

东北文化研究书系

东北二人转 审美描述

田子馥/著

要强调二人转具有独特的审美价值和艺术魅力，其丰富的表现手段和文化内涵足以吸引和征服观众。当然，在发展二人转丑角艺术的同时，也要下决心剔除二人转表演中那些不健康的成分，引领二人转往正路上走。（赵本山）

吉林文史出版社

东北文化研究书系

东北民俗审美描述

田子馥/著

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

东北二人转审美描述/田子馥著. —长春:吉林文史出版社,
2007.7

ISBN 978 - 7 - 80702 - 538 - 2

I. 东... II. 田... III. 二人转—研究 IV. J825.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 055824 号

	Dongbei Errenzhuan Shenmei Miaoshu
书 名	东北二人转审美描述
著 者	田子馥
责任编辑	张雪霜 王明智
封面设计	李岩冰
版式设计	张雪霜
出版发行	吉林文史出版社
地 址	长春市人民大街 4646 号
网 址	www.jlws.com.cn
印 刷	吉林省恒远印务有限公司
开 本	880mm × 1230mm 32 开
印 张	14
字 数	320 千
印 数	1 - 3 000 册
版 次	2007 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
定 价	25.00 元
书 号	ISBN 978 - 7 - 80702 - 538 - 2

**谨以此书献给
第二个非物质文化遗产日**

2006年6月10日，为中国第一个非物质文化遗产日，东北二人转被国务院公布为中国第一批非物质文化遗产。

对二人转艺术生命的守望与呼唤

——《东北二人转审美描述》序

吕钦文

读完田子馥先生的《二人转审美描述》书稿，心情激动而又充满敬意。令我激动的是如此厚重、坚实地论述二人转的著作并不多见，实在是戏曲界的一件值得关注的事情；更敬佩他数十年执着地投入二人转研究，锲而不舍，如痴如迷，甚至可以说，二人转已经成为他生命的一部分，是他精神世界不可或缺的筋骨血肉。

惟其如此，他对二人转的解读、剖析与论述，才能这样深刻、独到，见解不凡。

二人转表演正在各地“热”着，媒体上经常看得见热辣的字眼，诸如“走红”、“火了”、“掌声笑声爆棚”、“风靡大江南北”等等。不容回避，对二人转表演也有截然相反的评论和严厉的批评，说什么当前的一些二人转演出不过是“小丑的晚会”、“喧闹的杂耍”，甚至不乏“低俗”、“黄色”、“下流”等抨击。

对一种艺术样式的不同看法应该说是正常的，但如此大相径庭的评价却是不多见。这说明对此种文化现象的嬗变人们还没有真正认识明白，更缺乏系统全面、理性谨严的研究。在这样的情况下，《二人转审美描述》的出版，显然有着十分重要的意义。

作者在这部厚积薄发的著述中，紧紧抓住审美描述这样一条

主线,不是孤立地阐述二人转的诸种现象,而是把二人转置于当代宏阔的戏曲文艺背景下,追寻它的萌动产生、发展流变的历史轨迹,深入二人转的内在肌理,在挖掘与比较、分析与探索中,总结二人转的本体特征和内在规律,并“着眼一种全新的审美理论体系的构建”。

虽然二人转产生已经270多年,但是,在研究中可以借鉴、依傍的成熟的理论成果仍然是凤毛麟角,能够看到的常是前人艺术实践经验的总结,而且大都着力于演出方面的心得与体会。这些资料当然是宝贵的,但仅仅依凭于此而对二人转展开审美研究,其准备显然是不足的。也许正是在这样的情势下,作者愈益增强了理论建树的责任感和使命感,以一种要“穷尽”当下资料的态度去钩陈索引,苦苦寻觅;更借助20多年来自己坚持不懈的田野调查收获,细细梳理。这一切构成著作的源头活水,不竭养料,因而观点和论据显得充盈、丰富,同时也树立了谨严认真、一丝不苟从事研究工作的良好的典范。

