

2004年度全省艺术科研重点课题

山東快書綜論

郭学东

中国音乐家音像出版社

山东快书综论

郭学东

中国音乐家音像出版社

(北京市朝阳区小营路5号中天大厦)

山东省新华书店发行

济南普林达印务有限公司印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.5 印张 2 插页 200 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISRC CN—A50—04—0055—0/A·J0

定价:18.00 元(含光盘)

源出聲聲日梓德韻誦演
 說信經錫字清句法多愛
 化子貼身步一體忙裝五扮
 武似大戲就雲神仙家姓當
 斯老強果陳活吏誰人不
 誇武二郎

崇德堂
 張軍

高派代表人高元钧

杨派代表人杨立德

于派代表人傅永昌

写在前面的话

——代序

张 军

《山东快书研究》终于完稿出书了，了却我一桩心事，而且在曲艺理论研究方面又迈上一个新的台阶，我感到由衷地高兴。掩卷回首，感慨万千，感触最深者可以“难”、“全”、“新”三字概括：

所谓“难”，是指成书之难。回想自建国初期我在部队文工团，演戏兼搞曲艺演唱、创作，转业至山东省文化系统后，专搞曲艺创作、调查辅导、理论研究等项业务，已有五十余年。多年的艺术实践，曲艺传统文化的滋养启迪，使我对民间说唱艺术产生了深厚感情，不但献身这个不为人所重视的工作，而是无怨无悔如入宝山，为山东丰富多彩的曲艺艺术宝藏感到骄傲并认为责任攸关，亟需通过认真地发掘整理和系统研究，来展现其耀眼光彩与社会价值、历史价值，从而在掌握其产生发展规律基础上，用以发展民族民间艺术，来为创造具有中国特色的社会主义新文化，丰富精神文明服务。故而在二十世纪八十年代初，自己就下定决心将我省具有全国影响的山东快书、山东琴书、山东大鼓三个曲种，进行较为系统深入全面研究。1981年10月，写成《山东快书的创作与演唱》，选入山西、辽宁、湖南、江苏、山东等八省群众文化辅导丛书，由山东人民出版社出版。1984年7月，写成《山东琴书研究》，由中国曲艺出版社出书。相比之下，后者对山东琴书发展流变、艺术流派、创作演唱特点诸方面作了较为全面的探讨，理论分析也有一定深度，并获得过全国曲艺理论研究成果三等奖。而前者仍然局限于

一般创作与演唱技巧方法的阐述,与计划中的全面深入的理论研究尚有不小的距离,然而,正当我准备在此基础上继续加工撰写之时,《中国曲艺音乐集成》编纂任务下达各省,山东省文化厅命我任副主编兼编辑部主任,统筹省卷编纂事宜。全省带唱曲种 22 个,均需收集、录音、编选入卷。而我们过去曲艺音乐资料积累极其薄弱,演唱、伴奏艺人也要附上小传,录音记谱之后,全部唱词、曲谱需要反复校订。任务繁重,时间紧迫,只好搁置个人研究计划,集中精力投入这部二百多万字的全国重点社科艺术研究项目的编纂工作。遗憾的是“集成”编纂任务刚刚接近完成,体检时我查出了脾脏肿瘤,所幸切除后化验确诊为良性,稍事修养便又投入紧张工作。

1995 年夏,不幸我又查出食道癌,不得不再做食管底部和胃上部部分切除术。这是个风险很大的开胸手术,术后饮食困难,营养无法迅速补充,十多天功夫,掉了近四十斤肉,体质陷于极度虚弱状态,不得不放下工作安心调养。可是时过不久,国家重点科研项目《中国曲艺志·山东卷》编纂任务又下达了。当时省文化厅分管集成志书的孙毅副厅长,几次登门探望要求我担任省卷主编,主持全面编纂工作。又是一个百万字的巨著,又是一个任务繁重的浩大工程,但对我来说,在山东从事曲艺工作这么多年,实在义不容辞。遂即抱病出山,投入紧张工作中。一年多的时间,过度操劳体力透支,九八年六月,为迎接总编辑部第一次审稿会议,我突发心梗,几次发出病危通知,紧急抢救十天,住院尽百日方得平安出院。为此审稿会不得不延后一年。此后连续几年工作,2001 年底《中国曲艺志·山东卷》方得面世。

正当我任务完成刚能喘口气的时候,意想不到的灾难又降临我的头上。因嗓音嘶哑数月,查出喉癌。开刀切去半喉,尚保留了低声说话的能力。这是我所经历的第三次大手术,对我这瘦骨嶙峋严重贫血的身体,无疑是雪上加霜。术后进行放疗,我体重仅剩

