

李润杰曲艺作品集

李少杰 编

天津人民出版社

李润杰曲艺作品集

(上、下)

李少杰 编

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

李润杰曲艺作品集：全2册 / 李少杰编. -- 天津：
天津人民出版社, 2016.12
ISBN 978-7-201-09959-0

I. ①李… II. ①李… III. ①曲艺-作品综合集-中
国-当代 IV. ①I239

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 035869 号

李润杰曲艺作品集(上、下)

LIRUNJIEQUYIZUOPINJI

李少杰 编

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022)23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

责任编辑 张素梅
装帧设计 卢炆炆

印 刷 天津新华二印刷有限公司
经 销 新华书店
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 62.75
插 页 4 插页
字 数 450 千字
版次印次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷
定 价 168.00 元(全两册)

版权所有 侵权必究
图书如出现印装质量问题,请致电联系调换(022-23332469)

序

苑利

今年是李润杰先生诞辰 98 周年。弟子们为纪念这位已故先师出版这部作品集,并嘱我写序。先生是中国曲艺史上一位才华横溢的艺术先驱,又是快板书这一独特艺术品种的创始人。他的艺术成就远不是我这样的小人物所能评述的。人家邀我写序,无非是想看看局外人怎么说,局外人怎么看。故而,在这里我也只能以一个局外人——一个坐在剧场最后一排看先生演出的看客,谈一谈我所能理解到的先生成功背后的奥秘。而这也许会对今后年轻艺术家的成长,提供某种借鉴。

在我看来,先生一生的艺术成就,是在告诉我们这样一个简单得不能再简单的道理:艺术源于生活。没有对生活的深入观察和深入思考,就不可能创作出那么多的艺术佳作。先生是位高产艺术家,他创作的作品主要形成于 1949 年之后。在新中国成立后的数十年时间里,他走村串寨,进厂下矿,甚至亲赴前线,为新中国创作出了许许多多令人拍案叫绝的艺术作品。他赴云南慰问边民,回来便写出了《红太阳照进苦聪家》;他赴福建前线慰问子弟兵,回来便写出了《夜袭金门岛》《智取大西礁》;他赴四川贵州慰问铁道兵,回来便写出了《千锤百炼》;他赴大庆油田慰问石油工人,回来便写出了《立井架》《油海长虹》……有人纳闷,为什么先生会在如此之短的时间里,创作出如此之多的文艺作品?他的回答是“要有生活”。当然,除亲身经历的现实生活之外,他的创作也常常来源于他的“第二生活”,这便是他非常善于从其他文学作品中汲取营养,并用快板书的形式将它们表现出来。如《铸剑》《巧劫狱》《千里救亲人》《闯险滩》《劫刑车》等,都是这样一些佳作。

向生活学习,不能过于势利、过于急功近利。向生活学习,也不应仅仅停留在创作内容本身。一个优秀的文化工作者,他对生活的体验应该是全方位的。如在看待表演上,他便特别喜欢套用师父的那句话:“书中要有你自己的东西。比如住店,店有多少种店,店小二是什么样的人,怎样招待客人,说什么话——见了阔人说什么,见了穷人又是什么样。一个评书演员,对人间的世态炎凉、各种知识都要懂,只有这样你才能把人物说活,才能把故事说得合情合理。用现在的话说就是要有生活,没有丰厚的生活基础是很难把书说好的。”他又说:“毛主席要求我们文艺工作者到工农兵火热的生活中去,这是真理。说旧书在不违背历史真实的原则下,也必须对各种人物进行分析,才能把书说活。这些道理在我不断的艺术实践中,体会得越来越深刻了。”