作者感人的学术勇气不仅表现在矢志不移的探索精神上,更渗透在学术见识与理论创新上。书中相当大的篇幅是对二人转本体本色的论述,说到底,本体本色就是事物的本源、本性,这就抓住了研究阐述的根本。作者凭借扎实的中外戏曲理论功底,和对二人转深入骨髓的理解与领会,在二人转与中国其它戏曲的异同点上做文章,巧妙地撑起二人转的美学框架。作者着眼于艺术样式的本体本色的戏剧观、结构特征、文本品性、剧种溯源等关键点,准确地概括出二人转“演人物又不人物扮”、“非角色化”、“象征性”艺术观,以及“双线缠绕的动态结构”等规律性认识。作者对于二人转赖以生长的“戏场”氛围的描述别开生面,对丑角本色的价值确证令人信服,尤为难得的是,在二人转音乐、唱腔的审美求证中,始终坚持以事实说话,从实证角度对音乐的民间养成,对它的八面来风、撷取借鉴其它文艺样式的唱腔,以及充溢于音乐之中的人性特征、情感色彩等方面做出了大胆的判断。这一切,都使

人能够从著作中对二人转这一戏曲形式得到十分丰富而有益的认识与启示。

作者实际上还将二人转艺术史清晰、完整地呈现在著述之中,行文中让人真切感受到的是坎坎坷坷、行走艰难的二人转发展历程,那些凝结着一代代二人转艺人心血劳动的经验与教训,自然而然地要令人思考它的当代命运。这就把论述置于一个制高点,时时引人思索一种戏曲的整体生命,而对美的寻找,即是对它命运的殷切关怀与守望,对它生命力的热切期盼与呼唤。它提醒人们,当一些戏剧走向衰退甚至消亡的时候,二人转一时的“风光”并不能让人高枕无忧,它的显在的与潜在的危机就在眼前。面对当前对二人转浮躁的热炒,人们需要的是文化的冷静与自省,决然不能漠视艺术样式本身在热热闹闹之中正在悄然丢失的东西。不少二人转演出存在的有模仿无创造、有丑角无艺术、有说口无遮拦、有“绝活”无情节、有音乐无唱腔等现象,是对二人转本体特征和艺术传统的背离。因此,重要的是坚持二人转作为一种戏曲样式的根本内质,继承传统,推陈出新,不能割断二人转的艺术血脉,不能丢弃二人转代代相传的艺术精神。

这本著作文风扎实,文笔生动,把作者对二人转的深情挚爱、独到认识、特别体悟自然流畅地表达出来,而又不挟褊狭,不媚流俗,客观平实,虚心静气,直抒己见,不少论述精彩、精到、精辟,读起来丝毫不感到枯涩,一些章节、段落细细品味不啻是一种精神享受。

二人转是来源于民间的艺术形式,任何艺术都是循着由俗到雅、由稚嫩到成熟的路径,一步步发展起来的。而今天的一部分二人转表演在所谓“原汁原味”、“大俗就是大雅”、“观众笑就是一切”等似是而非的招牌下,追求庸俗、低俗甚至伤风败俗的旁门左道,出现了一些令人忧虑的逆向躁动的现象。究其根由,抛开一部分人对文化市场的错误理解、娱乐时代的媚俗跟风、迎合落后群众意识诸种因素,当下对二人转的研究、批评和理论建树的空疏

与缺失,不能不说也是一个原因。《二人转审美描述》的出版,开辟了二人转深入研究的先河,提供了有价值、有新意、有力度的理论成果,我们在向作者真诚祝贺的同时,也期待作者和所有有志于民间艺术蓬勃发展的专家、艺术家都能关注二人转的历史与现实,并有更多更好的研究论述发表,为二人转的健康成长、扎实进步贡献力量。

2007年2月

好学深思 共求大道

——《二人转美学新论》

王兆一

子馥同志是二人转艺术研究同行当中属于执着者的一位。1996年,他的《二人转本体美学》出版之前,我读完书稿,写了《前修未密,后来转精》为题的一封信,被收到书中。8年后的2004年5月,又读了他的《本体美学(修订)》稿,并以《好学深思,共求大道》为题,写了一个“序”。哪想到,一年之后,又送来《二人转美学新论》的打印稿,他说:“这次以‘新论’命题的改稿,不仅是在原来基础上推倒重写,而且是在研究上又有新的发现,新的探索,新的开掘,在章节立题等方面,都有所深化和调整。”既然如此,我对这部“新论”书稿读了两遍,而后对《好学深思,共求大道》的序文又重新增删一遍,思前想后,也只能算作我的读后之感了。

子馥同志对自己的专著在10年之中数易其稿,名为修订,实乃重写;不仅改动较大,而且也着力于向广度和深度地开拓。他的用功之勤,还体现了好学深思,共求大道,一以贯之的治学精神。

