

东北文化研究丛书

二人转启示录

杨朴 杨旻 著

主 编◎秦磊

副主编◎王鹏伟 关德富

吉林出版集团 吉林文史出版社

主 编◎秦磊
副主编◎王鹏伟 关德富

东北文化研究丛书

二人转启示录

杨朴 杨旻 著

吉林出版集团 吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

二人转启示录 / 杨朴, 杨旸著. — 长春: 吉林文史出版社, 2013.3

(东北文化研究丛书 / 秦磊主编)

ISBN 978-7-5472-1269-1

I. ①二… II. ①杨… ②杨… III. ①二人转—研究
IV. ①J825.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第261169号

errenzhuanqishilu
书 名 二人转启示录

作 者 杨 朴 杨 旸

责任编辑 周海英 于 涉

封面设计 文鼎九州

出版发行 吉林出版集团 吉林文史出版社

地 址 长春市人民大街4646号

网 址 www.jlws.com.cn

印 刷 北京振兴源印务有限公司印刷

开 本 720mmx1000mm 1/16

字 数 180千字

印 张 12

版 次 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

定 价 28.00元

书 号 ISBN 978-7-5472-1269-1

《东北文化研究丛书》序

改革开放30多年来，学术界在东北地方文化研究领域取得了显著成绩，在某些方面甚至产生了国际影响，引起了社会广泛关注。

当年《长白丛书》的出版，让学界看到了前人研究成果，激发了当代学者对东北地方文化研究的兴趣和热情。特别是红山文化的发现，揭示了东北地方文化特殊的历史地位，使学术界意识到东北文化是容纳百川的中华文明不可缺少的重要组成部分。此后，在修史工作带动下，关于东北地方文化的研究几乎全面铺开。与此同时，许多学者开展了田野调查，收集了许多宝贵的第一手资料。为进一步深入研究东北地方文化提供了重要素材。

尽管如此，对于丰富而独特的东北地方文化而言，截至目前的研究尚处起步阶段，不仅有许多缺项和空白，即便是已经出版的有关东北文化研究的论著也存在描述性强，论述性弱，研究方法单一的倾向。如何在继承前期成果基础上，有新的突破，向研究的深度迈进，是当代东北文化研究学术界面临的严

峻课题。出版《东北文化研究丛书》的目的就在于应对这一时代要求，推进东北文化研究向更为深广的层面发展。

东北地方文化研究涉及诸多方面，不论是哪一方面，从宏观架构到微观论述，都有许多话题。本丛书力求填补东北地方文化研究空白，扩充研究的广度，从远古到当今，做一个粗线条梳理，拓展视野，多侧面地体现东北文化价值。同时，本丛书更注重研究深度。某一种历史文化现象必然有其历史渊源，构成这一历史文化现象深广的背景和发展脉络。梳理发展脉络，探求发展规律，其价值不仅在于呈现历史痕迹，更有助于理解其消亡与存在，嬗变与发展。

近年来包括考古发掘在内的东北文化田野作业呈现了许多见所未见、闻所未闻的历史遗迹，它们是活的历史，是研究东北地方文化的重要依据，值得珍视。这些资料一方面让我们看到了过去，了解了先人的生活状态；另一方面，也是更重要的方面，就是透过这些现象可以窥探地域文化发展规律。当然，田野作业所取得的成果，是散在的，局部的，需要与文献相互印证。如果能把田野作业所取得的成果与文献结合起来，不仅可以全面地描绘历史面貌，而且也会让历史鲜活起来。本丛书所收著作虽不敢说已经达到这一目标，至少可以看出学者们正在朝着这个方向努力。

