

张明亮 主编

SHANXINONGCUNWENHUACONGSHU
山西农村文化丛书

山西民间曲

山西民间曲艺

温江鸿 著

山西出版传媒集团
三晋出版社

张明亮 主编

SHANXINONGCUNWENHUACONGSHU
山西农村文化丛书

山西 民间 曲 艺

山西民间曲艺

温江鸿 著

山西出版传媒集团
三晋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山西民间曲艺 / 温江鸿著. — 太原: 三晋出版社, 2010.6

(山西农村文化丛书 / 张明亮主编)

ISBN 978-7-5457-0263-7

I. ① 山… II. ① 温… III. ① 曲艺—简介—山西省
IV. ① J826

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第123337号

山西民间曲艺

著 者: 温江鸿

责任编辑: 朱 屹

出 版 者: 山西出版传媒集团·三晋出版社 (原山西古籍出版社)

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922268 (发行中心)

0351-4956036 (综合办)

E-mail: sj@sxpmg.com

网 址: <http://sjs.sxpmg.com>

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 山西嘉祥印刷包装有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 5

字 数: 95 千字

印 数: 1-5000 册

版 次: 2010 年 7 月 第 1 版

印 次: 2010 年 7 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5457-0263-7

定 价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

总序

山西省文化厅厅长 张明亮

这是一套面向农村,供广大农民朋友阅读的文化丛书。它涉及戏曲、曲艺、民间歌舞、民间工艺、民间故事、民间笑话等多个门类,涵括了编织刺绣、建筑装饰、酿酒制醋、剪纸吹塑、冶铁铸造、陶瓷漆艺等林林总总的艺术形式,是老百姓熟悉的艺术,是我们身边的艺术,和我们的日常生活密切相关。

这些民间艺术、民间工艺,作为民族文化的重要记忆,它伴随华夏文明五千年历史行程,是文明的印迹;作为地域文化演进传承的历史回声,它积淀并体现了三晋文化的精粹,是三晋儿女在长期的生产生活实践中睿智的创造。但是,随着整个社会特别是乡村现代化进程的加快,这些深深植根民间的艺术开始远离我们的生活,淡出我们的视线甚至面临危机。保护和传承这些珍贵的文化遗产已经成为我们艰巨的历史责任。2004年,我国加入国际非物质文化遗产保护公约,山西四大梆子、平遥推光漆、绛州澄泥砚等138项文化遗产陆续入选国家级非物质文化遗产保护名录,一个覆盖国家、省、市、县四级的非物质文化遗产保护体系正在构建,古老的民间艺术、民间工艺再一次焕发出勃勃生机。推介它,探究它的美,使之融入时代,融入现代生活是我们肩负的使命。这也是我们编写这套

丛书的初衷之一。

作为一套面向农村，供广大农民朋友阅读的文化丛书，“丛书”的编写遵循以下原则并呈现出鲜明的特点：

一是知识性。“丛书”在简洁的文字间包含了大量的知识点和丰富的历史文化信息。举凡所涉及的各艺术门类、各技艺形式，不仅介绍其历史渊源，勾勒其艺术特点，而且尽可能跳出具体的艺术、具体技艺本身，发掘其文化内蕴及其与华夏文明演进的内在联系，探抉其间潜藏的历史文化元素，揭示其文化基质和美学特质，见微知著、征引有据，令人开视野、长见识。

二是实用性。“丛书”的编写着眼于“用”，力避虚浮说理，力求利学可用。它以贴近农民文化生活、贴近农村文化实际、贴近农民文化消费为原则，以满足农村读者文化娱乐、艺术鉴赏及文化生产需求为立足点，使“丛书”不仅读得懂而且用得上，有很强的实用价值。

三是趣味性。“丛书”编写力求生动有趣，轻松耐读，具有可读性。它针对农村读者的欣赏特点、审美习惯，对读者阅读兴致给予充分关注。无论题材选择、编写体例、语言风格都特点鲜明。它内容集中、段落简短、文字精练、描述生动、图文并茂、深入浅出，把知识性和趣味性有机结合起来，使读者在获得知识的同时也享受阅读的愉悦。

