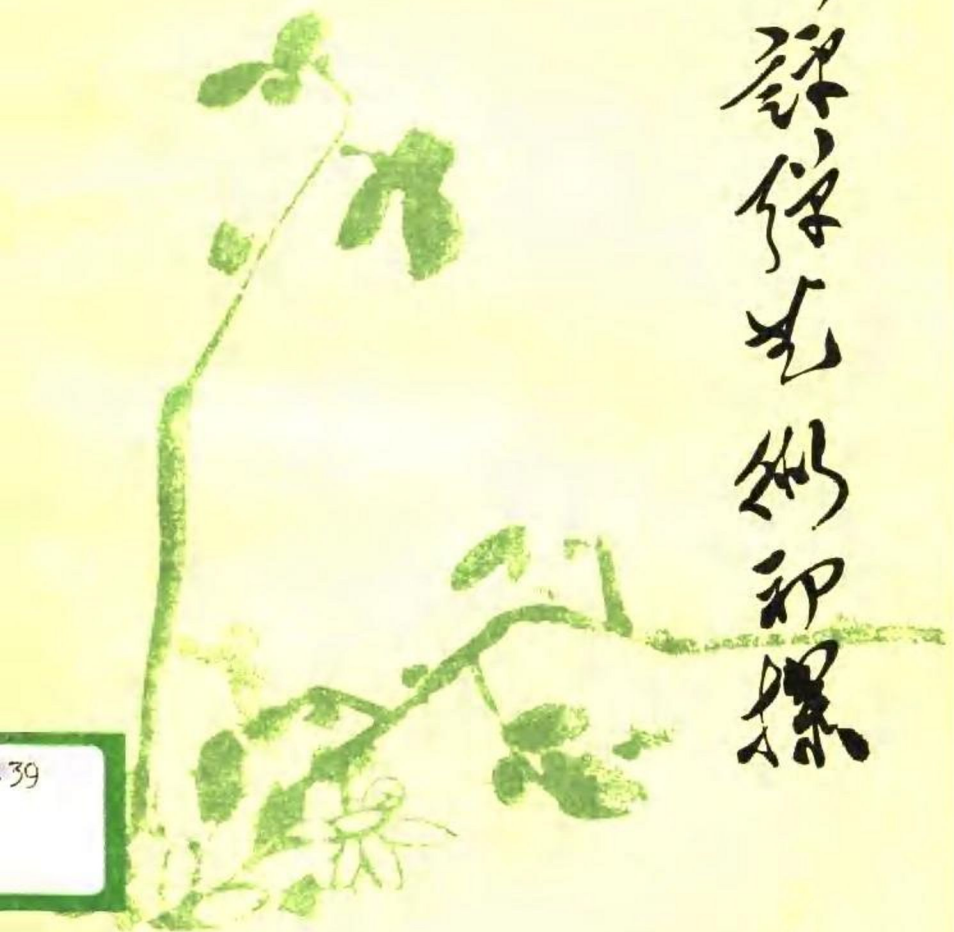

蘇州蘇氏先祠記

219
苏州评弹艺术初探

中国曲艺出版社出版

新华书店总店北京发行所发行

文字六〇三厂印刷

字数151千字 开本787×1092毫米1/32 印张7.375

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数01—2,000册

ISBN7-80008-000-5/I·1

定价:1.60元

序

曲艺，是我国人民群众喜闻乐见的说唱艺术。文学是曲艺的重要组成部分，是说唱的文学；音乐是唱的曲艺或有说有唱的艺术的重要组成部分，是说唱的音乐；表演也是曲艺的重要组成部分，是辅助说唱的表演艺术。而这三者又有机地联系在一起，互相依赖，互相制约，构成自己独特的艺术样式和完整的艺术体系，为姊妹艺术所不可替代。我们必须把曲艺作为一门独特的完整的艺术进行分析、研究，才能深刻揭示她的规律和特点，反映她的真实面貌，发挥理论对于艺术实践的指导作用。过去有些专家、学者在曲艺研究方面曾经做出不少努力，取得一些可喜的成果，这是应当充分肯定的。但是，过去的研究工作，还大都是从纯文学或纯音乐的角度出发，从借鉴、吸收说唱文学、说唱音乐的一些艺术手法着眼的；认真地、把曲艺作为一门独立的完整的艺术来进行研究，或者把其中的文学、音乐、表演作为说唱艺术的组成部分而紧紧抓住她自己的规律和特点来进行研究，还仅仅是开始。从某些曲种的研究来看，如苏州评弹的研究，也有类似情形。评弹界的同志们迫切希望尽快改变这种情况，有些从事研究工作的同志也正在注意把评弹作为一种独特的完整的说唱艺术进行综合研究。周良同志著的《苏州评弹艺术初探》这本书，就是我看到

的一个重要的新成果。我想,这会引来评弹界同志的注意,也会引起从事曲艺研究的同志的注意。

