

曲 艺 研 究 叢 書

鼓 曲 研 究

中 国 曲 艺 工 作 者 协 会 編

3448

曲 艺 研 究 丛 书

鼓 曲 研 究

中国曲艺工作者协会編

王尊三 王亞平
白鳳鳴 王 决 沈彭年 集体討論
沈 彭 年 执 笔

作 家 出 版 社

一九五九年·北京

作 家 出 版 社 出 版

(北 京 齊 总 布 胡 同 22 号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 057 号

北京印刷厂印刷 新华書店經售

•

字數 47,000 开本 787×1092 紙 $\frac{1}{32}$ 印張 $2\frac{7}{8}$ 插頁 1

1959年12月北京第 1 版 1959年12月北京第 1 次印刷

印數 0001—5,000 册

AL-86/01

序 言

曲艺研究丛书是应广大的曲艺工作者、曲艺爱好者的要求而編輯的。长期以来他們就要求編輯一些介紹曲艺知識指導曲艺工作的理論書籍。可是現成的資料太少，我們的知識和力量有限，只能作一些准备工作。1958年8月觀摩了全國曲艺會演，又參加了曲艺工作者代表大會。通過觀摩節目，訪問術人，又從各地工作同志那里搜集了有關材料，給編曲艺研究丛书奠定了从群众中来到群众中去的編輯方法。

全國有二百多個曲種，從它們的形式來分，曲艺分成：大鼓、彈詞、琴書、漁鼓道情、牌子曲、時調小曲、走唱、快板快書、相聲、評書十類。再把這十類綜合起來看，前八類是唱的，後兩類是說的。所以我們的曲艺研究丛书擬定了以下幾種：鼓詞曲詞研究——簡稱“鼓曲研究”，“快板快書研究”，“相聲研究”，“評書研究”。此外還有長篇有說唱的鼓詞、彈詞，說的分量重的歸評書類，唱的分量重的歸鼓曲類；不另作研究對象。除了各曲種的綜合研究外，

还有綜合性的“曲艺音乐研究”和討論曲艺发展的方針方向、曲艺艺术技巧有关的論文集，都将先后編輯出版。

从1958年各編輯工作就开始了。根据要編輯的对象組織了几个小組，邀請擅長各种曲艺的老演員老伴奏和写作者参加討論，由专业曲艺研究的同志执笔。每一小組拟出編写提綱以后就着手編写，写出了一部分再閱讀討論。往往把初拟的提綱否定了，重拟提綱；有的反复至三四次之多才把提綱定出来。总之，边写边討論，边修改，才达到最后定稿。定稿的时候，依然有許多問題应当再研究討論，但是資料和能力不足，一时不能解决，時間拖长会影响出版，所以只好等待日后再补充修正了。这套丛書的編輯，一方面是把現有的資料和一部分同志的見解公开出来；另一方面想借此提出問題，引起大家的兴趣，共同继续研究。

这套丛書的头几本是曲艺的綜合研究，下一步应将十大类分別研究，再下一步就应当按每一曲种来研究。那就应当有更多的同志参加。我們希望各地曲艺工作者、爱好者就当地曲种，来分別进行研究。如果大多数曲种都有了研究的論文，不仅这套丛書将更加丰富，我們的曲艺概論和曲艺史以此为基础就可以写出了。曲艺論的“一穷二白”的状况也就可以改变了。

封面設計：戈 一

統一書號：10020·1412

定 价：(4)0.29元

目 次

序 言.....	1
一 鼓曲及其艺术特点.....	1
二 鼓曲的發展和問題.....	16
三 鼓詞曲詞創作中的几个問題.....	25
鼓詞曲詞的格律	25
鼓詞曲詞的几种体裁和章法	36
鼓詞曲詞刻画人物的几种手法	40
动笔之前.....	46
鼓詞曲詞的开头到結尾	50
鼓詞曲詞的环境描写	54
鼓詞曲詞的运用語言	58
四 鼓曲演唱艺术及其革新.....	64
鼓曲演唱艺术的特点	64
鼓曲的唱工	66
鼓曲的表演	72
鼓曲的伴奏.....	75
鼓曲演唱艺术革新中的問題.....	77
五 为鼓曲艺术的無限繁荣而努力.....	85