“丛书”即将付梓印行，这是一个良好开端。期待今后能有更多更好的农村文化读物问世。

2010年6月

目 录

总 序 _____ 1

曲艺及其相关知识 _____ 1

- 一 引言 对“曲艺”概念的认识和界定 _____ 1
- 二 “曲艺”的考释及其作为艺术门类专称的由来 _____ 4
- 三 曲艺文化是对人的某种本质力量的肯定 _____ 6
- 四 曲艺是多度创作的艺术成果 _____ 8
- 五 曲艺本质上是叙事艺术 _____ 8
- 六 曲艺是说话和说唱的综合艺术 _____ 13
- 七 曲种及其分类 _____ 14
- 八 曲艺文学的内涵 _____ 19

山西曲艺及其相关状况 _____ 26

- 一 山西曲艺史略 _____ 26
- 二 山西的曲种概况 _____ 55
- 三 山西曲艺的书目曲目 _____ 70

四	山西曲艺音乐	74
五	山西曲艺的表演形式	79
六	山西曲艺舞台美术	86
七	山西曲艺与民俗	91
八	山西曲艺班社与演出团体	103
九	山西曲艺行会、协会及研究机构	108
十	山西曲艺的轶闻传说	112
十一	山西的曲艺艺人	127
参考书目		152
后 记		154

曲艺及其相关知识

一 引言 对“曲艺”概念的认识和界定

山西有句曲艺俗谚说：“手拉胡胡脚踏梆，嘴里还要把词唱。会拉会唱样样全，围着桌子转一圈”，又说“手拉四股弦，脚踏八仙板，口唱梅花调，一人一台戏”。这样的说唱艺人，被称为“全把式”，他一个人说唱的就是一台“戏”。这样被说唱的“戏”，就是流传在山西的曲艺。

还有一首流传甚广的【西江月】词说：

“世上生意甚多，惟有说书难习。紧鼓慢板非容易，千言万语须记。一要声音洪亮，二要顿挫迟疾，装文装武我自己，好像一台大戏”。

这里的“说书”就是曲艺的重要的品种之一，这里的一台大“戏”，也是指曲艺说唱艺术。

“斜阳古柳赵家庄，负鼓盲翁正作场。身后是非谁管得，满

村听唱蔡中郎。”

这是宋代陆游在《小舟游近村》一诗里，描述“鼓子词”在农村演出的情形，有“盲翁负鼓”进行说唱的形象，有蔡伯喈（蔡中郎）的故事传播。这大约就是宋代的说唱艺术。

看来，曲艺作为中国的一门表演艺术，已经得到国人的认同。那么究竟什么是曲艺，许多人只是就自己接触到的若干曲种如评书、相声、鼓书、琴书、三弦书、数来宝、莲花落等来认识曲艺，形成一些带有局限性的曲艺概念。那么，什么是曲艺呢？

“曲艺”是各种说唱艺术的总称

在国内权威的一些专门辞书中，对“曲艺”大体是这样表述的：各种说唱艺术的总称。以带有表演动作的说唱来叙述故事、塑造人物、表达思想感情、反映社会生活。一般以叙述为主、代言为辅，具有一人多角的特点；多数都与民间音乐、各地方言关系密切。演出时演员人数较少，通常仅二三人。道具简单，形式多样。表演形式有坐唱、站唱、走唱、拆唱、彩唱等。（见《辞海》、《中国戏曲曲艺词典》等）

