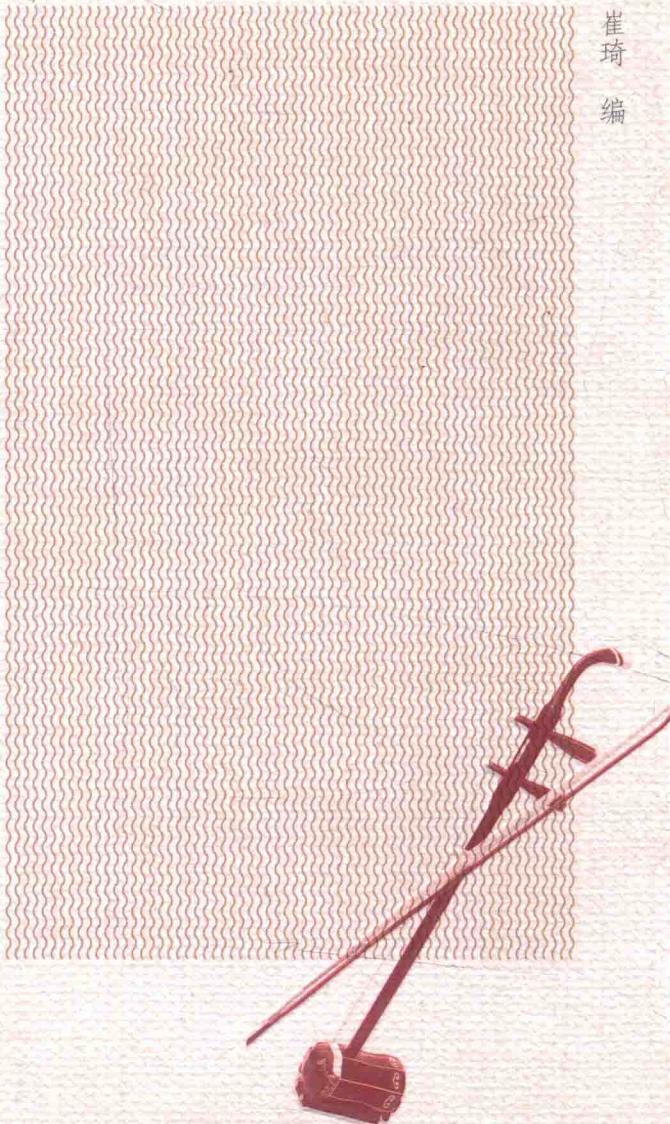

崔琦 编

北京曲艺理论研讨文集

北京出版集团公司
北京出版社

北京曲艺理论研讨文集

崔琦
编

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京曲艺理论研讨文集 / 崔琦编. — 北京 : 北京出版社, 2015.10
ISBN 978-7-200-11535-2

I. ①北… II. ①崔… III. ①曲艺—戏剧理论—北京市—文集 IV. ①J826-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第202587号

北京曲艺理论研讨文集

BEIJING QUYI LILUN YANTAO WENJI

崔琦 编

出版 北京出版集团公司
北京出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
版 次 2015年10月第1版第1次印刷
开 本 170毫米×240毫米 1/16
印 张 23
字 数 331千字
书 号 ISBN 978-7-200-11535-2
定 价 68.00元
质量监督电话 010-58572393

总序

PREFACE

20世纪50年代初，北京曲艺团正式挂牌成立。在这60多年的发展历程中，她既经历过凯歌高唱蜚声天下，也曾经破釜沉舟果敢创新。北京曲艺团始终跟随着时代的脚步，不改初心，坚持以独创的艺术风格，努力推动着北京曲艺事业的发展和壮大。

60多年来，北京曲艺团推出了一大批深受人民群众喜爱的优秀作品，也涌现了一代又一代的曲艺名家。高德明、孙宝才、韩德福、王长友、曹宝禄、谭凤元、高凤山、罗荣寿、王世臣、赵振铎、赵世忠、刘司昌、梁厚民、良小楼、尹福来、佟大方、魏喜奎、关学曾、马玉萍、孙雅君、马静宜、李绪良等老一辈艺术家，他们是北京曲艺团繁华盛世的开拓者，是各自曲种、艺术门类的代表人物。他们为全国观众带来了脍炙人口的经典节目，如快板书《奇袭白虎团》、河南坠子《十个鸡子儿》等。

