

爱国主义教育文库

灿烂文化卷

上

曲艺

——说唱的艺术

中国教育报刊社图书编辑中心 编

中国少年儿童出版社

让爱国主义旗帜 飘扬在青少年心中

教育部部长 陈至立

世界上有许多可爱的东西，但论其广袤、博大，再没有什么比祖国更可爱了！

爱国主义首先是一种崇高的情感，是中华民族的光荣传统。这种传统源远流长，而且伴随着中华民族历史前进的车轮，日益强化并不断注入新的时代精神，使之不断升华。“国家兴亡，匹夫有责。”这是中华民族妇孺皆知的一句格言，又是炎黄子孙爱国情操的真实写照。斗转星移，岁月悠悠。几千年来，中华民族世世代代繁衍生息、辛勤耕耘在这片神奇古老的土地上，祖国母亲用乳汁养育了一代又一代中华儿女，一代又一代中华儿女怀着赤子之心，用智慧、汗水、鲜血和生命回报着祖国母亲的深情厚爱，谱写了一曲曲大气磅礴、气壮山河的壮丽凯歌。中华民族五千年的发展史，就是一部中国人民的爱国史。

爱国主义是中华民族强大的精神支柱，它具有巨大的凝聚力、感召力和驱动力，是中华民族挺然屹立、傲视苍穹的脊梁。一个人对自己的祖国爱之愈深，就会报之愈切。有了深厚

的爱国之情，便会有远大的报国之志、切实的报国之行。古往今来，圣贤先哲、仁人志士、俊杰伟人，无一不是伟大的爱国主义者。正是崇高的爱国主义精神，鼓舞、激励着他们发愤图强，励精图治，百折不挠，奋勇前进，为振兴中华建树了不朽的伟大丰功。

毛泽东同志曾经语重心长地对青年人说过：“世界是属于你们的。祖国的前途是属于你们的。”我国改革开放的总设计师邓小平同志也意味深长地指出：“必须发扬爱国主义精神，提高民族自尊心和民族自信心。否则我们就不可能建设社会主义，就会被种种资本主义势力所侵蚀腐化。”以江泽民同志为核心的中国共产党第三代领导集体多次号召在青少年中深入开展爱国主义教育。今天的青少年，正是二十一世纪的主人。振兴中华的神圣使命将历史地落在他们的肩上。因此，生动活泼、深入持久地对青少年进行爱国主义教育，使崇高的爱国主义精神深深植根于他们纯洁美好的心灵，从青少年时代就志存高远，立志报国，是一项关乎国家、民族历史命运的百年大计，是全党、全社会不容辞的光荣职责。

要让青少年自觉加深对祖国的了解。要让他们了解祖国辽阔的疆域、丰富的物产、壮丽的山河、灿烂的文化；了解中华民族五千年的发展历史，了解炎黄子孙为祖国的独立和统一，为民族的繁荣昌盛而前赴后继、不屈不挠地奋斗的历程；了解华夏儿女创造出的一个又一个人间奇迹，对人类文明和进步做出的巨大贡献；了解中国共产党是如何成为核心力量、中流砥柱，领导中国人民推翻三座大山，把满目疮痍、民生凋敝的

旧中国变为充满生机、蒸蒸日上的新中国；了解当今的中国，是如何在邓小平理论旗帜的指引下，在以江泽民同志为核心的党中央的领导下，在社会主义现代化建设的伟业中取得了辉煌成就并昂首阔步迎接二十一世纪的到来。

了解祖国是热爱祖国的感情基础和认知起点。要使青少年在了解祖国的基础上，不断增强民族自尊心、自信心、自豪感和责任感，进一步把爱国的情感升华为报国的志向，使中华民族的传统美德和光荣革命传统能在青少年一代身上发扬光大。

