

中央音乐学院图书馆藏书

书 号	F5/tcFd 40
总 记 登 号	153096

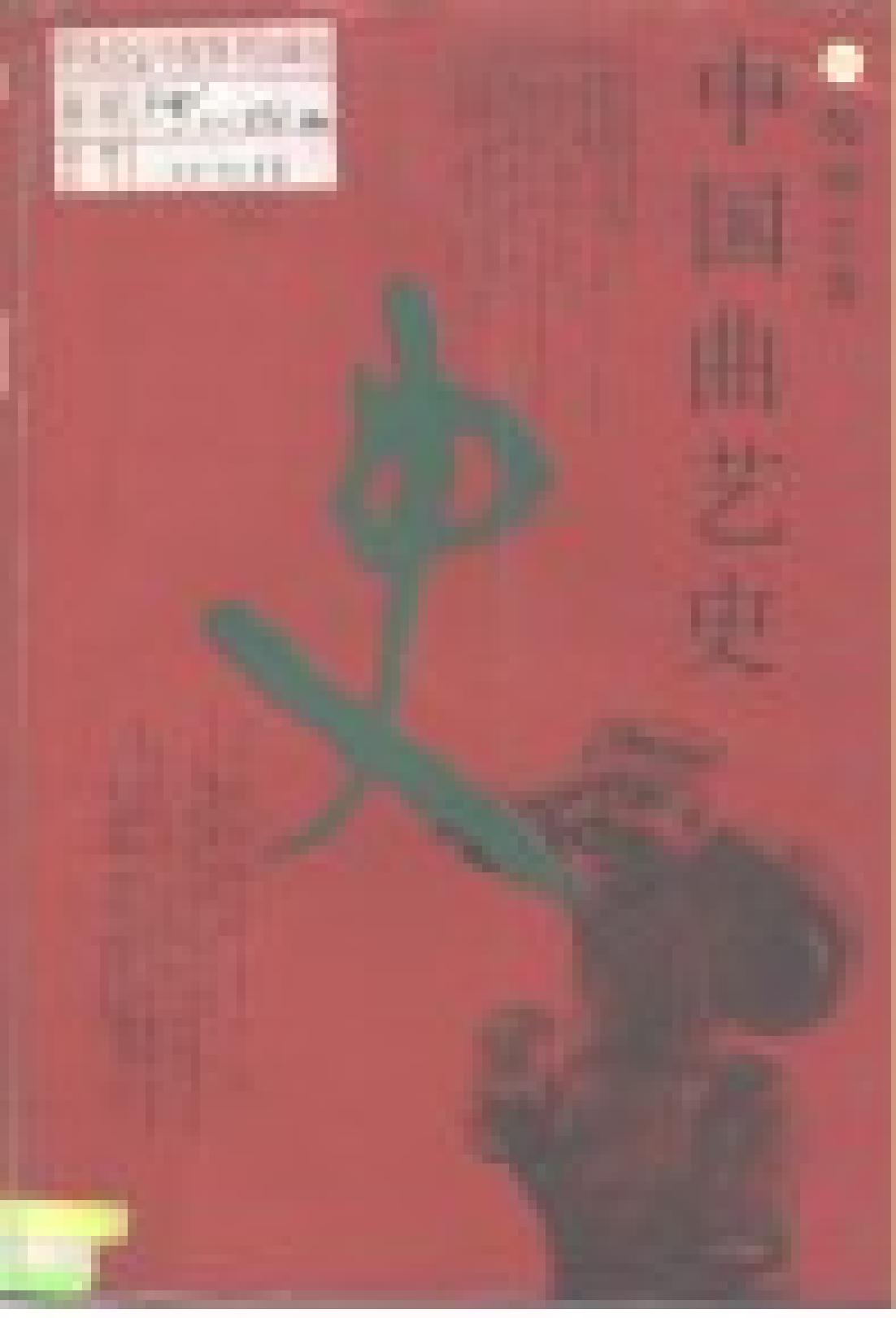
倪钟之著

中国曲艺史

古代艺术中的说唱因其叙述、歌唱、摹拟
风人风趣，照耀说唱艺术之成祖。唐宋
宋在隋唐南北朝时期曲艺的萌芽，进入隋唐，汉代以后，渐趋成熟。
隋唐时曲艺的形成，以说唱、歌舞、杂技、乐舞、
说唱、对唱、单唱、对唱、同文、唱子、杂耍及
宋元高雅的琴棋、诗画、棋子、唱子、杂耍及
杂技，高雅，说唱，念白，说唱词，演义，杂耍小丑
金元明两朝曲艺的自觉与变化
宋元杂剧、散曲、时调、宫调乐、宋词
宋词及曲、词曲、宋词、宋词、宋词及曲
明优乐舞，杂技，大鼓，单弦，说唱，说唱及木偶表演
清昆曲、单弦、说唱、说唱及木偶表演
民国时期，单弦、对口相声

近代曲艺：评书、评话、时调、牌子曲、八角鼓、子弟书、太平鼓
东北二人台、二人转、二人种、山本鼓书
晋南鼓书、四川金钱鼓、调头三、调牛琴、上河滩、掌故歌、鼓小量
晋中小调、山西梆子、山西快板、山西大鼓、山西快板、山西大鼓
河南坠子、山东快书、四川扬琴、快板书、快板书、北京快书
扬州评书、扬州快书、扬州评书、扬州快书、扬州快书
苏州评书、苏州快书、苏州评书、苏州快书、苏州快书
天津快书、天津快书、天津快书、天津快书、天津快书

倪钟之著

中国曲艺史

春风文艺出版社 · 一九九一年 · 沈阳

中国曲艺史
Zhongguo Quyishi

倪钟之 著

春风文艺出版社出版
(沈阳市和平区北一马路108号)

辽宁省新华书店发行