时光荏苒。李金斗、陈涌泉、笑林、李国胜、王谦祥、李增瑞、

刘洪沂、李建华、张蕴华、张长来等一批后来者，他们是北京曲艺团开拓创新的先锋队，也是北京曲艺团由辉煌至困顿的见证人。但是，无论世事如何变幻，这批北京曲艺的坚守者始终锐意创新，佳作频出。他们创排的相声剧《您看像谁》《城市小姐》，不仅拓宽了曲艺的种类，而且开创了北京曲艺团的票房神话。

自2009年集团组建以来，北京歌剧舞剧院已发展成为集团重要的业务板块之一。北京曲艺团也成为文化体制改革浪潮中的弄潮儿，在市场的激励与检验中，迸发出新的活力。在集团的领导与帮助下，北京琴书、京韵大鼓、相声、单弦等民族传统经典艺术形式，得到了跨越式的推广与发展。通过集团搭建的“梦想成真”五月演出季等演出平台，一批曲艺类非物质文化遗产项目走进了千家万户。创新性舞台剧《我不是保镖》更是以全新形式，将传统曲艺与戏剧相结合，成为60多年来北京曲艺团第一次以商业模式跨界创作的精品之作。

现如今，在国家发扬、保护、传承中华优秀传统文化的春风吹拂下，种玉杰、王玉兰、李伟建、武宾、王淑玲等一批中国曲艺界著名艺术家，已是北京曲艺团的中流砥柱。何云伟、李菁、杨菲、杨娇、李想、张曦文、王树才等活跃在演出一线、深受观众喜爱的中青年曲艺演员，也正在从北京曲艺团走向更加辉煌、广阔的艺术舞台。北京曲艺团在中国曲艺最高奖“中国曲艺牡丹奖”的评选赛事中，连续八届夺魁。北京曲艺团以其悠久的历史、独特的风韵，影响着一代又一

代人。

说表江山，曲唱岁月。长久以来，曲艺以形式多样、演出灵活、贴近群众的艺术特点广受人民群众喜爱。北京曲艺团按照党和政府的要求，想群众之所想，以多个带有浓郁京味儿特色的曲种，吸引了大批忠实拥趸。尤其是近几年，北京曲艺团在政府和广大观众的支持下，大力推广京韵大鼓、单弦、相声、梅花大鼓等非物质文化遗产项目，使其在发扬中传承，在传承中发展。北京曲艺团创排推出的情境鼓曲《尚·韵》，更是将曲艺的传承、传播之路拓宽开来，吸引了一大批年轻观众对北京曲艺定睛审视。

一张张照片，定格着以北京曲艺团演员们为代表的一批批曲艺工作者，为创作不朽的经典所经历的苦辣酸甜；一段段回忆笔墨，留存的不仅是一幕幕难忘的历史，更是一个个蕴含着希望、憧憬的美丽梦想。北京曲艺团无论是行走在曲艺艺术蓬勃壮大的登峰之旅时，还是历经考验，挣扎在迷茫困顿的特殊时期，始终以一种坚守的状态，扎根传统、稳求发展，一步一个脚印扎实迈进。展望未来，相信北京曲艺团仍会带着一路播种的创新精神，令民族传统艺术焕发出勃勃生机。

北京演艺集团党委书记、董事长 康伟

2015年9月

总序 康伟

开篇语

002 / 曲艺十问

——在铁岭新时期中国曲艺创新学术研讨会上的讲话 姜昆

曲苑足迹——溯源·借鉴·开拓篇

012 / 试论我国说唱艺术的起源 藏立

022 / 试谈“曲艺”的定名 戴宏森

031 / 向曲艺借鉴学习 谢晋

051 / 用系统科学方法研究曲艺学 戴宏森

063 / 壮美深情的厚礼

——北京电视台大型曲艺专题片《国风》观后 常祥霖

岁月乾坤——变革·现状·思考篇

- 070／ 从观众审美需求的变异看曲艺艺术的革新 殷晓晖
- 081／ 鼓曲出新 迫在眉睫 郝赫
- 083／ 鼓曲前途的思考之一：服务对象是关键 伊增埙
- 086／ 鼓曲前途的思考之二：扩大服务 增强动力 伊增埙
- 090／ 鼓曲前途的思考之三：曲目建设是中心 伊增埙
- 094／ 相声的现状与思考 崔琦

