

XIEZUO ZHISHI CONGSHU

写作知识丛书

曲 艺

吉林人民出版社

I207.39/6

写作知识丛书

曲 艺

中山大学中文系写作教研室 合编
南充师范学院中文系写作教研室

首都师范大学图书馆

20771819

吉林人民出版社

771819

3022/11

写作知识丛书

曲 艺

中山大学中文系写作教研室 合编
南充师范学院中文系写作教研室

*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春新华印刷厂印刷

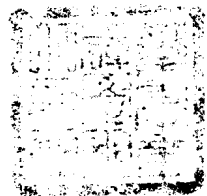
*

787×1092毫米32开本 6.56印张 字数：131,000

1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷

印数：1—4,720册

书号：7091·1140 定价：0.44元

013151

出 版 说 明

这套《写作知识丛书》包括十四个分册，分别由中山大学、吉林师范大学、江苏师范学院、上海师范大学、河北大学、内蒙古大学等二十七所高等院校中文系写作教研室(组)编写。

丛书按文体编写，一般包括三个部分：一、这种文体的基本知识；二、优秀作品及对它的艺术分析；三、有关参考资料——作家论述这种文体写作，以及谈创作体会的文章。其他如《古人论写作》，在批判继承、古为今用方针的指引下，比较系统地选收了我国古典文献中有关写作问题的论述，并作了简要的注释和说明；《写作论文选》，选收了当代作家、语言学家从不同方面阐述写作问题的文章；《怎样修改文章》，以鲁迅和当代几位知名作家的手稿为范例，具体地说明了文章的修改问题。

丛书在编写过程中，曾举行了几次书稿讨论会，广泛征求了大专院校中文系写作课教师的意见，各编写组为提高丛书的编写水平作了很大努力。但整套丛书在体例、选文、论述等方面，仍有不少缺点，希望广大读者给以批评指正，以便作进一步修订。

一九七九年十月

目 录

基础知识

概 说

- 一、曲艺的历史和特征 (1)
- 二、曲艺唱词的句式和韵辙 (2)
- 三、曲艺的种类 (4)

快板、数来宝

- 一、快板的分类 (9)
- 二、快板的句式和韵辙 (10)
- 三、快板的语言 (13)
- 四、快板的“情趣”和“扣子” (16)
- 五、数来宝 (21)

相 声

- 一、相声的来源和主要特征 (27)
- 二、相声的形式和结构 (28)
- 三、相声的包袱 (30)
- 四、关于讽刺和歌颂 (37)

鼓 词

- 一、鼓词的发展和流派 (40)
- 二、大鼓词的艺术特征 (43)
- 三、大鼓词的结构 (43)

四、甩板和上板	(48)
五、大鼓词的韵辙和句式	(50)

弹 词

一、弹词的产生和发展	(54)
二、弹词的艺术特征和结构	(55)
三、灵活多样的表现手法	(57)
四、独树一帜的开篇	(69)

作品及简析

劫刑车(快板书)	李润杰 (70)
波澜起伏 妙趣横生	
——谈《劫刑车》的情节安排	(86)
李三宝比武 (山东快书)	陈增智 (89)
引人入胜 合情合理	
——谈《李三宝比武》扣子的运用	(104)
学雷锋(数来宝)	朱光斗 (108)
别出心裁的艺术构思	
——谈《学雷锋》“竞比”手法的运用	(120)
昨天 (相声)	赵 忠 常宝华 钟艺兵 (122)
笑得自然 笑得深刻	
——试析《昨天》的包袱	(134)
光荣的航行 (京韵大鼓)	陈寿芬 朱学颖 (138)
寓情于景 情真意切	
——谈《光荣的航行》的抒情	(143)
谁是最美的人 (中篇弹词节选)	郁小庭 张豫华 (145)
抓住矛盾 写好人物	
——浅析《谁是最美的人》	(164)