朝阳新华印刷厂印刷

字数：401,000 开本：850×1168 1/16 印张：17 插页：5
1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷
印数：1—2,500

责任编辑：耿瑛 责任校对：周全里 宗
封面设计：耿志远

ISBN 7-5313-0483-X/I·445 定价：精装：11.00元
平装：8.50元

序

说唱艺术——曲艺是我国文学艺术的一个重要组成部分，它与小说、戏曲的发展联系密切，因此，对它的研究，也是研究我国文学史、艺术史的一项不宜忽略的重要工作。倪钟之同志撰写的这部《中国曲艺史》，就是一部比较系统、全面论述我国说唱艺术发展而有助于研究我国文艺史的著作。

我国说唱艺术的研究，远在三十年代初，已经有些学者持有说唱艺术的社会作用与社会对说唱艺术的态度相互依赖的思想，而从事了这项研究工作，并取得了不少可观的成果。但是由于说唱艺术的类型繁多，需要研讨的问题复杂，加之有关研究资料亟其零散，因而所研究的成果，每多局限于从某些品类的形式特征和存在条件为出发点的体制、渊源、流变及其思想社会意义等方面问题的探讨。而对于说唱艺术总体系统完整的概述，并阐明其艺术发展规律而形成体系的论著，却尚较缺乏。

倪钟之同志长时间以来，即对说唱艺术进行了比较广泛和深入的研究，同时还担任着中国北方曲艺学校的曲艺史、论的教学工作。他循着前辈学者在说唱艺术研究方面探索过的道路，汲取其经验和优秀成果，经历多年的悉心钻研，并通过艺术教学的反复实践，以所编讲义为基础，修订写成这部比较全面系

