

曲艺的创作和表演

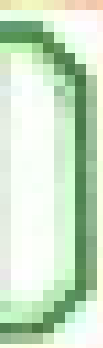
老舍等著

工人出版社

曲艺的制作和表演

——相声——

王 人 著

曲艺的創作和表演

老舍等著

工人出版社

1956年·北京

61

曲艺的创作和表演
老舍等著

*

工人出版社出版（北京西单布胡同30号）

北京市书刊出版业营业许可出字第009号

工人日报社印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本：787×1092 1/32

字数：62,000字 印张：3 5/16 插页：2 印数：1—11,000

1956年12月北京第1版

1956年12月北京第1次印刷

*

统一书号：8007·4

定价：（5）0.24元

內 容 提 要

这本书里的文章，都是从全国职工业余曲艺观摩演出会主办的講座中选出来的。出書时，都經過作者修訂或补充。書內講述了曲艺的創作方法；并介紹了相声、大鼓、山东快書、地方戏曲的特点和表演方法。可以供职工同志进行文艺活动时参考。

目 录

关于业余曲艺创作的几个问题	老 舍	1
业余创作漫谈	赵树理	11
相声的表演艺术	侯宝林	18
京韵大鼓的源流和鼓词的创作	白鳳鳴、王 決、王素稔	48
京韵大鼓的说唱和表演	白鳳鳴、王 決	59
山东快书的源流和表演问题	高元鈞、刘洪濱、刘学智	69
怎样学习戏曲	罗合如	95

关于业余曲艺创作的几个问题

老 舍

一、有人問：曲艺在民間文学的範圍中，占什么地位呢？

現把它分开来談談，也好讓大家明确一下曲艺到底是什么东西，在民間文学中占什么地位。民間文学的範圍很广泛。如：鼓詞、評書、單絃、相声，甚至笑話、謎語、对联，都可算民間文学。曲艺只是民間文学的一部分。曲艺形式的特点是能說、能唱、能表演的；謎語就不能表演，对联也不能表演。曲艺更便于傳播思想，謎語就不过讓人猜猜，不能傳播什么思想，对联的思想性也不大。写一段鼓詞、快板、相声，就要傳播一种思想。如有人結婚，你送一付对联，上面仅能表示祝賀祝賀，不便談及婚姻法的政策；而曲艺就可以做到这一点。

二、曲艺与一般文学有什么分別？

1. 曲艺与小說、話劇、歌劇、詩等有什么分別呢？曲艺有它自己的特色，它通俗易懂，人人喜聞乐見，語言也是雅俗共賞的，比別的作品更富于通俗性。話劇是很好的文艺形式，很利于宣傳，但話劇在中国只有五十年的历史，是后起的，不像曲艺那样富于普遍性、历史悠久、人人喜愛。

假如有人認為“人民文学”刊登出来的，就是高級文学；你們写的曲艺只能在职工業余会演大会上演一演，是低級的。于是有些青年業余創作者也認為写鼓詞、快板等小东西，不能登大雅之堂，有自卑感，这个态度是不对的。不能把通俗和提高对立起来看。“紅樓夢”“水滸”“三国演义”非常通俗，但为一般人民和学者共同喜爱，是不朽的經典的偉大著作。

如果有的作家認為你們写的是低級的，他們給“文艺报”“人民文学”写的就是高級的。你可以告訴他，他錯了。一个作家不應該有对文艺作品分出等級的看法。通俗与提高不是对立的。曲艺与其他文学形式也不是对立的。我們有一些人的毛病是光有通俗，沒有創造出通俗而偉大的作品来，不是下了很大功夫，而是草率地一写就是一篇。曲艺这种形式，劳动人民都喜欢，怎么能說它低級呢？它是通俗的，它容易普及。事实証明，全国工人在搞曲艺会演，有这么多人写，有这么多人演，可以說是普及了，但更重要的是提高，在現有水平上要提高一步。我們所說的提高，不是把通俗性与普及性不要了，而是要在通俗与普及的基础上不断提高。要把我們的鼓詞写成好的詩，把我們的小說写成像“紅樓夢”一样通俗偉大才好。

在清代末年曲艺很盛行，那时不但劳动人民写鼓詞、單絃、岔曲等，就是許多文人也在写鼓詞、單絃、岔曲；可是文人們写的方向不对，他們以为表現了自己的文学典雅就是提高了，可是一表演，观众就都走了，因为人家听不懂，这样提

高只有文人們自己能欣賞。我們所說的提高不是從文字上寫的文縷縷的，用許多典故，而要在通俗易懂的基礎上來提高，如“紅樓夢”完全用的是白話，但是偉大的作品。從近二三十年來看，有些地方戲與京劇，對於提高的看法也不對，不是從本質上、從技巧上來提高，而是要字眼，文縷縷的，似通不通，使人听了莫名其妙，這不是提高的好方法。