说唱世界——传统·现代·启示篇

- 100／ 争
——漫话天桥撂地卖艺生涯 高凤山
- 104／ 岔曲在京城票房中的发展 齐文华
- 112／ 京城小剧场曲艺演出的“热”与“冷” 蒋慧明
- 117／ 谈创作上的“老套套” 彭悦
- 120／ 相声能不能不说“shǐ” “niào” “pi” 崔琦
- 123／ 明镜可鉴
——学习老舍曲艺理论的启示 姚振声

经典辉煌——特质·发展·探索篇

130／ 相声是剧场艺术 崔琦

132／ 弥补断层 传承发展

——关于青少年曲艺现状的几点思考 蒋慧明

137／ 关于建立曲艺学的信

——复任聘同志 张紫晨

142／ 相声的结构与“包袱” 崔琦

147／ “是我非我”

——相声表演艺术的重要特质 蒋慧明

159／ 登箭楼 沈彭年

变革无限——实践·振兴·坚守篇

172／ 振兴传统曲艺的感慨 李燕 孙燕华

187／ 关于曲艺表演问题的几点思考 卢昌五

202／ 姜昆讲相声的创作 姜昆

246／ 相声的创作与继承借鉴 王素稔

260／ 由一则相声垫话想到的 崔琦

艺界探索——修养·技巧·浅析篇

274／ 当今曲艺观众心理浅探 姜典凯

280／ 论相声演员的自我修养 蒋慧明

289／ 论马增芬的创腔技巧

——兼谈其唱腔特色 乘桂娟

301／ 曲艺要“曲” 姚振声

304／ 浅谈曲艺作品中的民俗现象 蒋慧明

311／ 曲艺演员的文学修养 姚振声

时代传音——改革·创新·传承篇

314／ 曲艺的改革与思考 崔琦

319／ 强化曲艺创新意识 促进公共文化发展

——关于曲艺文化和公共文化之间关系的思考 齐文华

327／ 寻找继承遗产的最佳方式

——初论继承与创新 何祚欢

336／传播与传承

——略谈如何有效利用现代传媒促进传统曲艺的保护

与发展 蒋慧明

342／来自网络的声音

——曲艺评论的新生力量 蒋慧明

346／解读国际化大都市进程中的北京曲艺 黄群

开篇语

曲艺十问

——在铁岭新时期中国曲艺创新学术研讨会上的讲话

姜昆

刚才各位专家的发言对曲艺艺术的发展都提出了很好的建议，对我很有启发。

我原来很担心分会场的演出水平，怕搞不好，但没想到从浙江到江苏，从广州到云南，从宁夏到辽宁，我们分会场的节目以及群众的反响，一场比一场好。特别是昨天，天很热，但大家心很齐，天气似乎没对演出造成什么影响。所以整个看起来，我有三个满意：一是演员做了充分的准备，节目准备得特别好；二是观众的氛围非常好，剧场自始至终都笑声不断，掌声此起彼伏；三是分会场从上到下的准备工作做得很充分、很完善，才营造出这样好的氛围。我也知道他们在工作中遇到了一些困难，但还是很圆满地完成了曲艺节的任务。昨天的盛况，新闻记者应该有所感受，希望帮我们好好宣传一下。

下面我讲十个专题，就是曲艺十问，也是借机宣传一下。

● 一、什么是大曲艺的思想？它的概念是什么

大曲艺的思想就是通过包含曲艺艺术本体特征，或者是以曲艺特征为主，具有时代特点的艺术表现形式来发动团结社会各界，以新人、新作、新的表演形式来繁荣新时代的曲艺艺术，塑造新时代曲艺形象。其实也就是给曲艺打造品牌，向整个社会宣告曲艺艺术最能够“三贴近”，最能够反映百姓生活，最

