

曲艺研究叢書

快書、快板研究

中國曲藝工作者

社會科學
庫存書

曲艺研究叢書
快書、快板研究

中国曲艺工作者协会編

高元鈞 李潤杰 刘學智 合著
高鳳山 劉洪濱

作家出版社
一九六〇年·北京

作家出版社出版

(北京市总布胡同22号)

北京市音像出版业营业登记证字第057号

北京新华印刷厂印刷 新华书店经售

*

开数 48(0) 开本 787×1092 纵 $\frac{1}{2}$ 印张 2 $\frac{7}{8}$ 捆数 4

1960年4月北京第1版 1960年4月北京第1次印刷
印数 00,01—10,000 册

序 言

曲艺研究丛书是应广大的曲艺工作者、曲艺爱好者的要求而编辑的。长期以来他们就要求编辑一些介绍曲艺知识指导曲艺工作的理论书籍。可是现成的资料太少，我们的知识和力量有限，只能作一些准备工作。1958年8月观摩了全国曲艺会演，又参加了曲艺工作者代表大会。通过观摩节目，访问艺人，又从各地工作同志那里搜集了有关材料，给编曲艺研究丛书奠定了从群众中来，到群众中去的编辑方法。

全国已知的有三百多个曲种，从它们的形式来分，曲艺分成：大鼓、弹词、琴书、渔鼓道情、牌子曲、时调杂曲、走唱、快板快书、相声、评书十类。再把这十类综合起来看，前八类是唱的，后两类是说的。所以我们的曲艺研究丛书拟定了以下几种：“鼓词曲词研究”——简称“鼓曲研究”，“快书快板研究”，“相声研究”，“评书研究”。此外还有长篇有说有唱的鼓词、评弹，以后再研究，或请产生这些曲种的地方就地研究。除了各曲种的综合研究外，还

有綜合性的“曲艺音乐研究”和討論曲艺发展的方針方向、曲艺艺术技巧有关的論文集，都将先后編輯出版。

从1958年各书的編輯工作就开始了。根据要編輯的对象組織了几个小組，邀請擅长各种曲艺的老演員老伴奏和写作者参加討論，由专业曲艺研究的同志执笔。每一小組拟出编写提綱以后就着手编写，写出了一部分再閱讀討論。往往把初拟的提綱否定了，重拟提綱；有的反复至三四次之多才把提綱定出来。总之，边写边討論，边修改，才达到最后定稿。定稿的时候，依然有許多問題应当再研究討論，但是資料和能力不足，一时不能解决，時間拖长会影响出版，所以只好等待日后再补充修正了。这套丛书的編輯，一方面是把現有的資料和一部分同志的見解公开出来；另一方面想借此提出問題，引起大家的兴趣，共同繼續研究。

这套丛书的头几本是曲艺的綜合研究，下一步应将十大类分別研究，再下一步就应当按每一曲种来研究。那就应当有更多的同志参加。我們希望各地曲艺工作者、爱好者就当地曲种，来分別进行研究。如果大多数曲种都有了研究的論文，不仅这套丛书将更加丰富，我們的曲艺概論和曲艺史以此为基础就可以写出了。曲艺理論的“一穷二白”的状况也就可以改变了。

目 次

序言.....	1
山东快书研究.....	1
一 山东快书的历史沿革和十年来的发展	1
二 山东快书的特点	9
三 山东快书的写作技巧	12
四 山东快书的表演艺术	40
快板研究.....	72
快书和快板的发展前景.....	86

山东快书研究

一 山东快书的历史沿革和十年来的发展

建国以来，在党和毛主席“文艺为工农兵服务”和“百花齐放，推陈出新”的文艺方针照耀下，曲艺艺术得到了飞跃的发展。在已发现的全国三百多个曲种当中，山东快书是发展得最早最快的。这个在农村中长期流行的曲种，由于它能够随时说唱现实故事，迅速地为战士和工人所喜爱；运用它来鼓舞士气，推动生产，涌现了大量的业余作者和演员。

