

杨(立德)派山东快书
艺术研讨会论文选编

書壇一傑

大众文艺出版社

杨立德像

1988年10月杨立德在趵突泉公园演出

1989年5月杨立德与高元钧于济南剧院合演山东快书

1989年5月杨立德艺术生活60周年纪念会——左起：
赵连甲、杨立德、高元钧、刘洪滨

1989年5月杨立德（后排中）与师妹石立凤（后排右四）同其二、三代弟子合影

1995年12月12日于济南市举行杨（立德）派山东快书艺术研讨会

赵连甲含泪向杨（立德）派艺术研讨会主办单位及与会代表致谢

序

一个人的知识与他所处的文化环境，有着密切的关系。与我年龄相当，或上下差二十岁左右的朋友中，没听过贝多芬《英雄》交响曲、不熟悉拿破仑何许人也者，可能有；没听过山东快书《武松传》、不熟悉武松何许人也者，恐怕没有。

山东快书是个了不起的曲种。武松是个了不起的人物。没有这个了不起的人物，便没有山东快书；没有山东快书便没有人民心目中了不起的武松。用山东快书这一了不起的形式来表现武松这位了不起的英雄，实在是一件非常了不起的壮举。一部山东快书《武松传》便是一篇庄严完整的具有中国特色的男子汉宣言。凡在中国这块文化土壤上成长起来的与我年龄相当或上下差二十岁左右的男人，谁能说他绝没受过武松故事中英雄气概的影响呢？革命英雄主义正是从这种传统文化哺育的英雄人物、英雄气概和他们栩栩如生的艺术形象中升华出来的。而山东快书在弘扬英雄主义方面立下了丰功。

杨立德与高元钧都是演唱《武松传》的大家，都是了不起的人物。他们用群众喜闻乐见的形式，用自己了不起的艺术风靡过几代人，为振奋民族精神和宣传英雄主义做出过贡献。英雄主义气概不但在“中华民族到了最危险的时候”是非常宝贵的，在社会主义现代化建设时期，在改革开放的新

形势下，同样是异常宝贵的，那种享乐主义、拜金主义在闪烁着耀眼光辉的革命英雄主义面前显得那么渺小和暗淡无光。今天呼唤英雄主义便是提倡吃苦耐劳、不怕困难、不怕牺牲的无私奉献精神，提倡人要有一种昂扬向上的龙马精神。纪念杨立德，研究和探讨杨派艺术是非常必要的。众多曲艺工作者和不少有识之士能在商品经济发展的今天，不为名、不图利，不辞辛劳，奔走忙碌，召开了杨派快书艺术研讨会，出版了这本专集，亦可谓又一壮举。

壮哉，山东快书！壮哉，英雄主义！壮哉，为集成此书付出劳动和心血的人们！

高占祥

1996年1月21日

目 录

序.....	高占祥 (1)
在杨立德同志逝世一周年	
纪念会和杨派艺术研讨会上的讲话.....	罗 扬 (1)
继承创新精神 繁荣曲艺事业.....	郑强三 (4)
试谈“杨派”山东快书的形成与特点.....	张 军 (8)
浅谈“杨派”快书艺术.....	赵连甲 (22)
“杨派”快书艺术初探	刘 礼 (39)
质朴自然 俗中见雅——“杨派”艺术风格刍议	
.....	刘洪滨 (55)
真·实·俏·丽——“杨派”艺术琐议.....	宁怀玉 (63)
卓越的山东快书艺术家杨立德.....	贾德臣 (67)
“杨派”山东快书曲目初探	李万鹏 (71)
“杨派”快书《武松传》美学特征初探	刘拥政 (78)
试论杨立德山东快书《武松传》的文学处理	
.....	戴宏森 (97)
看杨立德老师演出的收获	李燕平 (108)
杨立德老师的艺术引导我走进山东快书行列	
.....	刘学智 (111)
光荣属于恩师杨立德	姜晋欣 (115)
一位艺术家的情怀	杨同润 庄 岩 (120)

