

非常遗产 ◎ 中国元素

曲艺之美

高苹 / 编著

洗涤岁月尘埃，越过历史辉煌，
代代相传的非物质文化遗产是民族的根、文化的魂。

从美的视觉出发，知识地、文化地、
趣味和生动地传递中华文化的多样性。

贵州出版集团
贵州人民出版社

本书获贵州省出版发展专项资金资助

曲艺之美

■ 高 苹

贵州出版集团
贵州人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非常遗产·中国元素·曲艺之美 / 高苹编著. -- 贵阳: 贵州人民出版社, 2017.1

ISBN 978-7-221-13031-0

I. ①非… II. ①高… III. ①非物质文化遗产-介绍-中国②曲艺-介绍-中国 IV. ① G122 ② J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 308242 号

非常遗产·中国元素 曲艺之美

高 苹 编著

出 版 人 苏 桦

责任编辑 谭芳芳

封面设计 陈 电

出版发行 贵州出版集团 贵州人民出版社

地 址 贵阳市观山湖区会展东路 SOHO 办公区 A 座

印 刷 深圳市泰和精品印刷有限公司

规 格 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 140 千字

印 张 7

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-221-13031-0

定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与贵州人民出版社联系调换。

为什么仍担忧非遗

冯骥才

近几年“非遗”二字热得烫手。“非遗”甚至成了一种时尚一种明星，由国家舞台到“非遗一条街”直到花花绿绿的商品广告，“非遗”已经随处可见。这并非不对，至少让人们意识到它的存在以及重要。

从社会转型期“非遗”面临消亡而必须保护的角度看，我们似乎已经建立起一个貌似完整的保护体系。人大通过了《非遗法》；国家、省、市、县四级“非遗名录”数量高达七千项，各级政府都有了“非遗”家底；不少科研单位和大学设立了“非遗”研究项目，并能获得来自多方面的科研基金的支持；重要“非遗”项目和代表性的“非遗传承人”可以得到国家的专项补贴；不少地方还修建了“非遗博物馆”，甚至有的“非遗”进入了当地的中小学课堂。

“非遗”何患之有？

但是，如果我们真正深入到民间到“非遗”之中，以冷静的科学的文化的眼光审视，从它历史文化的原真，现在时的真实境况，再放眼它的今后与未来，问题并非小小，而是大大。

其原因有五。

首先来自“非遗”载体的大量瓦解。我国历史上是农耕社会，历史的源头在村落，“非遗”多半在村落；少数民族的“非遗”几乎全部在村落（寨）。在当前迅猛异常的城镇化和新农村建设的热潮中，随着大地山川无所在的拆村并村，原生的村落正在急速消减；近十年我国村落（自然村）以每年九万个的速度消失，以村落为载体的“非遗”随之灰飞烟灭。去年春节我们在杨柳青南乡三十六村抢救那些马上将被推土机推平的画乡时，亲历到那些古老而丰厚的文化积淀转瞬间化为乌有。

其次是村落的解体还来自原有生活方式的改变与瓦解。大批农民入城务工致使村落空巢化。入城农民受到耳目一新的城市文化的冲击与影响，带来的负面影响是对自己固有的生活文化乃至村落的放弃。文化的主人一旦放弃自己的文化，这是谁也没办法的。

三是传承人的老化。目前国家级代表性“非遗”传承人大多在70岁以上，甚至更老。他们是农耕时代最后一代保持历史原真的传承者，但他们多数孤老无助，后继乏人；人亡歌息，时有出现。最近三个月同乐高跷老会就去世两位技艺高超的老者，他们身后留下的空白无以填补。“非遗”的本质是生命性的，即活态的；一旦失去活态，便不再是“非遗”。

关于传承人令人担忧的另一个情况是，众多传承人为了生计与财路，大多带着技艺背井离乡，去到市场活跃的城市与旅游景点卖艺谋生。这样一来，他们就与自己原有的文化土壤分开。他们身怀的技艺与文化，在异地的旅游景点里只能叫人看个新奇，却没有心灵的认同。文化一旦失去了原有的根基，地域的文化一旦离开自己的地域——“非遗”就像断线的风筝，其命运的不确定性便愈来愈强。

