

曲艺中国

曲艺中国

大师

CCTV《走近科学》编辑部 编

上海科学技术文献出版社

曲艺中国

板声 大师

图书在版编目(CIP)数据

曲艺中国板声大师 / CCTV《走近科学》编辑部编. —上海:
上海科学技术文献出版社, 2011.2
ISBN 978-7-5439-4768-9

I. ①曲 … II. ①C … III. ①快板书-表演艺术-中国
IV. ①J826.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 011220 号

责任编辑: 张 树

封面设计: 周 婧

曲艺中国板声大师

CCTV《走近科学》编辑部 编

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市华顺印刷有限公司

开 本: 740×970 1/16

印 张: 10

字 数: 158 000

版 次: 2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-4768-9

定 价: 25.00 元

<http://www.sstlp.com>

高峰

“说破芸芸众生相,唱尽悲欢离合腔”。一百多年来,无论是在北京天桥的茶馆酒肆,还是成都的街头巷尾,或者山东临清的运河码头,快板书一直是不同时代人们最熟悉和喜爱的曲艺形式。当年一个走红的快板艺人绝不逊色于几十人组成的戏班子,一人能顶一台戏。由此可见快板的艺术魅力。

快板从诞生那天起就有广泛的群众基础,到了20世纪六七十年代,快板书的群众影响力达到了巅峰,田间地头和学校厂矿到处可以听到清脆的竹板声,人人都能唱两句快板词。许多人至今珍藏着登台表演的青春记忆。在那个文娛生活近乎荒漠的年代,快板不仅是人们文化生活的最重要部分,甚至承载了不只一代人关于青春、关于成长、关于爱情的集体记忆。

仅仅依靠民间艺人口耳相传,却能够穿越历史滚滚烟尘,活跃在我们今天生活中的快板,它是如何诞生的?又经历过怎样的发展历程?我们曾经熟悉,却逐渐变得沉寂的快板的前世今生几乎没有人能够说得清,这正是《板声大师》创作的初衷。

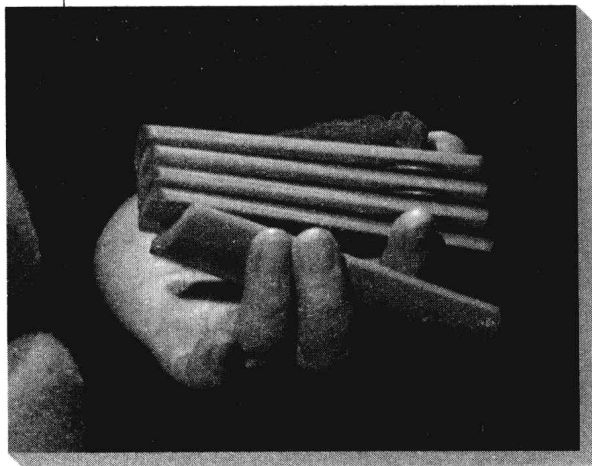
创作伊始,就遇到了前所未有的困难:几乎找不到一本关于快板历史的书籍或者对快板艺术进行专门研究的学术专著,没有任何专业资料可供参考和学习,因为对于快板的历史研究目前还属空白。无奈,作者们自己作研究,开始了对曲艺专家、历史学家、民俗学家和地方史志学者的大面积采访,努力还原历史,发掘、寻觅、搜集资料。终于,快板、山东快书、金钱板……百多年的发展史跃然纸上,那些曾经誉满华夏的传奇艺人不再是过眼云烟。

其中最令人欣慰的是对“快板大王”毕革飞的探寻。从40年代起,毕革飞在人民军队里已经尽人皆知,他的快板词短小易记,被誉为枪杆诗,在战火纷飞的年代,带给战士们巨大鼓舞。战士称赞他的快板比子弹还有力量。解放后毕革飞英年早逝,资料没有记录他的影像,作品留存也十分有限,“快板大王”从60年代初开始从人们的视野消失了。四十多年后,历尽艰难、几经辗转,终于,已经发黄的影集和创作手稿被打开,“快板大王”回到了他热爱的快板艺术的历史中。

