

瀋陽市文學藝術工作者聯合會編印

怎樣創作新曲藝

目錄

如何開展曲藝研究、整理、創作工作	王亞平	一
在創作實踐中寫出優秀的曲藝文學作品	王亞平	九
學習說唱文學中語言藝術的特點	王亞平	二一
談曲藝	常任俠	二六
文藝學習沒有捷徑可走	丁玲	三二
蓮花落的演化和快板的韻式與換轍	李嘯倉	三六
怎樣寫快板	石紅	四六
詩與快板	老舍	五八
談談大鼓	李嘯倉	六六
河南墜子	楊纖如	一〇九
怎樣寫『山東快書』	哈爾濱市文聯整理	一一五
演唱和創作山東快書的幾點體會	高元鈞	一二八

新相聲的創作	馮不異	一三九
相聲的結構	侯寶林	一四一
應該注意相聲的改進	全國文聯研究室	一七三
對天津市小型相聲大會演出的幾點意見	孫玉奎	一八二
習作新曲藝的一些小經驗	老舍	一九三

如何開展曲藝研究、整理、創作工作

王 亞 平

中國曲藝研究會是一九五三年九月末成立的。我們根據全國第二次文代大會的精神，規定了如下的具體任務：「搜集、整理曲藝遺產，組織新曲藝的創作，研究全國曲藝創作、整理工作的經驗和問題，並有計劃地推廣優秀曲藝作品，以改革和發展中國曲藝藝術。」這任務是明確的，合乎曲藝發展情況的，也是適合於全國曲藝藝術如何進一步為人民服務的要求的。五個月來，我們在人員缺乏等各種困難條件下，積極完成了一些工作，遇到不少困難、問題；也取得了一些經驗。

要研究、整理曲藝作品，首先必須有足夠的和比較可靠的資料，因此搜集曲藝資料就成為重要的工作。曲藝資料的來源有三：（一）購備已經出版的曲藝作品；（二）從各地搜集資料；（三）記錄藝人口頭曲藝。這三種辦法，我們都在試用着。我們所搜集到的舊曲目，已在千種以上，可是目前買到的作品却只有二百多種，現在正在繼續購備中。我們曾兩次向各地會員及曲藝團體發出通知，請他們代為收集各該地曲藝作品，可是收到的效果不大，寄來的作品還不多。這裏也說明舊日流行的曲藝作品，大都由藝人口頭說唱，由文字印成本子的不多，一時確實不易收集。關於記錄工作，我們是先從幾

部流行的大書着手的。「楊家將」已記錄了三十萬字。方法是由藝人口述，幹部筆錄。因為這些說唱作品，採用方言、口頭語很多，記錄的進度不能很快。如「楊家將」約長達一百五十萬字，按現在的記錄速度（每月約六萬字），至少要記錄兩年，兩年後，才能根據資料進行研究、整理，實在費時太長了。我們正在研究改進工作方法，如參用速記及錄音的辦法等等，恐怕也還是不會太快，因為錄音、速記後仍然要筆錄下來，一樣的費時間。

我國的曲種繁多，形式多樣，真是浩如烟海。以我們現有的幾個業務幹部的能力，實在不容易如期完成既定計劃。我們必須走群眾路線，聯系各地的廣大藝人群眾，曲藝團體，有關文化部門，更好地協助我們逐步開展搜集資料的工作。曲藝多由各個地方產生，富有濃烈的地方色彩，又多在藝人口中傳唱，很少有書本可查。針對這個特點，我們的收集資料工作，也必須用盡一切方法，請各地藝人、有關團體代為搜集、記錄，不能再停留在目前的進度遲緩的情況上。必要時，本會將派人到各地進行聯系、搜集、記錄，期能有更好的效果。這是一個較長期的艱鉅的工作，只有認真地有步驟地去搜集，別無其他捷徑可尋。

有了資料，就是整理工作了。曲藝整理工作比起收集資料的工作來，是同樣艱鉅的，或者說是更困難的工作。因為整理者首先要有鑑別資料、分析資料、剔除糟粕、取其精華的能力。這就是說他要有一定的文學修養、理論修養，還要有豐富的生活經驗、