先生的艺术实践告诉我们,作为一名真正的艺术家,仅有生活是远远不够的,还必须树立正确的世界观,为人民服务,为社会服务。据常祥霖先生介绍,先生年少时,家境贫寒,所以他很早便到天津学习手艺。编过鞋,扛过包,要过饭,还误入虎口给日本人当过劳工,受尽人间辛苦。他在回忆录中写道:阶级仇、民族恨就是这样在我脑子里打下了深深的烙印。翻阅先生作品我们不难看到,他之所以在新中国成立后好像突然一下子变成了另外一个人,与这段苦难身世不无关系。新旧社会的对比,使他从心眼儿里热爱共产党,热爱解放军,热爱新中国。正因如此,在天津曲艺界,他是最早用曲艺形式揭露国民党在天津所犯罪行的民间艺人,是最早参加天津市文艺工会并最早发起组织相声大会的民间艺人,也是最早在镇反运动中配合当时形势、宣传党的方针政策的民间艺人,同时还是最早参加抗美援朝慰问演出,并受到西北局文化部门嘉奖表彰的民间艺人。如果没有足够的对旧社会的恨和对新社会的爱,他是不可能以那么大的政治热情投身到社会主义建设中去。每个艺人都会有自己的情与爱,但是,如果这些情爱无法与广大人民群众的情与爱融为一体,如果不是为他们“鼓”与“呼”,就不可能产生如此之大的社会共鸣。作品应该有“我”,但这个“我”不应该是磨磨唧唧、黏黏糊糊只关注内心世界的“小我”,而是能肩担日月、替天行道的“大我”。做不到

这一点,难成“大师”。

先生的一生还告诉我们,作为一名杰出的文艺工作者,一定要勇于向别人学习,并在博采众长中提高自己。先生的童年是在饥寒交迫中度过的。不过他常说在痛苦中也能找到几分欢乐。这欢乐就是民间艺术带给他的幸福体验。先生出生在一个民间文艺世家,五六岁便开始跟着父亲学唢呐,在村里的碌碡会上扮演小丈夫。在青少年时代还跟大人学过蹦蹦戏、南城调、评书等等。这些经历都成了他后来带艺投师、拜在评书艺人段荣华门下的资本。在天津学徒期间,先生还学习过评戏、京东大鼓和太平歌词。拿他的话来说,学徒四年,绸鞋没什么长进,说唱能耐却长了不少。这点功夫没白下,不仅在他山穷水尽之时,救了他的命,还为他新中国成立后所从事的艺术创作打下了坚实的基础。先生的艺术实践告诉我们,作为一名艺术工作者,特别是生活在曲艺行当里的艺术工作者,一定要博采众长,只有这样,才能为日后的发展铺平道路。据先生回忆,一生中对他影响最大的,莫过于数来宝、评书和相声。他创建的快板书说到底也正是“快板”(数来宝)、“说书”和“相声”的巧妙结合体。从形式上看,快板书当然首先是“快板”。快板的引入,显然与他年轻时学习过数来宝这一快板表演艺术有关。表演中,先生快板节奏之丰富,韵律之流畅,均源自他年轻时学习数来宝打板的底子。从表现内容看,快板书不是“板”,而是“书”。快板书说到底是在“说书”,说“故事”。而这,又与他青年时代跟随段荣华先生学习过说评书的经历有关。无论是表现形式还是表现内容,先生的快板书似乎都与他学习过的相声并不搭界。但殊不知他在讲故事过程中所使用的“说学逗唱”的功夫,正源自相声的“基本功”。没有早年学习数来宝的功底,没有早年学习说书的功底,没有早年学习说相声的功底,就不可能有一个叫后人眼前一亮的快板书。曲艺界众大师的艺术实践也一次次告诉我们:艺术都是相通的,只要努力,无论什么都不会白学,无论什么都不会白练,只要努力,你的所学总有一天会在你未来的创作实践中派上用场。反之,没学会走就想跑,没学会几个段子就想搞艺术创新,很难成为大家。

作为一名杰出的艺术家,必须占领本行业的理论制高点。与许多表

演艺术家只会表演不会归纳不同,先生在创作、演出的同时,也非常善于进行理论上的归纳,并将这些归纳出的“经验”上升到理论高度,以指导更多的艺术实践。如他认为快板书在结构上应该是“一座小院一座宅,树桩拴马任徘徊,过沟跳壕势必衰,三个回合见成败”。意思是说,快板书在结构上必须紧凑,应该直奔主题,而不是添枝加叶,最后乱成一锅粥;所有故事都应该像拴在树桩上的马驹,既要给它足够的空间让它伸展自如,又要对它有一定的约束,不能过沟跳壕,更不能节外生枝,叫人家丈二和尚摸不清头脑;此外,故事的设置也要严格遵循“事不过三”的原则,只有这样,故事才能在跌宕起伏中漂亮收场。在表演上,他特别喜欢师父常说的那句话:说书人吐字必须苦练,要达到字字如悬石落地的程度。至于那些盔甲赞、武器赞等贯口,要巧、要脆、要爆。我们常说,学艺拜高人。高人的指点,常常会起到一两拨千斤的作用。而这里所说的高人,当然不是那些徒有虚名但又不接地气的“假把式”,而是那些确有实践经验的真正的艺术家。

