

民間文學

王志健編著

說唱藝術

陳奇祿題

文史出版社印行

ISBN 957-547-

9 789575 478988

民間文學

王志健編著

說唱藝術

陳奇祿題

文史哲出版社印行

說唱藝術 / 王志健編著. -- 初版. -- 臺北市
：文史哲，民83
面；公分. -- (民間文學；2)
ISBN 957-547-898-3(平裝)

1. 講唱戲曲

982.58

83010130

②

學文間民

說唱藝術

編著者：王志健

出版者：文史哲出版社

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三三七號

發行人：彭正雄

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

台北市羅斯福路一段七十二巷四號
郵撥〇五一二八八一彭正雄帳戶
電話：三五一一〇二八
實價新台幣四〇〇元

中華民國八十三年十月初版

究必印翻・有所權版

ISBN 957-547-898-3

說唱藝術 目錄

開篇	一
漢唐說唱藝術	一三
講經譯經與俗講	一三
變文與歌賦	七二
詞話與說唱	一一〇
宋說唱藝術	一四五
諷世與講史	一四五
小說與話本	一八一
金元明清說唱藝術	二一九
說唱諸宮調	二一九
彈詞與評話	二五九
清代以來說唱藝術	三一
寶卷與鼓詞	三一

鼓詞與東西調	三六五
說書與俗曲	四三四

說唱藝術

開篇

說唱是一個極為普通的名詞，不需細加解說即可明瞭它的意義。但是說唱到了說唱人的口中，便成了口耳相傳動之以色聲心境，難度極高的技術。將人生各種智識見聞表現出來，傳達給民間百姓，廣大他們的視野胸臆，激盪思想感情，拓展想像空間，乃可稱之為藝術。

所以，說唱也是陶冶大眾性情，美化人生境界一種大眾化的育樂通鑑。說是通鑑，乃因說唱藝術包含的內容極為富碩，形式極多變化，歷史極為悠長，藝術極為高超的緣故。

說唱的內容，略要而言，大的方面包涵了宇宙萬事萬物萬象萬景的繽紛現狀，細而分別，則總攬了民間歌吹，神話志怪，傳奇寓言，歷史文化，地理方志，小說戲曲，民情采風等，其思想則儒道佛相融不悖，其志趣則人神鬼可以溝通，其聲口則呼風喚雨，其絃索則撒豆成兵。集神情於舌辯，化悲喜於娛樂。

說唱藝術的源遠流長，從它發展的痕跡來看，大致可以從時代背景找出它的來龍去脈，

也可以測度出世局變幻人事易常，家庭的悲歡離合，愛情的纏綿悱惻。以是而知，說唱的故事情節，多出之於：神話志怪 如山海經諸神：庖犧氏女媧氏神農氏夏后氏蛇身人面牛首虎鼻。穆天子傳中見西王母觴于瑤池之上謂：西王母人類也，虎齒蓬髮勝善嘯。至後世則庖犧女媧不復獸形。西王母來時的情形在漢武帝內傳中形容說：

到夜二更之後，忽見西南如白雲起，鬱然直來，逕趨宮庭，須臾轉近，聞雲中，簫鼓之聲，人馬之響。半食頃，王母至也。縣投殿前，有似鳥集。或駕龍虎，或乘白鱗，或乘白鶴，或乘軒車，或乘天馬。群仙數千，光耀庭宇。既至，從官不復知所在。唯見王母乘紫雲之輦，駕九色斑龍，另有五十天仙，側近鸞輿！皆長丈餘，同執綵旄之節。佩金剛靈璽，戴天真之冠，咸住殿下。

王母唯扶二侍女上殿。侍女年可十六比，服青綾之袿。容眸流盼，神姿清發，真美人也。

王母上殿東向坐。著黃金裕褕文采鮮明，光儀淑穆。帶靈飛大綬，腰佩分景之劍，頭上太華髻，戴太真晨嬰之冠，履玄瑤鳳文之鳥。視之可年三十許。修短得中，天姿掩靄，容顏絕世，真靈人他。

王母變成了莊麗非凡的大美人。

二郎神是李冰的兒子，到了西遊記和封神榜中，他的奇偉英俊，轉變爲人間崇拜的對象。又如牛郎織女的引人同情，因爲他們一年才見一次面，說成故事不免淒艷悱惻。八仙中

李鐵拐、鍾離權、藍采和、張果老、何仙姑、呂洞賓、韓湘子、曹國舅，他們每一個人都有一段離奇動人的故事，說起來不離人世的喜怒哀樂，悲歡離合，是性格上的親和力，仁慈感，好像你身邊的叔伯姊妹，兄弟朋友，一點也不陌生，他們不僅行為上有各自的特點，他們各又有葫蘆、扇子、花籃、道情筒、蓮花、拂塵、寶劍、玉笛、尺板爲隨身標記，遊戲人間，逍遙江湖，仁術義行，積德爲善。特別是「呂洞賓三戲白牡丹」，「八仙過海」的故事，是盛傳民間，人所共知的。