东北地域文化源远流长，研究东北文化是一项宏大工程，求索之路尚远。我们深切地希望，通过本丛书，让读者多角度地认识东北的历史文化，从而更好地建设东北现代文化。

秦磊

2012年7月14日

前言

上个世纪80年代以来，中国有两种最重要的文化现象备受关注：一种是赵本山文化现象，另一种是东北二人转文化现象。有人认为这两种文化现象都没有什么文化。为什么“没有什么文化”的文化活动持续轰动了近三十年？而赵本山文化现象又来源于二人转文化现象，因而，赵本山文化现象也还与二人转文化现象有关。

中国地方戏有三四百种，许多戏曲和戏剧都不景气、滑坡、萧条、偃旗息鼓、走向衰亡了，二人转却能一枝独秀、火爆异常，蒸蒸日上，不仅深深地迷醉了东北地域的广大观众，而且也深深地吸引了东北地域之外的广大观众。二人转小剧场不仅遍及东北各中小城市，专演二人转的“刘老根大舞台”也搭建到了文化中心北京等大都市。二人转肯定有一些非常独特的东西，是其他戏曲和戏剧所没有的，正是这种独特的东西深深地吸引与迷醉了广大观众。这种东西究竟是什么呢？

传统二人转只有一丑一旦两个演员，一把胡琴，一把唢呐，一副竹板，一套锣鼓钹。一个演出团队就那么七八个人（有的还要少），与其他戏剧相比，二人转的形式显得何等的简单，简单到了有点寒碜的地步。可是，就是这样一种简单的戏剧，却深深地吸引与迷醉了千千万万的观众，并且延续了300多年。

二人转看上去简单，但演剧方式却是丰富与精彩、鲜活与独特的。在表现方式上，它以“二人”角色对人物的模拟方

式，区别于其他戏曲和戏剧的“体验派”，它始终保持二人“转”形式意义的表现方式，也不同于京剧的“虚拟派”，它以丑旦的戏谑化模拟的表演，创造了一种极其独特的戏拟派戏剧。正是这种戏拟派体系的作用，使它创造了一个与旦角逗戏的丑角，同时又创造了跳进跳出的转换方式，创造了一种单元组合与片段化表演的形式，创造了颠覆解构与结构重组的表演方式，创造了在表演中生成具体表演形式的“活”的表演方法，创造了以搞笑娱乐为主题的戏剧样式，等等。

二人转表现形式的丰富性，还与它的体裁传统有关。这种戏剧形式与东北民俗文化紧密相连。它的基本构型“二人转”和舞蹈方式是来源于东北大秧歌的，东北大秧歌又是来源于东北各民族民间舞蹈，东北各民族民间舞蹈又是与东北红山文化源头相连的。二人转的造型是远古女神祭祀仪式“二神转”造型的现代变形。二人转与东北远古戏剧相连，与东北远古文化相连，与东北远古集体无意识相连。而“二人转”谱系的建构，使我们更清楚地认识到，二人转这种形式，原来是民间狂欢化艺术方式的延续。

这些构成了二人转与其他戏曲和戏剧的极大不同。但是，以往我们并没有认识到二人转演剧方式的独特性。二人转戏剧方式的独特性被漠视被遮蔽被忽略了，当然，就更不能研究二人转成功经验带给我们什么启示。研究二人转独特的戏剧表演方式，特别是研究二人转为什么能够深深地吸引与迷醉观众，这里面肯定有许多规律可以追寻、探讨和总结，这些规律的追寻、探讨和总结，不仅可以更新我们对二人转的认识，更为重要的是，它可以带给我们许多新的甚至是很深刻的启示。

二人转的成功经验究竟会带给我们一些什么样的启示呢？

目 录

第一章 赵本山文化现象之谜

赵本山的另一种文化	4
根在大传统	8

第二章 独特的戏拟派演剧风格

隐形丑角	13
戏谑化模拟	16
夸张变形的表演	20

第三章 二人转是戏拟派演剧体系

简单中蕴藏着丰富	29
戏拟派的巨大艺术魅力	32
东北民间戏剧的表演方法	36

第四章 丑角是我们的另一个“我”