李润杰先生离开我们已经整整 25 个年头了。但在我心中,先生从未远离过我们。这是因为我们还时不时就能翻阅到先生的遗作。今天,先生的弟子们将他的作品结集成册。我想它的意义已经不是我们用这种方式去纪念一位艺术界的伟人,而是通过这部作品的出版,去影响更多的年轻人。我们真的很难说会不会有那么一批年轻人,就因为看到了这本书而投身到中国的演艺界中来。从这个角度来说,先生没有死,他一直活在我们身边,并帮助我们完成中华民族传统文艺的伟大复兴!

2015 年 9 月 19 日于北京

不忘师恩(代序)

王印权

少杰师弟打招呼，
先生最近要出书。
嘱我写上几句话，
听后心潮骤起伏。
先生曲坛树丰碑，
快板书为开山祖。
陶钝老人写序赞，
王济团长作诗赋。
先生本人有专著，
之冰文笔更娴熟，
妙语华章俱写尽，
后学怎敢再重复。
有幸拜师李门下，
天津学徒深感悟。
写下几行回忆录，
权向少杰交任务。
先生自撰一对联，
亲笔挥毫挂堂屋：
旧社会花郎乞丐沿街卖唱数来宝，
新中国人民演员歌新唱新快板书。
翻身不忘共产党，
字字句句出肺腑。

感恩做人听党话，
敬业做事知不足。
讴歌时代亮金喉，
为民抒情凭文武。
人生目标比天大，
立足脚下迈阔步。
革新打板多节奏，
钻研表演下功夫。
讲好故事塑人物，
创立曲种快板书。
老骥伏枥志千里，
血性男儿不怕苦。
天津解放上街头，
满怀豪情来庆祝。
赴朝慰问送欢笑，
宣传抗洪下塘沽。
顶风冒雪访大庆，
金门前线擂战鼓。
云贵高原看筑路，
翻山越岭穿幽谷。
深入群众接地气，
一身汗水一身土。
语不惊人下落笔，
千锤百炼来著书。
作品鲜活有筋骨，
故事行云似飞瀑。
老少咸宜雅共俗，
能演唱来能阅读。
篇篇都是正能量，

爱憎分明不含糊。
指天画地评善恶，
纵横捭阖论今古。
竹板声声入千家，
唱词句句进万户。
天下谁人不识君，
一杆大旗高高竖。
文化交流到海外，
国际朋友更折服。
爱看爱听他演唱，
对他品德更敬慕。
称他人民艺术家，
爱国爱民做公仆；
称他曲艺剧作家，
著作等身近百部；
称他社会活动家，
哪里需要哪演出；
称他曲艺教育家，
授徒传艺把路铺。
桃李争芳满天下，
润泽四海与五湖。
杰出精神耀津门，
出人出书走正路。
书颂共圆中国梦，
大千世界齐祝福——
吉祥和平展宏图。
敬献恩师小礼物。

奇艺 奇作 奇人(代序)

——记一代曲艺大师李润杰

孙福海

我之所以称曲艺大师李润杰是奇艺、奇作、奇人,是因为他在我国当代曲艺发展史上创造了无数个第一:

他,开宗立派,是快板的开山鼻祖;

他,创作的传世之作,数量与质量位居曲艺界之首;

他,开创的快板书在群众中学习、传播、普及最广;

他,文化不高而总结出来的表演理论、经验博大高深,自成体系,是曲艺界公认的第一人;

他,每次深入生活都能创作出轰动曲坛的传世佳作;

他,始终站在时代和艺术的高峰;

他,教授的学生最多,亲传弟子、儿子也是当代最佳的快板书传承人;

他,出版和发表过的著作及作品最多。

这些第一,在当代曲坛绝对可以称奇。而这些“奇”,又有着常人难以想象且令人钦佩的事实为依据。

一、乞讨卖艺却屹立在艺术的峰顶

李润杰幼小在花子店学艺,以乞讨为生,而他却在新中国成立后开宗立派,在原有快板的基础上加了一个“书”字,建立起区别于“高派(高凤山)”“王派(王凤山)”的“李派”唱法。