对“曲艺”概念的开宗明义

我们认为，曲艺是一门用口语说唱叙事和表情达意的表演艺术。曲艺所使用的主要手段是口语；曲艺基本的艺术实践方式是说唱，即用口语说唱叙事；曲艺是一门表演艺术。

——这就是我们对曲艺概念的开宗明义。

我们平常说曲艺是一门语言艺术，这只是相对于那些不使用语言的艺术门类而言。更准确地说，曲艺是一种言语艺术，即说话艺术。曲艺中的口头言语不是人际交往中的自然言语，而是经过艺术处理的艺术言语。这种艺术处理，包括对口语的语音、语义、语调、节奏、韵律等的艺术处理，同时对与此连带的非语言的身势语、情态语、标识语等也进行了艺术处理，让它们依照美的规律来叙事和表情达意。对口语进行艺术化处理的结果，是使自然状态的说话上升为技艺性和艺术性的说唱。

曲艺和说唱艺术是自体异名

说唱，就是曲艺认识世界、反映世界的实践方式。所谓说唱，并不是说与唱的简单相加，而是说与唱的有机统一，其中说是第一位的，唱是第二位的。这里的说不是随随便便的说，是讲节奏，讲韵律，蕴含着音乐因素的说；这里的唱不是像唱歌一样的唱，是蕴含着说话叙事因素的唱，是说话的音乐化。是表演者在唱着说，又在说着唱，水乳交融，浑然一体。技艺性说唱，艺术性说唱，也就是说唱艺术。我们完全可以说，曲艺就是说唱艺术，说唱艺术就是曲艺。

二 “曲艺”的考释及其作为艺术门类专称的由来

“说唱”与“曲艺”

读者不禁要问,既然曲艺等同于说唱艺术,为什么不直呼其为说唱艺术呢?“曲艺”一词究竟来自哪里?

“说唱”一词,最早见于南宋的一些文献资料,如有“说唱诸宫调”,明代也有《明成化说唱词话丛刊十六种》,均标有“说唱”二字。其所言“说唱”,只是对表演手段或文本体裁的称谓。“曲艺”一词古已有之,不过词义与今不同。“曲艺”这个词最早见于西汉编定的《礼记》,在这里,“曲艺”的意思是指“小小技能”。唐元稹有“曲艺争工巧”的诗句,这里的“曲艺”指织工的技艺。到了清代一些文献,提到“曲艺”,已经表示演艺类的小技能。

“曲艺”与“杂耍”

进入中华民国时期,有人开始用“曲艺”一词作为当时京津地区盛行的“杂耍”的别称。“杂耍”包含内容很多,因使用吹、打、拉、弹、唱、说、学、逗、唱、变、练等十样技艺,俗称“十样杂耍”,主要是民间说唱艺术和杂技。据一些文献记载,山西太原的海子边(今太原儿童公园)、大同市的“南戏园”、榆次老城一带,在这个时期也同样活跃着这样的“杂耍”。

山西的解放区已经使用“曲艺”一词

20 世纪三四十年代,“曲艺”作为“杂耍”的同义词,渐渐通行。当时的山西解放区,“曲艺”一词已经使用。解放区的民间说唱艺人积极参与曲艺改进活动,演新唱新,蔚然成风。从现存一些资料看,1942 年,沁州三弦书艺人组成“沁县盲人曲艺宣传队”,在当时的沁县北集村教员陈福和,抗日政府青救会干部李纯、张剑平、李云翼,以及中国共产党太行区武西县区委干部董振国等的帮助下,积极编演了《王贵与李香香》、《二五减租好》、《拔碉堡》、《军民一家人》、《劳模郭满江》、《王刚杀敌》、《打段村》等一大批发动群众,宣传抗日和鼓舞斗志的书目曲目。1945 年,解放区在武乡县成立有“太行联专五县曲艺联合会”、晋东南和晋中地区联合成立的“太行五县曲艺联合会”(也称“联专曲艺联合会”)。1945 年秋,襄垣县解放,襄垣鼓书的“爱国盲人宣传队”改称“襄垣县曲艺宣传队”。如果这些资料无误,那么就正好说明以“曲艺”一词作为山西民间说唱艺术的统一称呼,由来已久。

“曲艺”名称的统一和约定俗成

1949 年 7 月 1 日至 19 日中华全国文学艺术工作者代表大会在北京召开时,有关方面负责人倡议建立中华全国曲艺改进会,他们选择“曲艺”这个词作为这门艺术的统一名称。22 日成立了中华全国曲艺改进会筹备委员会。23 日,中华全国文