快书大师登门授艺——记杨立德先生病中新乡一行	刘英杰 (125)
可敬的老师——记我的业师杨立德	赵连甲 (128)
短文作泪哭老杨	张 军 (131)
悼念恩师杨立德	赵连甲 侯金杰 金双城 高绍清 赵希臣 (135)
杨(立德)派山东快书艺术研讨会在济南举行	孙立生 (138)
附:	
我和山东快书	杨立德 (140)
杨立德谈艺录	赵连甲 整理 (150)
杨立德从艺年鉴	赵连甲 记 (157)
编 后	(159)

在杨立德同志逝世一周年 纪念会和杨派艺术研讨会上的讲话

罗 扬

同志们！今天，我们在这里举行杨立德同志逝世一周年纪念会暨杨派艺术研讨会，是一件很有意义的事情。立德同志是一位德艺双馨的快书艺术家，在半个世纪的艺术生涯中，为改革和发展山东快书艺术殚精竭虑，艰苦奋斗，创造出辉煌的艺术成果和弥足珍贵的艺术经验，并形成了独具风采的杨派艺术。我们的确应当学习他，研究他，为发扬光大杨派艺术，促进山东快书的新发展做出积极的努力。

立德同志是一位热爱人民，全心全意为人民服务的艺术家。解放前，他生活在社会的底层，与劳苦大众同呼吸，共命运，他在《武松传》等作品中，以热烈的感情和生动的语言，唱出了劳动人民的心声和对压迫者、剥削者的抗争。解放后，他积极加入革命文艺工作者的行列，经过学习和锻炼，成为自觉地为人民服务的文艺战士。他满腔热情地深入工厂、农村和部队，努力把最好的艺术奉献给人民，并两次赴朝鲜慰问中国人民志愿军，受到热烈欢迎。更为难能可贵的是，他在反右派斗争中受到不公正的待遇之后，特别是在“文化大革命”中受到严重迫害的情况下，依然矢志不渝，默默无闻地为人民演唱。前些年我来济南开会，立德同志和我作过一次长谈，他对许多事情都能想得开，没有悲伤，没有消沉，一

心想的仍然是如何创作演出更多的好作品来为人民服务，使我很受感动。近十几年来，他继续以革命文艺工作者的标准要求自已，潜心艺术，淡泊名利，自觉抵制种种不正之风，表现了一个人民艺术家的本色和最可宝贵的品格。这不正是我们应当很好地向他学习的吗？

立德同志有高度的敬业精神和创新精神。几十年来，立德同志一心扑在事业上，把艺术视为自己的生命。他虚心向前辈求教，能认真继承传统曲艺中好的东西，又能自觉地剔除传统中的糟粕部分。早在四十年代初，他就改快书的“脏口”为“清口”，并在表演上有所创新。殊不知在当时这样做是有很大困难的，最明显的是收入减少，演出难度增强，而且还受到部分听众的责难。如果没有很强的事业心和责任心，如果没有远见卓识和改革创新的精神，要做到这一步是不可能的。几十年来，特别是新中国成立以来，他遵循党的“百花齐放、推陈出新”的文艺方针，根据新时代、新听众的要求，结合自身的条件，对山东快书的内容和艺术形式都进行了大胆的探索和创新，使自己的快书艺术真正做到“俗中见雅，雅俗共赏”，并形成了独特的艺术风格和艺术流派。从立德同志走过的艺术道路中，我们可以得到许多有益的启示。

立德同志的美学思想和艺术经验，值得我们好好学习和研究。同许多艺术家一样，立德同志不长于著书立说，也没有给我们留下很多的语录和回忆录。但是，凡是与他关系比较密切的同志、朋友和学生都会深深感到，他的许多见解都是很深刻很独到的，比如他讲的“让观众有美感是说书人的根本追求”，“要让听众听着美，得到美的享受”，“表演自然也是美”，“快书是有节奏的韵诵，快书就是快数”，“快书以

说为主，表演、动作是辅助性的，是锦上添花”，“必须了解观众，尊重观众，与观众的关系是鱼水关系，要面对交流，要让观众感到亲切、自然，不要居高临下”，“书要靠一个情字来贯穿”，“唱动人心的才是书”，等等，言简意赅，深入浅出，三言两语，却是几十年心血的结晶，包含着许多珍贵的东西。