民族與鄉土文化的傳承與發揚，於說唱藝術的性質析論是優而爲之的，列子黃帝中有二則故事可爲借鏡，一是商丘開這個人：

范氏之上客出行經垆外宿於田更商丘開之舍，中夜禾生子伯二人相與言：子華之名勢能使存者亡亡者存，富者貧貧者富。商丘開先窘於飢寒，潛於牖北聽之，因假糧荷畚之子華之門，子華之門徒皆世族也，編衣乘軒，緩步闊視，顧見商丘開年老力弱，面目黎黑，衣冠不檢，莫不睥之，既而狎侮欺詒，攬袂挨抗，亡所不爲。商丘開常無愠容，而諸客之技單懣於戲笑，遂與商丘開俱乘高臺，於衆中漫言曰：有能自投下者賞百金，衆皆競應。商丘開以爲信然，遂先投下，形若飛鳥揚於地肌，骨無礪，范氏之黨以爲偶然，未詎怪也。因復指河曲之淫隈曰：彼中有寶珠泳可得也，商丘開復從而泳之，既出果得珠焉，衆昉同疑。子華昉令豫肉食衣帛之次。俄而范氏之藏大火，子華曰：若能入火取錦者從所得多少賞若。商丘開往無難色，入火往還埃不漫，身不焦。

范氏之黨以爲有道，乃共謝之曰：吾不知子之有道而誕子，吾不知子之神人而辱子，子其愚我也，子其聾我也，子其盲我也。敢問其道，商丘開曰：吾亡道。雖吾之心亦不知所以，雖然有一於此，試與子言之，裏子二客之宿吾舍也，聞譽范氏之勢能使存者亡，亡者存，富者貧，貧者富。吾誠之無二心，故不遠而來，及來。予以黨之言皆實也，唯恐誠之之不至，行之之不及，不知形體之所措，利害之所存也，心一而已，物亡迕者如斯而已，今昉知子黨之誕我，我內藏猜慮，外矜觀聽，追幸昔日之不焦溺也，怛然內熱。惕然震悸矣，水火豈復可近哉。自此之後，范氏門徒路遇乞兒馬醫弗敢辱也，必下車而揖之。宰我聞之以告仲尼。仲尼曰：汝弗知乎夫，至信之人可以感物也，動天地感鬼神，橫六合而無逆者，豈但履危險入水火而已哉，商丘開信僞物猶不逆，況彼我皆誠哉，小子識之。

信之爲物，是民族與鄉土文化一重心，吾心信其可行，雖移山倒海，必有成功之日。說的就是這個道理。商丘開的技藝以身體來表現，已經達到爐火純青的地步。實因他的心境先已達到信心不移，金石爲開的程度。所以，一意行之，無有不成之理。

又有一則說：

孔子觀於呂梁，懸水三十仞，流沫三十里，鼃魚鼃之所不能游也。見一丈夫游之以爲有苦而欲死者也。使弟子並流而承之，數百步而出，被髮行歌而游於棠行。孔子從而問之曰：呂梁懸水三十仞，流沫三十里，鼃魚鼃所不能游向，吾見道之以爲有苦而欲

死者，使弟子並流將承子，子出而被髮行歌，吾以子爲鬼也，子則人也。請問蹈水有道乎？曰：亡，吾無道，吾始乎故長乎性，成乎命，與俱入於汨。偕出從水道而不爲私焉，此吾所以道之也。孔子曰：何謂始乎，故長乎性，成乎命也。曰：吾生於陵安於陵故也，長於水而安於水性也，不知吾所以然而然命也。

長於水而安於水性，日日近於水，而忘水之可以溺人，所以順乎其然，就不知道危險，且能神乎其技了。

說唱藝術至於「習相近」日日近而到忘我的地步，他的技術必然身心合一，聲口相繆，達到攀上高峰的地步了。說唱有弦索彈奏的部分，列子湯問中亦有三則故事，是可以錄來印證的。一則是鄭師文向師襄學琴，一則是韓娥的歌聲因哀樂而使人哭笑的情節：

瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍，鄭師文聞之，棄家從師襄游，柱指鉤弦三年不成章，師襄曰：子可以歸矣。師文舍其琴歎曰：文非弦之不能夠，非章之不能成，文所存者不在弦，所志者不在聲，內不得於心，外不應於器，故不敢發手而動弦，且小假之以觀其後。無幾何，復見師襄，師襄曰：子之琴何如？師文曰：得之矣，請嘗試之。於是當春而叩商弦以召南呂，涼風忽至，草木成實。乃秋而叩角弦以激夾鍾，溫風徐迴，草木發榮。當夏而叩羽弦以召黃鍾，霜雪交下，川池暴涸。及冬而叩徵弦以激蕤賓，陽光熾烈，堅冰立散。將終命宮而總四弦，則景風翔慶，雲浮甘露，降澧泉涌。師襄乃撫心高蹈曰：微矣子之彈也，雖師曠之清角，鄒衍之吹律，以加之，彼將挾琴執管而從子

後耳。薛譚學謳於秦青，未窮青之技，自謂盡之遂辭歸，秦青弗止，饒於郊衢撫節悲歌聲振林木，響遏行雲，薛譚乃謝求反，終身不敢言歸。秦青顧謂其友曰：昔韓娥東之齊，匱糧過門，鬻歌假食，既去而餘音繞梁櫺三日不絕，左右以其人弗去。過逆旅逆旅人辱之。韓娥因曼聲哀哭，一里老幼悲愁，垂涕相對，三日不食，遽而追之，娥還，復爲曼聲長歌，一里老幼喜躍拊舞，弗能自禁，忘向之悲也。乃厚賂發之。故雍門之人至今善歌哭放娥之遺聲。

師文學了三年琴猶不成章，但領悟到了：「文非弦之不能鉤，非章之不能成文，所存者不在弦，所志者不在聲，內不深於心，外不應於器，故不敢發手而動弦」。等到他已經通曉到動弦的訣竅，便能夠化育春夏秋冬，超越師曠之清角，鄒衍之吹律，而更上之，就是神靈所在，莫不揮灑如意了。另一則是俞伯牙與鍾子期的故事：

伯牙善鼓琴，鍾子期善聽。伯牙鼓琴，志在登高山，鍾子期曰：善哉，峨峨兮若泰山。志在流水，鍾子期曰：善哉，洋洋兮若江河。伯牙所念，鍾子期必得之。伯牙游於泰山之陰，卒逢暴雨止於巖下，心悲乃援琴而鼓之，初爲霖雨之操，更造崩山之音，曲每奏，鍾子期輒窮其趣。伯牙乃舍琴而歎曰：善哉、善哉，子之聽夫志，想象猶吾心也，吾於何逃聲哉。

常言：「萬兩黃金容易得，知心一個也難求」。伯牙有子期這樣的知音，自然莫逆於心，流芬千古了。怪不得馮夢龍要把「俞伯牙碎琴謝知音」輯入今古奇觀中了。

孔子項託相問書

孔子項託相問書，雖然是敦煌文庫中的傳本，不論得之於斯坦因，或者是伯希和，那都純粹是民間的文學，項託是不是有其人，在列子湯問中有段孔子東遊，與兩小兒問答的話：

孔子東游，見兩小兒辯鬥，問其故。一兒曰：我以日始出時去人近，而日中時遠也。一兒以日初出遠，而日中時近也。一兒曰：日初出大如車蓋，及日中則如盤盂，此不爲遠者小而近者大乎？一兒曰：日初出滄滄涼涼，及其日中，如探湯。此不爲近者熱而遠者涼乎？孔子不能決也。兩小兒笑曰，孰爲汝多知乎！

關於日出日落的事，問倒了博學於文的孔夫子。巧言令色於他不宜，何況他不苟笑謔，弘毅木納。也許他的「子所雅言：詩，書，執禮：皆雅言也」。這小兒所問的話，是雅言之外的。孔子項託相問書是否由日出日落落的問答引出來的，這種相關卻不必說它。在「孔子項託相問書」中，有下面引用的問答，恰如近代的相聲：

……夫子問小兒曰：「汝知何山無石？何水無魚？何門無關？何車無輪？何牛無犢？何馬無駒？何刀無環？何火無煙？何人無婦？何女無夫？何日不足？何日有餘？何雄無雌？何樹無枝？何城無使？何人無字？」小兒答曰：「土山無石。井水無魚。空門無關。舉車無輪。泥牛無犢。木馬無駒。斫刀無環。螢火無煙。仙人無婦。玉女無夫。冬日不足。夏日有餘。孤雄無雌。枯樹無枝。空城無使。小兒無字。……」

小兒卻問夫子曰：「鵝鴨何以能浮？鴻鶴何以能鳴？松柏何以冬夏常青？」夫子對曰：「鵝鴨能浮者緣腳足方，鴻鶴能鳴者緣咽項長，松柏冬夏常青者緣心中強。」

小兒答曰：「不然也！蝦蟆能鳴，豈猶咽項長？龜鼈能浮，豈猶腳足方？胡竹冬夏常青，豈猶心中強？」夫子問小兒曰：「汝知天高幾許？地厚幾丈？天有幾樑？地有幾柱？風從何來？雨從何起？霜出何邊？露出何處？」小兒答曰：「天地相卻萬萬九千九百九十九里，其地厚薄，以天等同。風出蒼吾，雨出高處，霜出於天，露出百草。天亦無樑，地亦無柱，以四方雲而乃相扶，故與爲柱，有何怪乎？」