统，有丰富资料和明确观点的说唱文艺史的论著。

社会的发展乃是有规律的过程；在我国历史上，由于人民生活方式和对文艺功用要求的多样，决定了说唱文艺的形式及其类型的繁复。对此，著者依据了从艺术发挥社会功能的条件而进行研究，全书遂用七章篇幅，分别论述了我国说唱艺术的产生渊源和流变发展，叙述脉络是比较清晰的。这里，除对我国古代艺术的说唱因素的分析和说唱艺术的孕育、形成有较详的论述；特别在论述近世说唱艺术的稳定、变化和向现代曲艺的转化时，既提出了个人见解，也对前行学者各家有关的研究成果，有选择的汲取利用，从而增强了论证的科学性。同时，书中并对说唱艺术各类别体裁之间的关系，继承和发展，以及说唱艺术在民族文化发展史上的意义与作用等等问题，也作了适当的阐述。但是，毕竟我们对于这方面的研究，历史还不算长，需要进一步探索的问题，较多的还仅仅是开始，如作为中国曲艺史组成部分的各少数民族说唱艺术的研究，尚有缺漏，还需要此后继续搜集资料，深入探讨再加以充实，使论述益趋完备。

总之，倪钟之同志写的这部《中国曲艺史》，是值得研究我国文艺史和俗文学者参考的。著者用力所在，既填补了我国文学艺术发展史研究的一部分空白，也开阔了我们对文艺研究多方面的理解。这在使研究为增进社会精神文明建设的明智性上，无疑也是做出了一定贡献。

关德栋

1990年8月于青岛旅次

曲艺学科的新建树

王 济

具有悠久历史和民族特色的中国说唱艺术，建国后获得了新的巨大的繁荣和发展。并且，由于其自身的艺术个性和规律特征的日益充分显示，从而逐渐完全独立地形成了自成系统的一大艺术门类——被统称定名谓“曲艺”。这一传统的民间艺术，在新中国彻底摆脱了千百年来被轻蔑鄙视的地位，与其他艺术同登艺术殿堂，放射出独有的光彩，愈来愈受到各方面的专家、学者、理论文化工作者的刮目相看，曲艺艺术的理论研究也正在成为一块广被开发拓垦的沃野新土。从对曲艺艺人演唱经验技巧的总结整理，曲艺节目整旧创新的评价论述；从对各类曲种形成演变的追溯考查，到对各曲艺形式结构特点的剖析研讨，随着时代步伐的前进，曲艺理论工作日渐趋向更高层次、更广领域的开拓、探索。党的十一届三中全会以来，曲艺理论研究活动更呈现十分兴旺活跃的局面。构建“曲艺学”系统艺术新学科的规划设想，已在不少有志之士胸中思谋孕育。

进入 80 年代，新中国曲艺事业发展史上有两件值得记载的喜事。那就是中国艺术研究院曲艺研究所的成立，和文化部所属第一所综合性曲艺正规学校——中国北方曲艺学校的创建。曲研所在首任所长沈彭年主持下，把编著一史（于 1988 年正式出版了《说唱艺术简史》）、一论（一部《曲艺简论》正在印行

中)列为任期目标的中心任务。北方曲校在制定教学方案时,也义不容辞地担起了编写《中国曲艺史》和《曲艺概论》两项基础理论教材的工作。两个兄弟单位不约而同地同期投入这一纵一横两大曲艺论著的建设工程不是偶然的,宏伟的曲艺艺术理论大厦的建造,系统的、科学的史、论专著正是最为重要的两座基石。我的见闻有限,就接触所及,知道有些高等学府的文科教学中,曾分别编写过自己的《曲艺概论》或类似性质的讲义,也有颇具规模、比较成熟的概论著作出版。但就其编制体例、观点内容而言,自然是见仁见智、参差各异。而专门研究描述曲艺历史源流和衍变规律的著作,至今还不过是“无独有偶”,除了上述那本《说唱艺术简史》,就是这本《中国曲艺史》。