参 考 资 料

- 谈《劫刑车》的改编技巧冯不异 (167)
- 写作《李三宝比武》的几点体会陈增志 (170)
- 创作相声《昨天》的几点体会
..... 赵 忠 常宝华 钟艺兵 (173)
- 漫谈快书、唱词的创造人物辛治 王澍 (178)
- 谈谈我写曲艺作品的几点体会范乃仲 (183)
- 附 记 (187)

基础知识

概 说

一、曲艺的历史和特征

曲艺是以文学为主，包含音乐、表演等因素的艺术形式，又叫说唱文艺。它生于民间，长于民间，是民间文学宝库的一个重要组成部分。

我国曲艺历史悠久。早在汉代，就有萌芽状态的曲艺形式。到了唐代，出现了散文、韵文结合，说白、歌唱并用的“变文”。它讲的部分用散文，叫做“白”；唱的部分用韵文，叫做“吟”。此后，说唱文艺在变文和民间音乐的基础上不断发展。明代中叶以后，逐步形成至今仍在流行的鼓词、弹词等曲种。建国以来，广大工农兵群众和曲艺工作者，遵循“古为今用”、“推陈出新”的方针，对曲艺进行了改造，对传统作品进行整理加工，去其糟粕，存其精华；同时，创作了不少反映社会主义时代斗争生活的新作，使曲艺得到蓬勃发展。在文化大革命中，“四人帮”破坏党的文艺方针政策，强令解散曲艺团体，禁止大多数曲种演出，推行“三突出”的所谓创作原则，幸存的曲种也失去了原有的艺术特色。粉

碎“四人帮”，文艺得解放。经过两三年的恢复，曲艺园地又呈现出花团锦簇、生气盎然的景象。随着社会主义现代化建设的发展，曲艺这种为群众喜闻乐见的艺术形式，必将进一步繁荣，充分发挥其团结教育人民，揭露打击敌人的战斗作用。

曲艺灵活简便，易编易演，通常是一个或几个演员，用极简单的道具进行演唱。它不受场地的限制，无论田头工地、车站码头、街头巷尾，均可随时演出，迅速地反映现实生活，为社会主义现代化服务。由于曲艺具有这一特点，因此在群众中广泛流传，被誉为文艺尖兵。

曲艺有说有唱，形式活泼。表演时采用“一人多角”的形式，演员既是故事讲述者，又可以根据需要，随时进入不同的角色，装文装武，或正或反，变化自如。

在写作上，曲艺也有其鲜明的特色。它惯用“包袱”、“扣子”等艺术手段来说唱故事，使作品情趣盎然，跌宕有致，形成一种独特的结构方式。曲艺主要是通过口头说唱的形式在群众中流传，因此它的语言讲求通俗化、口语化，说来顺口，听来入耳，使群众易懂易记；此外，还要求语言富有音乐性、节奏感，使唱词能“入弦”、“上板”。

二、曲艺唱词的句式和韵辙

在曲艺中，有唱词的曲种占了大多数。唱词总的分两大类：一类是不行腔的，只是按节拍进行数唱，如快板、数来宝等；另一类是要行腔的，配上曲调才好演唱，如大鼓、弹词、清音等。曲种各异，曲调千差万别，但在唱词写作上，仍然有一些共同的规律可以依循。下面就句式和韵辙谈谈唱词写作的基本要求。

（一）七言为主，灵活多变

唱词的基本句式是“二、二、三”的七字句。适应内容表达和节奏变化的需要，句式灵活多变，但无不与七字句有关联。如三字句，可以说是七字句一分为二而成的，两个三字句的节奏“二、一、二、一”，加上中间的停顿，实际等于七字句“二、二、二、一”的节奏。至于八字句、九字句、十字句、十一字句，以至更多字数的句子，也都是在七字句的基础上，按照语言的习惯加进必要的衬字（楔字、垫字）、嵌字、嵌句而成的。

