

非物质文化遗产研究与保护丛书
FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

音乐人类学视角下的 长沙弹词研究

朱奕亭 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

非物质文化遗产研究与保护丛书
FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

长沙弹词研究

音乐人类学视角下的

朱奕亭 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

音乐人类学视角下的长沙弹词研究 / 朱奕亭著. —
苏州: 苏州大学出版社, 2018. 7
(非物质文化遗产研究与保护丛书)
ISBN 978-7-5672-2439-1

I. ①音… II. ①朱… III. ①长沙弹词—研究 IV.
①J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 105991 号

音乐人类学视角下的长沙弹词研究

朱奕亭 著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

常州市武进第三印刷有限公司印装

(地址: 常州市武进区湍里镇村前街 邮编: 213154)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 14.5 字数 212 千

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-2439-1 定价: 45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67481020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序言

当今时代，对于一个民族、地区乃至一个国家综合实力的评估，不仅要看其政治、经济、科技等“硬实力”，还要综合考察其物质文化、非物质文化等“软实力”。作为一个民族、一个国家文化“活化石”的印记，作为一个地区历史发展的“活态”见证，非物质文化遗产是构成文化软实力不可或缺的重要方面。所谓非物质文化遗产，就是包括口头传统文化、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识与实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。它们既是一个国家的宝贵财富，也是全人类共同的精神家园。

湖南地处我国大陆中部、长江中游，这里是湖湘文化的发源地，历史悠久、人杰地灵、钟灵毓秀、物华天宝；这里的人民创造了光辉灿烂的历史文化，既有蔚为壮观的物质文化遗产，也有博大精深的非物质文化遗产。湖南非物质文化遗产源远流长、形式丰富，目前入选国家级、省级项目达320多项。它们是湖南各族人民引以为荣的精神财富，彰显了湖湘文化的道德传统和精神内涵，灿若星河、光照寰宇。我们有责任和义务去保护、传承、发展好这些非物质文化遗产，这不仅是人类文化自觉的必然要求，是我们必须担当的历史使命，更是实现伟大复兴的中国梦的文化根基。

湖南师范大学非物质文化遗产保护与开发中心成立后，与湖南师范大学音乐学院部分从事传统音乐、舞蹈、戏曲、曲艺表演艺术研究的教

师合作，在他们各自研究的基础上，将目光投向湖南省传统音乐表演艺术的“非遗”类项目研究。这些研究成果的出版将展现湖南非物质文化遗产的独特魅力，同时，这也是努力践行保护使命的见证，功在当代、利在千秋。旨在将我们祖辈流传下来的传统音乐文化守望好；将代表湖南传统文化的音乐品种发展好、保护好；将寄托着湖南广大人民群众喜怒哀乐的音乐文化传播好。

虽然，自我国非物质文化遗产保护工作开展以来，“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针得到了推广，中国“非遗”保护工作逐步规范化，湖南“非遗”保护走向常态化，但是，随着城市化进程的快速推进和网络媒体的高速发展，加之年轻一代的审美趣味和审美诉求的变化，使民间流传了几百年的传统文化样式受到了强烈的冲击。“非遗”保护中仍存在着诸如重申报、轻保护，重数量、轻质量，重利益、轻投入，重成绩、轻管理等问题。

非物质文化遗产作为既定的形态存在，不是孤立的；就其内部结构来说，它是混生性的；就其表现方式来看，它与多种文化表征又是共生的。湖南传统音乐表演类项目是具体的存在，是混生性结构，又有共同的特点。我们不可能用一般的、抽象的原则去对待完全不同质的、具体的对象。从湖南传统音乐表演类项目保护现状来说，不能就保护谈保护，也不能就开发谈开发，更不能将保护与开发由同一主体完成和评价，而必须将保护与开发变成一种第三者的话语主体，这样才能实现有效保护。对此，我们提出以下对策：首先，政府部门要积极响应、行动起来，投入人力、物力，建立抢救保护组织，制定抢救保护措施，有效推动“非遗”保护工作的顺利进行；其次，建立“非遗”保护评估监督机制，以便有效整合各类信息，实现资源共享；第三，建立政府与民间公益性投入“非遗”保护机制，有的放矢地进行保护；第四，建立湖南传统音乐博物馆和保护区，有针对性地进行保护，使其作为一份历史见证和文化传播的载体被越来越多的人所欣赏和熟知。

