

弹词开篇创作谈

彭本乐

上海文艺出版社

曲艺知识丛书

57

弹词开篇创作浅谈

彭 本 乐 著

上海文艺出版社

弹词开篇创作浅谈

彭 本 乐 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 江苏宜兴印刷厂印刷

开本787×960 1/32 印张4 字数68,000

1979年8月第1版 1979年8月第1次印刷

印数1—15,000册

书号: 8078·3128 定价: 0.24元

目 次

开篇的作用和几种类型……………(1)

开篇的主题和结构……………(18)

开篇的唱词要求……………(56)

描写人物的开篇……………(82)

弹词开篇作品评注……………(94)

【附录】弹词拣韵……………(113)

后 记……………(124)

开篇的作用和几种类型

弹词开篇，最早是弹词演员在开始说书之前加唱的一段片子，故称开篇。开篇对于演员来说，除了起到定场和定音的作用之外，有时，在书中唱篇不多的时候，加唱开篇，还可以满足爱听弹唱的听众的要求。

随着评弹艺术的不断发展，和弹词曲调的日益丰富，不少擅长弹唱的演员，选择了一些词句精炼、形象生动的开篇，经过音乐上和唱法上的反复琢磨和长期实践，终于出现了一批脍炙人口的、深受听众欢迎的好开篇。如：《宝玉夜探》、《莺莺操琴》、《宫怨》、《剑阁闻铃》、《战长沙》、《寇宫人》、《杜十娘》等。这样，开篇也就发展成为无论在内容上、音乐上都比较完整的，能够独立演出的一种艺术形式了。

解放以后，每当我国和国际上出现了什么重大事情的时候，评弹工作者在党的领导下，首先是用开篇来配合宣传，投入战斗。这就大大地促进了开篇在形式上和内容上的发展和提高。涌现了如：《见到了毛主席》、《毛泽东思想万年春》、《社员都是向阳花》、《六十年代第一春》、《全靠党的

好领导》、《向秀丽》、《红纸伞》、《清茶献给周总理》、《总司令，好司令》、《新木兰辞》等优秀作品。

那么，为什么弹词开篇能够在歌颂党、歌颂领袖和形象地宣传党的路线、方针、政策以及揭批林彪、“四人帮”的斗争中，发挥积极的战斗作用呢？

首先，因为它的形式短小精悍。一首开篇，短的十几句，长的几十句，编写起来很快，排练也较迅速。有时，从收集素材，到编成开篇，再谱曲演出，前后仅几十分钟时间。反映迅速及时，在配合中心任务的宣传中能起到尖兵的作用。

其次，开篇的篇幅较短，它可以采用高度概括的表现手法，或用窥一斑以见全豹的编写方式，把重大的题材，繁复的事件给反映出来。比如歌颂雷锋，雷锋同志的先进思想和先进事迹是很多的。开篇《雷锋——你是我们学习的好榜样》的作者，通过对雷锋努力学习毛泽东思想，全心全意为人民服务的崇高品质的歌颂，以二十多句的唱词，把他的光辉形象基本上勾画出来了。由于能发挥以小见大的特长，所以题材大到歌颂党和祖国，小到针线包、一粒米，开篇都能反映。

再有，开篇的文字内容，是通过演员的唱、弹、演三者来表现的。也就是说，它的每一句唱词，除了通过唱腔来表达意思和情绪外，再以乐

器的伴奏来烘托气氛，在必要的地方，配以动作和表情，使文学、声乐、器乐、表演相结合，因此具有较强的艺术感染力。

有些简短的开篇，就象一般的群众歌曲那样，词句不多，曲调朴素，便于学习，容易推广。象刚才提到的《雷锋——你是我们学习的好榜样》这个开篇，当时在电台教唱之后，就有很多工厂、学校的评弹爱好者到处演唱，起到了很好的宣传作用。

总之，弹词开篇是一种战斗性很强，人民群众喜闻乐见的艺术形式，很值得利用、推广，使它更好地为工农兵服务，为无产阶级政治服务。

目前，开篇的形式很多。除了独唱开篇以外，还有对唱开篇、夹白开篇、小组唱、表演唱、大合唱等。从内容来看，大致分为这样几种类型：

(1) 故事性开篇。

故事性开篇，一般来说，都是一个开篇叙述一段故事，说明一个主题，有人物，有情节。但它也分成“叙事式”和“散文式”两种。“叙事式”的故事性较强，“散文式”的抒情味较浓。

开篇《小四牛》就是“叙事式”的。它的内容是讲抗日战争时期，儿童团员小四牛，为了掩护八路军战士，与日寇展开了面对面的英勇斗争。整个开篇都是以白描的手法来叙述故事的。一开始先是介绍一下小四牛的形象：