江泽民同志指出：“青年时期注重思想修养，陶冶情操，努力树立正确的世界观、人生观、价值观，对自己一生的奋斗和成就将会产生长远而巨大的作用。”中国教育报刊社图书编辑中心组织编写的《爱国主义教育文库》，是一套面向青少年的、主题鲜明、内容丰富的丛书，是对青少年深入进行爱国主义教育的好教材。相信广大青少年朋友会从中得到教益，也衷心希望广大教育工作者、全社会更加重视这项工作，不断丰富教育内容，探索教育方法，总结新鲜经验，使之结出更加丰硕的果实。

爱国主义教育文库

总 编 辑 俞家庆 刘川生
副总编辑 张金惠 冯树林
 胡久红

《灿烂文化》卷(上)

主 编 周德藩
副主编 陆明德

目 录

一、开宗明义赞国宝	1
二、开心世界话曲艺	5
三、和尚念经出艺术	9
四、“说话”之中见成熟	13
五、采调撷曲联宫调	18
六、弹词美调天下扬	22
七、说书历史有渊源	26
八、谁人不知《清风闸》	31
九、“评书大王”双厚坪	35
十、不可不读“子弟书”	40
十一、“白妞说书”话“梨花”	45
十二、京韵名家有“刘”“白”	49
十三、骆派京韵小彩舞	54
十四、梅花大鼓含雅韵	59
十五、马氏父女唱“西河”	63

十六、“醋熘大鼓”王佩臣	67
十七、单弦拨动世人心	71
十八、曲艺之乡传时调	76
十九、河南坠子出“皇后”	81
二十、山东快书“武老二”	85
二一、乞儿行乞成“快板”	90
二二、山东琴书有“三路”	94
二三、清曲一只成“琴书”	98
二四、东北流行二人转	102
二五、陕北说书韩起祥	106
二六、广东流行木鱼歌	109
二七、四川谐剧有韵味	113
二八、民族幽默孕相声	118
二九、像生、象声和相声	124
三十、京津相声众名家	128
三一、承前启后侯宝林	135
三二、少数民族曲种多	140
三三、振兴曲艺有后生	145

一、开宗明义赞国宝

曲艺，也就是我们常讲的说唱艺术，每个人都经常接触到它，你可能认为它很平常。其实，它和那些最具中国风格的文化现象一样，是我们民族文化和艺术的瑰宝。它覆盖着生活和历史，坦露着我们民族的心理和性格，承载着我们民族源远流长的文化传统和艺术观念，传达着我们这些炎黄子孙的喜怒哀乐，以及他们独特的审视生活、表达情感的方式。

曲艺中很多节目讲述了我们民族的历史，歌颂为国为民的英雄豪杰，贬斥奸佞邪恶。你了解历史、获知中华民族的历史知识、体察劳动大众的历史观点吗？当然，你可以从“正史”——历史科学中获得，但你也可以从曲艺中那些人民口传的历史，全方位地知道从盘古“开天辟地”到今天的整个历史进程。这里不仅记载着历史事件和历史人物，更毫不掩饰地表露着我们祖先和现代人，对它们的评价和态度。这里既有被正史遗漏和歪曲的民族英雄，也有难见经传却推动着历史前进的“小人物”。这些“小人物”，他们或杀身以成仁，或舍生以取义，就像一块块坚硬的碎石铺在历史的轨道上，让“昨天”从它们身上轧过，把“今天”默默地送给我们。因此，也有人说：曲艺是一部生动的人民历史“百科

全书”。

曲艺中的很多节目表达了普通民众对国家大事的态度。你了解中国人的政治观念和政治态度吗？承载着悠久文化的曲艺，过滤并积留着民众的政治情感。它从许多生动的趣闻、轶事、笑话、传说里，流淌着中国人的人生观和价值观。政治在这里变成一种很实在、具体和生动的情感。“清明”的政治人们拥戴它，昏暗的政治人们冷漠、疏远并嘲弄、讥讽它。包拯、寇准等不再是一般的历史人物，也还同时是一种对于“清官”的愿望和幻想。至于对待压迫与黑暗、阴谋与权术，曲艺里更有许多喜剧性篇章，体现了中国人幽默的风格。