山东快书本来叫“武老二”，由于它专说武松故事而得名。“山东快书”这名称是流传到山东以外的地区，演唱其它内容以后才得到的。当初唱“武老二”的演员敲着两只半月形的钢片或两块竹子大板当节奏，斜披着衣衫，在农村集镇庙会上露天说唱。听书的对象大多数是劳动群众。根据艺人们的传说，和山东快书的语言、语音来考察，可以断定它是产生于山东省临清、济宁、兗州一带。产

生的年代，有人說是明朝万历年間，有人說是清朝的道光咸丰年間。从艺人們所談到的师傅情况来看，可以說它有百年以上的历史。当代的山东快书演員們都知道的前輩艺人赵老震，他的誕辰就已經過了一百多年了。山东快书曾有过不少的为群众欢迎的演員，如刘茂基、赵大槐、王洪祥、赵老震、于小辯、齐小辯，以及运用这一文艺武器参加抗日战争的楊兴华同志等。由此可見山东快书已經长期地在山东人民当中有着深厚的影响和廣闊的活动范围。

山东快书的傳統曲目可分为三个部分。主要部分是“武松傳”，有“东岳庙”、“景阳崗”、“獅子樓”、“十字坡”、“石家庄”、“孟州堂”、“安平寨”、“快活林”、“飞云浦”、“鴛鴦樓”、“蜈蚣嶺”、“白虎庄”等十二个大回目，都是武松的故事，也是它被叫作“武老二”的原因。由于山东快书在旧社会是靠艺人间口傳心受流傳下来的，內容也逐渐丰富了，同时也有了不同的傳本，不同的流派。却是一致地歌頌了除暴安良、豪爽仗义的英雄武松，艺术風格也豪迈有力，語言朴素生动，因而为劳动人民所热爱。此外，傳統曲目还有“魯达除霸”、“馬家店”，以及从梨花大鼓唱詞移植过来的“閻江州”等。再有就是叫作“书帽”的小段儿，是在說唱正书以前加演用的，其中也有富于人民性、生动活泼的作品，如“小两口抬水”、“柿子筐”等。

山东快书“武松傳”有几个回目是“水滸”原书中所沒有的，如“东岳庙”、“石家庄”。有的回目如“安平寨”的闖南监，和“水滸”原书出入很大。由此可見，山东快书“武松傳”的形成虽然依据“水滸”，但是也有世代相傳的艺人的創造。他們采集了劳动人民中关于梁山英雄的傳說丰富了“武松傳”。成功地塑造了武松这一剛強正直、不畏权勢的英雄形象，表达了人民的理想和願望，充滿了强烈的反抗封建統治的精神。又由于它是人民的創作，它的語言是劳动人民的語言，在艺术上具有濃厚的地方色彩，所以为人民大众喜聞乐見。同时也受到了封建統治者的敌視和摧殘。他們說山东快书“武松傳”粗野，不能登“大雅之堂”。

因为“武松傳”对封建統治者及其爪牙无情地暴露，受到他們的仇視。例如在“獅子樓”里小孩儿痛罵西門庆；在“东岳庙”里，武松怒罵李家五虎；实在是罵得痛快淋漓。因此引起了当地的地主及其爪牙的仇恨与报复。清末的演員于小辯，在东阿县說“武老二”，說到武松大鬧孟州堂时，被县官听到了，把于小辯抓了去。于小辯到了县衙大堂仍然理直气壮地說：“說书就是这样說！”县官也无可奈何，把他驅逐出东阿县，递解到肥城。

早期的山东快书，內容是健康朴素的。部分艺人为了解迎合市镇游手好閑的听众的趣味，在唱詞中加上了“葷

口”。“董口”就是淫秽的性生活的描写。早期山东快书唱词中也有一些骂人的话，可是骂的是地主阶级及其爪牙，他们听了自然觉得不堪入耳。这和“董口”完全是两回事。有了“董口”以后，给了反对山东快书的以把柄。山东快书的发展受到了损失。