立德同志谦虚好学，热心培养新人，真正做到了“学而不厌，诲人不倦”。立德同志出身寒苦，自幼学艺谋生，没能上学读书。他以后能够逐步成为一个有胆有识的民间艺人，成为一个卓有成就的艺术家的根本原因之一，就在于他能够通过各种方式向社会学习，向有知识有学问的人学习，解放后学习了文化，又努力向书本学习，并能认真思考和研究问题，总结经验。对向他求教的人，无论是同行，还是学生，他都以极大的热情，把自己的知识、艺术、经验告诉别人，从不保留，从不摆架子，而且强调“教学相长”，注意向他的晚辈和学生们学习。他们之间的关系亲切得很。我和立德同志有几次接触，也深深感到他为人正直、质朴、谦虚、热情。现在许多同志都写了回忆立德同志的文章，今天，又有这么多同志来参加纪念会，缅怀立德同志，就足以说明立德同志对待事业、对待朋友、对待学生们是多么好了。

同志们！立德同志虽然离开了我们，但他的崇高精神和光辉业绩，却将永远为人们所记忆！以他的宝贵心血浇灌的山东快书艺术，一定会更加繁荣和发展。让我们更紧密地团结起来，在以江泽民同志为核心的党中央领导下，为弘扬民族文化，繁荣山东快书艺术，促进两个文明建设而继续努力吧。

（作者系中国曲艺家协会常务副主席）

继承创新精神 繁荣曲艺事业

郑强三

光阴荏苒，日月如梭。倏忽间，领山东快书表演艺术一代风骚的杨派快书创始人杨立德先生，离我们而去已年余矣！

为了纪念这位德艺双馨、功绩卓著的艺术家的，在中共济南市委、市政府的亲切关怀支持下，由中国曲艺家协会、济南市文化局、山东省曲艺家协会、中华山东快书研究会联合主办的“杨（立德）派山东快书艺术研讨会”在我市隆重举行。这次旨在总结杨派艺术经验，弘扬优秀民族文化的曲坛盛会，对继承杨派艺术及其创新精神，发展繁荣曲艺事业，必将产生重大而深远的影响。

杨立德同志自幼学艺，半个多世纪以来，悉心钻研，执著追求，由一名说书糊口的街头艺人成长为人民的艺术家，并在艺术实践中，形成和确立了独特的艺术风格和流派，成为世所公认的我国山东快书杨派创始人。他为振兴和繁荣曲艺事业，为培养和造就大批曲艺人才，做出了巨大的贡献。

可以说，是高（元钧）、杨两位艺术大师，谱写了山东快书近数十年来的辉煌篇章。

尽管两者在艺术风格上有所不同，前者侧重于气势上的豪放，而后者则以委婉俏丽见长，就如宋词中各领风骚的豪放派与婉约派一样；但也如同豪放派的领袖苏东坡可以写出

“明月几时有”那样情意缱绻的千古绝唱，而婉约派的魁首李清照也会发出“生当作人杰，死亦为鬼雄”的慷慨之音一样，高、杨二派的表演风格也是你中有我，我中有你的。这表明即使艺术大师也是不拘囿于流派，善于汲取，勇于创新的。

杨立德先生倾毕生心血所形成的杨派山东快书艺术，无疑是一份非常珍贵的民族精神财富，需要我们去认真研究。纵观杨派艺术的形成和发展，我发现其中贯穿着杨老一种火热的、不懈的追求，这就是他永不休止的创新精神。

毋庸讳言，早年的山东快书从内容到表演都是比较粗俗的，尤其是夹杂其内的一些不堪入耳的污言秽语，影响着这门艺术的普及和发展。杨立德先生意识到这是一个事关山东快书兴衰存亡的严峻问题，便自觉地于四十年代初将“荤口”改为“净口”，提高了快书艺术的品位，使其进入了一个崭新的境界，为使山东快书成为广大人民群众喜闻乐见的一种艺术形式做出了划时代的贡献。

