

鼓词写作知识

宫 赫 升 著

春风文艺出版社

鼓词写作知识

宫钦科著

春风文艺出版社

一九七九年·沈阳

鼓词写作知识

宫钦科 著

春风文艺出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

朝阳六六七厂印刷

开本：787×1092 $\frac{1}{2}$ 印张：3 $\frac{1}{2}$

字数：64,000 印数：1—5,500

1979年11月第1版 1979年11月第1次印刷

统一书号：10158·544 定价：0.24元

目 录

第一章 大鼓的源流与分类	(1)
(一) 大鼓的源流	(1)
(二) 大鼓的分类	(7)
第二章 鼓词的题材与体裁	(15)
(一) 题材选择	(15)
(二) 常见的体裁	(18)
第三章 鼓词的篇章结构	(23)
(一) 情节安排	(23)
(二) 正叙、倒叙和插叙	(25)
(三) 详略得当	(27)
(四) 开头与结尾	(29)
第四章 人物塑造与景物描写	(38)
(一) 人物塑造	(38)
(二) 景物描写	(45)
(三) 容易出现的毛病	(47)
第五章 鼓词的辙韵和句式	(49)
(一) 鼓词的辙韵	(49)
(二) 押韵、选辙和换韵	(56)
(三) 鼓词的句式	(62)
第六章 鼓词的技巧	(69)
(一) 语言特色	(69)
(二) 常见的句法	(76)
(三) 常见的语病	(91)
(四) “道白”的运用	(97)
结束语	(99)

第一章 大鼓的源流与分类

(一) 大鼓的源流

1. 大鼓的产生

鼓曲是全国十大曲种之一，流行地区广阔。由于它的音域宽广，唱腔灵活，可以表现多种不同的感情：既可以叙事、描写，又可以抒情；可以歌颂英雄人物，也可以揭露讽刺敌人，是广大群众喜闻乐见的一种艺术形式。

大鼓是文学、音乐和表演三种艺术结合，而以文学为主的说唱艺术。这本小册子是从创作角度，介绍一些鼓词的写作知识。下面先谈谈大鼓的起源与发展。

鼓词是各种大鼓唱词的统称，又叫大鼓或大鼓书，它是流行在我国北方民间的一种说唱艺术（南方少数地区也有）。据文献记载，已经有七、八百年的历史。据传说，春秋战国时期，周庄王曾背着弦鼓四出游说，所以后来的鼓曲艺人都拜他为师，并在每年农历四月十八为他作生日。

宋代爱国诗人陆游曾在《小舟游近村，舍舟步归》诗中写道：

斜阳古柳赵家庄，

负鼓盲翁正作场，
身后是非谁管得，
满村听说蔡中郎。

“蔡中郎”就是汉代的蔡伯喈，官拜左中郎将。传说他因背弃结发妻子而受到人们的嘲弄。

清代小说《老残游记》里，也有一段关于梨花大鼓的描述。写老残在明湖居听黑妞白妞说大鼓书，“用一面鼓，两片梨花筒，名叫梨花大鼓”，“转腔换调之处，百变不穷”。

从上述情况可以看出，那时的大鼓在城乡就已经广为流传了。此外，如欧阳修的《十二月鼓词》；王庭珪的《上元鼓子词》；贾凫西的《木皮子鼓曲》；归庄的《万古愁曲》等，都是年代久远的大鼓脚本。

一个时期，“鼓子词”、“鼓儿词”、“鼓词”三种名称曾同时使用。又因为这种鼓曲艺术既有唱词，也有说白，所以明代末年也称作“词话”。现存诸圣邻的《大唐秦王词话》，就是当时一部说唱故事的大鼓唱本。

鼓词，我们从名字上看，可以知道它是以鼓作为伴奏乐器而得名的。鼓词的名称也多以其所在地区的名字而命名。如：东北大鼓、山东大鼓、唐山大鼓、安徽大鼓、西河大鼓、乐亭大鼓、京韵大鼓、长沙大鼓、湖北大鼓等。也有少数以伴奏乐器命名的，如梨花大鼓，开始以破碎的犁铧片相击以合声，作为伴奏乐器，后来将“犁铧”谐音为“梨花”，故名“梨花大鼓”。铁片大鼓，是因为以铁片作为伴奏乐器而得名的。梅花大鼓则以曲调而得名。也有以风格取名的，

如北京的“滑稽大鼓”。

大鼓的唱腔，大多是根据方言、语音创造的，所以地方色彩很浓。各类大鼓的唱腔虽然不同，但唱词却都差不多，除唱腔有特殊要求外，没有什么明显的区别，一般均可通用。所以在标明曲种时，有的通标为“鼓词”。

