

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

崔蕴华 著

说唱、 唱本与票房

——北京民间说唱研究

商务印书馆
The Commercial Press

说唱、唱本与票房

——北京民间说唱研究

崔蕴华 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

说唱、唱本与票房：北京民间说唱研究 / 崔蕴华著. — 北京：
商务印书馆，2017

ISBN 978 - 7 - 100 - 12999 - 2

I. ①说… II. ①崔… III. ①曲艺—研究—北京 IV. ①J826

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第042337号

权利保留，侵权必究。

说唱、唱本与票房
——北京民间说唱研究

崔蕴华 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

三河市尚艺印装有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 12999 - 2

2017年4月第1版

开本 640×960 1/16

2017年4月北京第1次印刷 印张 19 3/4 插页 4

定价：70.00元

明代《皇都积胜图卷》中的北京说唱

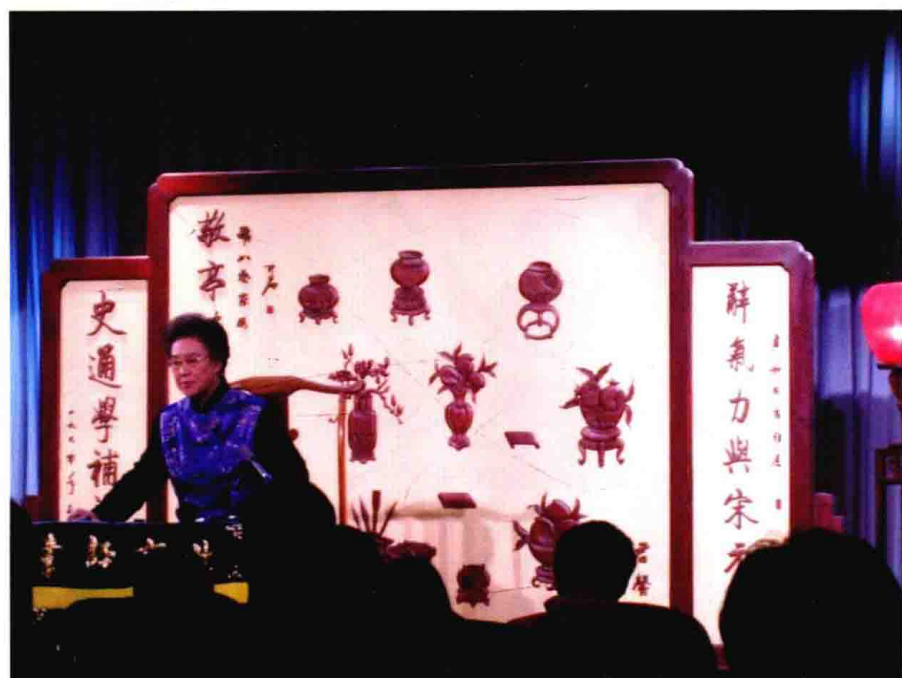

此中國唱大鼓書之圖也其人或在大街擺當
或當戶畔去說書唱曲以度日也

《北京民间风俗百图》之《唱大鼓书图》。清稿本，国家图书馆藏

北京“霓裳续咏”票房第77次过排，
图左为“把儿头”张卫东先生。笔者摄于2014年9月

北京宣南书馆连派评书《三国演义》演出现场，表演者为评书大家连丽如

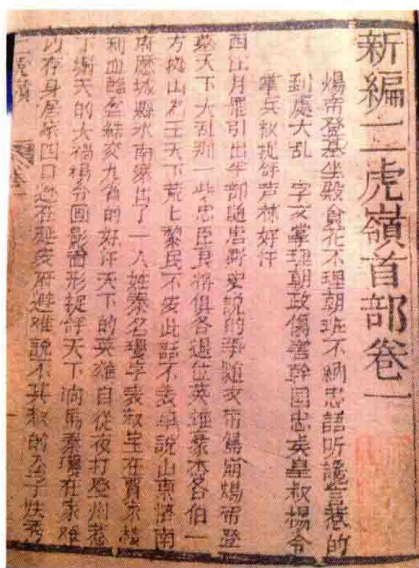
明代《成化说唱词话》，
北京地区刊刻的早期说唱唱本

【太平年】《刘大人私访》，京都泰
山堂清刻本，国家图书馆藏

《姑嫂逛万寿寺》，聚魁堂清刻本，
国家图书馆藏

鼓词《二虎岭》，文盛堂 1851 年
刊本

前 言

谈到“说唱”，今天的年轻人可能会想到流行音乐中的 rap，哼唱起周杰伦的《双截棍》。说唱其实是带有本土文化渊源的民间文艺形式，如北京地区的大鼓、江南地区的弹词。英文中把这些中国说唱艺术翻译成 Ballad，如美国学者艾伯华教授将广东说唱称为 Cantonese Ballad。也有翻译为 Chantefable，如马克·本德尔教授将江南地区的说唱——苏州弹词称为 Suzhou Chantefable。Chantefable 是法国一种散韵结合的民间吟唱艺术，被戴望舒称为法国的弹词。