今天,城市里的茶楼还会传出我们熟悉的笑声、竹板声和丝弦鼓乐之声,喜欢曲艺的人们渐渐重新走入剧场。作为一种娱乐手段和对时代生活的记忆方式,快板仍然以一种质朴淡定的姿态与我们纷繁变幻的生活相伴而行。在熟悉而又亲切的竹板声里,我们仍能寻找和体味到那份属于历史的多彩与沧桑。

目 录

1	1. 板声响起
18	2. 武老二
34	3. 金钱板
46	4. 文明来宝
60	5. 闯荡津门
73	6. 烽火岁月
90	7. 英雄儿女
105	8. 说新唱新
122	9. 时代记忆
138	10. 新的传说

板声响起

(我)大傻杨,打竹板儿,说一来来到大茶馆儿。大茶馆,老裕泰,生意兴隆真不赖。

茶座多,真热闹,也有老来也有少;有的说,有的唱,穿着打扮一人一个样。

.....

1958年3月29日,位于北京灯市西口的首都剧场座无虚席,随着“大傻杨”唱着数来宝出场,著名剧作家老舍先生的新作——话剧《茶馆》第一次开场了。

这样的开场令观众耳目一新,就连老舍先生也说这是一次“创新的尝试”。他这样解释自己对“大傻杨”的设计:“此剧幕与幕之间需留较长时间,以便人物换装,故拟由一人(也算剧中人)唱几句快板,使休息时间不显过长,同时也可以略略介绍剧情。”

这部三幕话剧以老北京一个茶馆为背

话剧《茶馆》中的“大傻杨”

话剧《茶馆》

话剧《茶馆》

老舍

倪钟之(中国北方曲艺学校研究员)

景,从“小人物”的生活变迁入手,描写了 19 世纪末以后半个世纪中国的历史图景。而对剧中历史线索的叙述交代,对北京风物人情十分熟悉的老舍先生,就用了老百姓最为熟悉的曲艺形式——数来宝。

数来宝又名顺口溜、溜口辙、练子嘴,流行于中国南北各地。最初主要是乞丐用来走街串巷、在店铺门前即兴演唱,讨要钱财。三百六十行,见什么唱什么。

倪钟之(中国北方曲艺学校研究员):数来宝作为曲艺的一个门类,应归属于韵诵类,它本身是唱词,但是表演的时候不是歌唱而是数念。它原本就是半乞半艺的这种形式,在我们中国起源很早。

在马志明的相声《数来宝》中有着这样的片段——

甲:噢,这个竹板儿打,(我这)进街来,
铺户这个买卖两边排,
是也有买,也有卖,
也有这个幌子和招牌。
金招牌,(我这)银招牌,
里里外外的挂出来。
这边儿写:特别(这个)减价大赠彩;
那边儿写:(这个)白送一天您快来。
说你也来,我也来,
(这个)大掌柜的发了财!
大掌柜的真不错
站在门口儿一个劲儿的乐
您把铜子儿给几个

拿回家去好治饿
这位掌柜的好说话
他留分头 光嘴巴儿
身上穿着个蓝大褂儿
手里边摇着个白折扇儿
不扇屁股扇脸蛋儿
嗨，走……

这些靠唱数来宝乞讨的乞丐，在大街上一路走，一路唱，经过大小商铺时，他们就在买卖家门脸儿前一站，开始数唱，他们只要钱，不要饭。这数唱的词就叫“朝街词”，词基本上是固定的格式和合辙押韵的韵律，所以也叫“趟子词”。

郑文昆（快板大师王凤山弟子）：数来宝的节奏叫“三三七”的节奏，何谓三

描绘“数来宝”的画作

老舍

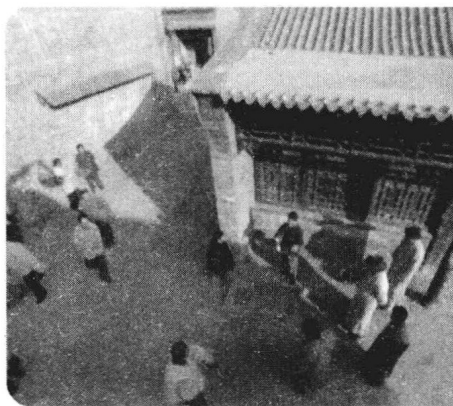

三七呢？比如，“竹板打进街来”，这就是两组三个字；“一街两巷好买卖”，这就是七个字；“也有买也有卖”，又是两组三个字；“也有幌子和招牌”，又是七个字。数来宝的句子原则上就是六个字加七个字，也就是三三七的句子、三三七的节奏，这也是数来宝最原始的唱法。

