

试谈短篇叙事唱曲类作品的 短和精

文
—
李
侃

短篇叙事唱曲类作品之短

什么是短篇叙事唱曲类作品呢？大家知道，曲艺是各种说唱艺术的总称，是以口头语言说唱叙述的表演艺术。我们通常将曲艺分为四大类：1.鼓曲唱曲类；2.评书评话类；3.相声滑稽类；4.快书快板类。中、长篇的鼓曲唱曲类作品，可以唱上几天半月，甚至几个月、成年。本文所说的短篇叙事唱曲类作品，就是通常我们在晚会上演出或参加比赛的短小的唱曲节目。曲艺与其他姐妹艺术最明显的区别是说唱故事，我这里不涉及没有叙事的被称为“开篇”形式的短段，比如以评弹音乐谱曲的《蝶恋花·答李淑一》，以京韵大鼓音乐谱曲的《重整山河待后生》等。

我以前写唱曲，信马由缰，想到哪就写到哪，一个段子写100多行唱上15分钟是常有的事，不感到困难。应该承认，短文章难写。短篇叙事唱曲作品更难写，短短的一个节目，要叙述一个故事，从介绍人物关系、展开情节，到铺垫矛盾，发展矛盾，将矛盾推向高潮，解决矛盾，完成人物刻画和主题的表达，不得不说困难重重。老舍先生说，写小说他一天可以写3000字，写曲艺只能写20行。曲艺大作家尚且如此，更遑论我辈后学？

说到短，现代社会在飞速发展，生活节奏加快，观众普遍没有耐心观看冗长的节目，这是客观事实。促使我下决心将节目写短，除了适应观众的要求外，有两件事对我有深刻的影响。那一年，广西文场《奇山秀水美桂林》被选到北京长安剧场，参加中国曲艺节开幕式演出，听到这个消息我们别提多么高兴！广西曲艺节目参加全国大型艺术节开幕式，我们过去想都不敢想。正在精心排练准备出发之际，导演组的电话打了过来：根据晚会的整体安排，你们的节目要删短，可从32句唱词砍到18句左右。我的天，这简直是割肉啊！没办法，我们太想在北京露脸了，我只好狠心挥动斧子砍脚本。又一次，壮族天琴弹唱《滴水谣》被选送到中央电视台“激情广场”演出，原长28句，唱时8分钟，现在只给我们4分半钟。我再次做了削足适履的工作。舞台和电视组织者说一不二，要用你的节目你得听我的，就必须短。后

来我想通了,形势逼得我们必须弄出短而精的作品来,与其到舞台上电视时来砍,还不如一开始写本子时,自己就痛下决心从布局谋篇上弄短来。短到什么程度合适?我的经验:因为参加比赛按规定一个唱曲节目是12分钟以内,我们的演出时长最好不超过11分钟,这样文学本子唱词的长度大约是50句上下比较合适(不含简短对白)。

短篇叙事唱曲类作品之精

短和精是一个事物的两个方面,要求作品短,内容就必须精,精是为短服务的。不能短了就可以不顾内容,削减内容的含量,降低作品的质量。短和精这两者不能截然分开,我这里是為了叙述的方便,才分成两个部分来谈。作品以精求短,这对作者的要求就更高了,我从四个方面进行了探索,可以简称为“四个精”,愿与大家分享。

一是选材精当。精当者,精确恰当也。我有一个作家朋友,他打算写曲艺节目,一口气讲了好多个故事给我听,作为写小说的素材,那是可以的,要是写曲艺我说都不行。我告诉他,每一个曲艺作品都可以改写成小说,但不是每一篇小说都可以改成曲艺作品的。曲艺题材必须因小见大,以点带面,二三个人物,是生活中新颖而别致的事件,具有典型意义。这样就能将一个小小的事情同大大的社会巧妙地结合起来,反映我们伟大时代社会发展的巨大变化,体现社会主义核心价值观,从而使作品的主题得到升华。选材精当就能提炼出深刻的主题,这是不言而喻的。有一次,我应个体劳动者协会之约写曲艺脚本,在深入生活时我发现一个个体修鞋店很讲求质量,由于生意好,店员中有人以次充好,有位师傅坚决阻止了这种做法。不注意质量的现象在各行各业中并不鲜见,似乎不值一提。我反复琢磨,认为只要好好结构,这个题材能因小见大。我设计了一个两姐妹修鞋店,一天外国友人来修鞋,妹妹看见顾客等得急,就匆匆忙忙将一块次料沙胶用上了。姐姐进货回来,发现了这个问题,先是教育了妹妹,然后两姐妹赶到宾馆,从进进出出的人流中想法找到了这位太太,用耐磨胶帮她重新修补了皮鞋,这使外国友人大为感动。你看,