我校倪钟之同志,为从事这本史作的编著已进行了三十多年的准备。他生长在北方曲艺发祥之地的天津,在曲艺之乡浓郁的艺术氛围中,早在求学时期就对评书、相声、鼓词等产生了强烈的兴趣,长期受到书场、茶社众多曲艺名家的滋养薰陶。建国后,先是以业余爱好者的身分,投身曲艺评论研究者的行列,后调任专职曲艺编导,在完成创作任务之余,更以极大的精力孜孜不倦地为曲艺理论建设进行大量的资料积累和深入地求索思辨。他广为搜求采集各种已有著录史料,悉心研读披览众多新的著作论说,在充分掌握历史资料和前辈学者研究成果、解放后全国各种新的发掘和理论探讨新成就的基础上,结合亲身的实践体会和广泛的实际考察,形成了自己的完整的观念体系。

我对中国曲艺的历史研究甚少,无权对本书的内容是非说三道四。但就阅读后的粗浅感受来说,我觉得它至少有以下几个特点:第一是它的引证材料堪称相当广博丰富。既为作者的

论证提供了有力证据，也为学史治史者提供了比较充分有益的参考。第二，作者对中国曲艺的源流发展，从萌芽因素、孕育成熟、繁盛衍化，到近代曲艺的形成，明确清晰地做出了历史脉络的系统性描叙，具有着个人的独到的见地。第三，作者是完全把曲艺作为一个独立的“表演艺术”门类，从一个全新的角度来考察分析曲艺的历史发展轨迹的。而且作者本人又有着对曲艺艺术创作和鉴赏的丰富实践经验，对曲艺本体的规律特征也有着比较深刻的研究和认识（作者的另一部《曲艺概论》教材也已完稿），因此，这本曲艺史作是建立在作者对曲艺艺术的全面把握和理论认识的基础上，既全然摆脱了只从民间文学或俗文学的范畴去考察曲艺的局限，也超越了那种脱离实际只从书本到书本的书斋式研究的片面弊端。

这本曲艺史已作为北方曲校的试用教材讲授了三期——两期文学班和一期全体演员班。学生们的反映是好的。感谢春风文艺出版社的编辑和领导，独具胆识地为本书提供了更广泛地为曲艺界、学术界服务，为促进曲艺理论建设发挥有益作用的机会。我们殷切盼望能得到有关专家、学者和广大曲艺工作者的指教匡正，使之臻于完善，成为更为科学规范的曲艺教学专著。