四是“非遗”缺乏科学保护。绝大部分“非遗”只有一份当年申遗使用的材料，并没有详备的文化档案。特别是“非遗”积淀在传承者（无论是个人、家族还是村民集体）心灵的记忆和身体的技艺中，这些重要的活着的无形的遗产，需要充分的口述与音像的存录，但这些工作各地基本没有做，也就是说“非遗”是缺乏档案的。

“非遗”原是人们一种代代相传的生活文化。在社会突然转型时，人们不大可能从历史高度认识到它的遗产意义。传承者也不大可能认识到自己跳的舞、唱的歌、画的画，具有宝贵的历史、民俗、地域、审美等价值。时代需要专家学者站到“非遗”的第一线认识它们，研究它们，助其传承。在日本、韩国这些在国际上被认可为“非遗”保护较好的国家，每项“非遗”都有不少专家进行精心的跟踪性研究，一对一地想方设法，使其保存并传衍。但我们大多数“非遗”周围是看不见专家的。

作为文化遗产第一保护人——政府，应当邀请和组织专家参与“非遗”

的保护与传承。我国现今不少大学都建立了遗产研究所与中心，有志这方面工作的年轻学子愈来愈多，但政府部门很少从大学聘用这方面的人才，反倒是从事遗产学研究的学生毕业后求职困难；一边是人才匮乏，一边是没有用武之地，大学的人才培养与“非遗”实际的需要中间没有桥梁。其缘故，是政府部门对“非遗”的认识和重视有限。“非遗”保护具有很高的科学性与专业性，倘若单凭政府非专业的行政处置，辄必有悖文化规律；执行力愈大，副作用反而愈大。

五是，当初申遗的动机往往与政绩挂钩。本来在列入遗产名录——即确定为历史文化财富之后，保护工作应该真正地开始；但实际情况是，申遗成功，政绩完成，放在一边很少再管；往往只是在张扬文化保护成果时，搬出来热热闹闹表演一番。“非遗”成了一种“表演秀”。应该承认，“非遗”是很少科学管理与监督的。因而，在频频发生的各种非遗遭到破坏的事件中，《非遗法》很少被派上用场，我真担心当年花了那么大本成本、费了那么多心血制定的《非遗法》最后成了一纸空文。《非遗法》到底谁应用、谁执行？

同时，被列入国家和地方名录的“非遗”，很自然被视为生利发财的资源。于是，对“非遗”的开发远远热过对它的保护，商业关注远远过于全社会的关注。

开发这个概念是绝对不能使用在文化遗产上的。国际上对文化遗产使用的概念是保护和利用。利用是能够获得经济利益的。但利用的主要目的是发挥遗产良性的文化作用和精神影响。而开发是粗鄙的态度和做法，目的是用遗产赚大钱，单一地作为生财的工具，文化遗产一旦进入开发，即要遵循经济——利润最大化的规律，从而被扭曲、改造，甚至被“动手术”，使其面目全非或形存实亡。这是“非遗”当前面临的最大破坏。

所以说，尽管“非遗”保护体系看似日趋完善，但其濒危与消亡的速度并未放缓。

政府行为是必不可少的，如法律和名录，然而更需要的是科学的管理、保护、执行与监督。所谓科学，就是按照事物本身的性质与规律行事。那就要

政府依靠与采用各方面的优势与力量，使保护体系更科学化，否则政府行为最后落空为一种形式，而全社会对“非遗”自觉的关爱还没有形成，因此要说，我们仍为非遗担忧。

目 录

导 读

- 曲艺类非物质文化遗产代表性项目名录的保护 / 2
- 曲艺类非物质文化遗产代表性项目名录的生存现状 / 4
- 曲艺类非物质文化遗产代表性项目名录简介 / 7

相 声

- 相声的发展与演变 / 8
- 相声的艺术手段——包袱 / 12
- 人物介绍 / 13
- 作品赏析（节选） / 15
- 趣味小知识 / 15

单弦牌子曲

- 单弦牌子曲的发展与演变 / 17
- 单弦牌子曲的音乐特点和曲牌及曲目 / 19
- 人物介绍 / 21
- 作品赏析（节选） / 23
- 趣味小知识 / 24