曲艺作品从内容到形式都纯粹是民族的，民间的，土生土长出来的。你了解我们民族的心理特征与习惯吗？在曲艺里，都有活龙活现的描绘。一段曲艺作品，无论是说的还是唱的，开门见山的入题、有头有尾的展现、起承转合的变化、前后呼应的手法，等等，都表现了民众的叙事习惯与特征。曲艺作品的化大为小的记载、小中见大的表现，也都反映了民众对于“大”的心理空间和宇宙观念的追求。曲艺作品质朴、古拙的艺术风格，则表现了对于“老”的心理追求；那种种均衡对称的艺术表现，特别是讲究刚柔并济、虚实结合、阴阳搭配的辩证关系，更表现了我们中国人求“中”的心理定势。

曲艺中有中华民族的“美”：思想之美、行为之美、语言之美、旋律之美……你了解民族艺术的审美情趣和思维

方式吗？曲艺在叙事艺术上追求传奇性、喜剧性、技艺性。传奇性既是这个民族对待生活富于激情充满幻想的产物，也是这个民族赋予所有艺术以诗意和情感特征的代表。喜剧性表现了整个民族入世务实、乐观开朗的生活态度，也使艺术具有了轻松、智巧、幽默的色调。技艺性是技术与艺术的结合——一切技术性的技能和技巧，人的“手服身发步”、口的“唇齿舌喉牙”，都由于对它的娴熟使用，从而生发为艺术表现；一切艺术——只要它覆盖着生活，就自然要借助技术去表现。由此，曲艺总是既给人以理性又给人以感官的快乐。听一场曲艺，无论是大鼓、时调、小曲、弹词那动人的音调，还是相声、快书、评书那幽默的语言，你既得到享受和消遣，又获取知识和教益，你说惬意不惬意？

俗话说：戏有“戏味儿”，曲有“曲味儿”。“味儿”是一种艺术形式的独特魅力所在。那么，“曲艺味儿”在哪儿呢？曲艺是源自民间——农民或市民的艺术，大众通俗的艺术。其一就是“俗味儿”——生活味儿。它所反映的虽然大多是起居饮食、早午晚夜、生老病死、天南地北一类的“俗事”，但却覆盖着我们民族或民间生活的各个层面。不但内容“世俗”，语言和表现方式也很“通俗”。你可别以为“俗”就是“庸俗”和“低俗”，让人瞧不起。不是的，“俗”乃是贴近生活。“通俗”也不是白水煮豆腐——白而无味儿，而是要把“豆腐”做得有滋有味儿，又不像大鱼大肉那么油腻，叫做由俗入雅，以俗克俗。如果不信，就在以后的名篇鉴赏中自己去体会吧！其二是“土味儿”——地方味儿，曲

艺有三、四百个曲种，每个曲种都不仅采取乡音——方言和俚曲，还同时蕴有丰富的地方风情和各地民俗，这种浓烈醇厚的乡土味儿会使你着迷的。其三是趣味儿——滑稽或幽默味儿，相声里有“包袱”，评书也要“使砌”，评弹更是“以噱为宝”，种种说的唱的形式都讲究语趣、情趣、意趣、理趣。它们反映了中国民众的乐观性格、人生态度及处世方式。

说曲艺是“国宝”绝非夸大其词。它既从古到今载负着中国的历史文化和艺术传统，又从南到北、从西到东，覆盖着整个神州大地。它既原发着淳朴的农民文化，又在借鉴并吸收着作家的儒雅文化，而它自身则是地道、纯正的世俗与市井文化。中国文学的诗词歌赋、中国艺术的歌舞书画，都融汇并渗透在曲艺的生命机体之中。古人说“不学诗，无以言”。我们则说：不知曲艺则无以了解中国的文化和艺术。