能够与时俱进。

● 二、怎么能够实现大曲艺的思想

在今年年初的工作报告中已经对大曲艺思想做了进一步阐述，叫作“三新树一大，一大带三新”，就是用新作品、新人、新的表演形式来塑造大曲艺形象，然后用大曲艺这个概念来带动新作品、新人、新表演形式的繁荣，我们把它叫作“三新树一大，一大带三新”，只有坚持不懈地抓人才培养，抓精品创作，才能够实现曲艺艺术的繁荣。

● 三、如何确立21世纪曲艺艺术的主题

曲艺事业面临诸多任务，如曲艺要保护、要挖掘、要生存、要发展、要创新、要传承。鉴于曲艺艺术的历史状况和现实存在的问题，我们用“保护与发展”定位21世纪中国曲艺事业的主题。

为什么？为什么不提挖掘呢？因为挖掘是需要投入的一个繁杂的工程，而且它包括在保护之中。为什么不提创新呢？因为创新也包括在发展之中，没有创新就没有发展。如果解决了保护与发展的问题，生存便在其中。曲艺需要保护，这已经成为上下的共识。我过去在调查研究过程中，曾用“岌岌可危”四个字来形容目前曲艺有些曲种的现状，得到了一些专家、学者和从业人员的认可。如何去保护，这也是个复杂的问题。要不要保护，保护得了保护不了，这是我们要研究落实的。“发展”这个议题，在各种各样的文艺门类中，都是艺术界志士仁人的苦苦追求。因此，只有确立了主题以后，才有可能在具体问题上具体制定实施战略，所以我们就把“保护与发展”作为21世纪中国曲艺的主题。

● 四、以二人转为例，如何看待“专家说‘好’，但在市场上不太受欢迎；而在市场上受欢迎，专家舆论又不甚认可”的现象

这个问题确实存在，我个人也在思考这个问题。我们都是辩证唯物主义者，必须用马克思主义唯物史观来看待继承和发展，看待艺术形式的审美特征，要承认市场需要的合理性，同时也要考虑我们作为文化工作者怎样带领、引导或者是改造市场的发展。陈云同志曾对此有过讲话，刚才我听了郭部长的讲话，看得出郭部长也是认真学习了陈云关于开展曲艺工作的几篇文章，而且他也引用了陈云的观点。陈云对曲艺工作提出了“曲艺要就青年”“演员是引导者也是被引导者”这样一个教诲。曲艺首先要有市场，要生存，这是现实的实际情况。只有在生存问题解决了的情况下，才有可能创造出平台来展现艺术的雅与俗、高与低、旧与新之间的较量供人们去检评。二人转协会的一些专家曾给我打电话，认为目前的二人转破坏了真正意义上的二人转，作为曲协我们应该去制止，去杜绝，从行政上把它卡住，不让它流传。我觉得二人转首先要争得市场。赵本山提出了“绿色二人转”，他首先为我们二人转舞台找到了一个平台，找到了市场。只有把市场打开以后，才能再现这个战士的平台，让二人转艺术在这个平台上去展开这种雅与俗、高与低的较量。在这一点上我们要相信广大观众和社会的识别能力，以及市场的优胜劣汰法则，不要被眼前一时的热闹障眼。但是用行政命令去干涉，恐怕这不是曲艺家协会能完成的任务，也不是宣传部门的领导同志能实现的。所以在这个问题上，应该用积极的眼光来看待当前二人转市场的发展。给一点时间，给社会一个认识的过程，给二人转的从业者一点自己认识、思考和自我改造的空间。只有他们认识了，二人转的改造、净化，才能够真正得到实现。

● 五、鼓曲能生存吗

很多人都提出这个问题：“现在谁听鼓曲啊？”