传统相声《数来宝》片段

(常宝堃、赵佩茹)——

哦 喜为神 乐为仙
健康身体要延年
这个喜跟乐 在七情
喜字本是头一名
最好还是喜跟笑
劝诸位不要忍嗜好
这个抽大烟是长寿膏
没钱抽它活糟糕
劝您别把白面儿吸
损伤金钱人受屈
这个劝诸君不要嫖
还是那结发妻子乐逍遥
劝诸位别耍钱
没有事听听话匣子盘
话匣子盘是真不赖
那个音声最好是百代
劝诸位不要赌
最好的消遣去跳舞

上图、中图 大街上的数来宝表演

下图 马志明、黄族民相声《数来宝》资料

这个跳舞场 真热闹
进门先得买舞票
有舞女 好容颜
一个一个似貂蝉
穿旗袍 是短袖
上下全凭腰裋瘦
高底儿鞋有后跟儿
前仰后合咯脚心儿

高玉琮：朝街词固定的词也叫趟词，主要有几种，第一种说奉承话，就是奉承人，比如到街上去，到每个商号都要奉承一下这家的掌柜，就要说一套奉承话；第二种奉承就是根据各商号和买卖家商铺的特点，说出商铺所卖的东西的特点；第三种同样是奉承，是利用古人名来相比，如利用秦叔宝、窦尔敦这样的古人来与掌柜作比较，以博得他们的欢心，这样一来掌柜的就会给他们钱。

《朝街词》——

来了来了又来了
来了傻子数来宝
数来宝 不算好
没有师父学不了
挨过打的 受过骂的
这才学会了江湖话
江湖话 江湖口

上图 郑文昆（天津市河西区文化馆研究员）

中图 高玉琮（天津艺术研究院研究员）

下图 魏文亮（相声演员）

倪钟之(中国北方曲艺学校研究员)

孔子画像

王学义(原北京市曲艺团演员)

走遍天下交朋友
说朋友 道朋友
秦琼当过马快手
马快手 马手快
好汉出自那瓦岗寨

数来宝的即兴说唱、琅琅上口很快受到人们的喜爱,在清人杨静亭的《都门竹枝词》里,就有对数来宝最早的文字记载:“近日人情总好奇,新闻诌出解人颐。一群人聚如蜂拥,围着狂呼一乞儿”。在这里,“新闻诌出”指现编现唱的即兴之词,而围观者如“蜂拥”一般,足见人们对数来宝的喜爱程度。但是,与此形成鲜明对比的却是数来宝艺人社会地位的低下,以及经济上的窘迫。

高玉琮:在当时的艺人中有一句话,叫做“刮风减半下雨全无”。每一个艺人都知道,不论是在地上打场子的艺人,还是在书场里演出的艺人,他们过的都是这种生活。为什么这么说呢?因为只要一刮风,在马路上海打场子表演就不可能了,要是一下雨,观众更是全没了。即使在剧院演出,刮大风的天观众会减少,下雨天观众出不了门,也就不可能去看演出,所以当时艺人的生活非常贫苦。

魏文亮(相声演员):那时候,我们做艺人的也就比要饭的稍微强一点,仗着有一技之长,到哪儿倒都是挨不了饿,可一旦碰上刮风下雨的天气,那可就不好说了,碰上这种情况往往就是有上顿没下顿,因为表演一

天挣来的钱也就只够维持一天的生活。

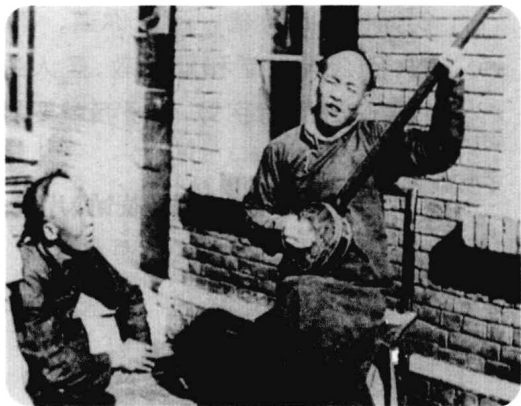
为了在社会上立足，数来宝艺人“请”出了历史名人作为行业的祖师爷，以此来提高自己的社会地位。