京韵大鼓

- 京韵大鼓的发展与演变 / 25
- 京韵大鼓的音乐特点和代表曲目 / 28
- 人物介绍 / 29
- 作品赏析（节选） / 30
- 趣味小知识 / 31

北京评书

- 北京评书的发展与演变 / 32
- 北京评书的结构和题材 / 34
- 人物介绍 / 36
- 作品赏析（节选） / 37
- 趣味小知识 / 37

天津时调

- 天津时调的发展与演变 / 39
- 天津时调的音乐特点和代表曲目 / 40
- 人物介绍 / 41
- 曲目赏析（节选） / 43
- 趣味小知识 / 43

梅花大鼓

- 梅花大鼓的发展与演变 / 45
- 梅花大鼓的音乐特点和代表曲目 / 47
- 人物介绍 / 48
- 作品赏析（节选） / 50
- 趣味小知识 / 51

河南坠子

- 河南坠子的发展与演变 / 53
- 河南坠子的音乐特点和代表曲目 / 55
- 人物介绍 / 56
- 作品赏析（节选） / 58
- 趣味小知识 / 58

苏州评弹

- 苏州评话 / 60
- 苏州弹词 / 62
- 人物介绍 / 66
- 作品赏析（节选） / 67
- 趣味小知识 / 68

绍兴莲花落

- 绍兴莲花落的发展与演变 / 70
- 绍兴莲花落的音乐特点和代表曲目 / 72
- 人物介绍 / 72
- 作品赏析（节选） / 73
- 趣味小知识 / 74

湖南渔鼓

- 湖南渔鼓的发展与演变 / 75
- 湖南渔鼓的音乐特点 / 77
- 人物介绍 / 78
- 作品赏析（节选） / 79
- 趣味小知识 / 79

四川清音

- 四川清音的发展与演变 / 81
- 四川清音的音乐特点和代表曲目 / 83
- 人物介绍 / 84
- 作品赏析（节选） / 85
- 趣味小知识 / 86

南 音

南音的发展与演变 / 87

南音的音乐特点 / 90

人物介绍 / 91

作品赏析（节选） / 92

趣味小知识 / 93

乌 钦

乌钦的发展与演变 / 94

乌钦的音乐特点 / 95

人物介绍 / 96

作品赏析（节选） / 97

趣味小知识 / 97

导 读

曲艺是以口头语言“说唱”叙述的表演艺术。^①演员通过说、唱、连说带唱、似说似唱等表现方式来讲述故事、说明道理、写景咏物、抒发感情。曲艺的演出形式简单、便捷，有站唱、坐唱、走唱、拆唱等，一人或几人说、唱，另有三五件乐器伴奏，或辅以扇子、醒木、竹板。

中国的曲艺有着悠久的历史，古代神话、先秦寓言、瞽矇俳优都孕育了曲艺的形成。曲艺经过了唐代的转变、说话、词文、故事赋、弄参军，宋代的说经、合生、商谜、说诨话、叫声、货郎儿，明代的弹词、宝卷、宣卷、莲花落、道情等形式的发展，在清代呈现出曲种繁多、流派纷呈的局面。我们现在看到的很多曲种，在清末民初已经发展十分成熟。

“非物质文化遗产”一词在新世纪之前引入我国。“物质”与“非物质”主要指文化遗产是否是固定的、静态的，是否需要活态传承。“非物质文化遗产”是一个民族、国家的文化传统，比如昆曲、古琴、南京云景等，强调了技术的活态传承，突出了人的创造性。

“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”是经中华人民共和国国务院批准，由文化部组织专家评审确定并向社会公布的。本着“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，对非物质文化遗产进行科学的保护、管理和合理利用。到目前为止，文化部向全社会公布了四批国家级非物质文化