理解丑角的两个错误	43
我们的另一个“本我”	46
民间狂欢式的创造者	49

第五章	丑旦角色与彩扮演员及跳进跳出	
	彩扮演员是对丑旦角色的误解	57
	跳进跳出的艺术秘密	59
	体裁传统的形式与力量	64
第六章	重新认识传统二人转	
	被“三改”的二人转不是传统二人转	71
	重建二人转传统	78
第七章	二人转本来就是俗艺术	
	传统二人转是“低俗”的	84
	二人转不能离开了自己的俗性	88
第八章	“唱唱的要和观众走一条道”	
	民间：狂欢体系对常规体系的反叛	95
	教训：民间文化立场的泯灭	99
第九章	编剧、作曲、导演与演员集于一身的表演艺术	
	死生活产生的活艺术	107
	活艺术不能变成死艺术	111
第十章	二人转性爱主题的文化功能	
	性爱主题是二人转最基本的形式意义	119
	未满足愿望的替代性补偿	123
	神奇和狂欢的盛典	125

第十一章 二人转是一种不断创新的艺术

异常火爆与彻底否定	133
民间的“活唱”演出形态	134
单元组合与片段相加	140
在创新中继承	141

第十二章 丰富的表现方法

配对角色与形式意义	147
戏拟方式与跳进跳出	149
多样进出与转换象征	151
丑角艺术与滑稽风格	152
逗戏说口与娱乐形式	154
解构重组与片段相加	156
俯就亲昵与观演交流	158
迷狂舞蹈与民间狂欢	159

第十三章 二人转的魅力在于表现了中国文化的“大传统”

“根儿”在红山文化大传统	165
“二神转”性爱仪式的神圣性	169
女神崇拜文化模式的象征符号	173

后 记	180
-----------	-----

第一章

ZHAOBENSHANWENHUAXIANXIANGZHIMI

赵本山文化现象之谜

第一章 赵本山文化现象之谜

在中国20世纪末和21世纪初的戏剧史和文化史上，赵本山无疑是一个最重要的戏剧表演艺术家。重要到什么程度，重要到完全可以把赵本山戏剧小品的轰动性影响称之为赵本山文化现象。

所谓文化现象，就是指一种文化活动超出了一般的文化行为方式和文化活动方式，在社会产生了广泛、突出、强烈甚至是持久性的影响效应。赵本山的文化现象，就是指赵本山的戏剧小品演出大大超出了一般的戏剧演出现象，创造了一个戏剧神话。之所以说赵本山的小品演出是创造一个戏剧神话，那是因为，赵本山小品是在戏剧整体低迷、滑坡、一蹶不振、观众大批纷纷离开剧场、剧场变得冷冷清清、空空荡荡，不少戏剧偃旗息鼓的时候，赵本山的戏剧小品却轰动了几十年，受到观众经久不息的长时期的热烈欢迎，并成为中华民族最盛大、最隆重和最热烈的春节晚会上离不开的最重要的灵魂性节目。从1982年出演《摔三弦》起，到2011年的《捐助》，赵本山由二人转拉场戏转换到喜剧小品，在东北大地持续地引起“轰动效应”三十年。赵本山还进行了二人转的“绿色”革命，并把二人转和小品的元素带入影视作品中。在中国，赵本山家喻户晓，妇孺皆知，雅俗共赏。在这一点上，甚至没有任何一个戏剧演员可以和赵本山相提并论。赵本山成为一个小品王，成为一个大艺术家，成为一个艺术巨星。王蒙说：赵本山“悄悄地进行了一点点农民文化革命，使得我们的主流文艺更加宽敞自然开放亲民”^①；余秋雨说：“赵本山的确是个大艺术家，今天他的表演更加炉

^① 王蒙：《赵本山的“文化革命”》，《读书》，2009年，第4期。

火纯青”^①；范曾说：“草根文化倘若是真的、善的、美的那就有着不息的生命力，它们可能成长为葳蕤的文化大树，我们可以举出东、西方的两株大树，可作为比列：赵本山和卓别林”^②。