倪钟之：因为数来宝过去算乞丐里面的一支，所以它和乞丐崇拜的祖师也一样，这个人名叫范丹。民间不是流传着“石崇富范丹穷”的典故吗？历史上的范丹是个读书人，是马融的子弟，著名的经学家，但是朝廷封官他却不做，宁可受穷也不做官。后来数来宝牵强附会就攀他为祖师爷了。

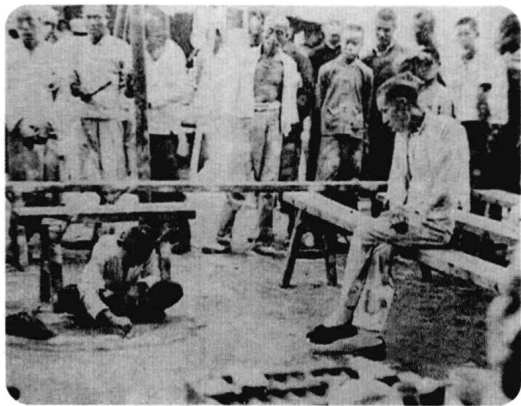
相传范丹是春秋时期有名的学者，看厌了官场上为了名利的钩心斗角，辞官回家。那年正好家乡大旱，范丹散尽万贯家财赈济灾民，最后将祖上留下的外欠账目也拿去让饥民去讨债。

传说，孔子周游列国时在陈国断炊，也是依靠范丹的周济才不至于饿死。

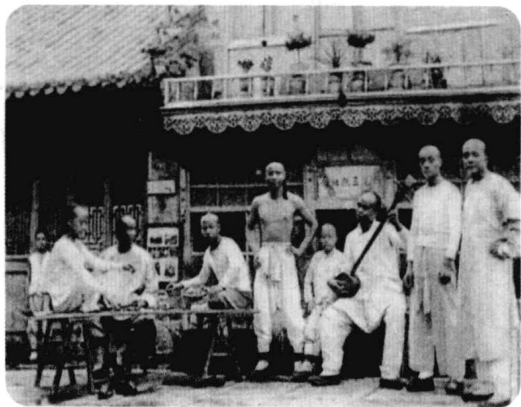
关于孔子和范丹之间的故事有这样一段传说，据专家王学艺说，孔圣人得到范丹的周济后才得以回到鲁国，在他临走前，范丹问他：“资助你的钱财我可是跟人借的，你什么时候还债啊？”孔圣人说：“只要有文字的地方，就都是我的后生，你跟他要钱就可以了。”于是，范丹就创造了数来宝这门艺术，专门用来讨债。所以说唱数来宝不是要饭的，而是讨债的和还债的，只要是做买卖的，都可以跟他唱数来宝，所以在数来宝里有这样一

民间艺人

民间艺人

民间艺人

句词：“不论你僧，不论你道，不论你是回汉和两教，什么天主堂和耶稣教，圣人的门徒我都敢要，只要你开张有字号，傻子我就要得着。”

电影《茶馆》片段——

您愿下棋这来两盘儿

赌一半碟儿 是那干炸丸子

外撒胡椒盐

王掌柜 发大财

金银元宝一齐来

你有钱 我有嘴

数来宝的是穷鬼

倪钟之：唱数来宝有个习惯，唱完了给钱的时候，他不伸手接钱，因为他认为这样一来表示在求施舍。所以要手背朝下，拿着两块大板伸出来，对方把钱搁在板上。唱数来宝的一般都要背个褡裢，把钱往褡裢里一搁，又到第二家去，唱完了给钱的时候，他还是拿着板接。手背朝下的意思是，我替祖师爷收税来了，这也是民间艺人为抬高自己的身份和人格想的一种办法，替祖师爷收税的说法只是一种牵强附会，但是这也表现了艺人对不平等制度的一种反抗。

到了18世纪前期，一些说唱技艺高超的乞丐渐渐远离了沿街乞讨的生活，他们在人群繁华地带划出一块场地，靠演唱数来宝招徕观众，卖艺为生。数来宝也开始从乞讨手段中独立出来，成为了一种反映现实、娱乐大众的艺术形式。而当时撂地