有见识的艺人对这种情况是不甘心的。他们立志要去掉“董口”，改成“净口”，以争取更多的劳动群众的听众，他们遇到了阻力。一方面市民中的听众喜欢听“董口”，另一方面一部分艺人因为“董口”惹动一部分人不願放棄。在搞“净口”时也有困难：“董口”已經和“武松传”的故事糅合在一起，去掉“董口”，就会使得故事不连贯。同时他们也没有精确分辨精华与糟粕的能力。可是他们为了进入城市的书场，争取更多的听众，经过长期的努力，这才基本上净化了“武松传”。也有的艺人为了迎合城市小市民阶层的趣味，把部分“董口”化为“暗臭”，虽然不说出，也还是作低级庸俗的暗示动作和双关言语。扫清山东快书传统曲目中的全部糟粕，那是解放以后才能够实现的。

从“武老二”的发生开始，山东快书在表演方面也是经过不断的改革的。根据艺人的传说，最早说“武老二”的刘茂基，是敲打两块瓦片来作节奏的。晚于刘茂基的王洪祥，和编词的李长清合作，他打的是竹板。后来的赵大槐，则是打钢板来掌握节拍。从山东快书这种简单的节奏

拍乐器来看，也是世代艺人经过不少的探索与试验的。瓦片、竹板、钢板，以及目前使用的铜板，即鸳鸯板，这其中也包含着艺术上的不断改革。竹板和鸳鸯板各有长处。在露天演出时，用竹板声音响亮，可以招徕听众，也可以使节奏明显。如果在小剧场或室内演出，为了免除震耳的声响，用钢板是有好处的。这在于演员的习惯和运用。

山东快书的钢板和铜板，是从梨花大鼓学过来的；竹板，则是从山东落子学过来的。同时，在腔调上也得到过梨花大鼓和山东落子的哺育。比如关于前輩艺人赵大槐的傳說中，就說山东快书这种韵誦的腔調主要是吸取梨花大鼓的“窄鋼腔”而形成的。当代的山东快书艺人也都有向兄弟曲种学习的經驗。比如高元鈞等同志的表演和說唱，就是明显的例証。长段的道白，吸收了北方評书的口風和韵味；官場人物出現，如孟州堂上的州官，采用了京戏的徽白来打官腔；有笑料时，则吸取了相声抖“包袱”的技巧。这都是学习兄弟曲种的結果。

山东快书的原始名称“武老二”，由于說唱的內容增加了魯达、李逵，以及赵匡胤的故事，显得不确切了。有的艺人在貼戏报时自称“竹板快书”，这个名称容易和北京的另一曲种“竹板书”相混淆，而且也还有不打竹板打钢板的流派，也不确切。还有叫作“滑稽快书”的，“武松

傳”并非每个回目都有很多笑料，也不妥当。直到全国解放后，群众才习惯地称这个曲种为“山东快书”。

山东快书的迅速发展，首先是由于它能够迅速及时地反映现实配合政治运动。例如新的保留曲目“一車高粱米”、“三只鸡”、“侦察英雄韓起发”、“抓俘虏”等等，就是在偉大的抗美援朝运动当中产生的。它们在抗美援朝的前綫和后方，都起到了宣传鼓动作用。这些作品都突破了傳統曲目的表現能力，有所发展，能够說武的，也能够說文的故事。“三只鸡”說的是老百姓怎样爱护伤員，就是文的故事，但还是和軍事斗争有联系。在农业合作化高潮中出現的“三換春联”，1958年大跃进当中出現的“师长帮厨”、“老將軍让車”，則都是文故事了。紧密地反映现实生活，配合政治运动，使得山东快书这一文艺武器的性能有了很大发展。当然，在反映軍事斗争方面也还写了不少新的优秀曲目，如“侦察員”、“长空激战”等等。所有这些优秀新曲目，都体现了艺术为政治服务的精神，在广大听众当中得到了很好的宣传效果，鼓舞了工农兵群众的斗志和生产热情。右傾保守分子說什么今不如昔，說什么配合运动出不了好曲目，在山东快书的优秀新曲目面前，都是不攻自破的謠言。