一 鼓曲及其艺术特点

曲艺一共有二百六十多个曲种，大体上可以分成三大类：說故事，說笑話，唱故事。唱故事的曲种最多，除去沒有弦乐伴奏、节奏快、近乎朗誦体的快書、快板等曲种以外，音乐性强有弦乐伴奏的曲种还約有二百多个，占了曲艺全部曲种的百分之八十以上，我們把它們总称为鼓曲类，也就是这个小册子的研究对象。

为了明确研究对象，划清研究范围，先把全部曲种的分类情况做一个簡单介紹。

一、說故事一大类：說故事，說的本子是散文，如評書、評話都屬这一类。有时說故事說到感情激动处又要唱，說唱的本子是散文夹着韵文，如北方的鼓書、南方的評彈就是这种形式。說唱故事，却是以說为主，所以把說故事和說唱故事归为一大类。

二、說笑話一大类：如相声、滑稽等曲种都屬於这一大类。

三、韵誦一大类：唱故事，唱的本子是韵文，但音乐

性不强，沒有弦乐伴奏。因为它們的演唱近乎朗誦，所以定名为韵誦体。如各地的快板、山东快書、四川的金錢板等曲种都屬於这一大类。

四、鼓曲一大类：也是唱故事，可是比前一类曲种音乐性强，唱得有腔有調，有鼓板絲弦的伴奏，唱的本子是声韵格律較严的韵文。如各种大鼓、漁鼓、墜子、琴書、彈詞、牌子曲、杂曲小調以及二人轉、蓮花落等曲种都屬於这一大类。

从这个简单的分类情况里，我們可以看到鼓曲一类曲种的主要特点，第一是唱故事，第二是音乐性强。由于是唱故事，就和說故事、說笑話两类曲种区别开来；由于音乐性强，又和同是唱故事而音乐性不强的韵誦一类曲种区别开。鼓曲一类曲种的大多数都用形形色色的鼓板来掌握节拍速度的变化。比如各种大鼓都有一面径不盈尺，高約一寸并非很大的皮鼓，各地的漁鼓道情都有竹筒一端蒙皮的漁鼓，单弦和山东、河南、甘肃等地的鼓子曲都有木質蒙以蛇皮的八角鼓，四川清音則有一面声音清脆的小竹鼓。用鼓来掌握节奏的曲种很多，很多曲种又以大鼓、漁鼓、八角鼓来命名，而这一大类的曲种又拥有丰富的曲牌曲調，所以称为鼓曲类。群众也常把曲艺当中唱故事、音乐性强的曲种叫作唱大鼓、唱曲儿，总称为鼓曲类也是符合群众的习惯的。

鼓曲一大类包括了众多的曲种，异中求同，进行概括的研究是必要的；按其各自的历史沿革、句式格律、演唱方面的特点分成小类，也更便于大家动手，同中求异，进行更为具体的研究。我們試把鼓曲一大类的二百多个曲种細分为七类，为供大家参考，介紹如下：

一、大鼓类：各地的大鼓根据方言語音創制唱腔，地方色彩很浓，大多冠以一省、一地区、一县的地名。我国北方大鼓种类較多。如河北省就有木板大鼓、西河大鼓、乐亭大鼓、京韵大鼓、梅花大鼓、唐山大鼓、京东大鼓等曲种。辽宁有东北大鼓，山东有梨花大鼓、胶东大鼓，湖北有湖北大鼓，湖南有长沙大鼓，山西有上党大鼓和新創造的太原大鼓，安徽和江西則有安徽大鼓、江西大鼓，等等。各种大鼓以掌握节拍的乐器有一面鼓稱大鼓。演員自己击鼓，同时打板，板有木質、銅質、鉄質的不同。主要的伴奏弦乐为三弦，有的配上四胡、琵琶。从只用鼓板来掌握节拍到增益弦乐，是各种大鼓在发展过程中，增强音乐性，提高艺术表現力的一个标志。如湖北大鼓目前正在試驗增添弦乐伴奏，又如北京的竹板書，河北省的单鼓板，至今还没有弦乐，是介乎鼓曲与韵誦两类之間的形式。大鼓詞的句法基本上是七字句。