小四牛，执长矛，
人小心红志气高。
矮矮的身材滚圆的脸，
水灵灵的双眼——
象两颗熟透了的大葡萄。

接着，在交代时间、地点、故事发生的背景的同时，进而介绍了小四牛的经历：

三八年，日寇侵犯汾阳县，
三天两天到村上来骚扰。
为了抗日驱敌寇，
他是送文件，传情报，
藏枪枝，放岗哨，
到处奔波不辞劳，
贫农的后代觉悟高。

当作了以上这些必要的交代和铺垫之后，就把故事的情节逐步展开了。有一天，日寇突然来扫荡，三个八路军战士被包围了。小四牛为了救八路军，他急中生智，用了一个调虎离山之计：假装和小伙伴游戏，把日寇引向自己一面。当八路军脱险之后，日寇方知中了计。于是就：

抓住小四牛，拔出指挥刀，
狂吼乱叫象狼嚎。

问一声八路军到底在哪里，
若不言明要吃一刀。

但是小四牛真可谓初生牛犊不畏虎，他握紧了拳头，咬紧了牙关，回答说：

我和同学做游戏，
他们紧追我就逃。
什么八路军，我却不知道，
不知道就是不知道，
昂首挺胸如钢铁浇。

这时候，鬼子恼羞成怒，兽性大发，把小四牛打得满脸伤痕，鲜血淋漓，可是小四牛：

他不流一滴泪，不喊一声饶，
只要八路军叔叔得安全，
这点痛苦我能熬。
他擦一下血，挺一挺腰，
说道要问八路军我不知道，
不知道就是不知道。
鬼子是，无可奈何狼狈去，
费尽心机枉徒劳……

这个开篇，是通过一个完整的故事，来反映儿童团员由于受了党的教育，为抗击侵略者作出

贡献这个主题的。“叙事式”的故事性开篇，要求有较强的故事情节，人物性格要鲜明，最好有矛盾冲突。象这类有情节的开篇，因为是通过形象来反映主题的，所以很受听众的欢迎。流传较广的传统开篇中，绝大部分都是叙事式的故事性开篇。可惜在现代题材的新开篇中，这类开篇所占的比例不高，流传较广、脍炙人口的更少，应该提倡多写。

开篇《红纸伞》，则是属于“散文式”的。它的内容是讲，在一个春雨绵绵的江南农村的清晨，在田野里：

忽来一顶红纸伞，
象一团火球红艳艳。

接着就以第三者的眼光，来看那个打伞的人：

只见他冒着雨雾穿麦田，
穿麦田，过塘边，
过塘边，回村前，
村前绕到村后边。

这个人是谁呢？当作者把他的外形和所做过的事情，作了一个粗略的勾划后，就点明他是老支书。因为看到天在下雨，所以起早摸黑走遍了全村。他思念的是：“麦根是否被水淹”；“新铺的仓

顶盖得严不严”；“新产的小猪可安全”；“为使行人得方便，边走边把石块垫”……由于老支书对集体和群众的热爱，深深教育和感动了社员。于是就产生了一个可喜的现象：

火红的纸伞火红的心，
用火种把人人心苗都燃点。
火红的纸伞行过处，
顶顶纸伞跟上前。
.....

这是作者在农村和社员群众同吃同住同劳动八个月之后，经过对生活的观察、分析和提炼才写出了这个作品。开篇通过对景色瑰丽、生机勃勃的江南农村中一位老支书的行动和思想的叙述，抒发了自己的感情。最后，在作品中，自然而然地流露出这样一个主题：干部应是群众的表率。“散文式”的开篇，故事性并不强，但它要求在描写人物的过程中，要有较浓的抒情色彩。这样，演员在演唱的时候，叙述和抒情相结合，产生与单纯叙事不相同的风格。

(2) 抒情性开篇。

这类开篇大都是作者以第一人称我的角度，或借人物之口，来颂扬人、事和物，从而抒发自己的感情。抒情性开篇一般没有什么情节。如果既抒情，又有一定的故事情节，那就是“散文式”

的故事性开篇了。

《见到了毛主席》就是一首抒情性的开篇。作品是以第一人称来写的。第一段是写毛主席满面红光，身体健康，在中南海边的怀仁堂接见了大家（包括作者本人），并和大家握了手，照了相。这时：

和风吹在树梢上，
瓣瓣树叶齐欢唱。
幸福落在人心上，
人人心里喜洋洋。

作者以比兴手法先写和风吹树梢，树叶齐欢唱，来兴起自己见到了毛主席后幸福落心上、心里喜洋洋的欢悦情绪，然后再以夸张的比喻，来表达他要尽情歌唱毛主席的无比激越的心情：

我要将和你握过的手，
把彩虹搓成弦索，把白云糊成纸张，
唱千声，写万行，
让歌声滔滔汇成长江。

最后，再写出作者要歌颂毛主席的具体内容，

一要唱，革命人民永远跟着共产党，
二要唱，共产主义日月长，

• • •

三要唱，祖国的社会主义建设蒸蒸日上，
四要唱，马列主义、毛泽东思想光芒万丈，
五要唱，毛主席身体健康，万寿无疆！
.....
唱呀唱，直唱到共产主义的红旗，在全
世界飘扬！