2. 演出形式

大鼓的演唱形式极为简单，一般都是一名演员，一名弦师。演员不化妆，也不用灯光、布景，只是身着便服或演出服登场。演员自己打鼓自己唱，同时打板，有弦师伴奏。板叫“节子板”，即用它来掌握拍节。板有木质、铜质、铁质等种。主要伴奏乐器是三弦，也有配上四胡、琵琶等其他乐器的。《都门记略》中有段对大鼓艺人活动的描述：“弹弦打鼓走街坊，小唱闲书急口章，若遇春秋消永昼，胜它荡落女红妆。”

从上述情况可以看出，当时很少有专门演唱大鼓书的书场。直至清代末叶，各类大鼓从文字到演出才逐渐完善。随着商埠地的形成，大鼓书逐渐由农村流入城市，特别是北京、天津两地。当时群众把大鼓演员叫做“先生”，演出方式一般有如下几种：

第一、“占馆子”：演员在一个固定的书场演出，顶“三节”，连续演唱三、四个月。“占馆子”的演员艺术水平较高，可以拉住一场观众。

第二、“赶堂会”：演员被叫到官僚、地主、资本家的宅子里去演出。一般都是一些有声望的知名演员才敢于去。

他们连家眷都来听，但不许看演员，中间要隔上一道帘子，演员在外面演出，家眷在里边听书，不看表演。

第三、“宅门子”：演员走街串巷演出。晚饭后，演员肩扛鼓架，身背鼓袋，在胡同口支起鼓来敲打，招徕观众，然后被领到大杂院里去演唱。

第四、“撂地”：在热闹场所租下棚主的大棚演出，里边备有几条简单的凳子。

第五、“画锅”：在热闹场所，撒下一圈白灰或白石子之类的东西，演员在中间演唱，没有桌、凳，比大棚更为简陋。

第六、“摸竿”：演员背着简单的行李，到农村去走乡串户演唱。大部分是为红白喜事，办寿，作生日，盖新房上梁等演出，从秋收一直唱到春耕。演员农忙参加劳动，农闲再操起鼓板说书，可以说是半农半艺。

大鼓的表演和戏曲不同，演员既是故事的讲述者，又是故事中不同人物的表演者，一个人能摹拟许多角色，有声有色，惟妙惟肖，可以把人物、事件、景物、感情都唱出来。用演员的话说，能表现出：喜、怒、忧、思，悲、恐、惊、狂，即所谓“一人多角”，一个人可以造成千军万马的气氛，真是“装文装武我自己，好象一台大戏”。

大鼓是综合艺术，一段大鼓的好与不好，主要看内容，但演员和伴奏人员也很重要，因为鼓词是通过演员的演唱传达给听众的。有了内容好的鼓词，演员和伴奏人员才能因情行腔，设计表情动作，把鼓词声情并茂地传达给听众。

鼓词有长篇、中篇与短段儿之分。长篇就是指成本大套

的作品，又名长篇大书，演员叫“蔓子活儿”，一部书可以连续说几个月。大鼓不是因为鼓大，而是它过去演唱的都是些成本大套的东西。

长篇鼓词，有说有唱，说唱结合，交代情节时靠说，抒发感情是靠唱。有“道白”、“夹白”，还可以“夹叙夹议”。有完整的故事情节，人物众多，每段之间都有相连贯的结构，擅于叙述长篇故事。过去艺人一部大书可以说“一节”，即正月初一说到五月初五；五月初六说到八月十五；八月十六说到腊月二十三。传统书目有《杨家将》、《呼家将》、《大隋唐》、《精忠说岳》、《三国演义》和《曹家将》等，解放后，根据长篇小说改编的有《红岩》、《林海雪原》、《暴风骤雨》、《铁道游击队》、《烈火金刚》等。

长篇大书是由若干个“回目”组成的，每个“回目”可以起一个题目。单唱一段，独立成章；连续演唱，便是长篇说部。

长篇大书，有的是有文字本的“实口实词儿”，演员叫“相口”，它的文学价值比较高；有的是历代艺人口传心授，只有一个“粗梁子”或“细梁子”（即粗、细提纲），演员叫“道子”，演唱时由演员即兴编唱，这叫做“蹉水儿”。因而长篇书的文学水平，远远不如短段儿。