我说鼓曲能生存，但可能要注意到生存的状态要有新时代的特征。

据一位同志调查，问：知道骆玉笙的代表作吗？百分之九十的人回答：知道，是《重整河山待后生》，电视剧《四世同堂》的主题歌。

为什么以单弦、以京韵大鼓为旋律的歌曲不断出现？它们相较于传统鼓曲有什么不同？它们有如下优点。第一，短小，相对于鼓曲，时间不长，易于表现和接受。第二，上口，它的旋律非常强，好唱好听。第三，特点足，音乐家怕观众不懂，经过大量的筛选，把鼓曲当中最有特点和表现力的旋律拿来，与现代旋律融合在一起，所以这样的作品在市场上的竞争力是非常强的。像《重整河山待后生》这类节目方式也应该是曲艺传承的重要途径。大家想一想，现在用曲艺的单弦、京韵大鼓、北京琴书的曲调编曲的歌已经出了多少！大家有时间的话，可以在网上听一听，现在山东快书也被用进去了，《我赚钱啦》《大学生自习曲》就是快板，现在叫RAP；最近南京又出了《喝馄饨》，网上非常流行，它是南京话加上天津快板的节奏；再有现在风行的《吉祥三宝》，所有的年轻人都几乎都会唱了，前边的前奏伴唱用的是数来宝。我们曲艺艺术形式在逐渐地被现代时尚的艺术形式认可，从中汲取营养。我们再不把这些东西认同为曲艺，那曲艺还有什么呢？

在小品的认同上，我们一直在争取，小品艺术学了很多相声的东西，有很多的曲艺演员都去演小品了。最后却说小品属于戏剧而不属于曲艺，戏剧梅花奖可能奖给小品吗？所以，我们应该把心态放宽一点，要看到随着时代的发展，在保证我们自己的曲艺艺术的本质特征没有消失的情况下，允许我们的艺术形式在形态方面有所转换、有所转变。从这些现象的思考中，可以得出一个结论：鼓曲能生存，形式要改革。

六、曲艺团体如何走产业化道路

我们有些文化艺术团体通过走向市场走产业化道路，最终达到了艺术团体生存和培养艺术人才的目的，这几乎是所有艺术团体的一个共识和奋斗目标。但是走产业化道路不是缺乏资金的文艺团体的事情，那是资本市场的的事情，要

看资本市场的运作。例如，女子十二乐坊已经组建十多年了，没人认识，突然日本的商人发现了它们，注入资金进行包装，用广告和演出的形式大肆宣传，出场费很高，成功地走出了一条产业化道路。所以，产业化需要资本市场的认可。

曲艺团体大都是严重缺乏资金的，所以，曲艺团体的任务，就是要把我们的“三新”搞好，即“新作品、新面孔、新的表演形式”，使曲艺在市场上有立足的位置，然后就是争取和等待资本市场的认可和介入，这样才能走上产业化道路。

● 七、人往高处走，水往低处流。曲艺艺术应该把上电视、春节晚会作为自己的最高目标，为什么还要强调曲艺艺术的定位问题

最近我们提出了“送欢笑到基层，老百姓准欢迎”的口号，组织小分队去基层“送欢笑”。也许提出这个口号太水了一点，大家说一看就知道是我们曲艺界提出的。但是搞了几次，中央电视台的《新闻联播》报道几次，不仅在《新闻联播》重要的时间报道，还在《娱乐快报》《文化信息》的专栏节目报道，为什么？大家想一想我们曲艺家协会会员4000多人，中国专业相声演员大概在500人到600人之间。辽宁分会自己就有近1000名会员，那么如果你们把你们的一些表演团体的职业的、非职业的、民间的、业余的全加在一块儿，这个队伍相当可观。整个东北至少在5000人左右，如果再把广东“万家灯火万家弦”都包括进来的话，每天在市场上演出或者在社区演出的演员加起来，我们说全国有10万曲艺演员队伍一点也不过分。那么10万曲艺演员的市场在什么地方？必须有个定位问题。在基层，在老少边穷地区，有一个文化饥渴现象，那里的广大人民群众存在文化需求问题。这就是“心连心”走到哪儿，“送欢笑小分队”走到哪儿，哪个地方就是人山人海的原因。中宣部的领导同志在几次会上都谈到了要解决人民群众文化艺术享用的权益问题，我们中国目前的现状是，有很多的人没有能力拿出100块钱去买一张票看演出，没有条件经常去剧