概而言之，对于非物质文化遗产的发展、传承进行研究，需要集结

多方面的社会力量，并非一人和几个人所能及。同样，一种非物质文化遗产的传承所依赖的是一片可以孕育它的土地和一群懂得欣赏并懂得如何去保护它的人。弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……”我满怀真挚的情感，将这段话献给该丛书的读者。正如朱熹的诗《观书有感》所言：“问渠那得清如许，为有源头活水来。”愿该丛书成为湖南师范大学“非遗”研究与开发事业的活水源头。我们将与社会各界一道携手，为保护、传承、发展好湖南非物质文化遗产，为推动湖南文化的繁荣发展、续写中华文化绚丽篇章做出贡献！

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters that appear to read '李大新' (Li Daxin). The signature is written in a cursive, expressive style with a long, sweeping stroke on the left side.

2014年12月

目 录

绪 论	(001)
第一章 长沙弹词概念阐释与学术综述	(008)
第一节 长沙弹词概念内涵与外延	(008)
第二节 长沙弹词学术研究述评	(024)
第二章 长沙弹词的历史与变迁轨迹	(033)
第一节 长沙弹词的历史渊源	(033)
第二节 长沙弹词的发展脉络	(052)
第三章 长沙弹词的书目及选段	(059)
第一节 长沙弹词书目类别	(059)
第二节 长沙弹词代表书目内容梗概	(064)
第三节 长沙弹词书目特征	(076)
第四节 长沙弹词代表书目选段	(079)
第四章 长沙弹词唱腔与伴奏	(111)
第一节 长沙弹词音乐特征	(111)
第二节 长沙弹词唱腔曲牌	(125)
第三节 长沙弹词伴奏艺术	(139)

第五章 长沙弹词表演特征与演唱	(144)
第一节 长沙弹词表演艺术特点	(144)
第二节 长沙弹词演唱风格	(151)
第六章 长沙弹词传承方式与传承人	(168)
第一节 长沙弹词的传承模式	(168)
第二节 长沙弹词代表性传承人	(171)
第七章 长沙弹词价值追问与传承保护	(192)
第一节 长沙弹词的艺术价值	(192)
第二节 长沙弹词的保护现状	(200)
第三节 长沙弹词的发展措施	(209)
结 语	(214)
参考文献	(216)
后 记	(220)

绪论

时代的进步，科技的发展，交通的便利，信息的发达，资源的共享，促进了各国之间的频繁交流，使地球成为一个“地球村”。这一变化在促进各国之间文化交流、拓宽文化视野的同时，对国家的文化软实力提出了新的挑战。民族国家的实力由硬实力和软实力两部分构成，其中“硬实力”指的是经济、军事、科技等具有支配性的力量，“软实力”指的是文化、教育、影响力、价值观等，而占据核心地位的便是“文化软实力”。文化是经过长期的实践和沉淀形成的，是一个民族的象征与标志。近些年来，备受瞩目的非物质文化遗产也是文化的重要组成部分。非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。它包括传统口头文学以及作为其载体的语言；传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；传统技艺、医药和历法；传统礼仪、节庆等民俗；传统体育和游艺；其他非物质文化遗产。非物质文化遗产是民族活动的印记，是民族特色文化的“活化石”，是民族历史发展的“活态传承”。

湖南地处长江中下游地区，不仅是华夏文明的发源地，也是湖湘文化的发源地，历史绵长悠久、地理位置优越、自然景观迷人、资源丰富多样。伴随着朝代更迭、历史发展，湖南地区产生了众多独具地方特色的历史文化，如湘剧、长沙花鼓、皮影、木偶戏等。截至目前，入选国家级、省级非物质文化遗产保护名录的项目共有 11 大类，计 320 多项。