我们的一切工作都要坚持实事求是,从实际出发。把马克思主义的理论与曲艺发展的实际结合起来,对于做好曲艺研究工作,具有极重要的意义。这也是周良同志多年来所追求的目标。从五十年代起,他在担任苏州市文化局领导工作的时候开始,就致力于苏州评弹艺术研究。他细心地听了许多评弹书目,交了许多评弹界的朋友,查阅了大量的评弹资料,并力求运用马克思主义的观点、方法加以分析、研究,曾发表过不少文章,并著有《苏州评弹旧闻钞》、《苏州评弹史话》等书。周良同志所著《苏州评弹艺术初探》则是一部理论著作,对苏州评弹艺术的发展历史、表现形式、艺术特点和若干有影响的书目、艺术家和艺术流派,以及当前苏州评弹发展中的新问题、新经验等等,都作了比较全面的概括和论述,不是空泛的议论,也不是材料的堆砌,而是尽可能地把观点和材料统一起来,具有较强的说服力,而且注意把评弹艺术作为一种有着广泛群众性,并不断发展着的说唱艺术进行分析研究,这是很可贵的。既然,对评弹艺术的研究还需要逐步深入,这本书不可能把所有的问题都涉及到,更不可能都谈得很深入透彻,有些问题还会有不同意见,如能引起大家的讨论,这也是一件很好的事情。我想,这部著作出版后,对于当前评弹艺术的研究和改革、创新,都具有积极的意义。

我也很喜欢这本书的朴素、亲切的文风。现在有人著书、写文章往往故弄玄虚,甚至东抄西抄一些连自己也不一定弄懂的新名词,以炫示自己的博学,而不注意效果如何。周良同

志就不是这样。他的文章和著作,不但在思想内容上注意研究群众所关心的问题,对群众负责;在语言和表现形式上也尽可能做到通俗、流畅、活泼,容易被读者所接受。我觉得,这也是本书的优点,可供从事理论研究工作的同志们借鉴。

目前,曲艺理论研究工作还是一个薄弱环节,迫切需要大家奋力加强。周良同志在这本书的《后记》中提出,说唱艺术的研究工作,应从各个曲种做起,如果每个曲种写出史或志,写出曲种的艺术概论,那么综合分析就有了基础。这意见,我是很赞成的。现在,各地都正在抓紧《中国曲艺志》、《中国曲艺音乐集成》的编辑工作,各个曲种史、论的研究也在逐步深入。我相信,经过大家的积极努力,各个曲种的史、论著作必将不断问世,中国曲艺史著作和中国曲艺理论著作也必将不断问世!