北京自元以降作为皇朝都城，人文荟萃，百物辐辏。数百年间民间文艺不断融汇，衍生出形态各异、花繁枝茂的说唱形式。这些说唱时常窜入胡同小巷，洋溢着市井喧嚣；又会在特殊时刻穿越前门，荣登皇家乐署。说唱之文辞时而温情脉脉，半遮半掩，时而诙谐粗犷，直面心性。这些说唱与茶社庙宇、八旗风物共同组成地域性的文化空间，充满了象征意味。“这个地点之所以是象征的，乃在于它是一个存在地理边界同时沉淀着象征情感的空间；景物、建筑与人的构造包含着集体记忆。”^①

^①〔英〕迈克·费瑟斯通著，杨渝东译：《消解文化：全球化、后现代主义与认同》，北京大学出版社 2009 年版，第 152 页。

这些“记忆”的主要形式大致包括三个层面：首先是口头表演式记忆，主要包括至今仍然在舞台演出的一些说唱形式，如湖广会馆演出的大鼓类说唱、宣南书馆演出的传统评书，以及活跃于各个社区的自发性票房过排活动；其次是流传下来的唱本式记忆，这些唱本大多单薄湮漫，却以文字的形式记录了昔日的辉煌；最后是史料及笔记中的点滴回忆。《道咸以来朝野杂记》等文人著作中常常散落着一些片段式回忆，如对某种说唱的表演、存在形式、人物等颇多记录。本书便以上述三种记忆文本为主要出发点，对北京地区说唱的历史渊源、文学成就、艺术实践、书坊传播及生存现状展开论述。

记忆不仅是个人的追忆，更是文化的与群体的。对于过去的文化记忆不仅仅是文献的堆集与度藏，更是现代人前进的根基。今天，传统说唱艺术已经逐渐纳入非物质文化遗产之列。以北京地区为例，岔曲、京韵大鼓、连珠快书、梅花大鼓等先后列入各级非物质文化遗产名录，在法律的框架下被保护与传承。由是，传统说唱逐渐融入当代人的生活。在国家法典的文字确证之外，还有许多工作需要深入探究与学理考辨。本书试图对北京地区传统说唱进行整理，梳理其内在脉络与实践场景，希望可以填补相关的文化记忆，对文化的保护多些人文关怀与艺术考量。

崔蕴华

2016年10月

目 录

前 言	1
-----------	---

第一章 北京说唱的概念界定与历史特点

第一节 说唱的概念界定与曲种划分	3
一、概念界定和研究对象	3
二、北京说唱的曲种划分	6
第二节 北京说唱的发轫期及其特点	13
一、京师初音	13
二、元代北京说唱	17
三、明代北京说唱	25
第三节 北京说唱的成熟阶段及其特点	34
一、皇室参与，百戏入宫	35
二、满汉合璧，技臻完善	39
三、名家辈出，坤伶独秀	51