1990年4月14日于中国北方曲艺学校

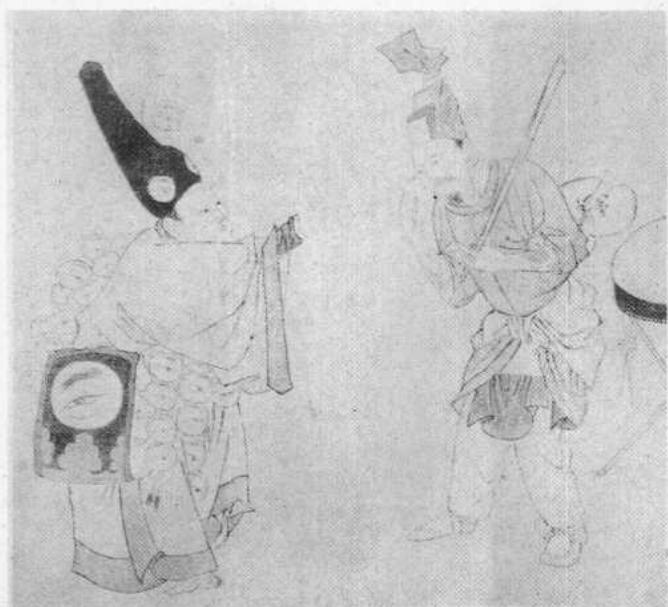

左上：1957年四川成都天回镇出土坐式说书俑，陶质，高55厘米。

右上：1963年四川郪县出土东汉立式说书俑，陶质，高66.5厘米。

下：明代大说书家柳敬亭像。

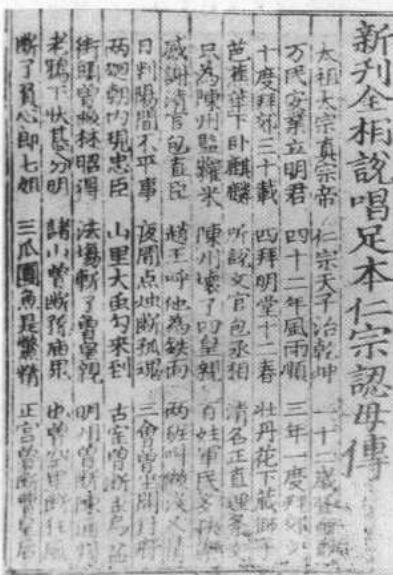
高 24.5 厘米·宽 23.8 厘米 故宫博物院藏
宋杂剧「眼药酸」图。 宋无名氏作。

解放前北京天桥二酉轩坤书馆

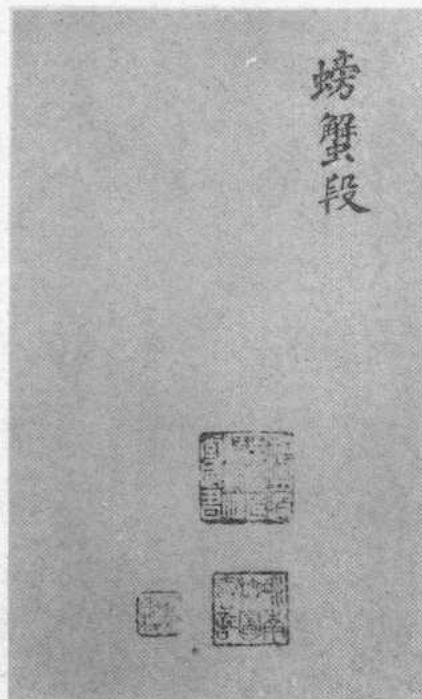

敦煌发现的《降魔变文》的一段，唱词及绘画。

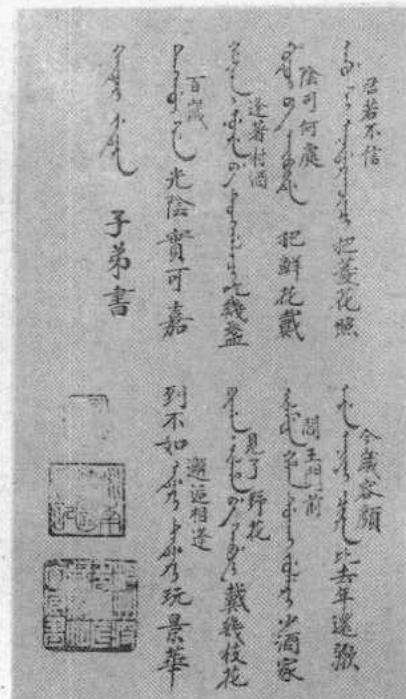

一九七二年上海出土的明成化说唱词话书影

1925年出版的《文明大鼓书词》封面

1899年沈阳会文山坊出版的子弟书《黛玉悲秋》封面。

中央音乐学院图书馆藏书

书号 3300.143

总记号

F5/T.CEd 40

153096

目 录

引 言	(1)
第一节 曲艺在我国文学艺术史中的地位	(1)
1. 传递故事内容	(2)
2. 创造艺术形式	(4)
3. 培养欣赏习惯	(5)
第二节 曲艺的艺术特点	(7)
第三节 曲艺的分类	(10)
第一章 古代艺术中的说唱因素	(13)
——先秦时期	
第一节 先秦艺术中的说唱因素	(13)
1. 最早的故事——古代神话	(14)
2. 最早的叙事歌曲——古代民歌	(17)
3. 最早的笑话——先秦寓言	(27)
4. 最早的滑稽表演——优人讽刺	(30)
第二节 訾蒙说唱与《成相篇》	(32)
1. 訾蒙说唱的形成与发展	(32)
2. 訾蒙说唱的曲艺因素及著作	(34)
3. 《成相篇》的内容及形式	(37)
4. 对《成相篇》的探索	(39)
第二章 曲艺的孕育	(42)

