性格特征，只能根据事件的编排让人物去讲点大道理，发些个空头议论，和豪言壮语。什么个性、细节、感情，都相当地被忽略了。可是说来也怪，尽管作品有事没人，或者人物的性格不鲜明，演出时却还能受到较好的欢迎。什么原因呢？首先由于这种形式轻便易行，能够及时反映现实。作品中所表现的内容，大多是人

们当时最关心的事情，容易与听众在感情上产生共鸣。即便是作品粗糙点，也还能受到一定的欢迎。其次，也与这一曲种的演唱特色有关，它的琅琅上口的语言，和铿锵有力的节奏，说到精采处，往往能博得掌声。当时听众并不去追究人物写得如何。所以，没人物、没故事的叙事体的快板，同样能受到欢迎。

但是，对于擅长表现人物、故事的山东快书，如果仅仅满足于内容的现实性强，满足于凭借演唱技巧得到的现场效果，而不在描写人物上下功夫，就会直接影响到作品的思想性、艺术性和它的生命力。往往有这种情形：有的作品只有某几个或某一个较著名的演员演唱，才能吸引住观众。换别的演员唱，听众就“抽签”。固然这与演员的演技高低，有没有名气有关系，但是，作品的水平如何，还应该是个主要因素。还有另一种情形：某一篇作品即便是那些艺术高的演员，在没有重复听众的情况下，也只能演几场。如果再给重复的观众演出，连演员自己都担心。很显然，这仍是由于作品水平不高所造成的。这种情况和另一种情况又形成了明显的对比：我们说山东快书的同行，在“四人帮”严密控制下，有人还在偷偷地念叨传统唱词的某些段落。十几年不准演出的传统曲目，打倒“四人帮”以后，说声开放，很快就能上演。过去怕被扣上“复旧”“倒退”的帽子，表面上不敢谈论，而背后却仍然认为传统曲目是有其高超之处的。

厚古薄今不对；而对于优秀传统文化的虚无主义也是错误的。不可否认，建国三十多年来，山东快书出现了大批的优秀作品，这些作品的总和要比它一百多年来的全部传统节目多得多，而且直到现在，这些新作品还能为广大听众所欢迎。还要充分肯定的是：这些新作品不仅仅是继承了这一曲种的优秀传统，而且还有许多新的发展和创造，我们应该从中吸取有益的经验，来发展