九十来斤,终日痰咳不断,头晕乏力,隔两月还得跑医院复查。似乎维持生命已属不易,再搞久已计划的三大曲种研究,实在是力不从心了!难道从此变成无所事事的废物?这种情况使我痛苦至极,烦躁不安。跟随我工作多年的学生郭学东看在眼里急在心头,他深知我的心事,知道劝说无用,最好的药方就是继续完成研究工作。于是便主动提出愿在我的指导下,尽力写出一部较为系统全面并有一定理论深度的《山东快书研究》。我非常理解学东关怀我健康的一番苦心。而且通过我们合作《山东曲艺史》,完全可以相信他有能力完成,当即欣然同意。不过强调执笔需以学东为主,我在力所能及的情况下尽量写一点,主要精力放在共同讨论与主持修改方面。

两年来,学东勤奋好学,善于接受新事物,在快书审美特征以及社会、民俗、文化价值诸方面,均有不少新的理解与突破。五百多个日日夜夜,反复敲击电脑键盘,写了改,改了写,终于完成书稿。而且还为将来与我合作《山东大鼓研究》做了必要准备。在我们共同努力下,《山东快书研究》终于出书了,如从上世纪八十年代算起,至今二十多年了,期间,我尽力做了一些工作,但几场大病临身,真是几度生死,曲曲折折尝尽酸甜苦辣,我怎能不激动不已呢!

所谓“全”,其一是资料较全,早在二十世纪五十年代中叶,我们就结合山东省曲艺艺人登记,省曲艺会演等活动,进行关于山东曲种史料、资料的调查收集。尤其在1957年快书老艺人周同宾、傅永昌、宋宗科为代表,并特别邀请熟悉快书情况的山东落子老艺人杨教长参加,就山东快书历史、历代名家艺术风格特点,独有书目《武松传》和有关逸闻传说等问题,座谈数日。会议期间,反复印证了过去已有资料,取得大量较为一致的认识,可以说为我省尔后山东快书研究工作奠定了扎实根基。同时,随着山东快书在部队乃至全国影响的日益扩大,不少快书名家与曲艺理论工作者参与,陆续又有一些快书研究成果出现。这些研究成果,帮助我们开阔

了视野,提高了认识,更为难得的是为我们提供了反复审视已有史料资料和某些观点是否正确机会。特别是堪称一代宗师的高元钧、杨立德、刘同武,先后均将自己的主要传统书目《武松传》口述本整理出版,为我们的研究工作提供了生动依据。这都成为今天我们完成此书的宝贵材料,所以仅就资料而言,我们的收集是相当全面,而且是经过多次筛选的。

其二是决不以偏概全。片面性是理论研究的大忌,而在曲艺(包括山东快书)研究中却最易触犯。原因是民间说唱艺术人员组成主体是四处游走的江湖艺人,封建时代艺人社会地位低下,经常遭受无端欺凌。所以他们不得不组织门户,靠宗派凝聚力量自保。与之俱来的也自然产生了艺术传承的重要作用。时至今日,凝聚力量自保已无实际意义,艺术传承也因思想观念的开放,各种艺术形式互相吸收交流频繁,努力寻求创新发展,因而也不像过去那么强调艺术流派的绝对特色。然而,那种门户森严的保守思想,仍然在相当一批从业人员头脑中,有着相当深刻的影响。诸如盲目崇拜祖师权威,为门户宗派利益感情用事,失掉是非标准种种陈腐思想,依然会不自觉地显现出来。反映在艺术研究上,有时竟将谬误视为正确,有时也会将部分正确视为全部。这种盲目性对于搞科研工作是非常有害的。所以在本书编著过程中,我们非常注意克服盲从倾向,防止以偏概全,力求做到有理有据。譬如我们研究山东快书的历史渊源,没有可靠文献资料,自然,来自老艺人的口碑资料都是相当珍贵的。但是对所有口碑资料都要认真分析,决不可人云亦云任意盲从,更需注意防止唯权威唯名家的消极影响。要注意搞清楚这是谁说的?几多艺人有这种说法?影响范围有多大?可靠性极其根据何在?有无旁证?即便不少人认为是相当可靠的也要看到充其量也不过是带有传说性质的一种说法。不能不信也不可全信,还必需多方面设法求证。所以我们采取了从构成山东快书艺术本质的韵诵体唱法的产生,及其基础语言的鲁西北