通过这个开篇，表达了作者在见到毛主席以后，得到了巨大的鼓舞，加强了革命必胜的信心；同时，作者对毛主席的深厚感情，也得到了充分的抒发。

抒情性开篇，目前写得较多，写法也各有不同。有的是以作者身份，即以第一人称“我”的角度来表达；有的是通过作品中人物来进行抒情的。如开篇《老红军灯下学毛选》，它就是通过一位红军老战士，在学习《毛泽东选集》第五卷的过程中，回顾了自己跟着毛主席，从胜利走向胜利的战斗历程，来热情歌颂战无不胜的毛泽东思想，并抒发了自己的感情。

这种写法的好处是：作品所要表现的内容，可以和特定人物的思想感情结合起来，使演员能进入到这个角色里去，这样作品的内容就具有更大的特殊性和感染力。但是，也要防止因为用这种写法，而使作品的内容变成为仅仅是作者借了人物之口，来讲一些抽象的道理，致使人物缺乏

性格化的行动和语言，造成概念化的毛病。

《老红军灯下学毛选》在一定程度上注意了人物的身份、经历和性格的描写。因为作者所写的老红军，有着他跟随毛主席南征北战的特殊经历，他在攻读《毛泽东选集》第五卷时的感受和体会，也不是小战士所能有的。这样，老红军的话在一定程度上就有了个性。因此，在运用这种写法时，要注意把歌颂的内容和人物的个性、身份有机地结合起来。要做到这点就必须熟悉人，了解人，准确表达特定人物的思想感情。

抒情性开篇，还有一种写法是采用拟人化的手法，即作者借实际上没有思维活动的物质之“口”来抒发感情。开篇《常青松》就是一例。作者是通过毛主席纪念堂边一棵来自井冈山的松树，对自己所见所闻的历史回顾，来热情歌颂毛主席当年在井冈山领导工农革命的丰功伟绩的：

毛委员常在我身边坐，
请来了大小五井的贫雇农。
这个说，碧溪成立了赤卫队，
那个讲，黄垌乡亲闹暴动……
毛委员常在我身边坐，
写雄文，播火种……
旌旗指处硝烟浓……
毛委员常在我身边坐，
五百里井冈红彤彤……

这棵松树以历史见证人的身份，以具体的生动的事实，来歌颂毛主席在井冈山发动和领导群众进行武装暴动的革命实践。这种写法，不仅使内容的表达显得很真切，而且又能使听众有新奇、活泼的感觉，更能引人入胜。

(3)说理性开篇。

说理性开篇的特点，是运用引证、举例、分析的方法，有条理、有层次地来说明一个观点。

开篇《推广普通话》，它就是列举各种现象，经过分析，从各个不同的角度来阐明不讲普通话的危害以及讲普通话的好处的。作品一开始就指出了我国地大人多、语言复杂，所以各地方人碰头时，因语言不通，对思想交流带来了很大障碍：

倘然係，接着通知听报告，
做报告的同志说的是江西话，
听得吃力叫喔唷，
要记笔记记不下，
所以大家要学普通话。……
山西话、福建话、潮州话、南京话，
四位同志来见面，
要想交流经验互相学，
你说我不懂，我说他接不落，
只好做手势，不能讲闲话，
都是中国人，碰碰闹笑话，

闹点笑话倒也罢，
倒是影响工作要出大偏差……

由于对说普通话的意义，作了详细的阐述，所以开篇的结论：“语言不通真不便，人人要说普通话，打破顾虑大家学。”就给听众留下了说理透彻、印象深刻的感觉。

说理性开篇，应力求在观点鲜明、理路清晰、内容具有说服力的基础上，注意语言的精炼、生动和口语化。《推广普通话》在语言的运用方面也是很成功的。特别是象：“‘俚僚、俚僚’苏州人，‘及啦、及啦’宁波话，‘并个、并个’广东话，‘耍子、耍子’杭州话，其实讲得蛮快活，听听好象在吵相骂。”这种生动、形象的语言，更使开篇妙趣横生，说服力强。这类开篇，最忌语言枯燥、干瘪，句子缺乏节奏，以至唱来吃力、听来无味。

在说理性开篇中，还有一种是属于批判性的。如批判林彪和“四人帮”。这种批判性开篇，虽然重点在于揭露和批判，但在大多数作品中，除了揭批反面事物之外，还有歌颂正面的内容。请看开篇《彻底砸烂“四人帮”》，它的前半段是揭批的：

“四人帮”，万恶帮，
是祸国殃民的复辟狂，

篡党夺权的野心狼。
私设联络点，建立帮中央，
陷害好干部，毒箭加砒霜，
帽子一顶顶，罪行一桩桩，
心狠手又辣，阴谋分裂党，
顺者昌，逆者亡，
自成体系称霸又称王……

当作者对“四人帮”的主要罪行进行了有力的揭批以后，接着笔锋一转，对华主席为首的党中央一举粉碎“四人帮”的革命功绩，进行了热情的颂扬。

华主席、党中央，
继承毛主席的遗志，
急为人民急，想为人民想，
英明果断砸烂“四人帮”。
不除“四害”无宁日，
消除“四害”心欢畅。
粉碎“四人帮”，我党更坚强，
粉碎“四人帮”，国家更兴旺，
粉碎“四人帮”，革命人民喜洋洋。
.....

批判性开篇的要求是：对于揭露，不要只罗列表面现象，还要点出事情的本质。比如，在这