二、漁鼓类：即明清以来的道情。掌握节拍的乐器是蒙以蛇皮或羊皮的八节竹筒鼓，叫作漁鼓。現在浙江、

江西等地仍称为道情；湖北、湖南等地则称作渔鼓；四川叫作竹琴。河南省的坠子是八九十年前渔鼓和民歌“英哥溜”调结合以后产生的曲种。渔鼓对四川扬琴的形成和发展也有很大的影响。这一类的曲种大多只用渔鼓筒板来打击节拍，没有弦乐伴奏，而增添弦乐是它的必然趋势。如湖北渔鼓就已有弦乐伴奏，又如1956年全国职工曲艺会演和1959年解放军全军文艺会演中的渔鼓节目，就都有了弦乐伴奏。河南坠子在形成的初期用三弦伴奏，后来创制了音域比一般弓弦乐器较宽的坠子弦，大大提高了坠子唱腔的表现力。河南坠子已成为流行区域很广的曲种，唱渔鼓时用的长筒板变为长仅七寸的筒尺，渔鼓则变为琴师脚蹬的脚梆。男女两个演员唱对口坠子时，往往由男演员敲打一面小钹。这一类曲种的唱词基本上是七字句。湖北渔鼓有一种一节四句的独特体裁，第一、二、四句都是五字句，第三句是七字句。有些地区的渔鼓、道情还吸收了民歌小调，唱词里也就有了长短句的牌子。

三、弹词类：木鱼、宝卷、弹词可能有密切的关系，现在福建有木鱼书，江浙有宝卷，江苏有苏州弹词、扬州弹词，湖南有长沙弹词等等。弹词一类曲种流行于我国南方，唱词基本上是七字句，本来都是一人演唱，后来有了不同的发展变化。比如苏州、扬州的弹词在清代中叶以

后发展了代言的部分，話白也增多了，由一人独演发展成两个人的双档和三人一档。伴奏乐器以三弦、琵琶为主，多人同台时则增添揚琴、二胡等。长沙弹詞則是一人自弹月琴演唱，木魚則可以不用乐器伴奏。近年来，这一类曲种有两种发展趋势。一种是逐渐以說为主，节目多为中篇或长篇，如苏州評話、弹詞合流以后形成的評弹，可以归入說故事一大类了。一种是仍然以唱为主，节目多是短篇，如长沙弹詞等曲种就可以归入鼓曲这一大类。苏州、揚州弹詞在正段以前多加唱开篇，开篇渐渐形成独立节目，則可归入鼓曲这一类。这一类曲种虽然唱詞基本上是七字句，有的曲种为了更确切地表达内容，吸收了民歌小調，也就有了长短句的曲牌。

四、琴書类：这一类曲种的主要伴奏乐器为揚琴，故称琴書类。山东有山东琴書，江苏有徐州琴書，河北有北京琴書，山西有翼城琴書和武乡琴書，四川、云南則直称四川揚琴、云南揚琴，湖南的常德絲弦也屬这一类。演唱形式也各有不同，如北京琴書是一人立唱，山东琴書有二人坐唱或走唱的，四川揚琴則是多人坐唱。伴奏乐器除揚琴外，有增加箏、三弦、榔胡及别的乐器的。四川揚琴还有堂鼓、怀鼓各一面，北京琴書則有一面“大鼓”。这类曲种的唱詞基本上是七字句，有时夹有对白。如徐州琴書吸收民間小調較多，“金山寺”这个节目就几乎全用曲