比长篇大书略短一些的是中篇，每部书可以说几场或十天半月，艺人叫做“小八大棍儿”。演唱方法同长篇大书一样。内容有历代兴亡史，传奇故事；有金戈铁马、气吞山河的鏖战；有英雄豪杰捐躯报国的壮举；有忠良奸佞唇枪舌剑的雄辩；有巾帼英雄的阵前厮杀；有悲欢离合的民间故事和

传说。如《马潜龙走国》、《十粒金丹》、《蝴蝶杯》、《王定保借当》等。它的演唱同大书一样，艺人统称“袍带书”。书中以女主人公为主的叫“花袍带”。旧社会，中篇书都是在“堂会”或赶庙会演出，全部是“实口”，即“实口实词儿”。

明、清以来，各类大鼓的篇幅都比较长，后来，因为长篇不如短段儿受欢迎，演员便从长篇大书里挑出一段或几段比较精采的，另立题目，单独演唱，这种做法叫“摘唱”。随着“摘唱”的盛行，逐渐也就有人专门写短段儿了，如韩小窗和罗松窗，就是写作短段儿的名家。加之进城以后，听众的变化，大书与短段儿便有了严格的区分，说短段儿的逐渐占了优势。

短段儿，演员叫“小段儿”，形式灵活，取材灵巧，大多是通过一个故事，歌颂一、二个英雄人物。一般由一百句到一百二十句组成，唱十几分钟到二十分钟，多者也不过一百五、六十句。在传统书目中，短段多摘取长篇小说、传奇、戏曲，以及长篇大书中的精华部分，如《草船借箭》、《晴雯补裘》、《岳母刺字》、《杨志卖刀》等，也有以民间故事、传说为题材的，如《孟姜女寻夫》、《小姑贤》、《小拜年》等，还有一些以当时社会为题材的作品，如《先生叹》、《大烟叹》等。有一些则是来自文人之作的子弟书。新段儿有《渔夫恨》、《春到胶林》、《斩妖颂》、《光照傣家》、《悲壮的婚礼》、《刘胡兰》、《战斗英雄董存瑞》、《邱少云》等。

此外，还有一种“书帽儿”，也叫“鼓书帽儿”，用三、五十句唱词，集中写一景一物，一人一事，一个小片

断，短小精悍、生动活泼。可以放在大书、短段儿之前演唱，用以垫场；也可以作为返场小段儿。它如同话本的“入话”；评弹的“开篇”；二人转的“小帽”；相声的“垫话”……传统书帽儿，大多以讽刺、幽默、风趣为内容，如：

《蝻蝻吹大气》、《拴娃娃》、《拙大姐》等；新的有《一分钱和一两米》、《射雁》、《大方人儿》等，也深受群众欢迎。

在传统书目中，有的歌颂了劳动人民机智勇敢地同封建统治者作斗争；有的反映了穷苦农民的悲惨生活；有的记叙了历史故事和民间传说。但是，由于封建社会的影响和封建文人的修饰雕琢，也有许多作品宣扬了忠孝节义等封建剥削阶级思想和小市民情趣。

大鼓一般是由一个演员表演；两个人表演的叫“双人大鼓”，形式活泼，适于表现以两个人对话为主的题材，如：京东大鼓《卖鱼》，就是写两个营业员，在卖鱼时对待顾客的两种思想、两种作风。

三个人以上表演的叫“多人大鼓”，演员虽多，但主次分明，始终以一人为主，其他近于伴唱。这种形式，适于表现较大的场面，运用好了很有气势。

（二）大鼓的分类

这里主要介绍几种我省常见的大鼓：

1. 东北大鼓

东北大鼓是流行于东北各地的一种鼓曲艺术，它是以沈

阳为中心发展起来的，最初产生于农村，以后逐渐流入城市。由于一度集中流行于东北比较繁华的大城市——沈阳（当时叫“奉天”），所以又称奉天大鼓、奉派大鼓、奉天调和辽宁大鼓，解放后通称为东北大鼓。

东北大鼓早在乾隆四十八年（一七八四年），就由子弟书艺人黄甫臣等从北京传到东北。最初的演唱方法是：演员一边弹弦一边唱，自操一种小型三弦，并在脚下绑着“节子板”，用以伴奏，所以老演员也叫“弦子书”。

沈阳最早的东北大鼓，有梅、清、胡、赵四大家，他们各自按照自己的师傅去收徒排辈。如：“青”的排辈字是“龙、兴、成、奎、玉、山、河、江、海、湖”，一辈演员都用一个字去排辈，这样可以找出他们的从艺关系。当时演唱的书目，多是子弟书，所以又叫“清音子弟班”。