学艺术工作者联合会全国委员会正式接受曲艺改进会为全国文联的会员。1953年9月,中国文学艺术工作者第二次代表大会召开,决定成立中国曲艺研究会。从此,“曲艺”便作为全国各种说唱艺术的专用名称。看来,“曲艺”有一个据实求名、约定俗成的演进过程。借用“曲艺”这个名称统称早已存在的全国各种说唱艺术,肇始于1949年。山西籍著名作家赵树理曾经担任中国曲艺改进会筹委会副主任委员、中国曲艺研究会副主席、中国曲艺工作者协会主席等职,据说“曲艺”的定名与他的呼吁也密不可分。

我们赞同,曲艺与说唱艺术是同义语,曲艺是后来给说唱艺术又起的一个名字。两个名字都可以用,这已经约定俗成。

三 曲艺文化是对人的某种本质力量的肯定

曲艺与音乐、舞蹈、戏剧一样,同样是对人的某种本质力量的肯定。曲艺是将人的说话功能艺术化了;音乐是将人的发生乐音的功能艺术化了;舞蹈是将人的肢体造型的功能艺术化了;戏剧是将人的动作模拟的功能艺术化了。只要人类存在,就会有音乐艺术、舞蹈艺术、戏剧艺术,同样也会有说唱艺术——曲艺。

在这个多元文化发达的时代,必须扫除轻视曲艺的传统偏见,认为曲艺不过是民间说唱杂艺,是相当低俗的东西,不堪为一个艺术门类,无法与音乐、舞蹈、戏剧等艺术门类相提

并论,并驾齐驱。特别是在我们山西,传统曲艺的从业者大都是盲艺人,虽然大都是社会的底层者,但那些说书讲古的艺人其社会地位相对较高,常常被人们尊称为“说书先生”。

曲艺影响着最广大地区和最广大的人口,其文化内涵,基本上属于劳动人民文化的范畴。作为言语艺术的曲艺,当然还有宗教曲艺、文人曲艺、庙堂曲艺等。传统曲艺文化的主体是农民民主主义文化和市民民主主义文化。这主要表现在曲艺文化表现了中国农民和市民的历史观,表现了他们心目中的英雄人物的典范性格,展示了他们对个性解放的追求和审美趣味。

曲艺也是一个民族精神文化的载体之一,起着负载历史、保护文化、道德教化、传播知识的重要作用。一些具有特殊文化内涵的长篇、中篇说唱书目,如讲史、清官等书目,何尝不是起到民族精神文化载体的作用呢!特别是在文化程度普遍较低的民族和地域里,曲艺这种口头传承的文化对人们的影响作用非常明显。比如在我们山西农村,上世纪五六十年代人的知识里,传统曲艺对他们的思想、行为、认知都影响很大,在他们的历史知识视野里,是曲艺在给他们讲述历史;是传统的曲艺故事影响着他们人格的形成。

曲艺文化现代化,是社会主义先进文化建设的一个重要方面。曲艺文化作为一种生产文化和消费文化,借助于现代化的高科技生产手段和传播手段,可以迅速扩大影响,一个精品节目,一个新演员,可以一举成名。新时代的农民、市民观念、

理想和趣味,继续影响和决定着曲艺文化的品味和发展方向。传统曲艺的乡土本色,与外地文化、外族文化甚至海外文化都必然会交流和融合。

四 曲艺是多度创作的艺术成果

曲艺艺术是多度创作的结晶。表演者所表演的节目主要是口传心授的“道儿活”,也有文字写成的底本,俗称“墨刻儿”、“墨书”、“册子”、“本儿”。表演者在此基础上进行二度创作,多次重复表演,适应不同听众的需要,“一次拆洗一遍新”,形成了多度创作。书目曲目代代传承,每代艺术家,每个艺人都会加进或者改掉一些东西,也表现为多度创作。说唱艺术剧院流动性、即兴性、集体性、无记名性的特点,每个说唱者都会给自己说唱的作品打上个人的印记,甚至因此而形成不同的艺术风格和艺术流派。