每句究竟多少字适当，没有定规，主要看内容的需要，句式只要合乎节奏规律即可。

（二）句数成双，上下相联

唱词一般都是用偶句，合称一联。单数句叫上句，双数句叫下句，上下对应，内容上互相联系，表达一个完整的意思。但也有例外，如：广东客家地区的竹板歌，基本上就是五句板；华北流行的数来宝，也偶生单数句以增添情趣；苏州弹词更有独特的加半句句格，使内容得到较突出的表达，并促进了唱调变化。

（三）合辙押韵，注意声调

好唱词都要有鲜明的节奏与和谐的音韵，易记易唱，悦耳动听。为此，写作唱词既要合辙押韵，又要注意声调。

合辙押韵造成优美动听的和谐音韵。辙和韵是同一个意思。合辙就是押韵。押韵就是要求字的落音一致，即字的韵母的主要成份相同或近似。

曲艺唱词多数按“十三辙”押韵。这十三道辙是：发花、梭波、乜斜、姑苏、衣期、怀来、灰堆、遥迢、由求、言前、人辰、江阳、中东。此外，还有“小言前儿”、“小人辰儿”两

道小辙。

押韵方法常用的有这几种：1.全韵法。每句押韵，可以一韵到底，也可以有规则地转韵。2.间韵法。逢双句用韵，或四句一用韵。首句的末字一般都用韵，称为定韵字。3.重韵法。又叫一字韵，即每句最后一字相同。

唱词除合辙押韵外，还要注意声调的对应协调。声调造成抑扬顿挫的鲜明节奏。它有赖于运用平仄四声。在一段行腔的唱词里，除头一句为了起韵而常用平声外，各联句尾基本上是上仄下平。这是因为：仄声字发出的音短促沉重，不能拉长，拉长就会变调，应该放在上句；平声字发出的音悠扬轻快，可以拉很长都不变，把它放在下句，便于行腔拉音。如果违反这个基本要求，就会出现“倒字”现象，唱变字音。不行腔的唱词，一般没有严格的平仄要求，韵脚字平仄可以互押。

三、曲艺的种类

曲艺种类繁多，据一九六四年统计，全国各民族、各地区共有三百多个曲种。按地域来分，可分为南北两路。

南路主要有：苏州评弹、扬州评话、四川清音、湖北渔鼓、长沙弹词、广东南音等。

北路主要有：各种大鼓、琴书、单弦、数来宝、好来宝、二人转、山东快书、河南坠子等。

曲艺中的说书、相声、快板等，早已流行全国各地，只是所用方言不同而已。

曲艺按“说”、“唱”来区分，可以分为下面几类：

（一）说类。主要有相声、评书等。

（二）唱类。主要有鼓词、单弦、清音、渔鼓、南音、

坠子、琴书、二人转等。

(三) 韵诵类 (介乎说唱之间)。主要有快板、数来宝、山东快书等。

(四) 叙说为主, 兼有唱篇的。有苏州弹词等。

除相声、鼓词、快板、数来宝、苏州弹词专章叙述外, 下面简单介绍一些常见曲种的历史和表现形式:

评书。是一种只说不唱的曲艺形式。包括天津评书、四川评书、苏州评话、扬州评话等。它的历史悠久, 早在唐代, 民间就已流行“俗讲”。到了宋代, “说话”艺术日臻成熟, 不仅有完整的底本(即“话本”), 还有固定的场所和专业艺人。评书就是在“说话”艺术的基础上发展而来的。传统评书的内容多为长篇历史故事和侠义故事。现代评书以反映现实生活为主, 也有不少革命历史题材的作品。在写作上, 评书要求有完整、曲折的故事情节和鲜明生动的人物形象。在演出上, 有叙有表, 以扇子、手帕等为道具, 还用醒木拍桌子来加强气氛。

