

CHINESE QUYI

中國曲藝

聲韻閒情

田莉 著

展現悠久歷史
探尋中華文化

15

說書唱曲
盡看百姓的
喜怒哀樂

中華文化基本叢書

白巍 戴和冰 主編

15

CHINESE QUYI

田莉
著

中國曲藝
聲韻閒情

責任編輯 雪 兒

封面設計 陳德峰

中華文化基本叢書——15

書 名 聲韻閒情：中國曲藝

著 者 田莉

出 版 三聯書店（香港）有限公司
香港北角英皇道 499 號北角工業大廈 20 樓
20/F., North Point Industrial Building,
499 King's Road, North Point, Hong Kong

香港發行 香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓

版 次 2015 年 1 月香港第一版第一次印刷

規 格 16 開（165 × 230 mm）176 面

國際書號 ISBN 978-962-04-3513-3

© 2015 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

本書原由北京教育出版社以書名《中華文明探微系列叢書（18種）》出版，經由原出版者授權本公司在除中國內地以外地區出版發行。

總 序

時下介紹傳統文化的書籍實在很多，大約都是希望通過自己的妙筆讓下一代知道過去，了解傳統；希望啓發人們在紛繁的現代生活中尋找智慧，安頓心靈。學者們能放下身段，走到文化普及的行列裏，是件好事。《中華文化基本叢書》書系的作者正是這樣一批學養有素的專家。他們整理體現中華民族文化精髓諸多方面，取材適切，去除文字的艱澀，深入淺出，使之通俗易懂；打破了以往寫史、寫教科書的方式，從中國漢字、戲曲、音樂、繪畫、園林、建築、曲藝、醫藥、傳統工藝、武術、服飾、節氣、神話、玉器、青銅器、書法、文學、科技等內容龐雜、博大精美、有深厚底蘊的中國傳統文化中擷取一個個閃閃的光點，關照承繼關係，尤其注重其在現實生活中的生命性，娓娓道來。一張張承載著歷史的精美圖片與流暢的文字相呼應，直觀、具體、形象，把僵硬久遠的過去拉到我們眼前。本書系可說是老少皆宜，每位讀者從中都會有所收穫。閱讀本是件美事，讀而能靜，靜而能思，思而能智，賞心悅目，何樂不爲？

文化是一個民族的血脈和靈魂，是人民的精神家園。文化是一個民族得以不斷創新、永續發展的動力。在人類發展的歷史中，中華民族的文明是唯一一個連續五千餘年而從未中斷的古老文明。在漫長的歷史進程中，中華民族勤勞善良，不屈不撓，勇於探索；崇尚自然，感受自然，認識自

然，與自然和諧相處；在平凡的生活中，積極進取，樂觀向上，善待生命；樂於包容，不排斥外來文化，善於吸收、借鑒、改造，使其與本民族文化相融合，兼容並蓄。她的智慧，她的創造力，是世界文明進步史的一部分。在今天，她更以前所未有的新面貌，充滿朝氣、充滿活力地向前邁進，追求和平，追求幸福，勇擔責任，充滿愛心，顯現出中華民族一直以來的達觀、平和、愛人、愛天地萬物的優秀傳統。

什麼是傳統？傳統就是活著的文化。中國的傳統文化在數千年的歷史中產生、演變，發展到今天，現代人理應薪火相傳，不斷注入新的生命力，將其延續下去。在實踐中前行，在前行中創造歷史。厚德載物，自強不息。是爲序。

湯一介

序

來自民間的藝術風景

說到曲藝，總有人會問：「什麼是曲藝？」如果告知，相聲、評書、評彈、快板等都屬於曲藝，那他似乎可以明白曲藝是一種什麼樣的藝術。但往往一些人接下來又會問：「京劇也是曲藝吧？」把京劇歸於曲藝一類，顯然這些人還是不能完全明白什麼是曲藝。

的確，在經常聽到的藝術門類裏，常常找不到曲藝一類；在熟知的學科分類中，從來沒有曲藝；在基礎的知識教育裏，很少有機會了解曲藝。在當下各種娛樂方式中，曲藝甚至可有可無，難以讓人知其為何物。

然而在中國歷史上的曲藝，是中國延續了千百年的精神生活方式與文化娛樂方式。即使在當代，中國曲藝仍然是許多中國人的文化娛樂方式。這就說明，曲藝在中國不僅家喻戶曉，而且喜聞樂見。曲藝的諸多表演形式，都能讓普通民衆耳熟能詳。從習慣上說，中國老百姓通常把曲藝稱為說唱，或謂之「說書唱曲」。