罗 扬

一九八七年五月廿七日

有胜于无

——写在前面的话

评弹的历史很长了，评弹艺术的发展很繁盛，艺术积累深厚。但评弹的研究工作很落后，研究力量非常薄弱。解放后，有一些同志努力从事评弹的理论研究工作，取得了一些成绩。但至今还很少有系统研究的著作，还没有评弹史和评弹艺术概论问世。

评弹艺术的发展很需要评弹史和评弹概论这一类著作，以正确的理论指导实践。而且艺术实践也向我们提出了不少有待明确的理论问题。但是写出这样的书来，应该有集体的努力，积累大量的资料，展开有系统的讨论。这就远不是一个人或少数人所能做好的。

但笔者为什么要拿出这本书来呢？笔者认为，总得有人写，先写出个东西，那怕很不象样，可以提一点问题，有助于讨论和研究。笔者从事文艺工作虽有多数，但长期忙于行政事务，涉及评弹业务，接触艺术工作的时间不多，连书也听得很少，所以对评弹懂得很少。向书本学习，向艺人学习，向内行学习，稍有所得，但从事理论总结还有相当的困难。不过笔者确认，评弹亟需加强理论研究工作，需要有人来写评弹史和

评弹概论。所以,大胆地丢下一块砖头,有胜于无,凡事开头难。有了一块砖头,大家添砖加瓦,就可以开始建造大楼。高楼大厦从地起。

各兄弟艺术部门,大都有了这类著作,可以作为借鉴。但研究评弹,要注意评弹的特点。举例来说:

一、要作为说唱艺术来研究。早期研究弹词的学者、专家是把弹词作为一种文体来研究的。他们的工作很有成绩,搜集整理资料,研究作品,分析作品的思想意义和价值。尤其是把民间的艺术作品的地位提高了,使之进入了文学的殿堂,写进了文学史,引起了很多人的重视。但把评弹作为一种曲艺,作为说唱艺术来研究,还有许多前人未能涉及、没有来得及展开研究的问题。赵景深很早就把弹词分成“文词”和“唱词”两类(见《“弹词选”导言》,1937年),这是个很重要的发现。弹词在说唱的过程中,有人把唱本刻印发售,有了文字本。弹词的唱词,说的部分和唱的部分其比重在发展中是有变化的,可能是说的部分随着细致的描摹而有增加。但在刻本中,说的部分较少,较简单,有的没有说的部分。因为当时的印刷技术比较落后,刻印的成本较高。字数多了,费时耗工。如果把说唱本的刻本,叫做唱词,那么“文词”,应该是文学本,是否可以确切地称为“拟弹词本”。那是在弹词作为说唱艺术比较盛行,有了影响以后,文人的仿作。利用这种说唱艺术的形式,写成的文学本,有的可能后来用来改编说唱,有的从未说唱过。

“文词”和“唱词”还有一个重要的区别。演唱的弹词,是用方言的。苏州弹词就是用苏州话说唱的,郑振铎曾用过“吴音弹词”这个名称,指“唱词”,而“国音弹词”指“文词”。现在来

看,还是称之为“拟弹词”好。因为既然不是说唱的,是文学的看本,就没有什么“音”了。

把苏州弹词作为说唱艺术来研究,就不但要研究作品的思想意义和历史价值,而且要研究其作为说唱艺术的特点,研究评弹与小说、戏曲的异同和各自的特点,研究评弹作为说唱艺术和其他艺术的相互影响和联系。

二、作为在流传中的艺术来研究。说唱艺术是存在于流传中的。文学作品的存在形式是相对固定的,写成以后,就离开作者而独立地作为客观存在,而说唱艺术象戏曲一样,是和演员的演唱一起存在的。而且不同的演员,即使是同说一种书目,也保存着有所不同的作品。这个作品在流传中还在不断地发展变化。这是说唱艺术的特点。

三、要在和群众的联系中研究。评弹联系着许多听众,尤其在过去,群众的文娱活动条件很差,广大乡村均少娱乐场所,没有经常的文娱活动,逢时过节,或许有可能看到戏,而评弹形式简便,一、二个演员,一桌两椅,即可演出,无需舞台、行头、布景,所以在农村集镇以至穷乡僻壤比较普及,联系着众多的听众。而且多数是比较下层的群众。虽然,评弹的传统书目中,充斥着封建思想影响,但下层群众的思想感情,也影响着评弹,使评弹的传统书目中,不少部分接近民间文学作品的思想,或反映了民间艺术的特点。在艺术形式上,也影响着群众的欣赏习惯的形成。艺术的欣赏习惯,其传统的继承性和伴随着的保守性,是很值得注意研究的。