单弦。亦称“单弦牌子曲”, 起源于清朝乾隆年间, 流行在天津和东北等地。以三弦或八角鼓伴奏, 一人自弹自唱。其特点是依据内容的需要, 把几种不同的“牌子曲”连缀起来, 加上曲头、曲尾, 表现一定的主题思想。常用的曲调有罗江怨、太平年等, 高潮部分有用怯快书、金钱莲花落加快节奏、渲染气氛的。传统单弦的题材多截取民间故事、戏曲故事和《今古奇观》、《聊斋志异》中的故事片断, 按曲牌填词。解放后, 多用来配合宣传, 故事的演唱已少见了, 有的曲艺团以曲牌为基础发展曲剧, 向戏曲的方向改革。

清音。亦称“四川清音”。属“牌子曲”。流行于四川省。清代乾隆、嘉庆年间就已盛行。艺人一般坐着演唱, 以琵琶、

胡琴、碗琴伴奏，唱者执鼓板或碰铃击节。清音的传统曲本已知名的有三百多个，内容多表现怨妇、倩女的思想感情和民间故事。曲调以本地区俗曲为基础，吸收了许多北方曲牌，因而有“南词北曲”（吸收南方唱本和北方曲调）之说。其体例有联套体（多曲联唱）、板腔体（相当于戏曲）和单曲体（一曲反复唱）。前两类曲牌叫大调，后一类曲牌叫小调。唱词按曲牌要求填写。

渔鼓。是由道情发展而来的曲种。因主要伴奏乐器是渔鼓（八节竹筒蒙以蛇皮）而得名。现在有些地方叫“道情”，有些地方叫“渔鼓”或“渔鼓道情”。演唱形式大同小异。其中具有代表性的是湖北渔鼓。它是道情与湖北民间小调结合而成的。主要流行于江汉平原。起初形式较简单，演唱者左手抱渔鼓，执筒板，右手用三个手指击渔鼓。解放后，增加了四胡、二胡、三弦、扬琴等伴奏乐器，吸收了天河小曲、天河花鼓、天河民歌的曲调，演唱形式显得生动活泼，曲调更加动听。现在唱腔有十多个曲牌。

南音。流行于珠江三角洲，是由原流行于南海、番禺、顺德的民间歌谣体龙舟和半朗诵体歌调木鱼，与扬州弹词的音调相结合，约在一九二〇年开始形成的。它的历史较短，但发展快，影响大。内容以吟咏妇女思想感情和社会风情见长。解放后用来歌颂新人新事。它的行腔婉转、悠扬。唱调分为正线南音、乙反南音、流水南音和连环南音等。

坠子。亦称河南坠子，是由道情与河南民间“莺歌柳”曲子相结合，并吸收北方鼓词表演形式发展起来的。由于使用除渔鼓（或大鼓）、筒板（或单钹）以外的一种乐器——坠子，因而得名。坠子是由三弦改装的乐器，即去掉一根弦，并用弓引余下的两根弦，发声柔美，用来伴唱。传统作

品多为民间故事或是根据鼓词改编的。演唱形式有二人对唱和自拉自唱等。

琴书。发源于山东菏泽地区，以后传至苏北、河南，已有两百年历史。由于主要伴奏乐器是打琴（亦称扬琴、洋琴），配以坠琴、胡琴、古筝或三弦，因此曾称为“打洋琴”或“唱洋琴”的。一九三四年演员邓九如在天津电台播音，才正式命名为山东琴书。

山东琴书有慢板、二板两种唱调。慢板基础是四句凤阳歌（四平调），二板是垛子板，还有一些曲牌。清末以来，先后出现南路、北路和东路三种流派。其唱本通俗易懂，有浓厚乡土气息。