方言研究,作为主要依据。并从其主要书目《武松传》,所反映的地方生活特色,包括民风民俗乃至作品中直接撷取的民间谣谚,和书中反映出的理想追求、道德规范等方面,寻找出它们可能结合成为一种艺术形态的内核,然后再把这种艺术形态放在社会历史,和曲艺发展史的大背景下,确定这一曲种可能产生的地区、年代。从而确定口碑资料的可信程度,这样才能得出一个比较接近实际情况的结论。以艺术形态的方方面面为依据,结合口碑资料反复论证,才能避免或者减少以偏概全带来不良影响。

所谓“新”,主要是我们的研究工作有一个新的视角,力求总揽全局,居高临下,视野开阔,把山东快书作为一个完整的艺术形态,对其所有方面逐一探索,而不仅是停留在以某位名家的艺术成就总结,或将快书创作或表演技巧进行一般条理化研究为满足。力求透过表象探求本质,理论上有新的升华开拓。对某些人云亦云似是而非的问题,要给以恰当说明。观念上需要更新,方法上也更要严谨,就像前面谈到的研究山东快书渊源那样,需要多方面求证,防止任何偏听偏信带来的片面性和盲目性,做到言之有据,至少也要做到能够自圆其说。对于过去已经涉及较多的创作、表演问题,其中多数作者本身就是富有实践经验的作家、表演艺术家,阐述详尽,举例恰当,我们尽量不多重复,而主要是从诸多例证中,抽象出它的基本艺术特征,详为分析研究,抓住要害,把道理讲透,如果能够在认识上提高一步,就可以说明我们的努力已见成效,没有落空。本书较之过去明显地拓宽了研究领域,譬如关于山东快书美学研究,作用与价值研究等方面,都属于新的范畴,我们从演员与听众两个方面来探讨快书艺术美的奥秘,和它产生的整个过程,从而掌握它的基本美学特点,找出它与其它民间说书艺术美的共性及相异的个性,探寻山东快书形成发展的艺术规律和今后革新提高的道路,这不仅仅是个文艺学问题,而且是与心理学、社会学密切相关的问题,对于快书研究来说是个以前从未接触的新领

域,对于我们来说也是个必不可少的提高认识的学习过程。书中《审美论》一章,便集中反映了我们的学习心得。民间曲艺属于通俗文艺范畴,一向不被重视,难登大雅之堂。山东快书兴于农村,属于纯粹的农民文艺,而且早期又有所谓“荤口”出现,在某些人眼中似乎较其它说唱形式更逊一筹,然而自其产生至今已有一百五十多年历史,期间虽经许多曲折,但终究还是因为广大农民群众喜爱,得到茁壮发展,今已发展成为具有全国影响的大曲种,其中自有其存活的历史原因与社会价值。为此,我们尝试从这门艺术的社会价值、文艺价值、民俗价值等方面进行了初步探索,以期给予客观的认识,使我们的快书理论研究提高一步,更为全面地反映山东快书的整体面貌。

以上第一部分,叙述的是有关本书阐生的一些背景情况,第二、三部分,则是侧重说明对山东快书艺术美的产生极其社会。文艺、民俗等方面的问题做些尝试性探讨,以期全面阐述有关山东快书艺缩的种种问题。但由于我们水平有限,而研究本身又多涉及一些全新领域,因此对某些问题的理解及采用例子方面,难免存在某种谬误与不当之处,敬请关心山东快书研究与发展的朋友们不吝赐教,给予批评指正。

2003年11月于洪楼寓所

序

李万鹏

《山东快书综论》书成，嘱我为之序。不料正在动笔之际，张军先生不幸病故，令人深感痛惜；因而这短文便也不能不寄托着我对这位老友的诸多哀思。

上一纪世八十年代初，因为讲授民间文学和接待外国学者的需要，我经人介绍结识了张军先生。当时他已是著名的曲艺作家和理论家，对山东的曲艺和曲艺界有全面的了解，对梨花大鼓、山东琴书、山东快书等曲种作过专门研究，并取得了丰硕的成果。从此我们成为挚友，经常畅所欲言地交谈调查研究的心得，毫无保留地交流所需的资料，共同接待国外来访的学者，合作得非常愉快。最近几年他身体不好，但仍然坚持工作，先后写出有关《山东快书的创作与表演》、《山东琴书研究》和《山东曲艺史》等几部学术专著。尤其在主持《中国曲艺音乐集成·山东卷》和《中国曲艺志·山东卷》两部巨著中，他更是带病全心身地投入，不仅亲自参入调查研究、执笔撰写，而且还亲自参与出版校对等事务性工作，给我留下深刻的印象。张军先生还相当注意曲艺人才的培养，是我省为数不多的曲艺教育家之一。这部书的作者郭学东，便是他的得意学生，也是他身边的得力助手。