第二章 北京说唱的文化生态语境与地域风范

第一节 北京说唱的地理文化背景.....	56
一、胡同北京.....	56
二、诗乐北京.....	59
第二节 北京节令庙会中曲艺的艺术功能	62
一、北京节令民俗与曲艺.....	62
二、北京庙会中的曲艺活动.....	70
三、从娱神到娱人：节令庙会中曲艺的艺术功能.....	75
第三节 说唱文学中的地域风情与民俗.....	79
一、满汉交融的多元文化特质.....	79
二、京城的市井细语与庶民心态.....	82

第三章 北京说唱的唱曲行腔与表演实践

第一节 技艺传承与表演程式	100
一、艺人类型与口头传承.....	100
二、唱曲行腔与情感功能.....	109
三、说书的程式性与创造性.....	120
第二节 表演场域	132
一、表演场域的历史流变与广告方式.....	132
二、宫廷表演与皇家风格.....	142
三、市井表演与庶民追求.....	152

第四章 北京说唱唱本的文学价值与文体创新

第一节 北京小曲：鲜活的民间情感	159
一、小曲的概况与曲牌风格	159
二、小曲的情感突破及形成原因	166
第二节 清代鼓词：鼓词与清代侠义公案小说的关系	174
一、北京说唱与侠义公案题材的开拓	175
二、从鼓词到小说的悄然流变	189
第三节 子弟书：北京说唱对中国传统叙事诗的创新	194
一、文体的创新性与开放性	196
二、修辞的密集性与雅致性	201

第五章 北京唱本书坊的盛行与类型

第一节 文化语境与民间书坊	208
一、文化视野与民间书坊	208
二、从聆听说唱到刊刻唱本	213
三、民间书坊的“交流循环”	218
第二节 唱本书坊的传播类型	223
一、刊刻书坊	223
二、抄售书坊	229
三、特殊书坊：租赁铺	231

第六章 说唱票房的自娱空间与当代生存

第一节 文献记录：清代以来京城的子弟票房与娱情空间...243

一、子弟票房.....243

二、“走局”下的娱情空间.....248

第二节 田野调查：当代北京子弟票房的生存状态.....258

一、“霓裳续咏”：传统的坚守.....259

二、“北票联”：古今的兼容.....264

三、民间生长与文化共同体.....268

附 录

瞻前顾后

——张卫东谈子弟书的研究方向.....275

参考文献.....285

索 引.....299

后 记.....308

前 言

谈到“说唱”，今天的年轻人可能会想到流行音乐中的 rap，哼唱起周杰伦的《双截棍》。说唱其实是带有本土文化渊源的民间文艺形式，如北京地区的大鼓、江南地区的弹词。英文中把这些中国说唱艺术翻译成 Ballad，如美国学者艾伯华教授将广东说唱称为 Cantonese Ballad。也有翻译为 Chantefable，如马克·本德尔教授将江南地区的说唱——苏州弹词称为 Suzhou Chantefable。Chantefable 是法国一种散韵结合的民间吟唱艺术，被戴望舒称为法国的弹词。

北京自元以降作为皇朝都城，人文荟萃，百物辐辏。数百年间民间文艺不断融汇，衍生出形态各异、花繁枝茂的说唱形式。这些说唱时常窜入胡同小巷，洋溢着市井喧嚣；又会在特殊时刻穿越前门，荣登皇家乐署。说唱之文辞时而温情脉脉，半遮半掩，时而诙谐粗犷，直面心性。这些说唱与茶社庙宇、八旗风物共同组成地域性的文化空间，充满了象征意味。“这个地点之所以是象征的，乃在于它是一个存在地理边界同时沉淀着象征情感的空间；景物、建筑与人的构造包含着集体记忆。”^①

^① [英] 迈克·费瑟斯通著，杨渝东译：《消解文化：全球化、后现代主义与认同》，北京大学出版社 2009 年版，第 152 页。

这些“记忆”的主要形式大致包括三个层面：首先是口头表演式记忆，主要包括至今仍然在舞台演出的一些说唱形式，如湖广会馆演出的大鼓类说唱、宣南书馆演出的传统评书，以及活跃于各个社区的自发性票房过排活动；其次是流传下来的唱本式记忆，这些唱本大多单薄湮漫，却以文字的形式记录了昔日的辉煌；最后是史料及笔记中的点滴回忆。《道咸以来朝野杂记》等文人著作中常常散落着一些片段式回忆，如对某种说唱的表演、存在形式、人物等颇多记录。本书便以上述三种记忆文本为主要出发点，对北京地区说唱的历史渊源、文学成就、艺术实践、书坊传播及生存现状展开论述。