^① 吴文科著：《中国曲艺艺术论》，第61页，太原：山西教育出版社，2003年1月第1版。

遗产代表性项目名录。

名录的公示在全国上下掀起了一股非物质文化遗产抢救和保护的热潮。

曲艺类非物质文化遗产代表性项目名录的保护

曲艺作为非物质文化遗产项目的一个重要门类，对其进行有效的保护，有利于弘扬中国的传统文化。曲艺历史悠久，古代神话、寓言、俳优都孕育了曲艺艺术。曲艺是中国传统文化的一个重要组成部分。在早期史诗和叙事诗的说唱中，我们都能寻找到体现各民族的传统文化心理和精神气质的作品，比如藏族史诗《格萨尔王传》、蒙古族的《江格尔》、朝鲜族的《春香传》、维吾尔族的《艾里甫与塞乃姆》等等。封建社会时期，曲艺在反映了农民的生活和情感的同时，还受到了儒家、道家、佛家思想的影响。曲艺受到儒家文化的影响主要体现在：曲艺通过语言的说唱对农民进行“教化”，使得民众自觉遵守制度，体现了儒家的“德治”，因此有“说书唱戏劝人方”的说法；曲艺宣扬传统的“忠孝节义”，在《忠义水浒传》《忠义侠义传》中，强调了“君叫臣死，臣不得不死”的理念。曲艺受到道教的影响也很深刻，道士在道观外吟诵讲道，形成了道情，唐代有法曲道情、俗曲道情等，故事题材主要以神仙故事、道德教化为主，其中《八仙》的故事我们最为熟悉。曲艺受到佛教的影响，明清时期发展迅速的“宝卷”就是代表。宝卷通过生动、形象的故事宣讲佛教教义，宣扬因果报应、劝人向善。总之，曲艺用通俗的语言在反映民众生活的同时，渗透了中国传统文化的精神。

进入新世纪以来，随着非物质文化遗产相关概念与保护理念逐渐深入人心，各级政府、科研机构、协会组织都对保护工作给予了极大关注。从保护概念的界定到四级保护名录的建立，从国家名录到传承人的认定、保护，更有《中华人民共和国非物质文化遗产法》的通过等等，曲艺类非物质文化遗产保护工作也随之取得了很好的成绩。

为了进一步贯彻落实国务院办公厅颁发的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》精神，文化部组织专家根据细则分门别类进行评审。目前已经过国务院批准，向全国公示了四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录和代表性传承人名单，在社会上引起了广泛的影响。

国家级专门从事非物质文化遗产的抢救和保护工作的专业机构——中国非物质文化遗产保护中心，积极组织展览演出、学术研讨会、整理出版专著、举办专项培训等，在保护工作中发挥了积极的作用。例如，2008年2月底，由文化部主办、该中心承办的“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人专场演出”中，其中“曲艺专场”调集了京韵大鼓、苏州评弹、萨克族的阿肯弹唱等十多个曲种、近八十名演员向观众展示了传统曲艺的魅力；2009年12月，由文化部主办，中国非物质文化遗产保护中心和浙江省文化厅承办了“中国非物质文化遗产曲艺类项目保护工作培训班”，组织了曲艺专家面向传承人、项目单位的负责人讲授传统曲艺的特点以及保护过程中注意的问题等等。学术研讨活动和成果展览，对于广泛宣传我国优秀的传统曲艺，唤起全社会的保护意识有着重要作用。

作为国家级的曲艺研究机构——中国艺术研究院曲艺所，也十分重视和关注“非遗”的抢救与保护工作。例如，2012年7月底，由中国艺术研究院曲艺研究所、湖南省文化厅联合主办了“湖南非物质文化遗产曲艺类项目传承研讨班”，来自湖南省内各市、县的国家级代表性传承人、各级文化主管部门及项目保护单位的负责人进行了互动交流和讨论；2014年9月底，研究所与江苏省曲艺家协会等多家单位联合主办“扬州曲艺进京学术观摩展演”及“扬州评话传承发展学术研讨会”，探讨扬州评话传承发展的客观规律与成功经验。