「曲藝」之名，從 1949 年開始作為中國各種傳統說唱藝術的總稱。千百年來，在中國不同地區的不同民族，形成了各不相同的審美習慣，都

有不同形式和特色的曲藝表演。比如在不同地域有不同的曲種：北京琴書、天津時調、上海說唱、揚州評話、蘇州評彈、山東快書、河南墜子、四川評書、江西道情、潞安大鼓等。這些曲種採用不同方言和不同音樂風格進行表演。其實，單從曲種的地名就足以顯示出曲藝鮮明的地域性了。另外，不同的民族也有不同的曲種：藏族的格薩爾說唱、蒙古族的烏力格爾圖道與好來寶、哈薩克族的阿肯彈唱、維吾爾族的達斯坦與苛夏克說唱、白族的大本曲、朝鮮族的漫談、壯族的蜂鼓說唱等等，這說明中國各個民族幾乎都有本民族喜聞樂見的曲藝藝術。至於曲藝各種不同的表現形式，則有評書類、鼓曲類、戲謔類、快板類、走唱類等，可以滿足不同趣味的欣賞需要。目前中國說唱尚存的種類約有四百餘種，而「曲藝」就是這些曲種的總稱。

作為中國傳統的表演藝術，曲藝採用一人多角的口頭說唱方式，敘述故事、塑造人物、表達思想感情。在藝術形式上，曲藝多由一個人持一兩件樂器，採用說唱體方式，散文講說，韻文誦唱，有說有唱，說唱相間，似說似唱，以字行腔。表演中以說和唱為主，時有傳神的面部表情和簡單的肢體動作以輔助說唱的表演。曲藝集文學、音樂、語言和表演於一體，形態多樣、各有特色，在聲韻之間講求藝術整體的興味之美和新奇的快感。所以，它有說，但不是話劇；有唱，但不是歌劇，不是戲曲；是說唱，又不同於 HIP-HOP 與 RAP；它包含文學的性質，又要以口語的說和韻文的誦唱進行表演；它包含音樂的性質，同時講求語言與表演的精彩。曲藝注重「角兒」的表演，著名演員個人的藝術魅力，往往代表著一個曲種的魅力，甚至影響到該曲種的發展態勢和命運。因此可以說，與通常所見的其他表

演樣式相比，中國曲藝是一種十分獨特的表演藝術。

曲藝屬於中國頗具民間性質的表演藝術。它源自於民間，發展於民間，一直活躍在民間，講述老百姓自己的故事，顯示出鮮明的民間文化性質和民間藝術精神。同時又和中國傳統藝術一樣，曲藝蘊含著中國文化精神和中國藝術的基本精神。因此，相對於官方正統文化而言，中國曲藝屬於民間文化範疇；相對於中國藝術主流的文人藝術而言，中國曲藝屬於中國文化中非主流的藝術；與官方和文人的高雅藝術相比較，曲藝無疑是一種通俗藝術。儘管在某些人眼中曲藝不能登大雅之堂，但它卻能把中國文化傳統和民間生活融為一體，把民衆的精神訴求和娛樂需要相結合。在中國藝術發展史上，曲藝具有注重興象與意趣的中國藝術精神，既為中國戲曲發展提供了豐富的素材和表演元素，也對中國白話小說以及通俗小說的發展產生了重要影響，甚至對當今的影視創作和文學創作也產生了廣泛的影響。

曲藝通俗易懂，是中國民衆主要的娛樂方式之一。民衆的娛樂興趣是中國曲藝所關注的核心之所在。所以，故事裏金戈鐵馬的英雄、家長裏短的情節、柴米油鹽的生活等等，最為民衆喜聞樂見，津津樂道；說說唱唱的講故事方式，也非常適合普通民衆的欣賞習慣。人們觀看曲藝演出，花錢不多，卻可以獲得感官的快樂和精神上的享受，因為它娛人情，悅人心。千百年來，中國曲藝培育了中國人基本的藝術趣味和審美習慣。甚至在文化教育並不普及的時代，它更是民衆最初的學習方式。

在很長的時間裏，由於平民百姓特別是底層人群接受教育的機會不多，識字的人較少，所以許多民衆無法從書本上了解知識和道理，但人們卻具有基本的知識和道德品行。這當然得力於日常生活中的耳濡目染，其中說

書唱曲的教化功能是非常重要的方面。所以很多不識字的人，可以給孩子講過去的歷史，可以頭頭是道地講倫理道德，這主要也是從說唱中學來。曲藝教人真善美、通達是非。曲藝滋養了中國民衆的心靈，使中國文化精神潛移默化，融為華夏民族精神的一部分。民衆除了通過曲藝獲得審美愉悅之外，還可以記住自己民族的歷史和民族英雄人物，明白基本的社會規範，尤其可以獲得一種精神上的滿足和信仰上的依託。在相當長的時期裏，曲藝是中國人文化生活和精神生活的一個重要組成部分。