赵本山的小品演出不仅创造了一种突出的戏剧现象和文化现象，而且也创造了一种若干年来前所未有的戏剧演出大奇迹、大景观、大辉煌。

赵本山究竟靠什么在中国戏剧整体大滑坡时创造出轰动效应？赵本山究竟靠什么使他的演出“轰动”了三十年，而且还要持续地“轰动”下去？赵本山究竟靠什么使他的小品受到几亿人的青睐和痴迷？赵本山究竟靠什么使他的戏剧获得了极大的艺术魅力？赵本山的戏剧究竟有什么样的独特性？赵本山究竟给中国的戏剧带来了哪些新东西？这的确确成了一个难解之谜。

赵本山的另一种文化

赵本山在给崔凯主编的《中国传统二人转大全》所做的题词中，有这样一句话：“水是有源的，树是有根的”^③。这句题词完全可以看作是赵本山对自己喜剧小品表演风格所做的一种解释，也完全可以看作是赵本山自己对赵本山文化现象所做的一种解释。

当赵本山小品达到家喻户晓、雅俗共赏的时候，有人提出批评，说“赵本山小品低俗”，那是因为，“赵本山文化低”，有人甚至说：“赵本山没有多少文化”或“赵本山没有文化”。

① 《余秋雨点评赵本山：“赵本山是个大艺术家”》，2012年1月18日（来源：新华网）。

② 范曾：《赵本山和卓别林——在反“三俗”中的思考》，《群言》，2010年第10期。

③ 崔凯：《中国传统二人转大全》，中国文联出版社，2008年。

但是，赵本山创造了持续轰动的“赵本山文化现象”，这是个不争的事实。没有多少文化的赵本山何以创造了持续三十年的“赵本山文化现象”，我们还没有做出合理的解释。

赵本山确实没有念过几年书，没有进过艺术学校，更没有进过什么艺术大学，甚至也没有经过正规艺术团体的正规艺术培训、教育。依照读多少书受过多少正规教育就有多少文化的观念，赵本山简直就是个没有文化的人。然而正是这样一个没有多少书本文化没有受过正规艺术教育的人却创造了“赵本山文化现象”，创造了中国戏剧的一个奇迹，甚至是一个大奇迹。那么，问题就出来了：一个没有多少书本文化没有受过正规艺术教育的人怎么会创造出持续轰动的“赵本山文化现象”，创造出中国戏剧的奇迹或大奇迹呢？

这是一个戏剧之谜，也是一个文化之谜。这个谜确实令人费解。有那么多有高深文化和经过艺术大学教育的艺术家，有那么多有着光荣传统的正规艺术团体，有那么多不同戏剧流派和戏剧体系，为什么惟有赵本山的戏剧小品长期轰动，而其他则是各领风骚三五年？甚至默默无闻、销声匿迹或偃旗息鼓了？为什么惟有赵本山的戏剧小品受到全国人民的普遍热烈欢迎，而其他则没有赵本山那样的普遍性？为什么唯有赵本山的小品必须成为每年春节晚会的灵魂性节目，而其他则没有达到这种重要的程度？

这肯定与赵本山的“文化”有关。赵本山没有多少书本文化，但赵本山却带着另一种深厚的文化。正是这种不同于书本，不同于我们流行文化观念的文化，成就了赵本山。

文化是一个相当简单而又复杂的概念。说它简单，有时确实可以用读过多少年书来衡量；说它复杂，它又不单是一个书本知识的问题，它还包含文字之外的文化知识问题，比如那些被传承下来的文字之前的悠远文化传统，那些民间文化知识，那些非物质文化遗产等等。从这个角度看，确实还存在一个有书本知识和学历的人不一定就有文化，而没有书本知识和学历的人不一定就没有文化的问题。赵本山表演艺术之所以能独领风骚，其缘由就在于他独特的文化。