牌来唱了。又如四川揚琴分为大調和月調两部分；月調全部是曲牌唱詞，由于这个曲种以大調为主体，所以仍归入琴書类，不屬牌子曲类。

五、牌子曲类：直接采集民歌小調或間接从戏曲采集曲牌，連串起来，用以叙事、抒情的曲种都屬这一类。北京的单弦牌子曲，甘肃的兰州鼓子曲和赋子腔，山东的聊城八角鼓，河南的鼓子曲以及四川清音、广东粤曲清唱等等，都是牌子曲。牌子曲的主要伴奏乐器在北方是三弦，演員又弹击八角鼓掌握节拍；在南方則是琵琶、二胡，如四川清音則是演員自打竹鼓、檀板来掌握节拍的变化。各种牌子曲的曲牌多少，各有不同；而某些曲牌則是几种牌子曲通用共有的。众多的曲牌，句数、句式、腔調各有不同。曲牌的句数句式不同，是长短句，在这些长长短短的句子中，七字句最多。如单弦中常用的曲牌云苏調（即刺儿山、缸調）、怯快書、金錢蓮花落等，基本句式就是七字句。

六、杂曲类：其实和牌子曲是一类，也可以說不少种牌子曲是在杂曲的基础上发展形成的。民歌小調經過整理加工，成为曲牌，如果反复使用同一曲牌，就是杂曲。一个曲牌有所不足，陆續增添，終于把若干曲牌联成一套来使用，就是牌子曲了。这很象元人小令和套数的关系。在杂曲一类曲种中有有的一个曲牌就成为一个曲种，如广

西的零零落，浙江的蓮花，河北的太平年，山東的四平調；也有幾個牌子各自成為一調，並不聯唱，只是由於在同一地區流行較久，共同形成一個曲種的，如天津的時調就包括了鴛鴦調、靠山調、拉哈調、落尺調等七八個調，不聯唱，卻總稱為天津時調。雜曲一類曲種的主要伴奏樂器有三弦、琵琶、四胡等。雜曲的句式是長短句，其中也有不少七字句。這一類曲種長於抒情，不長於敘事。

七、走唱類：載歌載舞，如東北的二人轉，西北的二人台，西南的車燈等曲種屬於這一類。此類曲種是一邊唱故事，一邊舞蹈。舞蹈有舞蹈的規矩，唱的本子是以七字句為基本句式的韻文。

如上所述，鼓曲一大類又可試分為七類。這七類如果和說故事、說笑話、韻誦等三大類相提並論，曲藝的全部曲種就算是十類；如果這七類叫作鼓曲類，我們就可以說曲藝共有說故事、說笑話、韻誦、鼓曲等四大類。如果再把韻誦類和鼓曲類併成唱故事一類，全國共有二百六十多種曲藝，就可以十分概括地分成說故事、說笑話、唱故事三類。

我們把豐富多采的二百多種鼓曲歸併成為一大類，有三種原因：

第一種原因是這些曲種在形式上有共同之點。從目前的實際情況來看，鼓曲一類的作品大多是一二百句一

篇，演唱一个节目，差不多都是占上十几分鐘到二十來分鐘。各种大鼓、漁鼓、彈詞、琴書、走唱的唱詞句式，基本上是七字句，唱詞是由一对对的上下句組成；各种牌子曲、杂曲，是由不同的曲牌小調組成的，有的杂曲則是反复使用单一的曲牌小調，每个曲牌小調有自己的基本格式，写作时要按曲填詞。前者从句式上来看，近似我国的七言詩，可是并不象李白杜甫的七絕、七律、七言古风那样整整齐齐，句句七言。它的基本句式是七言，但可以添嵌字、襯字。七字句之外，还可以参用拙十字、巧十字、八字句、叠句、垛句等等句法。基本句式是七字句的唱詞可以总称为鼓詞。后者的句式是长短句，近似宋人的詞。每个曲牌也象詞牌那样各有定式，却自由活泼得多。基本句式是长短句的唱詞可以总称为曲詞。鼓詞曲詞的句法近似詩詞，由于鼓詞曲詞是供人演唱的底本，不象詩詞只是供人閱讀吟咏的文学作品，它們的句法就活泼得多，要求能够唱得上口。上面曾說过，鼓曲类和韵誦类的快板、山东快書等曲种都是唱故事，它們之間的区别何在呢？鼓曲类比韵誦类音乐性强。鼓曲有伴奏，唱得有腔有調；韵誦类的曲种則只有掌握节拍的打击乐器，唱是近乎朗誦式的唱，沒有唱腔。韵誦类的唱詞在句式、轍韵、平仄声等方面則又比鼓詞曲詞自由得多。