五 曲艺本质上是叙事艺术

曲艺是人类说话功能的艺术化,说话功能包含了叙事、抒情、表意、绘景、状物、说理等许多方面,而叙事是最重要的功能。叙事艺术在曲艺中居于主体和主导地位,完全可以说曲艺本质上是叙事艺术。从某种角度看,曲艺就是讲故事的艺术。

我们山西的曲艺也正是这样,这里说唱故事的艺术又称

说书艺术,构成了山西曲艺的主体部分;不说唱故事的艺术,数量较少,受到叙事的制约。在山西所有的书目曲目中,说唱故事的篇目占了绝大多数,各种长篇书目,如评书、鼓书、琴书、三弦书、快书等,都属于讲故事的艺术。中篇与短篇书,无论是对长篇书的“摘唱”,还是独立成篇的“段儿书”、“书帽儿”,也是属于讲故事的艺术。

我们说曲艺本质上是叙事艺术,有两层意思:一层意思是叙事艺术构成了曲艺的主体,从曲种、书目、曲目看,叙事艺术都居于主要的地位;另一层意思是说叙事是曲艺中的主导艺术成分,它制约和影响抒情成分、写景成分、戏剧成分乃至说理成分,使这种题材的书目曲目带上叙事的色彩或实际上成为叙事性作品。

在曲艺中还有一类属于言语文字游戏的说唱“名目”的曲目,嵌入各类名目,如人名、地名、鸟兽名、草木名、药名、戏名、曲牌名等等,大多串成故事说唱,如阳泉评说艺人郝富根的《说村名》、《说药名》、《说戏名》等。此类曲目,可以正唱,也可以反唱、歪唱,可以视之为曲艺作为叙事艺术的别体。

曲艺叙事的三种视角

有人说,曲艺中说唱故事,都采取第三人称的叙述视角。是否采取第三人称叙述,应当成为区别曲艺和非曲艺的标志。事实上,并非如此。曲艺是口头叙事,它采取三种视角:

其一,演员以叙述者身份叙述的第三人称视角。大多数书

目曲目都采取这种叙述视角，这是一种叙述者的全知叙事视角。表演者的叙述，可以上天入地，纵横古今，对人间、自然界乃至神鬼灵怪世界，都无不知晓。阴谋家最诡秘的计谋，男女间最隐蔽的心理活动，天空中的不测风云，人生里的旦夕祸福，都能洞察明了，无论什么，一句“书中暗表”，和盘托出。

其二，演员以故事中角色身份叙述的第一人称视角。这是一种演员受到角色身份局限的有限叙事视角。故事中的角色只能叙述他（她）所知所感的事物和自己的心理活动。这个角色在全知叙事视角中是“他（她）”，在这里变成了“我”。这使得演员可以细致入微地表现和再现角色的音容笑貌、思想情感、性格气质，还可以以角色的身份与受众直接进行交流。如果同时有两个以上的演员，还可以分角色身份进行叙事表演，彼此进行对话与交流。这样的叙事体曲艺，看来像戏，却不是戏，因为它是在说戏（叙述故事）而不是在演戏（表演故事）。它可以坐着说，站着说，走动地说；可以穿便装说，穿演出服说，也可以彩扮着说。它是通过作为角色身份叙述的演员们的动作与言语叙述表演一场人与人的意志冲突。它可以根据叙事的需要，突破时空限制，进行时空转换。像这样的以故事中的角色身分叙事的叙述方式，在山西曲艺中比比可见，襄垣鼓书《昧亲记》就运用了这种叙事方式。

其三，演员以本人身份叙述的第一人称视角。这是一种以个人经验为基础的叙事视角，有少量书目曲目采取这样的叙事视角。它以演员（本人既是创作者又是表演者）自我为中心，