正是赵本山具备了与正规文化学校和艺术大学完全不同的文化和艺术素养，才使赵本山有了独特的文化构成。与其他表演艺术家完全不同的是，赵本山上的是民间的大学，而且不是一所民间大学而是两所民间大学。一是民间文化的大学，一是民间艺术在大学。民间文化的大学使赵本山不是学到而是从灵魂深处“长成”了民间的情感方式和思维方式；民间艺术在大学使赵本山不是学到而是从精神本身“长成”了民间情感的艺术表达方式。这两种东西不是外在于赵本山的知识，而是内在于赵本山灵魂和生命的东西。这两种东西不是其他大学所能学到的，而必须是在底层民间人生经历的。阿炳的《二泉映月》之所以有催人泪下的艺术力量，齐白石的水墨画之所以有极其丰富的艺术趣味，就在于它们完全不同于另外艺术家的艺术内涵。这种艺术内涵是从民间艺术家生命中生长出来的情感，而不是学到的艺术表现技巧。

赵本山有一个相当明显相当重要的却为别的艺术家所缺少的民间“情结”。这个“情结”由两部分内容构成：一是对家乡农民的特别深厚感情，一是对二人转的特别深厚感情。为什么赵本山会有这样一个“情结”呢？就因为赵本山是靠吃家乡农民“百家饭”长大的，靠吃家乡二人转艺术的“奶水”而成名的。从小失去母爱而后又失去父爱的赵本山，是在乡亲们的呵护下生活下来的。这就使赵本山一方面对底层农民的生命感受、喜怒哀乐、情感方式和思维方式有着特别强烈特别深切的感同身受的体验；另一方面对乡亲们的养育之恩永远怀着感激不尽的报恩思想。从小跟着孤苦伶仃的瞎二叔学习二胡和二人转，那不仅仅是对一种艺术技巧的学习，更是对一种生命体验和情感表达方式的掌握。二人转在赵本山那里，不仅仅是一种曲调和表演方式，还连着他永不磨灭的苦难童年。就这样，东北民间文化和民间艺术就深入骨髓地长在了赵本山生命之中，长在了赵本山灵魂之中。东北民间文化和民间艺术就成为赵本山人生最重要的童年记忆。对于后来成名的赵本山来说，孤儿般的苦难童年生活和跟着瞎二叔学习二人转，相当于赵本山上的两所名牌大学。正是在这两所名牌大学中，赵本山被东北民间文化和民间艺术过滤着、熏陶着和塑造着，赵本山本身就是一个地道的农民和农民艺

术家，农民的情感方式、思维方式、表达方式、思想情趣、语言习惯、表情声调、形体动作、幽默调侃和艺术形式不是他特别熟悉的问题，而就是他赵本山生命本身的东西，赵本山本身就体现着东北民间文化和民间艺术的特点。从本质上说，赵本山首先是一个农民，然后才是一个农民艺术家。农民和农民艺术家只能从民间文化和民间艺术大学中生长出来，而不是其他任何大学和艺术学院所能培养和教授出来的。这就是赵本山说他大红大紫有时“不知道北”的时候，自己就要回到自己的家乡看看的原因，这就是赵本山对二人转那么酷爱那么张扬那么投入的原因，这就是赵本山说他和农民之间永远有一个线连着的原因。

和正规文化大学与艺术大学比较起来，赵本山的大学是另一种大学。赵本山在这样的大学里形成的是另一种文化和另一种艺术。赵本山的大学比任何一所正规大学都具有更悠久的历史。东北民间文化和民间艺术有多长的历史，这所大学就有多长的历史。赵本山被这样悠久的文化和艺术传统教育着、熏染着、浸泡着，这是他得天独厚、不可替代的文化。从这个角度说，不是赵本山创造了东北民间戏剧艺术，而是东北民间文化和民间艺术传统创造了赵本山。

图1：赵本山与宋祖英表演的二人转

图2：赵本山与宋丹丹的二人转表演