于山东快书一道，我并没有什么研究，只是了解一点普通知识而已。记得上一世纪四十年代中，我的家乡黄县（今龙口市）曾流行过“武老二”。有外地艺人来作场卖艺，说唱“武二哥，武二郎”；也有本地业余演员利用“武老二”的形式，宣传时事政策，或说几个

传统的滑稽小段。那时我正上初小，曾参加几次演出，打扮成一付滑稽模样。翻穿白羊毛皮袄，头扎攒天锥小辫，鼻子和眼窝上抹着白粉，手打小竹板，说唱“门前三大堆”之类。或许是因为这个缘故，后来我每见到说唱山东快书，便觉得特别亲切，并刻意去认识了杨立德、高元钧和傅永昌等说快书的老艺术家。

这部《山东快书综论》，如同它的名字，是一部综合考察和论述山东快书的历史和理论专著，颇具前所未有的深度和广度。其中我最感兴趣的是“源流论”、“流派论”、“审美论”、“价值论”等几章，里面多有发人之未发的材料和见解。山东快书的起源，说法不一，几乎全部来自老艺人们的传说，有的甚至是个别艺人的一家之言，极需要进行科学地梳理研究。“傅汉章创始说”有理有据，以此为基础来正本清源，令人信服。山东快书的流派是解放后总结出来的，一向只树有“高派”和“杨派”两面大旗，远不能全面的反映出“武老二”的实际情况。“于派”的提出，不仅肯定了“四页板”快书的独特艺术风格，而且也是对那批农村书场艺人的极其重要的关照。从美学的角度来审视山东快书是本书作者的创举，对深入认识山东快书艺术，乃至整个曲艺艺术都有很大的启发作用。出于搜集民俗资料的动机，我曾比较仔细地读过四种山东快书《武松传》记录本，和一种民国年间石印的《快活林》（包括《闹公堂》和《闹南监》），大有收获。单从这一点上便可说明“价值论”的必要性和重要性，本书专列一章论述，可谓颇有见地。

搁笔之际，窗外正下着淅淅漓漓的秋雨，不禁又一次勾起我对张军老友的悼念之情。含泪草草完稿，不成什么体统，聊作给亡友的非薄祭献吧！

（2004年8月15日夜）

序

孙镇业

学东同志电告：张军先生嘱我为《山东快书综论》作序。时逢刚刚洒泪送别先生之际，因而在为《山东快书综论》成书欣喜祝贺的同时，凭添我对张军先生不尽哀念之情。先生是我恩师，自我十六岁步入曲艺界，特别是在山东快书创作，研究诸方面，四十余年一直是在先生的指导、帮助下成长。难忘我于山东济南收徒之时，先生曾赋诗赠我：

少小立志唱武松，
师承高派振雄风。
巧口劲毫文武备，
历经磨难又从戎。
爱我战士心血热，
情托梨花益求精。
喜今收徒传技艺，
大树参天技亦荣。

落款题为：一九八九年十二月十三日诗贺镇业同志收徒并向山东快书大师高元钧先生致崇高敬意——张军

诗虽寄我，但细细品来足见先生对山东快书艺术之切切深情。

我崇敬先生，先生偏爱于我，我少小离家，举目无亲，我便视先生之家为自己之家，渴了进门要喝的，饿了进门要吃的。先生夫妇更是如亲待我，多少年来，每逢春节大年初一我必赶早进家拜年，偶有几次因军务或极特殊原因不能如愿，准会收到一大阵电话中的数落……。

张军先生年轻时在部队文工团唱过“山东琴书”演过“山东快书”，自五十年代末便主要从事曲艺创作、理论与研究与培育新人的工作，是我国著名的曲艺作家、理论家、教育家。

经张军先生整理的山东快书传统曲目《大闹马家店》《李逵夺鱼》等成为众多山东快书演员广泛传唱的经典保留节目。这两篇曲目原词都在六、七百句左右，演唱时间既长、不适合舞台演出的要求，又存在某些不尽合理与对英雄人物有所损伤之处。经先生整理后，紧凑了故事，完善了结构、合情了情节、增强艺术效果，更加鲜明的突出了郑子明、李逵等英雄人物抱打不平、伸张正义之性格与行为。先生亲自创作的众多曲目与理论专著如《山东快书的创作与表演》等都对山东快书艺术的继承发展作出了重要贡献。而今《山东快书综论》的问世，更是张军先生倾毕生心血、汇平生深入细致、调查研究之经验，本着实事求是的科学态度为山东快书艺术的传承与提高所贡献的、具有独到见解并极具研究价值的一部重要文献。