它们是湖南人民辛勤劳动与智慧的结晶，是湖南文化历史变迁的活态载体，向世界人民展示了其深厚的文化底蕴。对于非物质文化遗产的保护是每个公民应尽的义务，我们应该承担起保护和传承传统文化的重担，让我国的传统文化能够得到更好的弘扬与发展。

长沙弹词是湖南现存的四大古老曲种之一，是一种以韵文演唱为主，散文说白为辅，说唱结合、散韵相间的传统曲艺之一。因使用长沙方言演唱而得名“长沙弹词”。长沙弹词最初起源于长沙地区，随着听众的增多以及演唱体系的成熟，逐渐在周边城市流传开来，主要有浏阳、平江、岳阳、湘阴、汨罗、华容、益阳、安化、宁乡、湘潭、株洲、湘乡、娄底、常宁等县市。在其发展的鼎盛时期，拥有庞大的听众队伍，不仅在中国港台地区有着忠实的听众，甚至在新加坡等东南亚地区也有众多华人沉迷于长沙弹词。在台湾地区发行的“十八般曲艺”系列碟片中收录有彭延坤演唱的《东郭救狼》，是该系列碟片中收录的唯一一首湖南地区的传统艺术曲目。20世纪80年代，由彭延坤演唱的长沙弹词磁带流传到了新加坡等地区，受到当地华人的极大喜爱。长沙弹词是一种通过艺人以自弹自唱的形式来叙述故事情节、塑造人物形象、传递人物情感、表达核心主题的口头文学，包含有丰富多样的内容，主要由曲目脚本、弹琴指法、唱腔音乐和表演技艺四部分构成。

长沙弹词有着丰富的曲目，不仅存留了大量的传统书目，弹词艺人还创作有不少现代书目。从弹词书目的篇幅来看，可分为长篇书目、中篇书目和短篇书目。传统长篇书目有“二案”“三图”“四义”“五传”之称。“二案”包括《彭公案》《施公案》；“三图”包括《五美图》《九美图》《十美图》；“四义”包括《三国演义》《封神演义》《隋唐演义》《东周列国演义》；“五传”包括《水浒传》《岳飞传》《杨家将传》《薛家将传》《济公传》。此外还有《玉蜻蜓》《月唐演义》《五女兴唐》《天宝图》《洪兰桂打酒》《孟丽君》《再生缘》《珍珠塔》《乾隆游江南》《春秋剑》《李三保打擂》《紫电龟灵》《钦差印》《七剑十三侠》《龙凤再生缘》《三合明珠剑》《三湘英雄传》《水陆英雄传》《万花楼》

《三门街》《五代残唐》《五虎平西》《五虎平南》《罗通扫北》《慈云走国》《三侠剑》等。传统中篇书目有《陶澍访江南》《鹦哥记》《宝剑记》《雕龙宝扇》《白鹤带箭》《十五贯》《十二寡妇征西》《花亭会》《香山记》《拜月记》《彭玉麟访南京》《彭玉麟访广东》《彭玉麟访汉阳》《刘中举访苏州》《三打黄花院》《赵申乔访长沙》等。传统短篇书目有《六郎斩子》（选自《杨家将传》）、《鲁提辖拳打镇关西》（选自《水浒传》）、《岳母刺字》（选自《岳飞传》）、《东郭救狼》《安安送米》《武松打虎》《赵申乔四案》《张保烧船》《秋江别》《野猪林》《太白赶考》《悼潇湘》《十八扯》《食酒糕》《碧玉簪》《九度文公》《紫玉》《小菜歌》《湘子化斋》《三婿拜寿》《拜塔》《蠢郎买梳》《闯王斩弟》《林英自叹》《茅庵度妻》《姑嫂贤良记》《琴谏记》《杨娥恨》等。现代长篇书目有《桥隆飏》《敌后武工队》《野火春风斗古城》等。现代中篇书目有《战斗在敌人心里》《爆炸性事件》等。现代短篇书目有《雷锋参军》《骂男人》《霹雳一声春雷动》《中流击水显风流》《翠花遇难》《神兵天将》《悲欢离合美姻缘》《铁监传书》《新三笑》《赞笑星》《鲁迅藏稿》《引水记》《一支钢笔》《百年老人话今昔》《党的好女儿》《妇女革命歌》《抗日救亡歌》《猪油变麻石》《我们的今天》《颂歌献给党》《游湖南》《游长沙》《一线禾种》《小红军》《三块假光洋》《安源烈火》《红军进长沙》《吴燕花》《初斗高桥》《奇缘记》《追三轮》《贺庆莲》等。