如果从治学方法上看,我觉得子馥同志这次继续运用比较的

方法,加强了对二人转自身本体的认识,对于介于戏曲和曲艺之外的“第三体”的界定,阐述得更加透彻了。通过梳理和鉴别大量史料的同时,更注意到了动态的关注。这就是对传统的、专业的和当代走进大中城市的民间二人转等三种形态的剖析,特别是对民间二人转的纳入视野,加以论证,尤为必要。更值得一提的是,这些论述大多是以观赏为先导,进而理论升华,体系构筑,力求获得独特发现和发掘,不但具备了独到的见解,也概括了相当完备的理论。正因为如此,才会从比较中认定二人转的优长和特点,以及它的缺点与弱点。这样,便丰富了专著内容与论据,并且剥离开了那些庸俗低级的说口和表演对二人转艺术真正价值的掩盖、遮蔽或污染。

若从这次《新论》的学术成果来看,应该说著者既突出了理性思维,在二人转艺术的理论建设上做到了自己企图进一步达到的目的。与此同时,也要看到,即或同旁人在观点上或立论上有分歧,也要允许。更何况艺术科学发展有广阔的空间,二人转艺术研究的深度与广度也无止境,尤其是对任何门类的学术成果来说,每一个概念都像一把钥匙,有可能打开一个建立富有中国特色的,也包括二人转艺术的美学体系。其关键就在于抽象思维的形而上课题如何在认识到了又能够落实到实践当中去,解决种种需要解决的问题或难题。引申一步说,那就是,严谨的思想体系,求实的学术品格,朴素的著作作风,这应该是子馥研究二人转的出发点和落脚点。

再从子馥同志之所以立足于研究二人转本体美学,或建立美学新论的动机与追求来评价,我认为,作为具有独特面貌、独家优

势和独立价值的二人转,理应在理论上别开生面,自成体系。因为它根深蒂固,源远流长,生命力强,久演不衰。假如总是在表层上剖析它,谈论它,介绍它,宣传它,已经远远地不够了。很需要通过研究者的广见、博闻、细察、探求,多角度、多视角、多方法地去把个人感受与见解,构成理论框架,去加以阐述并形成专著。至于理论思维的锻炼,实质上是锻炼学者自身识别真善美和剖析假恶丑的审美能力。其中包括研究者对研究对象的特殊感受,也包括经验的积累和情感的捕捉,还包括理论家的热情、个性等深刻的个人体验。因此,子馥同志不仅认识到了这些方面,同时他也尽全力地做到了这些方面。

理论是思想、观点的凝结物。文不空生,论不虚作。“治学不为媚时语,独寻其知启后人”。理论研究,一是基本理论(哲学和美学),一是应用理论(包括评论)。而且二者又要互相补充;没有基础理论修养,容易浅薄;没有应用理论研究,容易空泛。更值得一提的是从事理论研究的人,最怕视野狭窄,模式僵化。不论是“本体论”也好,“美学新论”也罢,出发点都是好的。一般来说,“本体论”是对事物的内在实体的追求和研究,它和“本源论”不同,本源论是研究基因、渊源,即事物产生的根源,属于发生学。本体论和“总体论”也不同,“总体论”是研究艺术品种或一个事物的整体认识的学问。我理解,子馥同志所指的二人转本体,实际上即是自身特征。二人转美学研究也就是在研究它的本质特征的同时,再从自身内部特有规律中进入理论抽象和审美概括,并从其内部加以阐发,除了包括形式和技艺,也包含它的精神和哲学与美学意蕴,以及它的审美价值。这些方面,著者就“演人物又不人物扮”、“双线结构”和“像不像,做比成样”以及对《西厢》、《蓝桥》等代表剧目

的分析,并在第三章和第五章中对“二人”与“第三人”和“丑·丑角·丑角艺术”,与“带相入戏”所进行的比较透彻的论述,都有新意。

总之,二人转艺术需要多元性、多侧面和更多人的共同研究。尤其需要更多的深知其味而切中肯綮的学术著作不断问世。

董鑫舟在他的《孟子师说·题词》中指出,古人有言:“天下之最难知者,一人索之而弗获,千万人索之而无弗获矣;天下之最难致者,一时穷之而未尽,千百年寻之而无弗尽矣!”更何况,从古到今凡有重大贡献的著作等身的学者,屡易其稿者大有人在。但愿二人转界的同好们与子馥同志共勉。