千百年來，中國民衆喜愛曲藝藝術，不僅下層百姓把聽書聽曲當作日常生活的一部分，而且帝王之家和一些文人也樂於從聽書聽曲中獲得一份閒情。在許多中國人的心目中，曲藝有著獨特的藝術魅力。許多藝術大師，許多藝術精品，往往家喻戶曉，耳熟能詳，令人回味不已。

目 錄

1 文化記憶話說唱——中國曲藝的文化評介

大眾娛樂 ...3

民間生活 ...15

平民意識 ...23

2 說書唱曲閒情時——中國曲藝的藝術傳統

通察世俗 ...31

詼諧幽默 ...41

把握當下 ...50

3 繪聲繪色繪情趣——中國曲藝的表演藝術

說唱學諺 ...57

說法現身 ...68

觀演互動 ...74

4 講論只憑三寸舌——中國曲藝之說書

從說話人到說書人 ...81

敷衍說書 ...87

柳敬亭的說書藝術 ...93

說書名家 ...98

5 字正腔圓真情韻——中國曲藝之彈詞與鼓曲

情繫彈詞 ...107

彈詞名家 ...113

韻響鼓曲 ...117

鼓曲名家 ...122

6 亦莊亦諧味無窮——中國曲藝之相聲

說學逗唱 ...127

幽默與諷刺 ...141

侯寶林的相聲藝術 ...148

相聲名家 ...155

參考文獻

中華文化基本叢書

白 巍 戴和冰 主編

15

CHINESE QUYI

中國曲藝

聲韻閒情

田莉 著

聲韻
間情
中國曲藝

1

文化記憶話說唱
——中國曲藝的文化評介

■ 大眾娛樂

說到曲藝，在許多中國人的記憶中，往往都有一種說不盡、道不完的情懷。往日的生活，家鄉的情愫，還有對藝術的感受，似乎都和說書唱曲融會在一起。與曲藝聯繫在一起的，是鄉音鄉情的親切感（圖 1-1），是對家鄉抹不去的印象。在一個相當長的歷史時期，曲藝一直是中國最常見的文化娛樂方式之一。

娛樂休閒是人的一種本能需要。不同的娛樂方式，可以滿足不同社會階層的不同欣賞品味。其中有較為高

圖 1-1 1993 年馬增蕙在台灣為張學良演唱單弦（中國曲藝網 / 提供）

雅的，也有較為通俗的。如果說上層社會和文人階層往往選擇較為高雅的娛樂方式，如崑曲等，那麼從說唱中獲得身心的愉悅，就是千百年來中國普通民衆的一種普遍選擇。

作為一種文藝樣式，曲藝屬於一種大眾化的娛樂方式（圖 1-2），具有平民性質和通俗化的特點。一方面，它要滿足人們的娛樂享受；另一方面，它也反過來影響人們的精神狀態與審美品味。

說唱藝人習慣上把自己比作老百姓身邊的一隻「歡喜蟲」，這可以說是對曲藝藝術特點的一種形象認定。

爲了能夠讓民衆喜聞樂見，中國曲藝把滿足民衆娛樂需要與審美趣味結合起來。一方面，中國曲藝講述老百姓自己的故事，表達老百姓自己的

圖 1-2 紹興蓮花落在鄉間演出場景（中國曲藝網 / 提供）

蓮花落在宋元時期已經流行，最初是乞丐賣藝演唱的一種形式，演唱生動活潑，唱詞通俗易懂，富有濃厚的生活氣息。

感受，傳播老百姓自己的情緒，讓民衆在市井休閒中獲得愉悅（圖 1-3）。即使講述的是帝王將相或歷史上英雄豪傑的故事，基本上也都被平民化，體現的是普通民衆的價值取向。

另一方面，中國曲藝用大眾熟悉的語言和帶親切感的曲調說唱，有鄉音更有鄉情，讓人們從說說唱唱中聽到自己喜愛的聲音。也就是說，無論藝人撙地賣藝，還是茶館作場，或者堂會劇場演出，從表演內容到表演形式，從表演技藝到表演風格，曲藝都會運用各種藝術手段以贏得大眾的喜歡，給人帶來身心的愉悅。所以曲藝能夠讓中國老百姓百聽不厭，一直流行在中國普通民衆的娛樂生活之中。

早在先秦時期，曲藝就以簡單的說唱進入人們的娛樂生活。漢唐時期，

圖 1-3 鄉下農民圍著說書人聽書（賴祖銘／攝）

說書活動於1978年重新出現。鄉下農民喜歡聽《岳飛傳》、《水滸》等講述英雄豪傑故事的段子。

