

扬州评话发展史 及海外影响

THE HISTORY OF YANGZHOU POPULAR
STORIES AND OVERSEAS

肖淑芬 杨 肖 / 著

| 优 | 势 | 丛 | 书 |

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

| 优 | 势 | 丛 | 书 |

扬州评话发展史 及海外影响

THE HISTORY OF YANGZHOU POPULAR
STORIES AND OVERSEAS

肖淑芬 杨 肖 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

扬州评话发展史及海外影响 / 肖淑芬, 杨肖著. --
北京: 社会科学文献出版社, 2016. 11

(优势丛书)

ISBN 978-7-5097-9729-7

I. ①扬… II. ①肖… ②杨… III. ①扬州评话-研
究 IV. ①J826.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 223151 号

· 优势丛书 ·

扬州评话发展史及海外影响

著 者 / 肖淑芬 杨 肖

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 孙燕生

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 32 字 数: 503 千字

版 次 / 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9729-7

定 价 / 129.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

教育部人文社会科学研究《扬州评话发展史》项目资助

扬州大学“优势丛书” 编辑委员会

主 任 夏锦文 周新国 姚文放

委 员 （以姓氏笔画排序）

王永平	田汉云	华清君	刘拥军
吴善中	柳 宏	胡学春	张 清
俞洪亮	秦兴方	钱玉林	钱宗武
蔡宝刚			

总 序

2014年5月，扬州大学的“文化遗产与区域社会发展”学科被江苏省人民政府批准为“江苏高校优势学科建设工程”二期项目。本优势学科以中国语言文学、中国史、法学三个一级学科为依托，由经典诠释与传承研究、文艺理论前沿与区域雅俗文化研究、传统学术与江苏地域文化创新研究、淮扬历史文化遗产研究、法律文化与区域法治发展研究五个主要学科方向组成。

本优势学科的宗旨，是紧紧围绕国家文化发展战略和江苏文化强省战略，追踪学科前沿，造就领军人才，面向国家和江苏经济社会发展，大力推进优势学科的建设。首先，是促进相关学科的交叉融合，开辟学科新方向与科研增长点。凸显本学科原有特色，强化质量意识和品牌意识，通过协同合作、跨越发展，显著提升学科的核心竞争力和国际影响力。其次，是充分发挥学科整体优势，产生具有显著效应的高水平学术成果。交叉整合学科现有资源，加强与国内科研院所和地方文化部门的协作，集中力量，协作攻关，纵贯古今学术，会通中西文化，深入把握雅俗文学嬗变与地域文化发展的规律和特点。再次，是强化学术研究的理论意义和应用价值，建构基础研究与应用研究相结合的研究体系。通过对传统文化的传承创新，把握区域社会发展的面貌、特质、形态、规律，进一步开拓区域社会发展的研究路径和研究领域。最后，是探索服务区域社会的运行机制，发挥服务区域社会的实际功能。积极发挥高校人才高地优势，多元探索社会服务途径，提高科研成果转化效应，多方位、多维度、多层次地为区域社会、文化和法治发展服务。

在上述诸多工作中，本优势学科建设的一项重要任务就是出版一套系

列丛书。拟以两年为一期，每期 15 种；四年两期共 30 种。考虑到与“江苏高校优势学科建设工程”相一致，取名为“优势丛书”。

回顾以往，扬州大学文科的重点学科建设经历了曲折而璀璨的道路：2006 年文艺学学科获批“十一五”江苏省重点学科；2011 年中国语言文学学科获批“十二五”江苏省级重点学科；2012 年中国史学科获批“十二五”江苏省级重点学科。而 2014 年“文化与区域社会发展”获批江苏高校优势学科，则是在以往省级重点学科建设基础上更上层楼。其间，扬州大学承担了参照“211”工程二期项目“扬泰文化与‘两个率先’”和参照“211”工程三期项目“人文传承与区域社会发展”的建设，在这两期项目中均有大型丛书的建设任务，前者为“扬泰文库”，共四个系列，计 90 种图书；后者为“半塘文库”和“淮扬文化研究文库”两个系列，计 50 种图书。这两套大型丛书的出版，有力推助了扬州大学文科各学科科研质态的优化和学术水平的提高，对主涉学科后来获批江苏高校优势学科功不可没。

如今作为优势学科建设的重头戏，又面临着新的大型丛书“优势丛书”的建设工作。任务艰巨、使命光荣，我们不敢稍有懈怠，矢志全力以赴，将团结学科团队全体成员，像以往一样，出色地完成“优势丛书”的出版工作。