歷史知識等。其次，他必須懂得所要整理的作品的所屬曲種，要懂得它的形式、特點、藝術上的優秀傳統、存在着那些缺點等。比如「評書」就是一種「說」的藝術，它和小說有相同之處，但小說主要是供人「看」的；「評書」却是通過表演者表演的小說，它是叫人「聽」的。比如「鼓詞」就是一種「唱」的藝術，除大書有「白口」以外，短段多無「白口」，都是一唱到底。雖說也有表演，但主要是依靠音樂、唱腔來吸引觀眾的。比如「山東快書」就是一種介乎「說」「唱」之間的一種形式，它的特點是語言更簡捷、爽朗，節奏感極強烈，活像朗誦表演，使聽者幾乎沒有喘息的餘地，真是像「連珠砲」一樣，逼着人非一直跟着表演者聽到底不可。其他各個曲種，都有其特點，也都有相似之處。作者對這些如果不熟、不懂，那就很難進行整理。再其次就是要明確整理的態度，那就是：整理的目的是爲了保存民間說唱的遺產，爲了繼承它的優秀傳統來豐富我們的表現藝術，首先必須注意保存原作品的一切精華，審慎地剔除某些糟粕。決不可大拆大改，或是整理者「另起爐灶」地重寫一遍，那就會失掉了原作的特色。

在整理工作上，由於資料不齊備，只有山東快書「武松傳」是早已開始的了。這部「武松傳」，是由高元鈞口述，蕭亦五紀錄，馬立元整理過一遍的。這部「武松傳」，我讀了很多遍，又重新讀了「水滸」，還參考了有關資料，和高元鈞作過商談，還和幾位文藝界的同志交換過意見，是以比較審慎的態度進行整理的，我發現這部書有以下幾個優點：（一）由民間藝人的才智（也有人民的創造），豐富、突出了武松這個人物形

象。(二)具有濃烈的生活色彩，表現了山東一帶人民的生活真實。(三)語言多係流通在山東一帶的口語，生動、爽朗、富有幽默感，很能吸引人。(四)在表現方法上，有突出的誇張手法，有一般曲種所有的「扣子」等，故事的結構、情節的穿插都頗為緊湊。這部書的缺點呢？(一)有一些不必要的、不恰當的描寫，如「大宋天子坐汴梁……」之類，自然還有一些「葷口」的或「粗劣」的描寫(高元鈞同志在表演當中也早已逐步改正過來)。(二)全書很長，却只用了「江陽」、「梭坡」兩個韻轍，聽起來有些單調、重複，有「一溜腔」的感覺。這在表演時，每次只表演一二段，還覺不出什麼，如果都連起來，幾千句用一個轍，就會使人產生厭倦的感覺。(三)對人物有形容不當的地方，如「十字坡」中把孫二娘寫的十分醜惡等。(四)有誇大過分的地方，如把孫二娘開黑店、剝入，形容得十分「恐怖」，如像不知剝了多少人似的，這就與孫二娘、張青以後投奔梁山成為英雄好漢的事很難連貫起來。(五)有些太不合史實的地方，如說「武松學拳到少林寺」，(按清代黃天霸一類才是學拳少林寺的)如寫集鎮唱戲時，把今天流行的劇名都搬上去了，……聽起來，覺得很不真實。(六)有一些詞意不通達。陳詞舊調的地方很多，如「地當陽」「說端詳」用的很多，有一些詞句順口說下去，也聽不出什麼，但一寫出來就有了句法上的毛病。針對以上這些問題，我根據原詞，反覆地思考、研究以後，才着手整理的。在整理時，盡量保存其中的精華，慎重地改正了一些缺點。每次整理出初稿後，先油印出來，徵求了作者及文藝界同志們的意