琴书于清光绪年间在四川盛行，称四川扬琴，有南、北会（派）之分。唱者执鼓板。人物分生、旦、净、末、丑，很象坐演的小戏曲。

北京亦有琴书，它是由五音大鼓演化而来的。使用的乐器以扬琴为主，伴以四胡，先称单琴大鼓，后艺人关学增改称北京琴书，其历史较短。

二人转。是一种以唱为主，边歌边舞的曲艺形式。又叫“蹦蹦”、“双调”。由东北秧歌舞和彩扮莲花落等艺术形式结合形成。流行于东北各地，已有一百多年的历史。表演方式一般是一男一女，演员既充当故事的叙述者，又根据情节的发展随时扮演不同的角色，有唱有白，载歌载舞，还可以用后台帮唱，形式生动活泼，东北乡土风味浓厚，深受群众喜爱。

山东快书。发源于鲁西南一带。最早的山东快书是“竹板书”。明朝万历年间，临清县落第武举刘茂基，以“竹板书”表演武松故事。群众称为说“武老二”的，艺人内部称为

说“大个子”的。清朝咸丰年间，济宁赵大桅又吸收山东快书艺人何老凤的“甯钢腔”（近似念白），并按“甯钢腔”撰唱词，改竹板为梨花片。全国解放后，山东快书从内容到形式得到彻底改革，不仅整理了传统书目，创作了大量新书，还美化了表演形式，要求演员手、眼、身、步密切配合，合理夸张，带有舞蹈动作。一九五〇年，文艺界根据其特点正式命名为山东快书。

山东快书有连续演唱的“长篇大书”，三四百句的“单段”，还有数十句的“快书小段”（又称“小书帽”）。它在写作上，和快板书的写作要求相似，句式长短变化比较自由，双句押韵，一韵到底，平仄要求不严格。

快板、数来宝

一、快板的分类

快板具有短小精悍、明快有力的特点。长期以来，为人民群众所广泛运用。演出时无需布景，不用伴奏，敲响两块竹板，就可以数上一段，用来歌颂新人新事，激发革命干劲，或宣传党的路线政策。

快板最初的内容和形式都较简单，往往是即兴式的几句顺口溜，藉以抒发感情。后来不断发展，逐步形成各种表现形式。

目前常见的快板形式有下面几种：

（一）小快板

即通常所说的快板诗。由一个人边打板边演唱，又叫单口快板。这种快板形式最易掌握，因为它篇幅短小，形式简单，只需十句八句，或一二十句，就能迅速反映现实生活。有时，甚至可以随编随数，或表扬批评，或介绍情况，充分地发挥宣传鼓动的作用。

（二）对口快板

由甲、乙两人各数一段，交替演唱。每段句数的多少视具体情况而定，一般是偶数。它往往把若干材料连缀在一起，没有一个贯串始终的中心事件。但组织材料仍然要紧紧围绕主题，防止漫无边际、杂乱无章。

目前见到的对口快板，大多仿照数来宝的写法。乍一看，它跟数来宝十分相似。但实际上还是有区别的。数来宝甲、乙之间主要是捧、逗关系，类似对口相声，而对口快板甲、乙之间则主要是接替关系。

（三）群口快板

又叫快板群。参加表演的人数较多，四、五个人以致十来个人均可。演唱时有领有合，也可以分成两三个小组交替演唱。有时辅以集体造型。演员的身份一般都不固定，可以是叙述者，也可以进入角色，以作品中人物的口吻演唱。这种快板形式适于表现热烈的场面，激越的气氛。

（四）快板书

由一个人边打板边演唱，有时插入白口。它和单口快板的主要区别是：后者虽然也接触到人和事，但重点不在于交代情节和刻画人物，而着重在议论、抒情，容量小，篇幅短；快板书则有完整的情节和人物形象，容量较大，篇幅较长，是一种叙事性的快板。

二、快板的句式和韵辙

快板的基本句式是七字句。每句四拍，数成“二、二、二、一”的节拍，最后一拍为单字。这样念起来才顺口流畅，节奏鲜明。如：

桑木 扁担 溜溜 光，
担上 挑子 游四 方，
一头 挑的 蓝花 布，
一头 挑的 百货 箱。