最近，“江苏省‘十三五’教育发展规划”指出：到 2020 年，在创建世界一流大学和高水平大学的总目标下，将继续大力支持江苏高校优势学科的建设，以提高江苏省高等教育的综合实力。我们将不遗余力，乘势而上，借助以往学科建设的经验和实践，取得更加辉煌的业绩和卓著的结果，为新一轮优势学科的建设奠定扎实的基础。

“优势丛书”的问世，汇聚着教育部、江苏省教育厅，以及中国社会科学院各位审稿专家的大量心血，凝聚着社会科学文献出版社领导和编辑的辛勤劳动，在此一并表示诚挚的感谢！

扬州大学“优势丛书”编辑委员会

2016 年 8 月

序 言

一位欧洲学者说：“不要把中国的说书人想象成一个老农妇夜晚坐在床边……那样的话，就太不着边了。我们谈到的是艺人，那些可能会成为名家的艺人，吸引着社会各个阶层的听书爱好者。有充足的证据说明，这种艺术所具有的悠久的传统、多样和细致，至今仍然发射着隐约的光芒。”^① 其实，关注中国说书、想象中国说书的世界各国的人士，只要你来到中国，就会亲见中国广袤的土地上一道道风格各异的说书风景；如若你走进江苏的文化古城扬州，更会发现，中国说书中的一脉——扬州评话正像流淌在它的土地上的古运河一样，沧桑而又绚丽。

本书的研究对象即扬州评话。扬州评话是中国现今依然存在的口头表演的艺术样式，它既具有民间口头艺术及中国曲艺大类的共性特质，又具有自己独特的生命轨迹。在几百年的发展历程中，它有过不同时期的辉煌成就，同时，也经常面临着社会变革时期的种种挑战，但是，它依然延续着不息的命脉。2006年，它被列入我国第一批国家非物质文化遗产名录。

对国家非物质文化遗产的保护与传承，不同领域的人们在做不同的努力。作为学者，加速对它的研究应该是最脚踏实地的工作。因此，我们于2008年申报了教育部人文社会科学研究项目“扬州评话发展史”；2009年又申报了国家社会科学基金艺术学项目“扬州评话史研究”，两个项目获批之后，研究就在多个层面上展开。本书即是上述这两个项目的研究成果之一，两位作者肖淑芬、杨肖是该项目的第一和第二负责人。

^① Andre Levy; Les quatre grands livres extraordinaires de la littérature chinoise ... et quelques autres, . *Aujourd' hui la Chine*, 1987: 55.

对扬州评话这样的口头艺术样式的研究，选择研究途径是十分重要的。本书的研究在一定程度上认同了梭柯洛夫的观点：“必须承认，下面这样的时代已经过去了：研究家——口头文艺学家可以不一定也是搜集家和口头文学在现实生活中流传的直接观察家。”^① 这意思是说，现在的时代，口头文学的研究者必须对现实生活中的口头文学艺术进行直接的观察，不参与直接观察而展开研究是不合时宜的。所以，本书的研究是在直接的观察下进行的。

—

从2008年开始，我们便深入了扬州评话的书场。在仅有一个甘泉路书场存在的时候，我们就常去这个书场；当后来书场逐渐发展到十几个的时候，我们更是相继奔赴这十几个书场。历数起来，在甘泉路书场之后，我们多次去了如下的书场：扬州的绿杨书场、文昌花园书场、连运书场、旌忠寺书场、鸿福书场、京华书场、园春楼书场、东关街的皮五书场、望月路的皮五书场、扬州大剧院、扬州友好会馆大舞台、江都的书缘书场、宜陵的东陵书场、仪征的老干部活动室书场、高邮的王府书场，等等。

我们去书场做了这样几项工作。

首先，我们以听众的身份去听书。这便积累了与扬州评话近距离接触的直接经验。我们听了沈荫澎说的《三国》，杨明坤说的《皮五辣子》，黄俊章说的《八窍珠》，马伟说的《京都奇案》《武松》《王少堂》《刀下不留人》，谭敏说的《三国》，于海说的《万年青》，陈中说的《彭习相惜》《红墙七六》，还有新新代评话演员说的《三国》《皮五辣子》等。听书最直接的收获是汲取了扬州评话的艺术养分，从亲近它到熟悉它，再到深入了解它，完成了“直接观察”的研究路径所需的最重要的一步。同时，我们清楚地知晓了当下有哪些人、哪些书目活跃在扬州评话的书坛上。这种深入书场的体验，获得了此项研究中研究者所必需的艺术营养。