見，再進行修改，然後再發表。發表後引起各地藝人、曲藝愛好者的重視，特別是部隊中喜愛山東快書的同志給了我們很大的鼓勵，要求早日將這部口頭文學整理出來，以便進行學習。現已整理發表者有「十字坡」、「武松打虎」、「東獄廟」、「史家莊」，我原先考慮到改轍的問題，最近與高元鈞商談後，說改轍太吃力，又怕不能全部保存作品原詞的精神，所以決定仍照「江陽」轍整理出來，以後再研究改轍問題。這部資料還缺「獅子樓」、「鴛鴦樓」兩部分，我們正在研究補充的方法。

曲藝資料的收集、整理，不是少數人能勝任的事。希望各地曲藝工作者，有關部門，都就當地所有的曲藝種類，揀其中具有一定人民性的小段、大書盡量予以收集，再找專人予以整理。我們非常熱誠地希望能多供給這方面的資料，只有掌握了資料，才能談到整理。中國的曲藝是十分豐富的，是取之不盡的，因而這工作也須有更多的人有計劃地去進行！

關於新曲藝的創作問題，實在是一個很大的問題，也是一個必須設法解決的問題。這兩三年來，除去部隊上寫了一些作品，各地曲藝創作很不旺盛，廣大藝人都喊着「沒有可以演唱的好段了。」甚至有的人叫着「曲藝沒前途了！」形成這種情況的原因，其最主要的是：曲藝創作者藝術思想太低，不能深刻地認識現實的本質，在表現手法上又未能接受傳統形式的優點。結果，寫出來的作品，大都停留在一般化的水平上，寫不出經得起日久演唱的被廣大人民喜愛的作品。次要的還有幾個原因，也影響着曲藝創作

的發展：(一)文化、戲曲領導部門重視的不够。(二)有修養的新文藝工作者很少參與這項工作。(三)未能有計劃地推廣好曲藝，批評壞作品。(四)藝人唱新曲藝，不如唱舊曲藝有把握，且往往不能充分表達人物的思想感情，使聽衆不受感動；這也影響了曲藝創作的發展。以上這些創作不振的現象，一定可以逐步地求得克服，使曲藝創作活潑、旺盛起來，而且，可以肯定地說它是有很大發展前途的。全國二次文代大會後，領導部門已經重視了這方面的工作，有了具體的指導，出版部門已計劃着刊印優秀的曲藝作品。本會對於創作，作了如下的一些佈置：(一)發出通知，號召各地會員進行創作，以說唱形式的作品配合總路綫的宣傳。(二)派遣幹部深入農村，準備寫出反映農民生活的作品。(三)組織作家進行創作。同時，我們也和部隊的曲藝工作者聯系過，他們有四百多曲藝工作者，有寫作能力的近百人，預計他們會寫出好作品的。不過到目前爲止，這方面的成績還沒有顯露出來。(四)研究創作中的問題，寫出指導創作的理論文章。但這方面因爲人手少，理論水平不高，目前還沒有做出像樣的成績。

另外，在研究、編輯工作方面，我們有以下三件主要工作：(一)編輯「曲藝工作通訊」。第一期已出版。(二)編輯「中國曲藝作品選集」。現正收集、編閱、稿件，第三季度可完成。(三)編一個「中國曲藝源流及其發展」的小冊子，正在研究有關資料，本年內可完成。這幾項工作，都和曲藝的創作發展有着緊密的關係，但限於人手太少，進度有些慢。儘管工作中存在着這樣多的困難，我們也要滿懷信心地、勇氣百倍地