2. 曲藝的突擊性很強，因為曲藝簡短明快、短小精悍，因此它永遠是宣傳的先鋒，這是它的一個特點。為什麼宣傳衛生、打老鼠、打麻雀、耍公債等都不去找小說家、話劇家，而先來找我們呢？因為我們掌握了一個武器，而且利用起來效力非常快，我們寫二十句鼓詞、八十句快板，就可以愉快地勝任這個宣傳任務，這有什麼不好呢？我們為什麼要自卑呢？小說家沒寫捉老鼠，那是他不會寫；如果會寫而沒有寫，那是他沒盡到責任。我們盡到責任，有什麼不好呢？大炮是好的，步槍也同樣重要，不能永遠放炮，一槍不打。我們是衝鋒部隊，打白刃戰的；徒手肉搏，取決勝負，要靠我們。

有人說曲藝就是趕任務，這話不對！但即使是趕任務，又有什麼不好呢？全國為了社會主義建設都在趕任務，誰不忙？我們為什麼不拿着我們的武器，及時迎上前去呢？當然啦，趕任務因為時間倉促，寫得粗糙是很難得到文學獎金的，但我們就為了得獎金嗎？我們的文章幫助了捕老鼠運動就行了，何必要得獎呢！

我們不必強調曲藝和別的文藝形式有分別，而要有了

任务就去！一本話劇也許要寫一年，而曲藝要快得多。在形式上，技巧上是有不同，但都是文藝，完成任務就好！我不反對寫新詩，但現在新詩在語言上還存在一個缺點，就是不能完全合乎民族風格，一般人民不能拿起來就念就唱（當然將來會彌補這個缺點的）。而曲藝就可以，它有良好的傳統，語言有轍有韻、有節奏，能念能唱，為人民喜聞樂見。我們為什麼不能利用這種形式寫成很好的詩呢？我們的鼓詞要寫成很好的詩，就不會有人說鼓詞永遠不能成為詩了。我保證假如我們的鼓詞寫得比新詩更好，則比新詩的宣傳作用要大得多，宣傳範圍要廣得多。

曲藝有它自己的特點，但是不能強調和別的文學一刀兩斷地隔開，這邊是小說、話劇、詩，那邊是曲藝，不應當這樣。因為普及和提高不是對立的，曲藝和別的文學形式也不是對立的。我們要求普及，也要求能寫出像詩一樣好的鼓詞來！既不要有曲藝永遠成不了高級文學的自卑感，也不要滿足於過去那樣水平，我們要求自己不因為寫相聲，就不能寫出好的諷刺文章，不因為寫鼓詞，就不能寫出好的詩。我們寫不好，不是先天的，而是我們功夫下得不够，僅僅照貓畫虎，照着舊形式把內容填進去就得了，沒有更大的創造，沒有更高的思想性藝術性。我們用的虽然是人民的語言，但是沒有提煉，囉嗦不精，我們僅知道繼承傳統，只知保存，而沒有把它發揚、提高。

曲藝有它的特有形式，如：相聲有相聲的形式，鼓詞有鼓詞的形式，這并不妨礙寫作時要具有一般文藝的優點，如

語言要美，人物要活，內容要豐富，思想要深刻，不應因為這是曲藝，在這些方面就可以打折扣了。

我們現在寫鼓詞只寫百十句，但也可以寫長的呀，寫成本大套的故事過去已有，如楊家將、隋唐、梁祝等。我們也可以寫長的。也不能因為特殊形式就有特殊的體驗生活的方法，寫相聲的體驗生活，正如寫話劇的體驗生活一樣。必須要有生活，誰不體驗生活，也寫不出東西來。所不同的只在体裁上，不能認為我是寫相聲的，就要體驗相聲生活，事實上生活中沒有專供體驗相聲生活的。如果在工廠中大家都不工作，坐在那兒嘻嘻哈哈的，為了叫你體驗相聲生活，豈不糟了！曲藝作品中的缺點，如公式化、概念化，自然主義等，這都和話劇會演中所發現的問題以及其他文藝作品的缺點一樣。

三、故事性的問題：

大家都覺得老的作品故事性強，我們寫的故事性弱，這個問題我想應該先看一看這是什麼性質的故事。如“黛玉葬花”，這邊幾乎沒有故事，就是黛玉一個人把落下的花掃起來，這有什麼故事性呢？難道因此就不寫它嗎？所以說故事性強是好的，但也要看故事本身的性質是什麼？如果今天要求我們寫“黛玉葬花”這樣故事情節簡單的東西，我們就要用悲哀的情調寫出詩來，通過小小的動作，寫出人的性格及黛玉心中的悲哀就可以了，不要為了故事性強而亂加情節，節外生枝。如果故事本身很簡單，勉強亂加情節，反而不好了。