——秦汉魏晋南北朝时期

第一节 秦至南北朝的社会概况	(42)
1. 秦至南北朝的政权更替	(42)
2. 秦至南北朝的经济和文化	(45)
3. 佛教的传入和道教的兴起	(46)
4. 统治阶级豪华生活对说唱艺术的影响	(49)
第二节 古代优人讽谏至秦汉的发展	(51)
1. 秦代的优人讽谏	(51)
2. 汉代的优人滑稽	(52)
第三节 汉代说书的探索	(54)
1. 对古籍中关于说书的探索	(54)
2. 关于说书俑的研究	(56)
第四节 汉至南北朝的乐府民歌	(58)
1. 汉代的乐府民歌	(59)
2. 南北朝的乐府民歌	(63)
第三章 曲艺的形成	(67)
——隋唐时期	
第一节 唐代社会概况	(67)
第二节 转变	(70)
1. 唐代以前的讲经活动	(71)
2. 中唐寺院的俗讲	(72)
3. 转变的发展过程	(74)
4. 转变产生的其它因素	(75)
5. 转变的演唱形式	(77)
6. 变文的分类及内容	(81)
第三节 说话	(88)
1. 说话艺术的发展	(88)
2. 敦煌话本研究	(91)
3. 唐代话本的分类及内容	(93)

4. 唐代话本的艺术特色	(99)
第四节 俗赋、词文与曲子	(102)
1. 俗赋的发展过程	(103)
2. 俗赋的流传方式及内容	(105)
3. 词文的演变及形式	(108)
4. 曲子的演变及形式	(110)
第五节 参军戏	(114)
1. 参军戏的形成及发展	(114)
2. 参军戏的表演形式	(116)
3. 参军戏的内容简析	(120)
4. 参军戏的发展和演变	(121)
第六节 唐代说唱艺术的历史作用	(123)
1. 出现了不同的说唱门类	(123)
2. 形成自身的表现方法	(125)
3. 出现后世许多故事的母本	(128)
4. 对其它文学艺术形式的影响	(129)
第四章 古代曲艺的繁荣	(133)
——两宋时期	
第一节 宋代社会概况	(133)
1. 两宋的军事、政治概况	(134)
2. 两宋的经济、文化概况	(135)
第二节 北宋的说唱艺术	(138)
1. 民间说话艺术的发展	(139)
2. 鼓子词与诸宫调	(142)
3. 合生与商谜	(146)
4. 说诨话与孟子书	(150)
第三节 南宋的诸般杂伎	(152)
1. 像生与杂扮	(153)
2. 涯词与陶真	(155)

3. 各种杂曲小唱	(159)
第四节 南宋的说话四家	(161)
1. 关于“说话四家”的划分	(162)
2. 宋代话本研究	(164)
第五节 宋代杂剧中的说唱艺术	(171)
1. 宋代杂剧的演出形式	(172)
2. 宋代杂剧中的滑稽表演	(173)
3. 南戏中的“使砌”	(177)
4. 杂剧中的其它说唱艺术	(181)
第六节 宋代说唱艺术对后世的影响	(184)
1. 形成具体的曲种观念	(184)
2. 以瓦舍为中心，使各种说唱艺术汇合成整体	(185)
3. 形成演员队伍及组织	(186)
4. 作品内容和主题的纵深开拓	(187)
第五章 曲艺的稳定与变化	(189)
——金元明时期		
第一节 金元明的社会概况	(189)
1. 金元明时期的政权更替	(189)
2. 金元的民族压迫和阶级矛盾	(191)
3. 元代经济和文化	(193)
4. 明代社会和艺术竞争	(195)
第二节 金元明诸宫调	(197)
1. 董解元与《西厢记》	(198)
2. 《刘知远》与《天宝遗事》	(200)
3. 诸宫调的文学	(202)
4. 诸宫调的音乐	(207)
第三节 金元明诸曲杂伎	(212)
1. 散曲与时调	(213)
2. 货郎儿与驭说	(225)