我认为,“李派”快板书实现了艺术上的五项重大突破。

一是突破了单调的板式。先前的“数来宝”及“高派(高凤山)”“王派(王凤山)”快板,多为“三、三、七”的单一句式 and “单点”。而李润杰创造了双点、单双混合点、连环点以及慢打快唱、快打慢唱、大板和节子板交替

配合的多种板式。二是突破了多种多样的句式,除了七字句、十字句、垛句、三字头,还增添了四字联、五字垛以及散说韵诵、唱中夹白、自由对话、连环句、俏皮话、绕口令等多种句式。三是突破了旧快板的语气口风,融化吸收了话剧、电影和评书的语言风格,使快板书具有说、表、韵、诵、刻画塑造人物的鲜明特点。如《劫刑车》中的双枪老太婆、伪警察局局长、茶馆老板娘、乡丁、叛徒、游击队英雄、国民党官兵等众多角色,活灵活现,无不体现了鲜明的角色个性。四是突破了演员在创作上存在缺陷的短板,实现了自编自演,佳作迭出。他一生中所创作的作品在各种刊物、报纸刊登的数量位居曲艺表演艺术家之首,而且在1962年出版了第一本作品选集后,又于1972年、1978年、1997年多次出版其作品选集。五是突破了演员以传统节目为主的现象,坚持说新唱新,紧跟时代。1958年他到福建前线慰问,创作出《赞三军》《金门宴》之后,又深入部队和边疆,创作出《夜袭金门岛》《智取大西礁》《红太阳照进苦聪家》;20世纪60年代前后创作了《劫刑车》《熔炉炼金刚》《“火药枪”》等;1963年他深入天津抗洪第一线,创作了《抗洪凯歌》;深入大庆,创作了《立井架》。

李润杰将讴歌我们伟大的时代,作为他艺术的全部生命力。尤其是他在深入西南部队后创作了《千锤百炼》,成功地塑造了马云龙这个人物形象,周恩来总理看后,激动地握着他的手夸赞他:“你就是马云龙!”

所以我说:李派快板书的影响、传播、普及不仅远远大于高派(高凤山)、王派(王凤山),而且他还打破了一个规律,即“学十年,火十年,养余生”。意思是说一位艺术家一生中只有一个高峰,只能创作出一两个代表作,而李润杰大师,一生中的创作始终屹立于高峰的峰顶,无低谷、无平淡,这难道不令人称奇吗?!

二、文化不高却屹立在曲艺理论的峰顶

在舞台艺术领域,成功的表演艺术家大都依靠专门的理论家来总结、提炼、概括他的艺术经验、表演体系并形成系统的理论。而仅仅读过三年私塾的李润杰,却开辟了令人刮目相看的曲艺表演理论的先河。他自己将一生表演的经验、体会、技巧、方法归纳成精辟、高深的理论体系,结集出版。他的理论具有三个鲜明的特点:一是理论的专业化、系统化、

全面化、体系化。突破了只谈体会、经验的片面化,是一部教科书及高度理论升华的实用教材。二是语言新颖、生动,易记好懂。如他概括的创作经验是:有人儿,有事儿,有劲儿,有趣儿。“有人儿”就是作品中要有鲜明的活灵活现的生动人物,这是“书胆”。“有事儿”就是要有“抓人”的曲折的故事情节,这是“戏核儿”。“有劲儿”就是结构章法环环相扣。“有趣儿”就是富有风趣儿。他概括快板书演唱的最高境界是:平、爆、脆、美。他将这四个字诠释为四句话:平,如无风湖面;爆,如炸雷闪电;脆,如珠落玉盘,美,如酒醉心田。三是具有普遍的启发和指导意义,对其他曲艺表演形式也有着广泛的参考和借鉴作用。

这部理论文集,使众多专门从事曲艺理论的大家都一致发出赞叹,被称作是划时代的曲艺表演理论文集,填补了曲艺理论的空白。所以我说:作为一名仅仅读过三年私塾的艺人,能屹立在曲艺理论的峰顶难道不是奇文吗?!

