

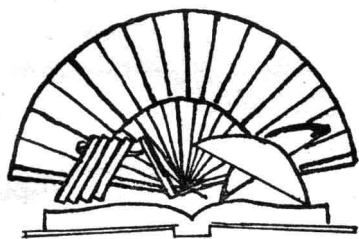
曲艺创作表演 谈

介绍山东快书、快板书、相声、评书
李金良编著

青海省群众艺术馆

表演创作艺术 谈 凌

青海省群众艺术馆

一九七九年二月

前 言

曲艺是极其丰富多彩，群众喜闻乐见的说唱艺术形式，深受广大群众欢迎。粉碎“四人帮”，文艺百花放，曲艺园地春意更浓。广大曲艺工作者精神振奋，斗志昂扬，纷纷创作和演出新的曲艺节目，挖掘和整理优秀的传统节目，以使曲艺更好地发挥“团结人民，教育人民，打击敌人，消灭敌人”的战斗作用。我是曲艺战线的一个新兵，学着创作和演出过一些曲艺节目。现在，又在部队领导的亲切关怀和青海省群众艺术馆的指导下，编写出版了这个有关曲艺创作表演方面的小集子，希望得到曲艺工作者和广大曲艺爱好者的指教。在撰写过程中、承蒙高元钧、王凤山、陈笑暇、李庆良老师及郑文昆同志的帮助和支持，在此深致谢意！

曲艺种类繁多，涉及面广，个别问题还有待于进一步探讨，这里介绍的仅仅是北方曲艺中较易掌握和普及的山东快书、快板书、相声和评书四种形式。其他曲艺形式，我还要不断学习和掌握，就不敢班门弄斧了。

让我们共同拿起曲艺这个战斗武器，在以英明领袖华主席为首的党中央领导下，投身于三大革命的斗争中去，多创、多演无愧于我们伟大时代的作品和节目，为实现新时期的总任务发挥新的更大的作用！

作 者

一九七九年一月于西宁

目 录

前言

第一章	曲艺的范畴及特点 ·····	(1)
第二章	曲艺创作的一般常识 ·····	(3)
一	选材与提炼·····	(3)
二	结构与描写·····	(4)
三	内容与形式·····	(7)
第三章	辙韵与句式 ·····	(8)
一	十三道大辙与两道小辙·····	(8)
二	唱词的基本句式·····	(15)
第四章	介绍四种表演形式 ·····	(19)
第一节	山东快书·····	(19)
一	铜板的规格与打法·····	(20)
二	基本唱法·····	(22)
三	语音与声调·····	(26)
四	人物刻划·····	(27)
五	手、眼、身、步、法·····	(28)
第二节	快板书·····	(30)
一	竹板的大致尺寸与打法·····	(31)
二	五种点子的应用·····	(35)
三	五种板式的唱法·····	(36)
第三节	相声·····	(45)
一	对口相声中的几种类型·····	(47)
二	语言与声调·····	(48)

三 产生“包袱”的因素·····	(48)
四 “包袱”的抖法·····	(54)
第四节 评书·····	(61)
一 评书演员的独特风格·····	(63)
二 叙述与交待·····	(64)
三 语气的运用·····	(64)
四 形象的模拟·····	(65)

附录

熔炉炼瓦(山东快书)·····	(67)
闹天宫(快板书)·····	(78)
论捧逗(相声)·····	(87)
七二六号案件(评书)·····	(101)
基本功练习一·····	(107)
基本功练习二·····	(108)
基本功练习三·····	(109)

第一章 曲艺的范畴及特点

曲艺是说唱艺术的总称，有说的，有唱的，有半说半唱的，有坐唱、弹唱、说唱并重的，也有说中含有唱的成份的。（相声就有说、学、逗、唱的提法）总之，它包括种类很多，大致可分为南北两类。南方曲艺有上海说唱、弹词开篇、扬州评话、四川清音等；北方曲种较多，有北京琴书、天津时调、京韵大鼓、山东琴书、二人转、单弦等。有的曲种随着普通话的推广已被全国大多数省份所接受，普及较广，如相声、快板、山东快书（接近普通话）、京东大鼓、锣鼓说唱等；有的曲种由于是以地方方言为主体，乡土味甚客，虽然还没有在全国范围铺开，但也深为当地群众所喜闻乐见，十分盛行，如湖北大鼓、河南大调曲、陇东道情、陕北说书以及流行我省的平弦、青海道情、越弦、弦索等，它们都具有浓郁的地方特点，其风格独特。如平弦，曲调优美抒情，富有温柔典雅之风。平弦曲牌极为丰富曲调变化无穷基本上属于“纯唱”的一种曲艺形式。