由于研究工作没有很好展开,评弹中的术语、名词、概念有些尚未确定,或者用法不同,认识不一致。这也是研究工作

中首先要解决的一个问题。

以上提出的这些问题,在本书中有所涉及,但没有完全解决,有的尚未谈到。有所吸取,有所扬弃,有所批评,希望很快地有更新的,较好的评弹理论著作出现。那么本书就可以尽早完成历史任务,让贤了。

1983年11月

目 录

序.....	罗 扬
有胜于无——写在前面的话	1
第一章 历 史	1
一 渊源	1
二 形成和发展	4
三 兴盛	8
四 繁荣和不良的艺术倾向	12
五 新时代	14
六 回顾	20
第二章 艺 论.....	26
一 艺术特点	26
评弹是讲故事的.....	26
评弹是口头文学.....	28
评弹是说唱艺术.....	33
二 文学	38
语言	39
结构和关子.....	57
情节	65
描写和叙述.....	66

噱.....	74
三 演出的艺术.....	77
说.....	77
口技.....	83
表情、动作——学或模仿	84
弹唱.....	90
第三章 书 目	109
一 传统书目	109
评话.....	109
弹词	116
一般特点和几个问题的探讨	121
推陈出新	130
二 二类书	131
三 中、短篇书目	134
四 现代题材的新长篇	137
附录一 评弹传统长篇书目表.....	141
附录二 部分弹词传统书目故事梗概	144
附录三 二类书目表	150
附录四 现代题材新长篇部分书目	152
第四章 演 出	154
一 演出形式	154
二 书 场	160
三 听 众	169
四 演 员	177
第五章 理 论	186

一 王周士的《书品·书忌》.....	186
二 说书五诀.....	193
三 《南词必览》中的评弹艺论.....	196
四 口诀	202
五 亟待加强的理论研究工作	211
展望.....	213
说唱艺术应该是一个独立的艺术门类(代后记).....	216

第一章 历史

一 渊源

曲艺开始于民间说唱。早在原始社会中，就有了口头流传的民谣、民歌、民间传说和神话故事。民歌、民谣经常是和音乐结合在一起，唱着流传的。唱着民歌，如果是叙事的，唱出故事来，就是韵文说唱的起源。

“街谈巷语，道听途说”中有民间故事、神话在流传，是散文形式的民间说唱。

在我国最早的诗歌总集《诗经》中，保存了一部分上古时代的民歌。其中一部分作品，已经有了情节和人物，为叙事诗的萌芽和雏形。

到了汉代，在乐府中，民间叙事诗得到了发展。如《东门行》、《十五从军行》、《陌上桑》等诗篇，都有较多的叙事成分。东汉末年建安时代产生的《孔雀东南飞》，是叙事诗趋于成熟的作品。结构严密，情节起伏，人物形象鲜明，哀婉动人。诗中有叙述，有描写，有人物的语言，是很适合演唱的。南北朝时出现的《木兰辞》，也是长篇叙事诗中的名篇。