這裡問答到了山水門輪，牛馬刀環，煙火夫婦，鵝鴨松柏，天地樑柱，風雨霜露等，其趣味在於融生活的家常，於自然的生機，展示了說話的技巧與能辯。由此引出來明代「歷代故事統宗」卷九的「小兒論」，而於「新編小兒難孔子」（北平打磨廠寶文堂同記書鋪印本），作了極有諧諷性的解說：

……孔子曰：「你知天地之紀綱？陰陽之致中？何左何右？或表或裡？風從何起？雲從何生？天地相去幾萬里？」小兒答曰：「九九八十一，乃天地之紀綱。八九七十二，陰陽之致。山東爲左，山西爲右。山外爲表，山內爲裡。風從地起，雲從山生。天地相去萬萬餘里。」孔子曰：「我與你平卻山河，意下如何？」小兒答曰：「山河不可平。平卻無高低。平卻高山，獸無所依；填卻江湖，魚無所歸；除卻王侯，人多事非；除卻小人，君子是誰？」孔子不言。小兒問聖人：「鵝鴨能以浮水爲何？」孔

子曰：「賴他有登水掌，逼水毛，因此浮之。」小兒又曰：「舟船無逼水毛，水上亦能浮之。」孔子不答。小兒又問曰：「松柏爲何冬夏常青？」孔子曰：「賴他心實精脈飽滿，所以冬夏常青。」小兒又問曰：「竹竿心空，心又不實，冬夏也常青。」孔子不答。小兒又問曰：「公雞因何能鳴？」孔子曰：「賴他頸長，因此能鳴。」小兒又曰：「哈蟆頸短何亦鳴？」孔子不答。小兒又曰：「天上明明有多少星？」孔子曰：「吾與你眼前之事，何必論天地？」「就問你眉毛髮有多少數？」聖人無言可答。連忙下車來接。

後面印本中的問答是從前面變文引申出來而流行的說唱本子。台灣有一種「孔子項橐論歌」是台南州嘉義市捷發書店發行的七言唱本，由王賢德改作的。

項託與項橐是一個人嗎？按「史記·索隱」注：

橐，音託。

「論衡·實知篇」：

夫項託年七歲教孔子。案七歲未入小學，而教孔子，性自知也。孔子曰：「生而知之上也，學而知之其次也。」夫言生而知之，不言學問，謂若項託之類也。

王充說：「項橐是春秋時代人，天性奇慧。生七歲，窮難孔子而爲之師。」

七歲奇慧的項橐，是天生智慧奇高，好像是在和孔子討論問題答辯時，弄的木納的孔夫子辭窮，所以，劉向在「戰國策」編輯「雜事」篇中也說：

秦項囊，七歲爲聖人師。

「孔子項託相問書」爲說唱文學開啓了一扇門。後來，晏子與梁王問答，有似一脈相承的辯難，看了，也不禁會讓我們發出會心之微笑的。

荀子成相的啟示

荀子爲了宣傳他的「性惡」之說在「成相篇」開頭作了一小段唱詞：

請成相，世之殃；

愚暗愚暗墮賢良！

人主無賢，如瞽無相何倖倖！

相是什麼呢？是古代人們舂米的工具，像杵。我們現在看見原住民跳舞唱歌時手裡拿的杵，就是春秋戰國時的相。以相舂米，產生節拍，人們勞動唱歌如船夫的繹歌，工人的號子，農夫的秧歌，滑竿的應歌。相因此變成了民歌中手鼓之類的節拍的通稱。講成相的意思，就是請大家來聽我的說唱，世間上最大的災禍，莫過於那些愚昧昏暗暴戾無道的惡徒陷害賢德的忠良！一國的主上，失去了忠貞剛直的賢臣指引國家的道路，那就像瞎子不知道要往那條路上去！這是何等危險呀！

從「成相篇」的開場白中，使我們看出來說唱藝術的一個開端。這一開端也可說是「入話」，就其節拍來說，它的聲音好像歌者「搏拊而唱」，又引出來「負鼓盲翁正作場」的味

道。在本節中，復有相對的說詞，如講史，評論到：桀紂失國，武王建業，比干死，箕子出，伍子胥、百里奚、孔夫子的遭遇，夾叙夾議，說理抒情，以三三七的句式，作說唱的表演，頗像後世的蓮花落，只是少了鼓板道情筒，加上單弦和琵琶，吟誦唱腔，便成了「成相曲」。