“怀抱月琴，口吐圣贤”，是对长沙弹词特征的精辟概括。盛极一时的长沙弹词，曾是长沙人民的宠儿。当时，弹词艺人怀抱月琴，或走街串巷，或书场演出，或饭馆茶楼演唱，有弹唱传统故事的，有弹唱现实新闻的，有弹唱神话小说的，等等。除了风趣幽默的唱腔语言外，行云流水般的月琴演奏技巧也吸引了不少听众。随着岁月的变迁，弹词艺人在实践演出的基础上，对月琴的演奏技巧进行着不断改良。长沙弹词的演奏技巧，可用十个字来概括，即“滚、轮、弹、拨、搓、按、扳、揉、打、滑”。弹词艺人在演奏时，左右手分工合作、相互配合。

长沙弹词的早期唱腔较为简单、变化较少，主要以板式变化为主。后来，随着听众、演出时间、演出场次的增多以及演出范围的扩大，原始简洁朴素的唱腔已经无法满足广大听众的听觉审美需要。弹词艺人有意地吸收长沙当地广受欢迎的民间小调以及地方特色浓郁的戏曲唱腔，将原有的板式变化体和曲牌连套体相结合，创造出独属于长沙弹词的板式唱腔。有关长沙弹词的板腔，在其发展历史上出现了不同的说法，主要有九板十三腔、八板九腔、九板八腔等。目前，曲艺界对于“九板八腔”的说法比较赞同。九板指的是平板、慢板、快板、散板、流水板、消板、抢板、快弹慢唱、哭头；八腔指的是平腔、柔腔、柔带悲腔、大悲腔、欢腔、怒腔、烂腔、神仙腔。弹词老艺人彭延坤对曲目中人物的职业特性、性格特征、情绪变化进行总结归类，巧妙地运用各种不同的技巧，如放、穿、挂、索等，秉持着保留传统长沙弹词特色的原则，吸收借鉴其他艺术形式（如戏曲、民歌、民间小调等）的音乐特征，重新编曲，编创出了长沙弹词的十八套曲。十八套曲突破了长沙弹词板、腔毫无变化，演唱单调、呆板的现象，使长沙弹词的音乐旋律变得更加流畅，节奏变得更加鲜明，演出更加灵活生动。

表演技艺作为长沙弹词内容的核心组成部分，最显著的特点便是“一人饰多角”。弹词艺人借鉴戏曲艺术中生、旦、净、末、丑的发声特点，诠释曲目中不同的人物的性格。不同人物之间转换自如，衔接恰当。除此之外，还运用口技表现各种飞禽走兽的鸣叫声，给观众呈上一幅生动形象的画面。

历经时代磨炼的长沙弹词，具有自身显著的艺术特征。一是古，中国说唱音乐的源头最早可以追溯到战国时期荀子的《成相篇》。讲唱文学兴起于唐代，最具代表性的便是变文。从现存的变文曲目来看，如《伍子胥变文》《张潮义变文》《王陵变文》等，能够发现其文体结构是散文与韵文相结合的，内容主要是以叙述故事为主。从对长沙弹词文字脚本的研究分析发现，其文体结构与唐代变文如出一辙。二是多，长沙弹词有着丰富的曲目。无论是传统的还是现代的，无论是何种篇幅