進行下去，爭取這個在民間早有基礎的藝術獲得進一步的發展。

目前，我們深切感到的困難是：（一）有價值的曲藝資料太少，除我們直接搜集以外，竭誠地希望領導上、各地文化部門、曲藝團體，從思想上重視這一工作，盡量供給我們一些資料，如有個人捐贈者，更為歡迎。如果不能贈給，通知我們抄錄也可以。據我們所知，有不少專家，收藏着很多珍貴的曲藝資料，希望能熱心幫助我們，（即使小段唱詞、短小資料等，我們都需要。）解決這個困難問題。（二）不管那種曲藝形式，大都和音樂分不開的，可惜我們大都對曲藝音樂缺乏研究，這對於曲藝的改革產生了很大的困難。我們希望音協、音樂工作者多給我們幫助，研究曲藝的音樂，把曲藝的演唱藝術提高一步。因為曲藝作品不是專叫人看的，是通過演唱藝術得以流傳的，所以必須改進它的音樂，才能改進演唱的現有情況，使曲藝藝術逐步繁榮、發展起來。（三）現在京、津、河南等地的藝人都在發展「曲藝劇」、「墜子劇」，上海的評彈也發展成為「書劇」，我們認為這並不妨礙單段、大書的說唱，它們是可以併行發展的。值得注意的是，有些曲藝劇搞的很不嚴肅，藝人只是爲了「生活」就拚湊一個「曲劇」，弄得既不像「劇」，又不像「曲」，那就很成問題了。如果專門寫一些曲劇，使它唱詞多，又優秀，適於用曲藝形式演出；再把演員加以訓練，授以舞台基本知識，改進一下唱腔，配以適當的音樂，那就會發展成一種帶有曲藝情調的歌劇了。（四）不少有成就的曲藝藝人，他們積累了幾十年的演唱經驗，記憶着豐富的曲藝作品，對於曲藝藝術有着很多

寶貴的意見。我們希望各地有關部門，對於當地老曲藝藝人的藝術生活、經驗予以注意，能寫的請他自己寫，否則可以幫他們記錄、整理。使他們藝術上的創造、經驗的積累得以保存下來，傳給下一代的演唱者。本會已開始作了這一工作。王尊三同志演唱西河大鼓的經驗已寫成一萬餘字。我們覺得這件工作是很有意義的，對於保存曲藝遺產，發展曲藝創作是有很多好處的。（五）我們還需要舊的精彩의 短段曲詞，保存着這些生動、活潑、精練的小段唱詞（如書帽）的同志們望能抄寄給我們，以便保存、整理。

曲藝工作的基礎還極薄弱，理論的研究也做得不够，作品上的創造還不旺盛，這就有賴於我們全體曲藝工作者和專家們的努力，只有大家動起手來，關心、支持這一工作，我們才能從浩如烟海的曲藝遺產中發掘寶藏，豐富我們的創作能力，使「傳統與革新相結合」，把曲藝的「推陳出新」工作逐步推向繁榮發展的新階段！

一九五四年三月

在創作實踐中寫出優秀的曲藝文學作品

——一九五三年九月在中國曲藝研究會成立大會上的報告

王 亞 平

中國的曲藝文學，是我們特有的一種民間藝術。它那簡便的、靈活的、豐富多樣的表現形式，長期地、廣泛地流傳在鄉村和城市，受到了多年的考驗，經過了多次的變化，獲得了人民大眾的熱烈喜愛。不少著名的藝人，加上琴師們各種音樂的配合，利用這種傳統的民族形式，演奏、說唱着歷史的、現實的人物、故事、神話、傳說，以及當地所發生的新聞軼事。

這樣的曲藝文學，不消說，在舊社會裏難以得到統治階級的重視，衆多的藝人，還常常受到一些侮辱與損害。解放後的四年來，曲藝藝人被社會重視了，地位提高了，曲藝文學被承認爲文學藝術的一個重要的組成部分，它像一棵久缺陽光雨露的花草一樣，也得到了了一個新生與繁榮的機會。

全國的曲藝說唱家、琴師、表演者（如雜技等）都衷心地表示了最大的喜悅，一致地願意改革自己的藝術，在「百花齊放」中達到「推陳出新」的目的。他們開始運用曲

藝這種武器，到工廠、學校、農村、文藝集會上，說新詞，唱新曲，爲人民大眾服務。特別值得提出的是：不少曲藝藝人，幾次到朝鮮戰地慰問志願軍，演唱了新內容的曲藝作品；著名的相聲藝人常寶堃、琴師程樹棠作了壯烈的犧牲，表現了曲藝工作者高度的愛國主義精神。