描绘天桥的画作

卖艺的数来宝艺人,主要集中在老北京的天桥。

天桥的叫法也是有来历的。每年冬至这天,皇上从皇宫里出来,走到天坛焚表祭天,他路过的那座桥就叫天桥。

天桥位于北京南城永定门和正阳门之间,是自南方进入北京的必经之路。清代咸丰、道光年间,天坛的西坛根和北坛根,先农坛的东坛根和北坛根有一批社会底层的流动摊贩聚集,形成了贩卖日用百货和食品的自发市场。到了清光绪年间,京汉铁路建成,设车站于永定门外,往来客商必经天桥,自此,天桥更加繁盛。各类民间曲艺也随着市场的兴旺而日益繁荣,使天桥地区逐渐成了老北京民间技艺和曲艺艺术的一个集中地。

崔琦(曲艺评论家):到后来,人们就不再把天桥当做一个地名了,而是将它作为一个民间艺人的集散地,一个演出的场所。北京的天桥、天津的三不管、南京的夫子庙,都是非常著名的当地民间艺人集中的表演场所。天桥五行八作,主要是民间艺人打把式,其中卖艺的曲艺艺人比较多,所以这里名声很大。

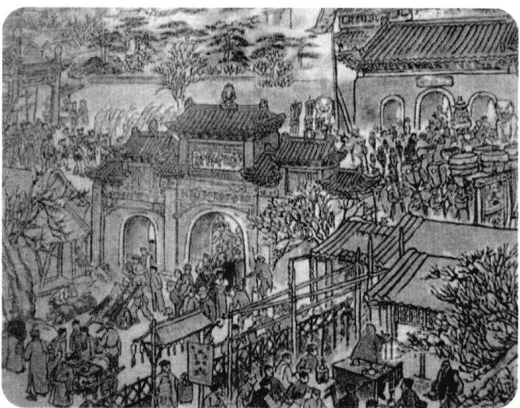
在1930年2月14日的《北平日报》上,有一篇名为《天桥调查》的文章,对当时天桥地区的概况作了这样的介绍:“占地二十亩……共有各行各业的店铺和摊贩七百七十三户,其中正式领有牌照者三百三十四户,计大小戏园九个,坤书馆七个。临时设摊四百三十九户,计游艺杂技摊六十二个。”天桥的繁华甚至引起了慈禧太后的注意。

王学义(原北京曲艺团演员):因为天桥的名

描绘天桥的画作

描绘天桥的画作

描绘天桥的画作

崔琦(曲艺评论家)

声传出去了,穷人阔人都上那儿去,天桥上变得有意思起来。

有这么一个传说,据说天桥离皇宫挺近的,离天安门也近,慈禧听说后就打算去看看,太监一听,忙说这可不行,太后这样的千金之躯怎么能够去天桥那种地方。

后来,到慈禧太后 60 大寿的时候,她命总管李莲英把大寿办得隆重一点。于是,李莲英去了北京天桥,把天桥上的特色小吃和著名艺人都带到了颐和园,在颐和园门外表演各种曲艺。那天表演的艺人特别多,把慈禧太后看得别提多高兴了。

关于这个传说,张寿臣的《回顾我们艺人生涯》也有相应的记载:

由于慈禧太后标榜的“与民同乐”,天桥的摊贩和艺人们得以有机会到颐和园北宫门外去摆列经营。慈禧太后还将自己特别欣赏的八个艺人封为“天桥八大怪”。这里的“怪”有两种解释:一是称赞演员技艺好,所谓“不是帅,而是怪”;二是称赞演员技艺新奇,开风气之先,取少见多怪之意。从此,“八大怪”也就成了人们对一代代天桥艺人中出类拔萃者的赞誉之称。

慈禧太后赞誉的“八大怪”是:擅长口技的“醋溺高”、说相声的“韩麻子”、“丑孙子”、唱小曲儿的“盆秃子”、练杠子的“田瘸子”、打马口铁壶的“鼻嗡子”、用气功砸石头的“常傻子”,等。而位居“八大怪”之首的则是多才多艺的“穷不怕”朱少文。