“武老二”、“大个子”发源于山东临清一带，自一九四九年六月高元钧大师与当时上海文化界的吉联抗、吴宗锡等共同研究，为其正式定名为“山东快书”以来，历经几代人的丰富、改进，目前已是具有国内外影响的大曲种。其最兴盛时期是五十年代末六十年代初，那时候全国范围内上上下下无论大、小综艺晚会，如果没有一段山东快书，观众会感到失望和不满足。山东快书的代表曲目：长篇《武松传》、传统单段《鲁达除霸》、《李逵夺鱼》、《大闹马家店》，抗美援朝时候涌现的新创作曲目《一车高粱米》、《抓俘虏》及后来的《侦察兵》、《长空激战》、《李三保比武》、《巧捉马振华（金妈妈看家）》、《砸洋行》、《打票车》等一大批经典唱段，唱遍全国久演不衰，观众也是百看不厌，百听不厌。山东快书艺术遍布黄河南北，长江两岸，鸳鸯板声响遍祖国大地，创作、演员队伍十分壮大，几乎是每个省及大城市都有山东快书作者、演员（还不止是一、两个）在从事

这一事业。尤以部队为最，全军范围内几乎是营、团以上搞晚会，山东快书当是重头戏。山东快书之所以受欢迎，正是由于这门艺术有其独特的艺术魅力：幽默风趣，明快流畅。尤其所表现的内容大都是歌颂人民群众心目中的英雄人物，讽刺的是人民群众深恶痛绝的不良社会现象。贴近人民群众，唱出人民心声，是这一民族艺术之灵魂。

可惜的是十年浩劫，山东快书同其他许许多多门类一样遭到几乎是毁灭性的摧惨，如果不是还有几个“顽固分子”在挣扎在抗争、在奋斗，后果实在是不堪设想。记得七十年代初全国搞“文艺调演”原中国曲艺工作者协会（中国曲艺家协会前身）主席陶钝先生、副主席高元钧先生被明文规定不准出席，我们几个师兄弟就相约二老到居住北京的周见仑家聚会。谈起山东快书的前景，都为之焦心，情激之下高元钧老师点戏，我便打板唱了段《鲁达除霸》，其他几个师兄弟也相继表演了张军先生整理的《大闹马家店》等不同的传统唱段，借以抒发多年不准演唱传统曲目的闷气、憋气。却未想到因某师兄嘴巴不严，信息传到了当时“文化部调演办公室”被视为“文艺黑线反扑”，而受到大会、小会严厉训斥……。

可喜的是，春天来了，山东快书也像其他事业一样萌发新芽，绿了枝头。八十年代初，遵陶纯主席之嘱，我与恩师高元钧先生一起研究，由我执笔对长篇山东快书《武松传》进行了整理、补写，并由我先后录音、录像在中央及众多省市电视台、电台连播，后又出版发行了全部山东快书经典代表曲目的VCD光盘，从而带动了一大批青、少年演习、打响了鸳鸯板。近二十年中先后举办了六次全国性的山东快书大赛，从而达到发现人才、培养人才，促进了山东快书事业的发展。

山东、山西、河南、河北、江苏、北京等陆续办起山东快书培训班，相继培养出了一大批后人，最为可喜的是一大批七、八岁的少儿演员登上了舞台。

毫无疑问《山东快书综论》的出版,必将对已然开始复苏并日见兴盛的山东快书艺术起到重要指导作用,尤其“流派论”、“审美论”、“价值论”的新颖独到之见地,几年前,先生便曾向我作过口头论述,如今正式见诸于书,必然对后人进行山东快书研究是极为有益的提示,由此也肯定会为山东快书艺术的发展增添新的强盛的生命力。

先生走了,把“财富”留给了我们,痛失恩师,心中酸楚,搁笔扶案、已见黎明:张军先生一路走好!

一并向为此书付出辛勤劳动的郭学东同志深表敬意。

目 录

第一章 起源论·····	(1)
第二章 流布论·····	(21)
第三章 流派论·····	(32)
第四章 书目论·····	(75)
第五章 创作论·····	(106)
第六章 表演论·····	(163)
第七章 审美论·····	(184)
第八章 价值论·····	(208)
后 记·····	(225)
附录:山东快书著名演员简介 ·····	(229)