这样一来,这个主题就不仅仅是要注重质量的问题,而是反映出我们文明古国一代年轻人继承传统,自我修炼,诚实守信的崇高品质了。这是荣获首届全国个体劳动者文艺会演金奖的节目广西文场《月圆情深》的创作经过。

二是结构精巧。上世纪60年代,郭沫若先生在桂林填过一首词,其中有一句:“长篇宏,短篇峭;多幕壮,独幕巧。”长篇小说构制宏大,短篇小说编制精峭;多幕剧展示壮美,独幕剧打磨精巧。我们的短篇叙事唱曲类作品与短篇小说、独幕戏剧有异曲同工之妙,我以为这应该在“峭”和“巧”之间,或说兼载着短篇小说与独幕戏剧的写作特点,一波三折,三翻四抖,让故事尽量“峭”起来,而解决矛盾要“巧”,即通常说的“意料之外,情理之中”。这里,编织扣子、制造悬念,盘马弯弓故不发等手段,尽可以施展。

精巧而不冗长,剪裁格外重要。一个篇幅如此短小的叙事曲艺作品,不可能也没有必要将故事的来龙去脉交代得十分清楚,那样显得很多余,有效的办法是切取生活中一个横截面,也就是将这个故事最精彩的部分拿出来呈现。有了适合曲艺表现的故事,也明白了在作品中呈现横截面的重要,下面就要看准切入点。这一刀切在哪里,作者常常颇费踌躇。我有个朋友是个玉器爱好者,他对我说“玉不琢,不成器”老早就知道这句话,直到爱上玩玉之后才晓得这句话的分量。一块美玉只有经过琢玉艺人对玉料的巧妙构思和鬼斧神工般的琢磨,才能成为一件精美绝伦的艺术珍品。其中从哪里下刀却是雕琢的关键。富有经验的艺人,凭着一双慧眼,能认清玉料的本质,吃透玉料的品性,切刀时才能避免或减少玉料的缺点。下刀准确可以使一块貌不惊人的玉料大放异彩,然则切入不当使玉料报废的事也屡见不鲜。他的话给了我很大的启发。曲艺创作切入点应同此理。举个例吧,瑶族乐春鼓《诺言》写的是瑶族小孩盘蛟玩火不慎烧了村屯。事发之后,他的母亲留下一封还债“承诺书”,满怀歉疚带着他远走他乡。母子在外打工12年,积攒了一些钱,这时盘蛟已经长大,并且考上北大,终于能够回到瑶山,意欲还清债务。故事感情很纠结,时间跨度也大,切入点定在哪里好呢?我当时想,至少可以从三个地方切入:第一个地方

是火灾发生现场，全寨一片火海，乱成一团糟，有的人要抓盘蛟母子是问，这两人吓慌了，写下“承诺书”，星夜出逃。第二个地方是母子在外打工，怀揣承诺艰难度日，望月思亲，饮水思乡，时刻想念家乡的亲人。第三个地方就是现在的切入点，即母子回到家乡，在寨门前受到乡亲们隆重热烈的欢迎。为什么选定第三个切入口？这是根据主题的需要和表演形式决定的。从第一个地方切入，也会写得很热闹，很抓人，但有开头没有结果，人物性格难于完成，主题深入不下去。第二个地方比较难跳出拾荒打工者一般苦难的表述。第三个地方能使矛盾集中交汇，直接表现乡亲们不忘在外沦落人的情感，也具备适合展示瑶族乐春鼓和民间舞蹈的环境。从这里我们可以看到，短篇叙事曲艺作品的切入点应定在这个故事的高潮即将到来之前，矛盾冲突各方条件已经具备之时。稍后故事就能很快进入高潮，人物性格得到充分展现，主题思想昭然欲揭。这也是我写唱曲时，三五句话之后立即进入“本事”的理由。至于那些背景材料的“交代”，高明的做法往往在故事的发展过程中不露声色完成，这样就会大大节省篇幅。高潮过后，应立即安排一个你比观众高明的结尾，节目到此戛然而止，这就大功告成了。