2005年8月于长春

目 录

引子	1
一、三种二人转艺术形态	4
附：	
对当代民间二人转“热”的冷思考	15
二、三种审美时尚	22
三、两种审视眼光	28

第一部分：本体本色

第一章 非戏非曲的“第三体”	37
一、“演人物又不人物扮”的发现	37
二、论证为“第三体”的戏	40
三、“第三体”的演剧形态	49

四、人变境变,全靠一“转”	60
五、“像不像,做比成样”	67
六、半个想象的主观形象	72
第二章 双线缠绕的动态结构	78
一、情节线与俗艺线	79
二、双线结构的“自我缠绕”	86
三、情节线的“非戏剧化”	92
四、俗艺线的“杂、活、乐、美”	96
第三章 零距离的观演互动	100
一、观众是“咱俩”的“第三人”	100
二、“第三人”分出来“咱俩”	106
三、观演互动的“场”	109
四、“三分理解,七分想象”	115
五、走近“零距离”的心理空间	120
第四章 民间戏场的象征装饰	126
一、从集人地摊上“走”来	127
二、也能唱出花“香气”	136
三、“彩扮”只装饰演员	143
四、手绢飞出“十万八千里”	153
第五章 丑角本色与“审丑快感”	156
一、丑·丑角·丑角艺术	156
二、丑走低旦走高的“隐形结构”	163
三、丑角不丑、美在一绝	166
第六章 九腔十八调的音乐本体	180
一、音乐,二人转之母	180

二、音乐,歌舞的统帅	191
第七章 二人转营养液泡出的“戏”	196
一、单出头,“以少胜多”的“戏”	197
二、拉场戏,秧歌性的“戏”	205
附:	
1.韩子平:东北老乡心中的“星”	215
2.《回杯记》飞出两只金凤凰	220
三、东北小品,赵本山依傍说口提神	224

第二部分:文本情趣

第八章 庄稼院的叙事文本	237
一、历史碎片的缝合	237
二、历史碎片缝合的寓意	245
三、滚雪球式的创作积累	249
四、大染缸式的俗化	253
五、实与幻的沟通	255
第九章 民间剧诗的语言情趣	260
一、民间剧诗的三要素	260
附:	
教你说东北方言	272
二、“包袱”的技巧	274
三、“篇”的情趣	282
四、乡村话语的趣味情结	290
五、乡村话语的诗性智慧	300

第十章 山野的性格疯狂的爱	309
一、山野性格的文化因子	309
二、光棍汉奢望的“凰求凤”	315
三、戏中几个“疯狂女”	317

第三部分：原型精神

第十一章 二百七十年的审美记忆	361
一、原始多元型的拓荒期	361
二、交流重构型的开发期	376
三、传统二人转的成熟期	390
四、专业二人转的高峰期	396
五、民间小剧场艺术的勃发期	400
第十二章 东北民间文化精神	405
一、原始洪荒的东北文化	405
二、礼赞生命与悲剧喜唱	409
三、人本理想与征服意志	416
四、形式意味与原趣迷狂	422
后 记	427

引 子

辽阔的大平原，茫茫的大森林，大东北除了盛产大风大雪，还盛产大豆、高粱、金黄玉米。如果是盛夏的末梢，你走进大东北，大道边上摆着的高高低低的一堵一堵的西瓜墙，你肯定会停车叫开一个尝一尝，你会大吃一惊，“咋这样爽口的甜哪！”瓜农们会说：“瓜甜，那还没有东北二人转爽口！”

是啊，“东北咋能没有二人转？”

270多年来，东北二人转就像一朵朴素的野花，在民间山角、路旁傲然开放。它没有复杂的情节和曲调，没有考究的服装和道具，也没有豪华的舞台和布景，就是一种简单、原始、粗野、热烈的民间艺术，但它使千千万万的东北人为之迷恋，为之倾诉，为之陶醉。近年来，全国许多地方剧种都纷纷走向衰落，可是东北二人转倒像应运而生，正处于新的发展机遇期。

2006年6月，一个显赫的名字——东北二人转，进入国务院第一批的非物质文化遗产名录之中。但东北二人转不是藏在深山，不是供奉在历史博物馆中的文化遗产，它是活在老百姓心中的鲜活的艺术。270多年来，它像踩不死、砸不烂的车轱辘菜，以顽强的生命力，丰富的演艺资源，融入今天的文化新潮。东北二人转，不