曲艺是一种综合性的艺术。它是由曲本（演唱文学脚本）、音乐、表演、伴奏相结合的一种综合艺术。概括起来可叫“文、音、表、”它所表现的内容大都带有故事情节，有人物、事件、有矛盾、纠葛。它以说书人的面目出现是叙事、介绍与摹拟相结合的表现方法。戏剧是一人一角，曲艺则一人多角，这个特点就构成了曲艺表演上的“进进出出”不停地变换人物，这同戏剧电影等艺术形式是有区别的。

不同的曲艺形式有不同的特点（个性），俗称“各有各

的味道”，但就其共性来讲，曲艺群众基础广泛，短小精悍，通俗易懂，形式活泼，耐人寻味。

曲艺道具简单，方便易行，小巧灵活，不受灯光、布景、午台条件的限制。如唱山东快书，只有两块铜板，唱快板只要七块竹板、随便带上就行了。说相声、评书的那就更简便了，什么也不用带。就是唱的曲种，也不过是一套古板，三四把乐器，如三弦、四胡、洋琴、琵琶，再多不过五六件。有的曲种象西河大鼓、乐亭大鼓、和单弦，只要一把三弦伴奏就能演唱。曲艺便于上山下乡，深入厂矿、车间、边防哨所、田间地头，直接为工农兵服务。所以曲艺是文艺战线上的轻骑兵。

曲艺的战斗性很强，无论是配合党的各个时期的中心任务反映现实斗争，还是宣传党的方针政策，都能紧跟形势，比其它艺术形式来的快，反映的及时。它不但有一定的号召感染力，使人民受到鼓舞鞭策，而且鼓动性也很强。例如：战争年代，在极其艰难困苦的条件下，或者在长途行军中人们利用说唱数来宝、顺口溜等曲艺形式活跃气氛激发革命斗志，英勇杀敌。曲艺在揭露敌人、打击敌人、讽刺嘲弄丑恶的事物时，那就更显得锋芒犀利，火药味浓。因此，敌人对革命的曲艺怕得要死，恨之入骨拼命地加以扼杀、攻击、诬蔑。祸国殃民的“四人帮”及其死党于会泳，咒骂曲艺是“乞丐艺术，要费嘴，低级庸俗”等等，妄图取消革命曲艺。同时“四人帮”又鼓吹曲艺要用“三突出”的模式来进行创作和表演，妄想把曲艺纳入他们复辟资本主义的轨道。然而，他们的罪恶目的遭到了可耻的失败。以华主席为首的党中央粉碎了“四人帮”，革命文艺大解放。百花园中的曲艺之花正在竞相开放！

第二章 曲艺创作的一般常识

一、选材与提炼

曲艺段子（脚本）容量较小，唱词一般不超过一二百句，唱起来也就一二十分钟。它不能象长篇小说那样能叙述历史的长河；它只能抓住生活的一个片段一个侧面，撷取一点，把矛盾展开，深挖细掘，围绕一个主题写深写透。成功的曲艺作品不但言简意赅，寓意深刻，而且有一滴水引出大海狂澜来的气势。曲艺选材要严密，题材要大小合适，宽窄合度。鲁迅先生说：“选材要严开掘要深”。这同样适用于曲艺的创作。怎样才能选得好选得准呢？这就要求我们坚持“长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去”，做生活的有心人。丰富多彩的斗争生活为我们曲艺创作提供了取之不尽的源泉，这就要我们认真地“观察、体验、分析一切人、一切阶级、一切群众、一切生动的生活形式和斗争形式”，不断地丰富生活，积累素材。