更可喜的是：不少詩人、作家、新文藝工作者，參加了曲藝改革工作，他們熱心地向藝人學習，向偉大、豐富的曲藝文學遺產學習，從中吸取其精華，進行反映現實內容的創作。這樣就給曲藝改革工作，增加了新的力量。有的在彼此幫助、合作下，取得了創作上的成果。在黨和文化領導部門不斷地重視關懷下，各地的藝人受到了政治、思想教育，經過了短期的文化學習，有的還投身到實際生活中獲得了改造與鍛鍊。各地人民廣播電台，把曲藝列爲廣播節目之一，公私出版機構，出版了大量的曲藝作品，這給開展曲藝活動奠定了一個良好的基礎。

四年來的曲藝創作，正是在以上這種情況、這個基礎上一步一步發展起來的。關於曲藝作品的數量，誰也沒有精確的統計，也很難有精確的統計。因爲曲藝的種類很多，各地的藝人，作者，大都採用各地流行的曲藝形式進行寫作（如北京的鼓詞、上海的評彈、河南的墜子、山東的快書、四川的金錢板……），寫成以後就在當地演唱，有的曾在地方報紙、刊物上發表，也未經很好的整理。但可以斷言的是：這些數量很大的曲藝作品，不管它多麼粗糙，藝術性不高，但在配合政治任務、向廣大人民進行宣傳教育工

作上，起到了不小的作用。這些萌芽式的作品，對於推行普及文藝工作，也起到了相當大的影響。

我們不能忽視這些萌芽的曲藝作品。因為曲藝雖說在民間傳之已久、流行已廣，但運用這種形式反映新鮮事物，是從有革命的文藝運動以後開始的。在一九四二年毛主席「在延安文藝座談會上的講話」發表以後，注意和運用的人就更多了。在解放區有不少藝人、作家使用這種形式寫一些具有新內容的快板、書詞、蓮花落、洋片詞一類的作品。但更大的發展，是直到一九四九年以後。因為全國解放，曲藝也在全國範圍內逐漸發展起來，不少較優秀的曲藝文學作品，通過了廣播、演唱，對廣大的群眾擔負起文藝宣傳的任務。這些萌芽期的作品，不斷地向工農兵普及着，受到了工農兵的喜愛，特別在朝鮮戰地的志願軍中，得到了廣泛流傳，在戰士中出現了不少天才的曲藝作者、演唱者，他們拿這種文藝形式，當做了歌頌戰績、表現英雄人物的武器，在不少連隊中起到了鼓舞戰鬪熱情的作用。

從另一方面看：這些數量很大的曲藝作品，大部分質量都很差，缺乏積極的思想內容和準確的藝術形式，都是隨寫隨演、即編即唱；演過了、唱過了，人們也就忘記了。某些很壞的作品，對政策作了錯誤的傳達，對人物形象作了歪曲的描寫，還起了不好的影響。在創作上產生這樣不良的傾向，它的主要原因，有以下三個方面：一、作者對生活缺乏認真的體驗，不能從具體生活中體現政策的實質，沒有認識、分析生活的能力，

有的脫離生活的實際，沒有鬭爭知識與生產知識，看到一些現象，就當做創作的題材，寫出來的作品就不會有正確의思想和飽滿的感情；二、一部分作者，由於缺乏實際生活的感受，常常從報紙上、雜誌上，找一些通訊、報導、小說之類的作品進行翻製，這種寫作方法，並不是絕對不可以，只是看作者對人家原有作品中的人物、故事、情節結構等理解得如何，自己有無這方面的生活積累，如果有這種條件，又能掌握曲藝的一定形式，那末，改寫以後，也能成為有藝術價值、教育意義的作品。如果作者不具備這些條件，草率從事地拿來翻寫，那就「畫虎不成」，反而損害了原作，產生一些濫竽充數的東西，自然起不到文藝的宣傳效果；三、少數作者，既沒有生活知識，沒有可寫的必要的資料，又沒有突破舊形式的勇氣，只是拿一些陳詞濫調、舊曲藝的套子，把新事物的一些概念、現象生硬地裝到裏面去，那就會產生一種既無思想內容又無活潑形式的陳舊不堪的東西。