鼓詞的句法虽然是七字句，也可以参用长短句的曲

牌；曲詞的曲牌虽然是长短句，当中也有很多七字句。在伴奏乐器当中，如三弦、琵琶、揚琴、鑒琴和鼓板等几种主要乐器也是很多种鼓曲共同使用的。从篇幅和句式来看，很多曲种之間是可以互相交流唱詞的。由于这二百多个曲种在形式上、表現方法上、艺术性能上，都有很多相通相同之处，因而在整理传统曲目、繁荣創作、接受传统艺术技巧、进行艺术革新等方面有很多共同的問題。归納成为鼓曲一类，便于集中大家的力量，共同来探討帶有普遍性的問題。形式上的相近似和实际工作的需要，是概括成为鼓曲一大类的第一种原因。

第二种原因是这二百多种鼓曲在表現方法上都是唱故事。“世上生意甚多，唯独說書难习，紧鼓慢板非容易，千言万語須記。一要声音嘹亮，二要頓促迟急，装文装武我自己，好象一台大戏。”这是一首从前說唱鼓書时的“西江月”，它議論的是說唱鼓書这种艺术的难处，也道出了鼓曲这一类曲种唱故事的种种特点。“装文装武我自己，好象一台大戏”，这是各种鼓曲的主要特点。鼓曲演員唱故事时，不只是叙述人物的活动、故事情节以及交代時間、环境等等。他还要“装文装武”地来模拟人物的声音笑貌，代人物来對話和独白。比如“李逵夺魚鬧江州”这一段大鼓，唱的人一开头交代宋江为什么充軍发配来到江州，接着通过宋江的眺望城关风景，由远而近

地描繪了环境。戴宗飞驰而至，弟兄見面，就要一边唱一边模拟他們两个的互道寒暄。到李逵上了酒楼时，就要模拟宋江、李逵、戴宗三个人物。叙述到李逵江边夺魚和张順交手比武，也是在叙述他們岸上打拳、江中搏斗的同时，模拟两位好汉的拳脚、神态，并代他們斗口对话。演員是故事的講述者，又模拟故事中的人物，装文装武，熱鬧得好象一台大戏，却不过是演員自己一个人而已。这是鼓曲唱故事的主要特点，和戏曲的表现方法完全不同。戏曲是一个演員扮一个角色，鼓曲是演員要模拟不同人物。戏曲是演員扮演角色时只是作为戏中人物来演唱，鼓曲是在演員模拟人物的同时还要充当故事講述人。比如东北的二人轉，算是戏曲呢，还是算作曲艺？这就要看具体的节目和表演方法如何，而不在于同台的演員多少和演員是否化妆。有的二人轉节目虽然登場人数很多，但是并不由哪一个演員固定扮哪一个角色，所謂是“分包赶角”，同时演員們又都有講述故事的任务，这就可以算是走唱类的曲艺。有的二人轉节目尽管只有二人登場，可是一个人扮演一个角色，交代事件、描述景物，也都是以角色的身份来交代描述，而不是以演員的身份来講述，这就是戏曲节目了。在东北，把戏曲性質的二人轉节目叫作“拉場戏”是有道理的。

一个鼓曲节目的好与不好，根本問題在于原詞写得