十年来，在毛主席整理民族文化遺产“取其精华，去其糟粕”这一方針指导下，在党和政府的领导下，山东快

书的傳統曲目得到了发掘和整理。傳統曲目在思想內容和艺术形式上都更加完整和有所提高了。“武松傳”的整理工作，就是明显的例証，有所刪除，也有所增益，突出了这部傳統曲目的人民性，語言也更精炼了。此外，还对“魯达除霸”、“馬家店”等单段曲目和部分书帽“小大姐翻身”（即“小俩口抬水”）也进行了整理工作。“魯达除霸”原来是三回书，經過不断地加工和精炼，成了一回非常洗练的曲目；“小大姐翻身”經過改写，在宣傳婚姻法的运动中起到很好的作用。这一整理工作，不仅使得傳統曲目能够留傳下去，对艺人的鉴别遗产的能力也有帮助。整理傳統曲目的工作也对作者、爱好者在創作、演唱新曲目方面，产生了积极的影响。

山东快书本来的活动区域是在山东省范围内，演唱者的人員也有限。建国以来，演唱者的队伍迅速发展。首先是在部队中得到发展，随后在厂矿职工中也涌現了大批的业余爱好者。早在抗日战争时期，八路軍在魯南方面的部队里就流行过山东快书，如演員楊兴华就曾編唱过“智取袁家城子”和“大战岱崮山”等作品。解放初期，在山东的解放军部队里也有人編唱“武老二”，如“大老唐”就是那个时候的作品。山东快书善于表現英雄和战斗故事，所以在人民军队中易于普及，这是很自然的。随着抗美援朝这一偉大斗争的进展，山东快书在部队中迅

速傳唱开来。志願軍办过三期曲艺訓練班，解放軍总政治部和南京軍区、西北軍区都办过曲艺訓練班或是山东快书訓練班，培养了不少山东快书演員和作者。随后在厂矿当中也普及了这一形式，1956年中华全国总工会举办首届全国职工业余曲艺会演时，就出現了一定數量的优秀山东快书节目，有反映工业建設的新节目，也有傳統曲目。因为山东快书形式簡便，可以及时深入到車間、矿井、工地进行宣傳，广大职工就特別喜爱它，运用它为政治、为生产服务。

随着新曲目的繁榮，随着工农兵中爱好者增多，山东快书的表演艺术也不断进行革新。艺人們在党和政府的領導下，下乡、上山、下厂矿、下部队，一方面努力为工农兵服务，一方面刻苦学政治、学文化，进行思想改造，这是艺术革新获得成就的主要原因。他們學習了英雄人物，就能够歌唱英雄人物。艺术上的革新也表現在傳統曲自演唱技巧的不断提高方面，由于傳統曲目的不断得到整理加工，它的表演也更加洗练和准确了。

現在工农兵学商几乎行行业业都有很多山东快书的业余演員和作者。为了使山东快书的創作能力和表演艺术相应地不断提高，我們想在这个小册子里就山东快书的特点、写作技巧、表演艺术等方面提出一些見解，供大家参考。目的是为了使山东快书这一曲种能够为更多的

同志所使用，使它在社会主义建設事業中更好地發揮尖兵作用！

二 山東快書的特點

山東快書和所有的曲藝形式一樣，它也是一種說唱藝術，有了詞，還要通過演唱才能和群眾見面。較長的故事，山東快書可以編寫成几段來連續演唱；有頭有尾的小故事，可以寫成單段；更小的故事可以演唱成几句的小書帽。這種曲藝形式是很靈活的。