三、倾其所有却屹立在富翁的峰顶

李润杰生前有一句话:我的一切都是党给的,我要为党的事业倾其所有。

新中国成立后,翻身感极强的李润杰,在天津是第一位自发地唱快板赞扬入城解放军的艺人,接着他到西安演出,坚持说新唱新,被艺人们公推为西安市曲艺改进委员会副主任,并获得“进步艺人”的称号。1952年他返回天津,积极参加赴朝慰问。1953年主动加入党领导的曲艺团体——天津广播说唱团。1956年被评为先进文化工作者,赴京出席全国先进工作者代表大会,受到了毛主席等老一辈无产阶级革命家的接见。从此,他在工作上落了个“拼命三郎”的雅号。在演出上拼,在快板书的改革创新上拼,当时在天津广播说唱团轰动全国曲坛的就是创新了两个曲种形式,一个是王毓宝的天津时调,一个就是他的快板书。为了不断地创作新作品,他在深入生活中经常几天几宿不睡觉。1960年初,他积劳成疾患了肝病,但仍然在病中创作,拿笔困难了,他便口述,让当时跟他学习的王印权记录,创作了传世之作《熔炉烈火炼金刚》。

他在教学上也是倾其所有。古代孔子有弟子三千,而李润杰辅导的

学生可用万来计算,而且不收礼,不收一分钱,还经常管吃管住。

令人佩服的是他毫无门派之见,如他辅导的梁厚民成才了,他支持梁厚民拜在高凤山门下,同时,他也支持儿子李少杰成为高凤山的弟子。

他呕心沥血创作的《金门宴》,却让给弟子张志宽演唱,说:“你要有自己的代表作,这段节目我不唱,希望成为你的代表作。”他为了让张志宽在全国有影响,便去大庆深入生活,创作出对口快板《立井架》,与张志宽合作演唱。

我忘不了,在1980年他向上级党组织提出“让贤”,要将他担任的天津市曲艺团副团长职务辞掉,腾出职数,推荐我继任,他说:“虽然他刚30岁,但锻炼后空间大。”在我主持团里工作后,他仍然担任副团长,支持、帮助我工作。

我忘不了,他在1990年10月11日故去前,又提出:将故去后的丧葬费作为最后一笔党费交给党。

他为了党的事业倾其所有,但他是最富有的。他的精神,他的艺术,是我们取之不尽、用之不竭的财富。

目 录

上 卷

李润杰生平	1
-------------	---

第一章 故事类作品

第一节 革命斗争题材作品	17
大义灭亲	17
党费	31
倒霉	42
飞车炸军火	43
捍丰碑	56
虎穴擒贼	65
“火药枪”	87
火海擒敌	107
劫刑车	119
金门宴	134
峻岭青松	142
巧劫狱	154
熔炉炼金刚	168
三进陈家坪之首进陈家坪	180
三进陈家坪之二进陈家坪(残稿)	196
土豆皮	201
五师早餐会	202

响箭擒敌	211
夜袭金门岛	227
智取大西礁	240
竹蒺藜	257
第二节 生产建设题材作品	270
闯火海(残稿)	270
闯险滩	276
钢铁姑娘	289
古庙奇闻	302
红太阳照进苦聪家	313
虎口拔牙	330
俩老头	344
千锤百炼	352
谁是英雄	364
英雄榜	376
油海长虹	391
第三节 现实生活题材作品	403
白吃	403
比耳音	405
宠孩子	406
传达员	412
风雨行	414
何大娘的“保险柜”	422
酒迷	427
捞孩子	430
老王捡鸡蛋	432
盟兄弟	435

千里救亲人	438
热血化寒冰	453
退钱	459
误解	462
下岗之后	463
心灵的火花	476
一张选民证	485

下 卷

第四节 历史故事、寓言传说题材作品	491
半夜鸡叫	491
吹牛皮	502
大老王剃头	504
换鞋	506
火焰山(一):智斗罗刹女	508
火焰山(二):大战牛魔王	522
鲁达除霸	535
认亲戚	553
宋定伯捉鬼	556
孙悟空三打白骨精	566
王七学艺	579
武松赶会	591
武松打虎	600
武松打店	611
燕青打擂	628
杨志卖刀	640
隐身草	651
渔夫和金鱼	659