的，无论是何种题材的，都有所涉及。三是广，长沙弹词演唱时所使用的方言被称为中州韵长沙官话，其覆盖面极其广泛。因此，长沙弹词除了在长沙区域流传之外，还流入长沙周边的13个县市地区，深受当地百姓的喜爱和追捧，并产生了一定的影响。四是情，对长沙弹词内容展开逐一解读，仅用一个“情”字便能概括，包含了爱情、亲情、友情等。如《安安送米》中安安顶风踏雪前往尼庵，母子相见后互相诉说思念之情以及依依惜别的情节，弹词艺人精准地把握住每一个表演细节，不仅表现了安安的孝顺、彼此深刻的思念以及分别时的痛苦，还揭露了封建社会的不公。五是谐，长沙弹词的表演透露着诙谐风趣的特点。弹词艺人使用独具地方特色的方言以及配腔，准确精妙地诠释故事中的人物形象。如在《武松怒打观音堂》中，弹词艺人唱道：“打不死的被打死，还得还阳的还不得阳，三眼枪打成瞎眼枪，活无常变成死无常，搜山狗打得搜不得山，癞蛤蟆再不能浪里翻，九头鸟变了冒头鸟，活阎王去见死阎王。”将武松痛打地头蛇的情景描绘得惟妙惟肖。又如在《宝钏记》中，弹词艺人唱道：“头上帽子开了顶，身上补丁加补丁，一双鞋子穿了底，袜子烂得冒后跟，脸上起了铜板锈，虱婆子有了大半升。”通过对落难公子柳文正外貌的详细描述，突出了柳文正的落魄。风趣、诙谐、幽默的语言结合翔实的情景，每每赢得听众的满堂喝彩。

曲艺艺术是人类意识的产物，是为了满足人类的娱乐审美而产生的，并随着时代的变化在实践的基础上不断改革和完善，是人类宝贵的精神财富。长沙弹词从产生之初发展至今，一直在情感传递和社会交流中扮演着重要角色，在不同的社会实践活动中，长沙弹词显示出不同的功能价值。艺术特征鲜明的长沙弹词具有历史文化、学术研究、方言研究、教育教学、旅游经济等方面的价值。深厚的文化底蕴为现代人了解历史文化提供了宝贵的资源；独有的演唱方式方法、唱腔音乐、润腔技巧等为音乐学者研究传统曲艺唱腔提供了稀有的素材，填补了地方曲艺特色唱腔的空白；贯穿演出始末的长沙方言，保

留了原始的方言俚语，为语言学家探索方言奥秘提供了资料，同时也为长沙方言的存活提供了一个有利的空间；生动风趣的故事情节，向听众传递着正确的世界观、人生观和价值观，起到一定的教育教化作用；既陈旧又新颖的表演方式，可以吸引来自全国各地的游客，带动长沙当地旅游产业的发展。

长沙弹词具有鲜明的湖南地方特色，其自身有着一个完备的体系。在历史上，它曾是艺术舞台上一颗璀璨的明珠。但是，随着社会变迁，长沙弹词的道路越走越窄，与其他传统艺术一样，无法摆脱消失的命运。一直以来，以艺人口传心授为主的长沙弹词，目前能够查阅到的曲目资料，大多数只有唱词脚本，很少有关于谱例、板腔、唱腔等的记载。自20世纪80年代以来，从事长沙弹词演出的艺人少之又少，仅仅只有几位老艺人艰难地维持着长沙弹词的演出，其中最具代表性的便是长沙弹词的活化石——彭延坤老先生。自2008年长沙弹词正式列入国家级非物质文化遗产保护名录后，有不少专家学者加入了对长沙弹词的研究行列，对于长沙弹词的保护起到了一定作用。在此期间，彭延坤老先生又新收了几名徒弟，亲自教授长沙弹词。不幸的是，彭老先生在2016年与世长辞。他的离去不仅带走了长沙弹词传统曲目多达2000多万言的腹本，还带走了老长沙的味道，对长沙弹词的保护、传承与发展都造成了巨大损失。