二、开心世界话曲艺

要熟悉曲艺，学习曲艺，先应该懂得曲艺是怎么回事。也就是说：什么是曲艺，它有什么特点。相声和小品，你一定比较熟悉。它们虽在风格上有共同之处，但是在表现方法上却很不同。相声是以演员本来的面目，通过甲乙两人的对话或聊天，直接同观众交流感情的。小品却要掩饰演员自身的形象，通过化妆扮演成“角色”，以戏剧性间接同观众进行交流。一个要“显示”自己的形象，一个要“掩盖”本来的面目，这就是相声和“小品”的不同，也是它们所代表的两个艺术门类——曲艺和戏剧的不同。

明白了这一点，你就可以依此类推：比如，手持铜板，身披长衫，专门演唱武松故事的“山东快书”，是不是曲艺？北方流行的“鼓曲”——各种各样的“大鼓”：京韵大鼓、西河大鼓、梅花大鼓……，南方流行的评弹、洋琴、木鱼等等，它们是不是曲艺？

对了，它们都没有化妆成戏剧人物，也没有像京剧那样，分成生、旦、净、末、丑的戏曲行当，因此，它们都是曲艺而不是戏剧。那么，是不是凡以演员本来面目进行表演的，就都是曲艺了呢？杂技算不算？歌舞算不算？现在流行的通俗歌曲、民歌小曲，不也都是略施朱粉、保持自我吗？

这个问题提得好。

不算的，刚才的话我们只说了一半，除了保留演员本来面目这句而外，还有一条就是曲艺的叙述性。就是说曲艺是第三人称的叙事体，戏剧是第一人称的代言体；一个是“以词叙事”，一个是“以身代言”。曲艺是“唱故事”、“说故事”、“说笑话”的，它不同于一般歌曲的直接抒情特点，而是借事以抒情，或是因情而取事，总之，必须有故事性——有情节和人物，有一波三折的矛盾起伏，有生活意味的各种形象。有了“叙述性”这个特点，曲艺就同时与歌曲和戏剧划清了界限。

因此，我们说，曲艺的文学成分也是很重的。具体地说，曲艺的“唱故事”更像是“叙事诗”而不是“抒情曲”；曲艺的“说故事”——如北方的评书、南方的评话等，更近于“小说”而不同于“戏剧”，不像戏剧那样综合的手段那么多、表演的比重那么大；曲艺的“说笑话”形式——北方的相声、南方的滑稽等，是一种“语言的艺术”而不是一般的喜剧。所以，艺人常说：“曲本”——曲艺的文学底本是“一曲之本”。我想，这也是由曲艺的叙事特点决定的。

由于演员以叙述者的身份出现，他就只能凭着自己的一张嘴，按照时间的线索，如茧抽丝般地将故事铺叙出来。空间的摹拟（表演）只能溶于时间的“表现”（叙述）之中。为此，曲艺的文学底本就格外讲究篇章结构、谋篇布局，既要线索清楚又要曲折跌宕；既要有节奏、韵律又要有滋味儿、有情趣。一个底本采取怎样的叙事观点、角度、方法和

语言，都要考虑观众的欣赏能力、心理和习惯。与“戏词”相比，“曲词”应该是更讲文学性。

由于曲艺的“摹拟”带有极强的假定、“学说”的特点，曲艺的表演也就只是叙述的一种辅助手段，或者说，它其实就是一种形象化的叙述。不可能也不应该削弱或淹没叙述本身。但这也不是说曲艺的表演并不重要。不是的，由于以个人的本来形象出现，就更需要有一个清新、亲切、自然、质朴的舞台风度。同时，要把底本在舞台上“立起来”，也必须经过认真又具有个性的“二度创造”。舞台上既有“叙述者”又有“书中人”这两种一实一虚的形象，也必须掌握“一人多角，能进能出”的本领，做到“装龙像龙，装虎像虎”，“装龙装虎我自己，一个人能演一台戏”。这可不是闹着玩儿的。叙述者必须统领舞台上的各种形象，书中的人物再多、关系再复杂，也必须能“分得开身、认得出相”。这就是表演的功夫。