记忆不仅是个人的追忆，更是文化的与群体的。对于过去的文化记忆不仅仅是文献的堆集与度藏，更是现代人前进的根基。今天，传统说唱艺术已经逐渐纳入非物质文化遗产之列。以北京地区为例，岔曲、京韵大鼓、连珠快书、梅花大鼓等先后列入各级非物质文化遗产名录，在法律的框架下被保护与传承。由是，传统说唱逐渐融入当代人的生活。在国家法典的文字确证之外，还有许多工作需要深入探究与学理考辨。本书试图对北京地区传统说唱进行整理，梳理其内在脉络与实践场景，希望可以填补相关的文化记忆，对文化的保护多些人文关怀与艺术考量。

崔蕴华

2016年10月

第一章

北京说唱的概念界定与历史特点

第一节 说唱的概念界定与曲种划分

一、概念界定和研究对象

“说唱”与今日通称之“曲艺”有不同的概念内涵。^①学者曾云，说唱是一个有关曲艺艺术表演形态基本特征的描述或表述性语汇，而非规范确定的曲艺艺术的门类概念。从音乐角度说，“说唱”是与“唱戏”和“唱歌”相区别的泛指概念，其内涵主要包括曲艺中具有音乐性的“歌唱”“说唱”和“韵诵”，或者尚未形成表演艺术形态的民间“说唱”活动，特别是民间文学的创作与传承方式。^②说唱侧重于文学性与唱本分析，而曲艺侧重的是具体曲种门类的表演性与舞台性，如研究清代相关文艺，学者以

① 1949年全国第一次文艺工作者代表大会期间，成立中华全国曲艺改进协会筹备委员会；1953年，中国曲艺研究会正式成立，从此“曲艺”一词开始广泛使用。

② 参见吴文科：《中国曲艺艺术论》，山西教育出版社2000年版，第7页。

“说唱文学”为概念时涉及弹词、鼓词、子弟书、宝卷、俚曲，^①以“曲艺”为概念时则涉及评话、评书、相声、莲花落、道情、好来宝、鼓词与弹词。^②

北京说唱主要指流传于北京地区的传统说唱及相关文本形态。这些文学底本的创作者有的是集体传承，有的是民间艺人；还有大量作品是文人的改编本、拟作本。在清代、民国时期，出版的此类作品叫作“曲本”或“唱本”。说唱文学属于民间通俗文学的范畴。郑振铎《中国俗文学史》首章《何谓“俗文学”》中云：

“俗文学”就是通俗的文学，就是民间的文学，也就是大众的文学。换一句话，所谓俗文学就是不登大雅之堂，不为学士大夫所重视，而流行于民间，成为大众所嗜好，所喜悦的东西。^③

郑振铎将俗文学与民间、大众关联起来，体现出“五四”以来中国学者的现代性视野。在书中，他把俗文学分成诗歌、小说、戏曲、讲唱文学、游戏文章五类。其中，讲唱文学包括变文、诸宫调、弹词、鼓词、宝卷等。在他看来，“讲唱文学”一词是学者“杜撰”的，其特点是“讲”与“唱”的结合：

这种讲唱文学的组织，是以说白（散文）来讲述故事，而同时又以唱词（韵文）来歌唱之的。讲与唱互相间杂，使听众于享受着音乐和歌唱之外，又格外的能够明了其故事的经过。这种体裁，原来是从印度输入的，最初流行于庙宇里，

① 参见盛志梅著作之目录分类。盛志梅：《中国说唱文学之发展流变》，中国社会科学出版社2013年版。

② 参见包澄絮著作之目录分类。包澄絮：《清代曲艺史》，学苑出版社2014年版。

③ 郑振铎：《中国俗文学史》，东方出版社1996年版，第1页。