三是形式精美。在衡量一个节目的思想性、艺术性、观赏性三性中，形式美包括艺术性和观赏性两个方面。不能吸引观众的节目，决不能说是成功的节目。缺乏艺术性和观赏性的作品，无论思想上怎样进步，内容上如何出新，也不能打动观众。虽说这是舞台的呈现，但在写文学脚本时，作者就必须考虑到演出。我在写本子时，头脑中始终有一个舞台，情节如何铺陈，我是有所勾勒的。如果写的是少数民族题材的内容，民族服饰、风俗、舞蹈等更应纳入构思之中。还是举例吧，侗族琵琶歌《侗寨传奇》是一个尊老爱幼的节目，写的是侗妹培英北大毕业后回乡执教，准备和学友克林顿结婚。在婚宴上，他们首先给孤寡老人姚公送饭。脚本初稿写成后，总觉得形式还不够美。后来加上了颇具民族风情的侗族拦路歌，将敬老爱幼的传统在三杯酒拦路中尽情表达，整个节目顿时活跃起来，好看多了。近年传统曲艺在演唱形式上也有所改进，比如加上简单的布景、道具、适当伴舞，打上天幕衬景等，

我以为这应该允许。但形式一定要为内容服务，不能外加可有可无之物，倘若一个快板配以30多人的舞蹈，显然喧宾夺主了。有个业余剧团大约考虑自己的快板配舞太多，在报节目时干脆就标了个“舞蹈快板”，我在当评委时提出，我们是用舞蹈的标准评定快板呢，还是用快板的标准来评定舞蹈？

四是语言精炼。曲艺是语言的艺术，语言精炼是曲艺精炼的关键之一。曲艺作家往往是运用语言的高手，侯宝林还被誉为语言大师。写作时必须去掉故事中啰嗦的铺垫，避免平铺直叙的交代。台上演唱一次过，观众倘若没有听明白，就不可能倒回头再听。这就要求唱词既通俗又有文采，决不能文诌诌，晦涩难懂，准确生动是其要义。我在生活中比较注意学习民间语言，还在上高中时听过一首山歌：“自己喝酒自己筛，自己关门自己开，自己铺床自己盖，半边席子起青苔。”印象很深刻，时过50年了，我还记得。这最后一句，哪个文人编得出？来自民间的形象语言，富于生活哲理，有时一个比方胜过你讲半天的道理。我一向主张用打电报的精神来写唱词，做到字斟句酌，没有多余的字、词。一个短小的曲艺段子里头，你一定要煞费苦心写出那么一两句有表现力的漂亮的句子来，所谓“诗眼”。

我在写壮族天琴弹唱《滴水谣》时，起初，为了刻画在漓江上捡垃圾的老外婆“高大”的形象，提升她的境界，写了不少大话空话，显得很别扭。后来从人物出发，认为一个农村老太婆，她讲求的就是实在，不必人为地拔高，遂削减成了两句：“家里干净生活好，漓江清爽好迎客。”这下大家都说好，听得很舒服。在写节目结尾时，我又犯了难，如何将主题深入一步？将老外婆平凡而高尚的形象点出来？我花了两晚时间，经过反复琢磨，终得6句：“漓江游船穿梭过，游客齐声夸外婆，捡垃圾的老人成风景，江上又添景一座。夕阳辉映身高洁，就像荷花盛开凌碧波。”老外婆在江上捡垃圾，游客们纷纷夸赞她，而她呢，也成了漓江上的一道风景，她的形象已经镶在桂林山水背景中，她的心灵像山水一样的美丽，她就是水中凌波盛开的一朵荷花，这情这景是何等的美妙啊。

（责任编辑/朱红莉）