通過以上的基本情況，來認識四年來的曲藝創作，它和其他文學藝術形式的作品一樣，也是落後於現實的，不能滿足廣大人民需要的。今後，爲了嚴肅地接受曲藝文學的遺產，發揚民族形式的優秀傳統，進行創造出更多的更好的曲藝文學作品，向廣大人民進行社會主義的思想教育，我們就應該對四年來曲藝創作發展的情況作一次簡括的認真的分析與研究。但使我們感到困難的是：這些作品有語言地方性的限制，除非特別好的作品，不容易在全國範圍內流傳，平時又沒有專責收集、研究的部門，致使各地的曲

藝作品，大多數都已散失，無法掌握到較全面的資料。因此，我只能就自己所熟悉的，手邊收集到的資料，作一些分析和研究，從這裏或者可以看出它發展的趨勢，存在着什麼樣的問題，今後如何在這個創作基礎上再提高一步，發展一步。

我以為四年來的曲藝創作，是從以下三方面發展起來的：一、表現現實生活的、描寫新人物、新故事的作品；二、從民間故事、傳說、神話、寓言等改編和在其原有基礎上重新創作出來的作品；三、從新聞、報導、小說、故事等既成作品，翻改成曲藝文學的作品。這三種類型的作品，都隨着時代的進展、人民大眾生活水平欣賞水平的提高，也有了發展和提高。如果再從表現形式上來看，是從運用舊形式、逐漸擺脫了舊形式的束縛，並從舊形式優秀的傳統上，試驗着去掌握新的表現手法，進而創造出有民族風格的、新鮮的、更被人民大眾所喜愛的新形式。

運用曲藝這種形式來反映新鮮事物，某些有創作能力的藝人作得是比較有成績的。因為藝人們熟悉這種形式，懂得表演技巧，理解演唱音樂，運用起來就比較方便。如韓起祥所寫的「劉巧團圓」是他自己編寫、自己演唱、在群眾中經過多次考驗、又經過多次修改才成為定稿的作品。如王尊三、何遲創作的「晉察冀小姑娘」、劉學智、王桂山等集體創作的「一車高粱米」、上海評彈藝人集體創作的「一定要把淮河修好」等，同樣是經過了多次演唱和多次修改產生出來的。自然這些作品的創作也不單純因為作者熟悉曲藝形式，主要的由於他們親自體驗了生活，觀察了人物，在體驗與觀察中又有了

較深刻的感受，然後才能寫出這些被群眾接受的作品。如果他們不參加抗日鬭爭，不到朝鮮戰地熟悉戰士的生活，不到淮河去觀察那些動人的場面 and 偉大的工程，也就不可能寫出這樣的作品。當然，這些作品，有的也是存在着某些缺點的，正因為他們熟悉曲藝形式，長久地作演唱工作，他們也就不可能一下子擺脫舊形式的束縛，我們只要從語言藝術上去分析他們的作品，就會發現不少地方，還存在着陳舊的語言與不新鮮的表現方法。

某些詩人、作家、新文藝工作者，雖然對曲藝形式並不怎麼熟悉，但經過認真積極的學習以後，也能運用這種形式從事寫作。趙樹理所修改的「考神婆」、王明希所寫的「漁夫恨」、王鳳鳴的「荊江蓄洪區說話」等，都由於有較深、較廣的現實生活的感受，對於他們所描寫的事物有較深刻的認識，而又掌握了曲藝形式才創作出來的。這些作品的特點是：首先在語言上給我們的感覺是新鮮的、活潑的、簡練的、優美的，它沒有陳舊、拖沓、冗贅的毛病；其次在人物的刻劃、形象的塑造、情節的掌握、故事的發展上，也都有不同的獨到的地方。自然，也有些人由於不熟悉這種形式，寫出來以後不容易演唱，我以爲這却不大要緊，主要的是看所寫的是不是具有一定的思想性和藝術性的作品。如果是具有文學藝術價值的作品，即使形式上不適合藝人的演唱，但只要由藝人稍加改動，也一樣可以演唱開來的。

我們分析了這種情況以後，在曲藝創作上，可以提供出兩個新的問題：一個是以曲