展开有关长沙弹词的全面研究是必需的，也是急迫的。可以通过历史学、文献学、音乐学、语言学、比较学等各种视角，深入田野调查、活态取证，对有关长沙弹词的资料进行全面的收集、分析、比较和整理，对其曲目脚本、弹琴指法、唱腔音乐和表演技艺等主要内容展开全面的、系统的、科学的研究，将长沙弹词这一民间艺术上升到理论层面；对长沙弹词概念以及学术界的研究状况进行解读，了解其目前的发展状况；介绍长沙弹词的历史渊源和发展脉络，揭示长沙弹词的生成背景；列举长沙弹词的代表性选段，对其书目的种类和特色以及代表性作品有一个全面认识；分析长沙弹词的唱腔音乐与伴奏技巧，对唱腔和伴

奏的特点有一个全面把握；探索长沙弹词的表演特征，其中包括表演艺术特点、表演形式和演唱风格等，进一步解析其独有魅力；整理长沙弹词的传承方式和传承人资料，寻求更好的传承道路；探寻长沙弹词的艺术价值与传承保护，包括保护现状、出台政策、存在问题、保护措施等，促使长沙弹词朝着更好的未来发展。

第一章 长沙弹词概念阐释 与学术综述

第一节 长沙弹词概念内涵与外延

一、何谓弹词

弹词是我国的传统民间曲艺之一。曲艺，历史悠久，种类丰富，是我国说唱艺术的总称，主要由歌唱艺术和民间口头文学相融合，经过一代代民间艺人的不懈努力发展而成。我国幅员辽阔，历史文化底蕴深厚，地区文化差异性大，在不同的历史文化背景下，大量的曲艺曲种应运而生，现存有400多种。在曲艺的发展过程中，形成了不同的类型，如牌子曲类、道情类、鼓曲类、琴书类、弹词类等。

弹词的表演形式极为简单，表演者只要两三人，有时甚至可以采用单人演出的形式，主要用于娱乐消遣。欣赏的对象以封建社会中“大门不出二门不迈”家境较好的妇女为主，她们不需要劳作，也没有太多的社会交际，因此，欣赏弹词成为她们打发时间的爱好。元末文学家杨维桢的《四游记弹词》是已知最早的“弹词”唱本，其中“四游”包括仙游、侠游、冥游、梦游。现存明代弹词有杨慎的《二十一史弹词》、梁辰鱼的《江东廿一史弹词》以及陈忱的《续廿一史弹词》。

弹词主要由说、唱、弹、噱四部分组成。说，即说白，开场时由说书人借用书本中的角色采用第一人称的形式表演，起到定场的作用。唱，即唱句，主要以七言韵文为主，间或采用三言的衬句。弹，即弹奏，以三弦和琵琶为主奏乐器。弹词分为“唱词”和“文词”两种，唱词是指在表演中说、唱、弹、噱四者俱全，而文词在表演中只有唱、弹、噱三部分，缺少说。其中弹词开篇的说与弹，用于表演开始的定场，后独立出来，发展演变成了一种新的独立的曲艺形式，被称为“弹词开篇”。弹词自兴起之初，极受听众的追捧，在南方大范围流传开来。受当地方言、文化、环境等因素的影响，各地的弹词既具有弹词的共性，又富含各自独特的个性。按照地区的不同，弹词亦有了不同称呼，如长沙弹词、苏州弹词、扬州弹词、益阳弹词、四明南词、绍兴莲花落、绍兴平湖调、木鱼歌等。

（一）苏州弹词

苏州弹词，又称“小书”“评弹”，简称“弹词”，是由中州韵和苏州地方方言结合演唱的说唱艺术，有“江南明珠”之美称。最初产生于江苏苏州，后在长江三角洲一带流传开来，深受当地群众的喜爱。

苏州弹词《雷雨》剧照