其次，我们在书场展开调研。调研的时间是中场休息或说书结束之后。调研的对象或是书场的组织者，或是表演者，或是听众，或是书场服

^① [苏] 梭柯洛夫：《什么是口头文学》，连树声、崔立滨译，作家出版社，1959，第2页。

务人员。其中调研最多的是听众。每逢进行这样的调研，我们的心中都有一种紧迫感，因为放眼望去，书场的听众几乎都是白发苍苍的老者。有一次，于书场调研后的第二天，当看到一份当地的报纸在相关报道中说书场里有“90后”的面孔的时候，我们十分高兴，但一看图片又颇感遗憾，原来这“90后的面孔”是我们调研队伍中的学生。书场的调研使我们有許多深刻的思考，对我们的研究有切实的意义。

最后，我们考察书场的变化。书场作为说书的场所，与说书活动本身一样也经历了历史性的改变。如经营方式：我们于2008~2012年去书场的时候，书场是以卖票的形式收费的，我们与听众一样每人每次花两元人民币购票进场；而此后，书场对听众取消了任何形式的收费。再如书场数量的变化：在我们展开研究的初始阶段，扬州只有一个甘泉路书场；而此后书场逐步增多，尤其是社区书场不断增加，发展到如今的十余家。总之，对书场的多维变化的考察对我们开展扬州评话的场域研究是十分必要的，我们对此也确有丰厚的收获。

二

此间，我们以访谈的方式与现今还健在的老一代说书人，以及当下正精力充沛地从事此项工作的评话演员进行了多次面对面的访谈。

这是一个老中青艺人的群体，他们是扬州评话的传承梯队。在我们计划的访问名册中，欣然接受我们的访问并留有访谈资料的有40余人次，主要有：王丽堂、费力、惠兆龙（已故）、任德坤、李信堂、刘习堂、沈荫澎、杨明坤、黄俊章、孔令挥等，其中一些人我们与之访谈了多次。与扬州评话艺人的直接交流，是我们此次研究工作的重要环节。我们所访问的这个老中青艺人群体，差不多可以说是四代人，他们每代人都亲身经历了当时扬州评话的发展变化过程，他们的传承是非常有意义、有价值的接力；对我们的扬州评话研究而言，他们不同的人生经历和思想轨迹为我们提供了多维的历史与时代的信息。

三

我们将扬州评话在国外的传播、研究与影响纳入了此次的研究内容

中，同时纳入了本书的写作范畴内。此问题在前人的著述中只是偶有涉及，我们于此方面做的系统研究，目前看来在国内外尚属首次，具有真正意义上的突破。

扬州评话虽是一种地域性强的艺术种类，但在国际上确实产生了不凡的影响，近年来有一些国外学者的研究文章与专著相继问世。他们或在口头文学艺术的框架下对扬州评话展开研究，或在“说故事”的人类文化传统中对扬州评话给予关注，或在艺术表演视域中对其展开讨论，等等。这就提出了一个深刻而具体的问题：方言性强、地域性强的扬州评话是如何在异质文化的土壤上被关注、被接受的？这种跨文化的交流与接受是怎样实现的？为此，我们在研究期间主持召开了“扬州评话国际研究与传播研讨会”，搜集了最新的信息，收获了十分丰富的材料，尤其是收获了国外不同领域的人们关注与研究扬州评话的成果，包括学术、摄影、创作等方面。希望我们的这部分工作能为扬州评话的研究留下一个深刻的印迹。

本书中的图像，除了有标注的之外，均为笔者及项目组成员拍摄，并且是首次公开发表。

当我们完成了关于扬州评话研究的国家社科基金项目和教育部人文社会科学项目的时候，心中有一种厚重的期待：扬州评话这项国家非物质文化遗产定会走过更漫长的岁月，续写它更久远的历史。

目 录

导 论	1
第一章 扬州评话的历史发展	9
第一节 中国说唱史简约回顾	10
一 古代职业说唱的渐进	10
二 唐宋民间说讲的兴盛	14
三 明清区域评话的兴起	23
第二节 扬州评话史发展纲要	30
一 奠基：柳敬亭的艺术丰碑	30
二 推进：300 年的曲折进步	38
三 发展：新中国的多维成就	45
第二章 扬州评话的基本形态	62
第一节 说讲的艺术	62
一 简约的形式：服装与道具	62
二 地方的风情：方言与俚俗	70
三 灵动的表达：场面与角色	72
第二节 评论的功能	76
一 评论的维度	77
二 评论的意义	82