中国曲艺家协会为保护曲艺类非物质文化遗产也做出了重要的贡献。例如，积极推动建立中国曲艺非物质文化遗产博物馆、中国相声博物馆、中国评书评话博物馆并加强中国曲艺非物质文化遗产数据库的建设；整理编辑出版了《中国非物质文化遗产曲艺类名录纪实》，生动展示了曲种的历史沿革、流派传承、表演形式、艺术特色及生存现状，同时也对传承人的艺术经历、风格流派、表演特点和传承状况进行了介绍；此外，多次举办了汉族和少数民族曲种和传承人的学术研讨会和专场演出，为保护工作提供了交流的平台。

各级地方政府部门、研究机构 and 高等院校在非遗保护工作中充分运用现代科技手段，拍摄完整的录音、录像，建立数据库，整理了曲种完整翔实的文字档案，梳理历史渊源，总结艺术特色、传承谱系、表现形式等；组织展览演出“进校园”“进课堂”，让青少年一代了解当地传统曲艺。例如，天津市非遗保护中心举办了“非遗进校园”系列活动，在南开大学等高校开展，首个“非遗进校园——相声传习基地”在南开大学国乐相声社团正式挂牌；四川省曲艺研究院向四川师大等多所院校在校学生展示了四川扬琴、四川清音等国家级非遗项目的传统曲目；江苏省文化厅主办，省非物质文化遗产保护中心承办的“非遗薪传·浙江省传统曲艺展演”，向当地观众展示了该省被列入国家级非遗保护名录的曲艺项目；为了把那些当地已经成为非遗保护的曲艺项目更好地传承下去，杭州滑稽艺术剧院、杭州艺术学校、浙江艺术职业学院联合开设了“3+2曲艺大专学历班”，成为杭州首个传统曲艺非遗班等等。

曲艺类非物质文化遗产代表性项目名录的生存现状

近年来，在社会各界的共同努力和广泛宣传下，全民保护的意识增强，在全社会形成了保护非物质文化遗产的风气。但不容乐观的是，随着经济社会的不断发展和科学技术的不断进步，人们的生活节奏日益加快，生活方式也发生了巨大的变化，娱乐的方式随之增多，欣赏传统曲艺的人越来越少，很少能被年轻观众所接受；随着传统生产方式的变化，有些曲种慢慢失去了生存的空间，曲种逐渐消失；传承人年事已高，近些年还相继去世了好几位，“人去艺亡”，再加上年轻人又不愿意学习、传承艺术，传承工作面临严重困难。可以说，曲种生存艰难，亟待抢救保护，有的甚至消亡无法恢复，后继无人，这是我们曲艺类非物质文化遗产保护工作所面临的困境，前景令人担忧。

曲艺品种繁多，据1982年的调查，全国的曲艺品种有三百多种。曲种的表现形式多样，既有说书、唱曲，也有谐谑、吟诵，有汉族曲种也有少数民族

曲种。有的曲种在我们现在的生活中仍然具有较强的实用价值，有的则已经远离我们的日常生活。因此，根据曲种的艺术特性和实际生存状况，我们要实施多样的保护措施，具体问题具体分析。例如，针对在田间集体劳动时演唱的曲种，由于传统生产方式的改变，曲种失去了生存所依赖的方式。因此，这类曲种需要以地方政府为主导，运用现代科技手段，拍摄完整的录音、录像，保留完整的资料，梳理历史渊源，总结艺术特色、传承谱系、表现形式等文字资料，组织该曲种“进校园”“进课堂”，与当地高校开展学术合作，进行专题研究等；而对于在民俗活动中演唱的曲种，现在仍有一定的生存空间。因此，我们更应该注意保护好曲种所依赖的民俗活动，让其有个良好的生态环境继续生存。另外，在实施多样化保护措施过程中，各级政府、研究机构、协会组织和新闻媒体起到了不同的作用：政府部门制定保护政策与具体实施，新闻媒体则是扩大社会宣传，研究机构和协会组织则为保护政策出谋划策。那么，我们青少年一代呢？我们应该首先要认识到保护非物质文化遗产的重要性和紧迫性，让保护遗产成为自觉自愿的行为，了解中国的传统曲艺，义不容辞地担负起保护传承传统艺术的责任和义务，让曲艺更好地在未来延续下去。