清朝末年，开始有女演员，她们与男演员不同：男演员以唱中、长篇为主，兼唱些小段儿；女演员则专门演唱小段儿，当时称为“女大鼓”。后来逐渐发展成有专人伴奏，伴奏的乐器是三弦和板胡，演员用云板和鼓锤掌握拍节。

东北大鼓由于各地流行的风格、特点不同，形成许多流派，仅辽宁就有三支——奉调、南城调、西城调。奉调，唱腔缓慢，适于演唱《红楼梦》等子弟书段儿；南城调，高亢雄壮，适于演唱《三国演义》等战斗故事；西城调，低沉悲壮，适于演唱《罗成叫关》等悲壮的故事。

此外，还有流传到吉林省的，叫做“吉林调”；流传到黑龙江省的，叫做“江北派”。

东北大鼓不只是流传在东北三省，在北京、天津等地，

也深受群众欢迎。

东北大鼓的曲调丰富多采，流畅俏皮，具有一套比较完整的基本唱腔，象“四大口”、“四小口”、“慢板”、“和调”、“切口”等。另外，还吸收了京韵大鼓、京剧和东北民歌的某些唱腔。

东北大鼓的著名演员是已故的霍树棠同志，他是一位艺术造诣很深，颇负盛誉的老艺人。他演唱的东北大鼓，工底厚，吐字清晰有力，掌握板眼气口，纯熟入化，运用自如。一九五八年，全国第一届曲艺汇演期间，曾为敬爱的周总理演出《杨靖宇大摆口袋阵》。

在书目方面，东北大鼓一向以演唱短段儿为主，中、长篇次之。短段儿约有二百段儿左右。中、长篇共有四十部上下。内容大部分取材于戏曲、小说和演义故事。中、长篇有《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》等；短段儿有《孟姜女寻夫》、《露泪缘》、《小姑贤》等。解放后创作的《杨靖宇大摆口袋阵》、《白求恩》、《军号长鸣》、《千里送婴儿》、《刑场上的婚礼》等。新段儿，在群众中很有影响。

东北大鼓由于受子弟书的影响，唱词比较典雅，讲究文采，多用排比、对偶和嵌字句等句法。

2. 西河大鼓

西河大鼓简称“西河调”，它是北方民间广为流行的一种说唱艺术。一百三、四十年前，诞生于河北河西（现在的武清县东北），也有人说它产生于河北的河间府。总之，它起源于河北省农村，是河北劳动人民创造的。

西河大鼓是在“弦子书”和“木板大鼓”的基础上发展而成的，这两个曲种，远在清代末叶就已盛行于冀中农村。

一九〇〇年以后，西河大鼓又有了进一步的发展，一时名家辈出，形成了许多艺术流派，如：北口、南口、朱派、李派、赵派等等，赢得了更为广泛的听众，成为著名于曲坛的曲种之一。它的影响相当广泛，不仅盛行于河北广大农村、城镇，也流行于许多省份的大、中城市，遍及东北、华北、内蒙、新疆以及南方各省。

西河大鼓在表演方面，长篇以说为主，以唱为辅，唱法灵活，文字口语化，表现力很强，有说、唱、诵、评、弹、击、学、表，形成一套完整的表演技巧。

短段儿结构严谨，基本上不加“道白”，词句活泼自由，几个字一句的能唱，几十个字一句的也能唱，还有串口、垛句等，生动火炽。唱词多是冀中农村的语言，有浓郁的乡土气息。

西河大鼓曲调开朗明快，华丽多变，激昂奔放，字短音圆。其基本曲调，除头板、二板、三板之外，还有三十多种花腔。由于个人风格不同，流派繁多，其中影响最大的是赵派——赵玉峰老先生。他幼年学唱京韵大鼓，后改西河大鼓。赵派唱腔，腔短音圆，抑扬苍劲，讲究手、眼、身、法、步，有助于塑造人物形象和表达人物的内心活动，因而赢得了广泛的城市听众。

西河大鼓的书目有两种，一种是长篇大书，就是整本的大鼓书。另一种是小段儿，叙述一定的故事。传统长篇大书有三百多部，大多是历代艺人口传心授。其内容，大多是

“讲史”或描绘历代的战争故事，如：《杨家将》、《呼家将》等。短段儿的内容，多为生动、幽默的民间故事、神话传说，如：《大闹天宫》、《大西厢》等。此外，还有大量饱含生活情趣的“书帽儿”，以及语言精炼的诗、赞、赋等。