朱少文是著名的数来宝大师,也被称作

是相声的创始人之一。他是一位极富传奇色彩的人物，在早年的天桥艺人中也是一个才学很高的人，他创作的《大实话》中有这样的唱词：

林中树木有高低
世上人多心不齐
只顾各扫门前雪
哪讲什么叫做情和义
大树一倒猢猻散
各奔南北与东西
结朋交友要谨慎
须知人心隔肚皮
画上春牛难耕地
纸糊驴马不中骑
要吃还是家常饭
挡寒还是粗布衣
娶妻别图脸蛋美
免得日后惹是非
生儿育女别贪多
贪多必定着大急
要吃要喝又要穿
长大未必有出息
奉劝诸君听仔细
实话一段非儿戏

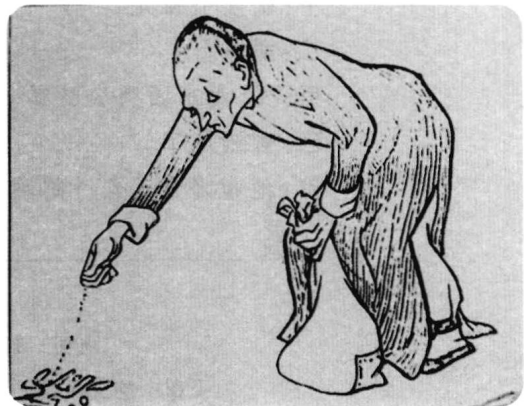
董湘昆(工人曲艺家):那时候,马三立等人都在园子里唱数来宝,说相声的都会数来宝,我还能打板呢!说起这数来宝,说相声的必须得会,另外还必须会太

慈禧画像

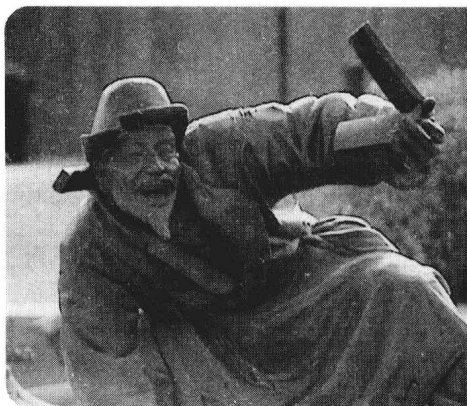
慈禧画像

“穷不怕”朱少文画像

平歌词。相声里有说、学、逗、唱四门功课，唱其实就是太平歌词。

据传朱少文原来是个举子，因为赶考时见义勇为被挨打误了考期，于是改学了唱戏，可偏偏碰上 1861 年咸丰帝驾崩，朝廷颁布了《国丧禁令》，100 天不许唱戏。为生活所迫，朱少文无奈之下只好到天桥撂地卖艺。著名相声大师侯宝林的相声《改行》就反映了类似情形。

侯宝林、郭全宝相声《改行》片段——

甲：艺人也甭唱了，没饭吃。

乙：艺人都不能演了。

甲：所以改行，做个小买卖维持生活。

乙：很多艺人都改行了，您说谁改行了？

甲：唱大鼓的刘宝全。

乙：唱京韵大鼓的那个人？

甲：改行卖粥了嘛。

乙：哦，他卖粥去了。

甲：哎，北京的早点，砂锅熬的粳米粥、烧饼、麻花儿、煎饼果子。

乙：哦，对对，他下街去卖去了。

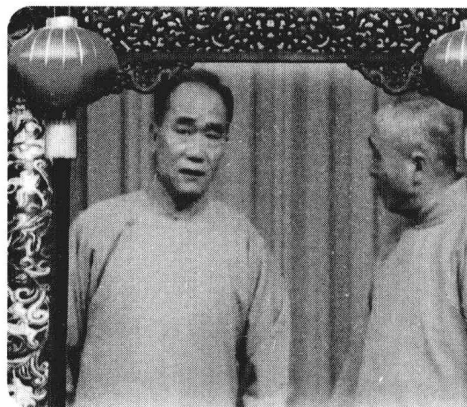
甲：就摆个摊儿。

乙：摆摊。

甲：哎，卖东西得会吆喝。

乙：当然是了。

甲：他也不会，他一想现在是禁止娱乐，

上图 朱立文雕像

中图 董湘昆(工人曲艺家)

下图 侯宝林、郭全宝相声《改行》资料