说新唱新，不但是曲艺艺术的优良传统，而且是关系到一门艺术生存发展的根本所在。其实，道理很简单，因为只有反映现实生活的作品才易于引起当代观众的共鸣，满足他们的审美心理需求。杨立德先生对此是有着极为清醒的认识的。于是，他满腔热情地深入生活，创作并演出了《取枪记》、《郝怀友》、《痛打翻脸猴》、《除奸记》、《卖鱼》等数十个洋溢着时代精神、反映现实生活的快书段子，不但取得了很好的社会效益，而且拓宽了杨派艺术的新天地。

常演常新，是杨立德先生的一贯追求。每次演出后，他都根据剧场效果和观众的反映，用心琢磨，以求进一步提高节目及演出质量。临场“默戏”更是全身心地投入，借以进

入书中的规定情景和人物的内心世界，从而带戏上场，引领观众如临其境，与书中人物神交物游。

仅从以上几个方面，便可看出杨老的创新精神是对艺术精益求精，视观众如上帝，执著于事业的集中体现。换言之，即是杨老精品意识、观众意识和敬业精神的真切反映。如此说来，杨老的“创新精神”对我们是何等的珍贵！

其实，一部人类文明史就是人类不断创新的历史。正是一代又一代的泉城人奋发进取、开拓创新，才创造出历史文化名城济南的灿烂文化，她的曲艺事业也才有过“书山曲海”的鼎盛与辉煌。从白妞、黑妞到“四大玉”（即谢大玉、赵大玉、李大玉、孙大玉）又到“三老一少”（即谢大玉、邓九如、傅太臣和郭文秋），真可谓英才辈出，群星璀灿，那时的泉城，书场星罗棋布，处处可闻鼓乐丝弦声……

然而，由于种种原因，眼下曲艺事业不那么景气了。即使如此，我们济南的曲艺艺术也在寻求着新的机遇和突破。刘延广的现代长篇评书《智擒飞贼》在中央电视台各频道相继播出，山东琴书《亲上亲》等新创作曲目连连在全国大赛中获奖，济南市曲艺团还拥有一批颇具实力和影响的中青年演员，他们非常热爱曲艺事业，这便是我们振兴曲艺的希望之所在。

应当指出的是，这次杨派山东快书艺术研讨会是继1989年“杨立德艺术生涯60周年纪念活动”和1990年“全国山东快书艺术研讨会”之后，对山东快书艺术进行专题研究的第三次盛会。几年内在一个城市连续举办三次这种艺术的研讨，这在全国也是绝无仅有的，足见我们的市委、市政府对文化工作及曲艺事业的重视和支持。

我相信，有了领导的重视和支持，有了一批钟爱自己事业的人才，再认认真真、切切实实地继承和发扬杨老的“创新精神”，重振曲坛雄风是大有希望的。

（作者系济南市文化局局长）

试谈“杨派”山东快书的形成与特点

张 军

(一)

山东快书原名“武老二”，系在山东大鼓摔鞭调唱腔基础上，发展而成的一种韵诵体演唱形式。自然在唱词结构、表现手法诸方面，带有浓重的民间说书影响。自其产生后，经过几代艺人的创造发展，表现形式逐渐完备。由于韵诵与说白结合自由，故较其它说书形式有着明显的口语化与表现灵活性的特点。更由于它当年的基本活动范围是在农村、城镇的集市、庙会等场所，因而艺术上呈现出强悍、明快甚至粗野的农村说书特色，故应属于农民艺术范畴。正因为如此，自其产生后，有很长一段时间流行不广，艺术上比较粗糙，特别是蒙受“荤口”^①危害，演出活动受到很大局限，队伍难以扩大，无法与其它民间说书形式进行有力抗衡。

由“武老二”形成当代山东快书风格，并扩大影响成为一个具有全国影响的大曲种，是到本世纪五十年代，经过高元钧、杨立德、傅永昌等这一代人努力，才得以实现的。尤其是高元钧及其弟子刘洪滨、刘学智等，在部队多次举办“山东快书训练班”，培养了大批演员，将快书种子撒向中华