写一个作品就象蜜蜂酿蜜，而生活就象鲜花盛开的百花园，作者有采不完的花粉酿不尽的蜜。要使曲艺作品主题鲜明，立得住就要在提炼上下功夫，善于将生活进行典型的艺术概括，透过表面现象艺术地表现事物的本质。“要写一个工人要去研究几十个工人，写一个农民也是如此。以一个真人做为模特，当然并局限在他一个人身上，还要吸取这一社会阶层的共同特点去补充他去加强他这就是创造”。——高尔基这些格言对于我们从事曲艺创作是十分有益的。当然一

个作品只能有一个主题思想，就象一个孩子不能由两个母亲孕育出来一样。不能由两个思想感情不一致的创造出来。只能有一个中心不能多中心无中心。

曲艺作品更善于歌颂表现那些真人真事的英雄人物象刘胡兰、黄继光、董存瑞、雷锋等等，并在他们光辉形象鼓舞下，通过艺术表现去激励人民在社会主义革命建设中不断前进。“四人帮”所推行的那套“公式、模式”的修正主义货色用主题去夸生活，用枯燥的说教去代替艺术形象。离开事物的本来面目，恁空泡制主观臆测，排好英雄人物的座次去塑造高大而完美的“一号人物”这些帮腔、帮味、帮情、帮理的阴谋文艺的谬论我们必须彻底批判！

二、结构与描写

曲艺作品要求人物的关系必须单纯，不可复杂化，事件也必须集中。如果一个曲艺作品一次出现几十个人物，事件不断地接锤而来，不但篇幅容纳不下，也使人感到头绪纷乱枝蔓丛生，主题就会分散，甚至离题走板不知所云。这就靠作者学会精心裁剪，细致巧妙地结构。作品要根据不同的内容情节，做不同的组织，用一条红线贯穿首尾弥布全篇。

怎样才能理清脉略，达到层次分明呢？这就要我们抓住主要矛盾和情节，象剥笋一样，一层层地展开，组织如矛盾的纠葛，使事件沿着一条线一根筋地向纵深发展，一杆子插到底，令人信服地去安排布局。将与主题无关的枝节坚决地割舍抛弃。曲艺作者应提倡多看些短篇之类的文学作品，开阔我们的眼界，丰富我们的思想内容。

曲艺作品的矛盾冲突和情节变化最好不要过三，俗话说：“好不过三，再一再二不能再三，逢三要出戏”。就是

说要尽可能地在三个回合内使主题升华，把矛盾推向高潮。只有这样结构才严谨，衔接才紧密使作品跌宕起伏，环环相扣引人入胜。但这只是一般的规律不是绝对的，具体运用起来就千变万化了。

结构是作品的骨骼和支架，只要架子搭起来了，有了匀称坚实的骨骼，那么血、肉、灵魂就有了依附，有了寄托就能组织起一个很好的有机的艺术整体。写作时，作者首先要充分酝酿，先打“腹稿”，然后再动笔。初写的同志要在创作提纲上多下些功夫，把粗略的构思逐渐加工细致，然后不断地进行修改，甚至必要时放它几天，然后重新推敲、修改。

曲艺作品里对人物的肖像、音容笑貌性格特征、环境、景物一定要进描写，如果作品里没有一点生动的描写那就觉得干巴巴的枯燥无味了。曲艺作品里应当怎样地去描写呢？要提倡以白描为主，就是要抓住人物、景物、环境的典型特征，概括地用很少的笔墨去描绘，反对过多的粉饰、堆砌华丽的词藻。鲁迅先生说，“我力避行文的唠叨只要觉得将意思传给别人了就宁可什么陪衬也没有”。他又说：眼睛与头发是两点，眼睛才是重点。要极简的画出一个人的特点，最好是画他的眼睛，倘若画了全付头发，即是画得逼真也毫无意义”。鲁迅先生说得多么中肯深刻。我们要学习鲁迅先生白描的高超本领，用到曲艺作品的描写中去。