在形式上我們不必強調與其他的形式相比。應該承認形式各有不同，如相聲只能說十分鐘、十五分鐘，到現在為止還是一個人、或兩個人合說一段故事，很少有三個人說的。它不像話劇那樣，有正面人物、反面人物、不反不正的人物、半反半正的人物，而只是兩個人合說一樁事，不是一個是正面人物，一個是反面人物。我們若是強調捧的老正面地說些正面的話，嚴肅不笑；逗的剛把觀眾逗笑了，又給壓下，談五分鐘政策，這還能成什麼相聲呢？我們不要機械地說話劇有正面人物、反面人物，相聲也一定要有，因為話劇形式可以演三個鐘頭，它有時盡量地發揮；可是現在誰有本事能寫一段三個鐘頭的相聲呢？連着三個鐘頭不停地說，人能受得了嗎？所以相聲只能集中地諷刺一點，不能像小說、話劇那樣從容不迫地慢慢交代。如“買猴兒”中的馬大哈，我們的機關中哪兒能有這麼個人呢？不能的，這就是集中的諷刺。全國工人都很熟悉他，他已經成了形容工作馬虎的典型了。如果你硬說：我們的機關中沒有這麼個人；我們說：這是藝術的真實，不是生活的真實。假如在“買猴兒”相聲中你一定要擱上個領導來明確政策，那就不好辦了。誰也不能讓一段相聲擔負話劇的任務，也不能讓鼓詞擔負小說的任務，不要讓它擔負勝任不了的任务。

我寫的劇本“西望長安”，不是個好劇本，但它是諷刺劇，所以正面人物也要配合諷刺戲的風格，正面人物也要有風趣，這是形式的要求，否則風格就不統一了。

怎麼才算有故事性呢？三個人鬥爭，有故事性，兩個人

斗争，有故事性，一个人心里斗争，也有故事性。所以故事性强不强，不在于情节复杂、人多，而在于冲突是否强烈。冲突不强烈，矛盾不尖锐，就是五十个人满台乱打，也同样没有故事性。我们写的所以故事性不强，最大的毛病在于写的太多，太分散，没有重点。写一个英雄人物总是家住哪里，姓字名谁，父母是谁，在哪里工作，什么技术，开了几次会等等，都从头到尾，写在一篇一二百句的曲艺中，因而把重要的冲突，应该充分发挥的地方，反而忽略了。这样，故事性当然不会强。

老段子为什么故事性强呢？譬如“武松打虎”“十字坡”“武松杀嫂”“鸳鸯楼”等，都是一段一段地抓住了冲突最强烈的地方，每一个段子都有一个中心情节，围绕这个去充分发挥的。我们写东西也要这样。假如有人要在二百句的一个段子中，把武松从头到尾都写了，故事性同样也不会强。

在写作品时，乱加不必要的情节、标语口号，或者给人物片面地找动机，都是不好的。如写一位英雄人物在战场上遇到困难时，不顾个人生命去英勇杀敌，是什么思想促使他这样做呢？作者给找动机了，让这位英雄在枪炮声中把爱人相片掏出来，还想着：你在家做劳动模范，这回我在战争激烈时候，可得争取做个英雄。这都是画蛇添足，节外生枝。不能够感动任何人的。

人物是怎样写出来的呢？必须抓住矛盾最尖锐的地方去充分发挥，这样一定会感动人，人物也能写活了。如“武松打虎”不说从前，也不说以后，只集中说这一段，这样就好发

揮了。或者先写武松在酒店吃了許多酒，假如他不喝酒，就是这样一位英雄，也不会去碰老虎，因此写他喝酒是必要的，酒家攔他也是必要的，这样一步一步逼出来老虎，不打也不行了，棍子打断了，就須得用拳头打，这也是很自然的。这样布置，有力地說服了观众，使观众相信了，事实上用拳头是不易打死老虎的。

我們写东西就犯了不集中、罗列現象的毛病，話剧会演中也暴露了这一缺点，有些戏沒有戏剧冲突，平鋪直叙，看了开始，就知道結尾，自然主义地往舞台上搬，服装道具也这样，凡家中有的，都搬到了台上，这都是自然形态的东西，不是艺术。艺术的真实，不是要把什么都搬到台上，什么事都像生活中一样地直述出来。情节多了，并不等于故事性强；事情少，只要有發展的余地，留出空隙讓人物充分發揮，把人物突出来，这才是好的。如果罗列事实，沒有选择，什么都写，就是犯了自然主义的毛病，是非常不好的。