解放后，根据小说改编的长篇大书，有《敌后武工队》、《青春之歌》、《吕梁英雄传》等。短段儿有《晋察冀小姑娘》、《战斗英雄黄继光》、《三会陈黑》等。

西河大鼓的文字特点是，主题鲜明，故事集中，开门见山，容易抓住听众。语言通俗易懂，深入浅出，流畅明朗，幽默风趣，口语化，很少有雕琢的痕迹。

3. 京韵大鼓

京韵大鼓又名“小口大鼓”、“文武大鼓”、“文明大鼓”，它产生于清代末叶，据今约有上百年的历史，是“木板大鼓”和“清音子弟书”合流而后发展成长起来的。原属于北方“木板大鼓”俗曲之一，流行在河北河间一带。最早叫“怯大鼓”，是用河间一带语言说唱的，曲调和伴奏都很简单，唱词中间夹有大量说白。

京韵大鼓经常在县城和农村演唱，所以演员大都是在农村成长起来的。一九〇八年进入城市，第一个发展时期在天津，所以又名“卫调”。以后进入北京，当时的著名艺人刘宝全等人，对老腔老调进行了大胆的加工、创造，揉进了皮簧、梆子、民间小调等音乐成分，丰富了唱腔。同时又将河间的方言改用北京语言说唱，所以又改名叫“京韵大鼓”。

京韵大鼓的演唱形式是，演员自操鼓板掌握节奏，主要伴奏乐器有三弦和四胡，有时也加上二胡、琵琶等乐器。它的音乐是属于板腔体的结构形式，通过唱腔和节奏的变化，能表达复杂的故事情节和刻画各种人物，具有较高的艺术表现力。其主要唱腔有“起板”、“平腔”、“挑腔”、“高腔”、“垛板”等，健康明快，优美动听。近四十年来，流传于大江南北，遍布北京、天津、上海、山东和东北地区，成为影响广泛的一种鼓曲艺术。

京韵大鼓有许多流派，如：刘派——刘宝全，素有“鼓王”之称。他在声腔、表演等各方面都有许多创造，唱腔句句传神，“有板时若无板，无板时却有板”是他的主要特色。白派——白云鹏，演唱细腻醇厚，表演洒脱大方，长于演唱抒情段儿。小派——小采舞（骆玉笙），喜用装饰音，声腔珠圆玉润，深厚苍劲，贴切自然，是近年来京韵大鼓的重要流派。

京韵大鼓，经常演唱的传统长篇大书有几十部，如《三国演义》、《水浒传》、《隋唐》、《东周列国》等讲史之类的说部。短段儿有《长板坡》、《战长沙》、《草船借箭》、《李逵夺鱼》、《双玉听琴》等。

解放后，创作演出许多新作品，如：《光荣的航行》、《董存瑞舍身炸碉堡》、《独胆英雄吕松山》、《罗盛教》、《向秀丽》、《徐学惠》等，受到了广大工农兵的欢迎。

京韵大鼓的唱词，工雕琢，重辞藻，词婉韵雅，以精雕细刻见长。适于表现冲锋陷阵的战斗场面。

在句式上区别于其他大鼓的是，在每一个段落的最后一

句前加叠句；组成一种较长的垛句，称为“甩板句”；结束时唱成“甩板腔”；结束整个段落。叠句可以押韵，也可以不押韵，这要从内容需要出发。

4. 京东大鼓

京东大鼓最初产生于“京东八县”，即通州、三河、武清、宝坻、蓟县、香河、宁河、霍县。它是由当地的民间小调，结合地方的语言音调发展形成的，所以极富有地方色彩。

京东大鼓的语言通俗易懂，腔调朴素明快，易背易记。演唱时，演员自操鼓板，有三弦伴奏，如果没有三弦，也可以用扬琴、二胡等乐器伴奏。

京东大鼓的音乐结构，属于板腔体，基本曲调有四开板、金钩调、双柔调、小悲腔、大悲腔等。它不仅唱腔丰富，而且曲调平稳，朴素健康。每演唱一段，演员可以根据内容的需要，选择四、五个或七、八个曲调。

京东大鼓过去主要流行在河北省农村，在城镇里，也主要在劳动群众中间。解放后，在毛主席“百花齐放，推陈出新”的方针指引下，经过演员们的不断努力，在曲调、表演等各方面都有许多革新创造，受到广大群众的欢迎，很快就流行于全国各地。

在书目方面，京东大鼓与其他大鼓不同，它的长篇书不多，基本上都是一些通俗易懂、短小精悍的小段儿，纯系民间口头文学，很少有文人之作。由于书目短小，易于反映现实生活斗争。它不仅能够热情地歌颂工农兵英雄人物，同