如果对人物的肖像、心里活动、举止端方、环境景物泛泛地描绘，就是写的再具体细腻，也不能给人留下深刻印象，反而使人感到烦赘唠叨，结果描绘了半天等于什么也没写。

曲艺作品常常会遇到人物的出场，对人物进行肖像的勾

勒（开脸），如快板书《骄杨颂》烈士杨开慧出场的描写：

“哗啦啦城门外走出一位女英雄，
只见她齐耳短发黑又亮，
洁白旗袍映雪红，
响铮铮两副镣铐锁手脚，
忽闪闪一双大眼放光明，
挺胸昂首无惧色，
大义凛然好威风。
她就是毛主席的夫人杨开慧，
优秀的党员女英雄。”

这几句紧紧抓住杨开慧烈士威武不屈，大义凛然的英雄气概，进行特定环境的人物描写，不仅塑造了人物，也增强了主题，渲染了气氛。

对环境景物的描写更应简练，富有特色，把观众尽快地带进故事的特定环境中去，如山东快书小段《卖报》一开始：

“日落西山行人稀，
莫斯科大街冷凄凄。
马路上的灯光半明半暗，
打那边来了个卖报的”。

这四句不仅对于苏修首都萧条冷落灰暗，进行了描写，而且随着对环境的勾勒，人物也出来了，把观众很快就带进这个特定的环境中去了。

有时候还可以根据内容情节的需要，对与主题有密切关系的事件、动物、植物等进行“人格化”的描写，如山东快书《武松打虎》将老虎“拟人化”采取了让老虎与武松对话的手法：

老虎说：“我不干啊”！

武松说：“你不干不行啊”！

老虎说：“我得起来呀”！

武松说：“你先将就着点吧”！

老虎说：“我不好受啊”！

武松说：“你好受我就完了”！

这种写法别有风趣，收到了较好的艺术效果。

曲艺作品提倡开门见山，开宗明义。开头简洁明快，中间充实丰满，结尾干脆有力。不能虎头、蛇尾、草包肚子。还需要提及的，就是作品的结尾问题。俗话说“编筐编篓重在收口”。结尾是很重要的，不可忽视，因为它关系到全篇的效果。当然，结尾形式手法很多，如有号召启发，结论性的，有富有诗意的。还有幽默含蓄让人回味的。只要我们从内容出发，巧妙正确地运用各种手法，一定会获得成功。

三、内容与形式

曲艺中各个不同的曲种都有自己本身的规律和要求。如果我们不熟悉各个曲种的各自特点、规律、要求，那么再好的题材和内容也没有用。正如鲁迅先生所说：“单是题材好是没有用的，还是要技术”。在反映具体内容时还要考虑到用什么形式表达好。例如，题材是很悲壮严肃的，就不能用诙谐幽默的相声去表现，而用唱词一类表现较合适。故事情节比较曲折、内容较多的就不能用天津时调去反映，因为天津时调最多不过五六十句。当然内容决定形式，但如果有较好的内容，又有合适的形式，就能使作品更趋于完善真正起到宣传作用。反之，形式不合适再好的内容也表现不出来。

第三章 辙韵与句式

一、十三道大辙与两道小辙

写曲艺与一般文学作品的不同点就是要合辙押韵。要按照语言的规律来运用声韵，要求句句或隔句末的字落者一致，使语言沿着一条轨道笔直的运行。如果出了轨了，就是“跑辙”或“串辙”了。

辙是轨道韵是脚。只有合辙押韵念起来才琅琅上口，诵起来自然流畅，易记、易背、易懂、使语言更加整齐精练，听起来舒适悦耳。

曲艺唱词要求第一句定韵，第二句押韵，又叫做“一三五不论，二四六押韵”。为了帮助大家便于记忆，将十三道辙每道摘出一个字，编成口诀，叫做：

韵	脚	立	辙	上	口	学	来	全	归	下
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
人辰	摇条	一七	梭坡	江洋	油求	乜斜	怀来	言前	灰堆	花发
功	夫。									
▽	▽									