我們怎么才能写好呢？如果有时间，我們最好把要写的故事先用散文写一遍，写过之后，你心里也許会有好多好多主意了。看哪是要点，哪是要害，就抓哪一段，从哪个角度上写，矛盾尖銳，便于發揮，你就哪样写，写出一定会好。如果不能这样做，而直接就写成韵文，也不要按着初稿死改，因故事有了雛形，怎么改也是詞句的变动，也改不出好东西来。你不妨再用散文写一遍，等到考虑周到了，心中有数了，再改成韵文，不要怕麻煩。我常常一篇稿子不知改多少遍，有时改不好，就丢掉。文艺生活就是死干，自古以来文

艺生活就是非常艰苦的。

四、什么是民族形式？

所謂民族形式，主要是語言。如我們有單絃、大鼓、相聲，人家外國也有人家自己的民間歌曲；我們有小說，外國也有小說。可是我們的語言是唯一的，世界上只有我們說這種語言，其他國家都不說，因此說民族形式，語言是最主要的。我們寫曲藝應該特別注意語言。

曲藝是韻文，它與古詩是有血統關係的。我希望同志們念念古詩，最好能背下幾首，因為古詩也是韻文，它與曲藝語言之美是有共同之點的，念一念對我們寫曲藝就有好處。當然古詩是不好念的，但是我們可以找些陶淵明、白居易、李白、杜甫等人的比較容易念的詩來念。背下來有什麼好處呢？我們知道，外國翻譯我們的詩只能譯意，而不能保持原來語言之美。我們不背下來，僅記下來大意，就不足以體會原詩的全部之美了。因此我們有責任在語言上盡職，把它寫好。

語言不好，不合標準，就不能充分表現民族風格，因此我們不能不談到漢語規範化的問題了，統一語言（包括語音、語法、詞彙），是一項政治任務，因為語言越紛歧，越不利於我們國家經濟建設和國家的發展。因此我們寫東西一定要用普通話來寫，我們要走在前面，帶動大家使用普通話。有人說如果用標準音來寫東西，就不適合地方上表演了，這不過是暫時的困難，因為語言僅是地方戲曲、曲藝中之一部分，地方戲曲、曲藝中還包括服裝、道具、曲調、音樂等特色。

如川劇就是用普通話唱，也還是川劇；金錢板用普通話唱，也還是金錢板。也許暫時不能完全用普通話，但我們應該了解這不過是暫時的，為了長久之計，一定要用普通話才好。誰愛惜土語方言，就是保守，方言遲早是一定要滅亡的。

現在政府正在大力推廣普通話，大、中、小學正在學習，將來就要推行全國，我們作為寫東西的人——語言的使用者，難道不應該在前面帶頭嗎？在推廣普通話的運動中，我們與話劇演員、廣播員有着同樣的責任。

詞彙與語音將來要出詞典，詞彙統一起來，如玉米到底叫什麼好呢？是叫玉米、棒子，是叫包谷、珍珠米呢？將來是會統一的。如讓我推薦，我以為叫玉米、包谷較好。棒子不好，它能夠使人誤解為木棒。

語法也同樣，要使它合乎我們語言的規則，語言的邏輯。這次我看了同志們幾篇作品，在語法上是很欠功夫的，有些是不好的。寫出的語言，是加工了的語言，就一定要完整、精煉、正確，這是咱們必須努力的。

業余創作漫談

趙樹理

我也是曲艺爱好者。很多同志都是由爱好者变创作者的，可惜我在这方面努力还太少。爱好者可以说是享受者，创作者另外有一个任务是要尽量想办法使爱好者听后得到愉快，要把自己所要表达的内容使大家爱好，使成为艺术品。

从这次演出中看到大家的表演比创作进步得快，全国艺术界也有这种情况，不只职工业余的曲艺活动是这样。表演也是创造，但文字创作是表演创造的先决条件，如文字创作内容有错误，不管表演得好坏都会有错误。艺术作品有的是纯粹的艺术品，有的是附带的艺术品。纯粹的艺术品不是附属物，它的本身是可以作为一个存在单位的。如装在镜框里的图画、刺绣等。附带的艺术品，像茶碗上的图画，好的也成为艺术品；但这些图画主要是茶碗的附属品。又好像衣料上的刺绣也是这样，这些刺绣主要是衣料上的附属品。曲艺本身是一种独立的艺术品。曲艺作品跟其他艺术作品一样，它也是用形象性的东西来感染人的。如我们看三国戏就不爱曹操，希望他倒台，那就是三国戏增强了