一般说来，曲艺的表演只要求写意传神、点到而已，不要求过多的形体动作和复杂的面目表情。往往以不同的声音造型，眉眼间的示意表情，洗炼的手势和表演地位的稍加挪动，刻划出鲜明生动的人物性格来。这种浓缩、概括、写意、简洁的表演，调动了观众的联想和想象能力，实际是与观众共同创造舞台形象。

曲艺的音乐也很简单，基本是叙述型的，无论是说中带唱，还是半说半唱，都必须突出叙述——突出一个“说”字，叫做“音乐的节奏不能破坏语言的节奏”，“旋律的完整

不能影响语意的完整”。所以要求它一是清楚，二是单纯，三是质朴。“清楚”是为了表情达意，“单纯”是为了不喧宾夺主，“质朴”是为了显示叙述者风貌。因此，曲艺的音乐往往具有相对的稳定性，虽有变化但是风格基本一致。你说怪不怪，同样的旋律既可唱出喜悦又可唱出悲哀的感情；既可用于叙事也可用于抒情，叫做“一曲多用”，“多用”而不离“一曲”。这就全在节奏和唱法的不同变化，以及演员的个性化处理上了。这也正是曲艺流派众多，名家辈出的原因。

三、和尚念经出艺术

现在，我们该讲讲曲艺的起源了。

早在先秦时期，说唱就是人们喜闻乐见的娱乐形式，上古神话、古代民歌、寓言笑话、滑稽表演，这些艺术创作中，都包含着说唱的形式。据古书记载，春秋战国时期，在各诸侯国，都有一些盲艺人从事说唱活动。他们经常为国君献诗、献曲、献书，用边说边唱的形式向国君陈述意见。本思想家荀子还创作过《成相篇》，就是以说唱为主体的。这些，我们可以看作曲艺的最早的起源。

秦代以后，随着社会的发展，说唱形式有了更多表现机会。一些艺人（古称优人）专门从事滑稽表演。到了汉代，就出现了最早的“说书”。这种说书比滑稽表演时间要长，而且不以逗笑为手段，而是讲一些曲折的故事。但在艺术上并不成熟。

曲艺开始形成，一般认为是从唐朝开始的。在唐代，社会上流传着一种“唱故事”的文艺形式，叫“变文”。它的文词既是在讲故事，又像是诗。这里摘引一段：

子胥哭已，更复前行。风尘惨曲，蓬尘映天，
精神暴乱，忽至前川。水泉无底，岸阔无边，登山
入谷，绕涧寻源，龙蛇塞路，拔剑向前，虎狼满

道，遂即张弦。饿乃芦中餐草，渴饮岩下流泉。丈

夫仇为发奋，将死犹如睡眠……

这一段伍子胥的故事不是单纯的书面文学，而是由演员结合着表演出现在舞台上，是文学、表演、音乐三位一体，是“曲艺化”了。

那么，“变文”又是从哪儿来的呢？

原来，它是从和尚讲经那儿发展而来的。佛教在汉代传入中国以后，在六朝时期出现了一种宣讲佛经的讲唱形式，叫“俗讲”。它采取通俗语言，配以动听的音乐，运用韵文和散文相间富于变化的文体，演说佛经本义或是有关的佛经故事。最初，“俗讲”只是一种宗教活动。盛唐以后，佛教影响日益深入，寺院成为群众聚会场所。各种杂戏也往往云集寺院内外。于是，“俗讲”开始有了娱乐的性质，渐渐讲唱起一些历史故事、民间传说和当朝时事，最终便成为一种崭新的表演形式。

“变文”是“俗讲”活动的文字底本。“变文”按其本义，原指与图画相配合的文字。佛徒宣讲佛本，常将天堂、地狱等形象描绘成图。这种图画称为“变相”，而说明图画的文字就是“变文”。这和现在流行的连环图画十分相似。“变文”类似连环画下面的解说词。这种“说明词”极尽抒情描物之能事，语句铿锵流畅、优美动听。后来为了表叙方便，便把“俗讲”活动的底本统称“变文”。

其实“俗讲”成为艺术形式以后，品种名目很多，并不是每种都有图。它大体可分为讲经、转变、议论、说话四