第三章 扬州评话的艺人队伍	85
第一节 个体培养	85
一 传统培养模式	85
二 新型招生模式	90
第二节 群体发展	92
一 三皇会神位图的艺术定位	92
二 传授系统的建立及其意义	96
第四章 扬州评话的艺术风貌	109
第一节 语言：灵动多变	110
一 方言、官白、私白，自由流转	111
二 方口、圆口、泼口，跌宕起伏	113
第二节 表演：以微见著	116
一 动作：画龙点睛	117
二 口技：惟妙惟肖	120
第三节 节奏：紧慢起落	124
一 关子：有序进出	124
二 形式：不拘一格	128
第五章 扬州评话的重要流派	134
第一节 王派《水浒》	138
一 说表：细而不繁	140
二 人物：丰润铺展	143
三 语言：雅俗相融	148
第二节 康派《三国》	159
一 神韵舒放	161
二 形韵雅致	168
三 理韵通达	171

第三节 龚门《清风闸》	174
一 一线穿心：“串珠”式结构	174
二 美丑对照：“辣子”型人物	179
三 假托之举：亦庄亦谐的风格	183
第六章 扬州评话的书目积累	188
第一节 传统书目	189
一 传统书目整理	189
二 主要书目简况	197
第二节 现代书目	210
一 20 世纪 50 ~ 60 年代的编创书目	210
二 20 世纪 70 ~ 80 年代的编创书目	217
三 20 世纪 90 年代至今的编创书目	222
第七章 扬州评话的话本整理	224
第一节 评话与话本的区别	224
一 口头性与书面性	225
二 变化性与固定性	226
三 现场性与离场性	229
第二节 话本整理的成果	232
一 新中国成立初期的尝试	233
二 第一次整理高峰	239
三 第二次整理高峰	248
第三节 话本整理的范式	258
一 原生态整理	259
二 双向性整理	260
三 整合性整理	266
四 改编性整理	268

第八章 扬州评话的书场变迁	272
第一节 书场的历史演变	273
一 新中国成立前的书场	273
二 新中国成立至改革开放时期的书场	294
三 改革开放后的书场	299
四 书场的格局	303
第二节 书场的经营方式	304
一 收银	304
二 售票	308
三 免费	310
第九章 扬州评话的海外影响	312
第一节 扬州评话的国际交流	312
一 扬州文化的开放胸襟	312
二 扬州评话的海外足迹	315
第二节 丹麦学者易德波与扬州评话	323
一 缘起：扬州方言的引力	324
二 聚焦：扬州评话的魅力	327
三 特点：学术思维的张力	332
第三节 俄国学者李福清与扬州评话	344
一 在民间文学传统中观照扬州评话	346
二 在国际表演艺术中论说扬州评话	351
三 在相关类别比较中研究扬州评话	354
第四节 丹麦摄影师罗爱德的“扬州影像”	356
一 “扬州影像”的分类	359
二 “扬州影像”的特点	369
第五节 美国作家赛珍珠与中国说书	372
一 说书的陶冶积淀	373

二	说书的理论探究	379
三	说书的艺术追求	383
第十章	扬州评话的听众旨趣	389
第一节	“捧大碗”：个人期待视域的审美预期	390
一	审美经验的储备	391
二	艺术评价的介入	395
第二节	“铁门槛”：公共期待视域的审美高度	397
一	“宽”与“严”的引导取向	398
二	“水”与“船”的制约关系	409
第十一章	扬州评话的传承举要	413
第一节	近年的基本现状	413
一	影响因素	413
二	式微态势	415
第二节	传承的法律保障	422
一	“非遗”的法律保护	422
二	“非遗”的民间推动	423
第三节	传承的多维途径	424
一	专业与业余：人才培养	424
二	书场与听众：与时偕行	426
三	书目与创作：多类并举	429
四	整理与研究：稳步推进	429
第十二章	扬州评话艺人访谈录	431
第一节	访老艺人	431
第二节	访在职者	455

参考文献	460
附录一 扬州评话当代艺人表演照片	464
附录二 扬州评话当代书场照片	467
附录三 课题研究掠影	471
后 记	486