中东 姑苏

这样就把十三道辙都包括了。另外还有两道小辙，叫做小言前儿、小人辰儿。

各辙有各辙的特点。辙的宽窄是同语言的发展有密切关系的。选辙时，要充分考虑到人物名称、环境、事件以及同人物有关联的人和物，串起来统筹考虑，用什么辙方便就采

用什么辙。如果所写的人物姓王，叫小强中心事件是卖余粮，同人物有关的是大队长老杨，那么用江洋辙就方便。如果所写的人物姓于，叫玉琪中心事件是卖梨，同人物有关的是大队会计老徐，那么用一七辙就更合适。总之，用辙不可生憋愣挤，硬拼硬凑，因辙害义。如果为了找辙，把不该颠倒使用的成语硬颠倒过来，使人看了、听了都不舒服，就不足取。例如，

缤纷五彩万千气概。（为了押怀来辙）

勇奋益当敢抵众寡。（为押花发辙）

这种因辙害意的倒装句和生造的晦涩难懂的词汇，应当坚决摒弃。还有一种本身很长的句子，强行压缩，破坏了原意，这样的句子群众同样是不买账的。

为了丰富同志们对辙的运用，特将十三道大辙和两道小辙分别举出一些作品，供大家参考。

（人辰）

红旗飘飘歌声阵阵，

部队出发离开了红柳村。

大道两旁站满了人群，

贫下中农满怀深情欢送解放军。

——天津时调《军民鱼水情》

（摇条）

高山有情记忆牢，

黄河有意颂歌高。

千山万水永怀念，

周总理指挥架金桥。

——坐唱《黄河天堑架金桥》

（一七）

金色的阳光照大地，

天安门广场飘午红旗。
毛主席纪念堂宏伟壮严、壮丽无比，
建筑工人云中立，
沐浴朝阳彩霞披。
极目望五洲风云收眼底，
心潮涌，
深情怀念毛主席。

——单弦联唱《红旗颂》曲头

（梭坡）

打起鼓板（哈）唱起歌，
唱一唱书记的办公（哈）桌，
（那个）桌儿有多大，
你猜、你猜都猜不着（哈）。

——四川的清音《书记的办公桌》

（江洋）

我是炊事员，人称大老王，
工作单位在学校，学生大食堂。
那天星期六，放学铃声响，
我到付食商店去算清菜账。
完事回学校，过了后半晌，
进校门就听见食堂闹嚷嚷。
我心里纳闷，赶紧往里闯，
一看带头闹事的，还是刘小强。

——天津快板《还是刘小强》

（油求）

张大娘气不休，
埋怨儿子张铁牛。

有本事跟山里姑娘对上象，
怎么没能耐接姑娘离开老山沟。
为婚事姑娘她从冬拖到夏，
为婚事为娘我从冬盼到秋。
我让你说服她、她让你说服我，
未来回回踢皮球。

——河南坠子《张大娘进山》

（乜斜）

正月十五过灯节，
来往行人络绎不绝，
这本是清除“四害”第一春，
可乐坏了七十二岁的张大爷。

——唱词《张大爷过灯节》

（怀来）

风雷滚滚荡尘埃
万紫千红向阳开。
华主席力挽狂澜除“四害”，
八亿神州尽开怀，尽开怀。

——梅花大鼓《欢呼胜利》

（言前）

朝霞升起红满天，
北风阵阵扑面寒。
大地辽阔麦苗片片，
远望山峦起伏连绵，
大路上走来一队解放军，
一个个全付武装好威严。

——山东琴书《选路》

（灰堆）

红色的战鹰显神威，
打击美帝严惩蒋贼。
这一天秋高气爽天气好，
阵阵凉风不住地吹。
你往那飞机场上留神看，
嗬！一架架银燕排成队。
翅膀上边涂着军徽，
你看它扬着头翘着尾，
两个翅膀朝后背，
看样子马上就要起飞（哩）。

——山东快书《长空激战》

（花发）

吕梁山苍松翠柏满山崖，
汾河边，百花盛开披金霞，
华主席当年在这里，
烽火燎原把营扎。
打日寇劈雷炸，
播火种、培新芽，
在华政委亲自组织领导下，
胜利的捷报似雪花，
直打的鬼子兵连滚带爬。

——唱词《华主席和我们心连心》

（中东）

唐僧到西天去取经，
他们师徒四人跋山涉水的赶路程。
唐僧他骑着一匹白龙马，