山東快書有很濃厚的地方色彩，演唱者一開口，就繚出山東的語音語氣，表現出這地方的氣氛。山東快書的藝術風格是健康明快的，充滿了樂觀主義的精神，英雄人物很有風趣，在緊張的關頭也常常說些很幽默的意味深長的話。這種藝術風格是和山東勞動人民豪爽質朴而又富于幽默感的性格分不開的。

山東快書也是極為輕便的藝術武器，極便於迅速反映現實。一個演員帶上一付竹板兒或是銅板兒，走到哪裏，唱到哪裏。礦山的井底、前綫的坑道、田埂地頭，都可以演唱，比起要有弦樂伴奏的曲種來，它是更為輕便的。遇到了新人新事，隨時就編，打板兒就唱。比起要配腔接調的曲種來，它反映現實更為迅速及時。

以上的几点是山东快书和其它曲艺形式所共有的特点，即各个曲种的一般特点。为了我們把山东快书这一形式运用得更好，使它更有力地发挥战斗作用，为社会主义建設事业服务，还要研究一下山东快书本身的特点。

山东快书有三大特点：

第一点，它的句法虽然是七字句的韵文，却是急誦而不唱的，更沒有伴奏乐器。演唱时用的竹板銅板，只起节拍作用。它的唱腔也是演員自由运用，沒有定式。从它的唱詞来看，它和鼓詞曲詞差不多，唱起来却快得多。鼓詞曲詞要唱上十几分钟只要百来句，山东快书唱上二十分钟就要三百句，可見其快了。它和只說不唱的評書、評話也不同，它的句子是有韵律的，不許走了板，节奏感很强，讲究声調的輕重急徐。由于它介乎說和唱之間这一特点，在曲种中我們也称它为韵誦类。

第二点，它的表演是动作較强，表情較多的。不懂中国語文的人，也能通过表演动作了解一部分內容。鼓曲是以腔調来輔佐語言表达內容，表情动作占了很不重要的地位。山东快书却相反，它以表情动作輔佐語言来表达作品的思想內容。这一特点反过来就要求山东快书的唱詞适合表演，即要多写人物的动作、表情和人物間緊湊的对话。唱詞具备了这一特点，演唱者才能够在演唱方面有所發揮創造，演唱得精采生动。換句話說，就是詞要写

得富于动作性。山东快书老段子和新段子中的好节目的詞，都具有这个特点。例如“一車高粱米”当中，两位英雄司机在遭遇敌人以后，是通过对話来表达他們的歼敌决心的。又如“魯达除霸”当中，金翠蓮向魯达訴冤仇时，也是写得有具体的动作。如果写成两位英雄司机怎样在心中打主意，或是抽象地描述金翠蓮怎样仇恨鎮关西，就不适合演唱了。山东快书的詞要有动作性；它的演唱中，表情动作占的地位較重，这是第二个特点。

第三点，山东快书有非常强烈的战斗性，适于表現尖銳激烈的矛盾冲突。它能够有力地歌頌英雄人物，也能够有力地打击敌人和批判落后的思想。“武松傳”和其它傳統唱詞，都是英雄和地主、恶霸进行斗争的故事，或是英雄人物不打不成相識的武打故事。建国以来，在优秀的山东快书新詞当中，对敌斗争的題材也占了很大的比重。它的艺术手法富于夸张性。抓住英雄人物的性格特征尽情地进行合理的夸张，描写一事一物也要反复地写得淋漓尽致。山东快书的战斗性在創作当中有了新的发展，不仅仅能写敌我斗争，发展到也能够表現人民內部尖銳的思想斗争了。从早期的創作“大老唐”，到“三換春联”等作品都說明了这一点。前者批評了边防战士的麻痹思想，后者描写了农民走向合作化过程中的思想斗争。强烈的战斗性是山东快书的第三个特点。