古代神话和民间传说故事，用文字记载保存下来的不多。但现存的神话故事中，有不少创造了鲜明的形象和动人的情

节,有的还被吸收到戏曲和说唱中。

民间叙事诗和民间故事、神话的流传和讲唱艺术结合,民间的讲故事人和民间歌手逐渐由业余转向半职业化和职业化,由农村转入城市,就逐渐形成了曲艺艺术。

由于民间艺术过去不被重视,所以记录下来的资料不多。能见的记述,语焉不详,真相难明。给曲艺史的研究,带来了困难。

解放以来,已多次发现从汉墓中出土的说唱俑,或可作为说唱艺术的见证人。

汉以后,魏晋的志人、志怪小说的产生和唐传奇的发展,从侧面证明民间讲故事活动的存在和发展。三国、南北朝、隋、唐都有记录说唱和讲故事活动的资料。

可以这样说,唐代已经有了职业演出的民间说唱艺术。由于敦煌文献的出世,使我们见到了虽然为数不多,但弥足珍贵的几篇话本。如《庐山远公话》、《韩擒虎话本》等。这和佛教的“变文”不同。唐代的民间说唱艺术,“说话”“小说”和“变文”,无论题材、体制、形式等各方面都和宋代的说话艺术有直接联系,而且和后世的评话、弹词有渊源关系。

城市经济的繁荣,是说唱艺术发达的经济基础。城市人口增多,市民阶层逐步扩大,说唱艺术有了广大听众,职业艺人的队伍也就发展,艺术交流得以进行,艺术积累日渐丰富,有了逐步提高的可能。所以到宋代,说唱艺术有了很大发展。有了大量的职业艺人,而且技巧高,分工细,有了专门的演出场地。记录下来的资料也多了。记载在《东京梦华录》、西湖老人《繁胜录》和《三朝北盟会编》、《紫桃轩杂缀》等笔记中的,

仅有名姓的说话人计得一百二十多人，还记载了“瓦舍”的盛况。北宋和南宋都已有了专门演出说唱的瓦舍。据《东京梦华录》记载，在东京的东南角就有勾栏五十余座。据西湖老人《繁胜录》记述，南宋时的杭州有“南瓦、中瓦、大瓦、北瓦、蒲桥瓦。惟北瓦大，有勾栏一十三座。”城外还有二十座瓦子。当时还有两座勾栏专说史书，有一个叫小张四郎的说话人，“一世只在北瓦，占一座勾栏说话，不曾去别瓦作场。”还有一些进不了勾栏的过路人在露天广场上卖艺，叫“打野呵”。

宋代说唱艺术的形式很多，就名目而言，有小说、说经、说参请、讲史、合生、商谜、说诨话。而小说又分成烟粉、灵怪、传奇、公案、铁骑等类。在讲史中又有专门说“三国”和“五代史”的，有专门说当代故事的“新话”。在名目众多的说唱艺术中应该提到讲史和小说。讲史是只说不唱，或以说为主的。也有韵文，是念诵、吟哦。即《醉翁谈录》说的，“曰得词，念得诗”即是。还有“诗曰”、“词云”也是韵文，有如后来评话中的赋赞。有的是开相、描景、状物，或是说书人的称颂或感叹。讲史的发展和继承，即后世各地之评书和评话。

小说中又说又唱的。《京本通俗小说》和《清平山堂话本》是现存的较早的小说话本。搜集在这两个集子中的作品，都是有韵文的。《刎颈鸳鸯会》中说“因成《商调醋葫芦小令》十篇，系于事后，少传斯女始末之情。奉劳歌伴，先听格律，后听芜词”。说明是唱的，有人伴奏，说了又唱，唱了再说。韵文部份有词曲，如《商调醋葫芦小令》、《望江南》、《南柯子》、《踏莎行》，也有，七言和五言的诗。《快嘴李翠莲》中，主要是七言诗。

讲史是长篇故事，保存在话本小说中的故事，较之讲史篇

幅较短。但这两个集子中的话本，都可能只是繁简不同的提纲，所以不能认为小说都是短的。如《京本通俗小说》中的《西山一窟鬼》说“话说沈文述是一个士人，自家今日也说一个士人，因来行在临安府取选，变做了十数回跷蹊作怪的小说。”那就是长篇了。

由此发展起来的说唱，后人根据曲调的不同，把有说有唱的曲种，分成两大类：一类是乐曲系统，用词和曲牌，如诸宫调、道情、牌子曲等；一类是诗赞系统，唱词以诗为主，如陶真、盲词、鼓词等。苏州弹词也属这一类。

二 形成和发展

曲艺的历史很长，但保存下来的资料很少，记录曲艺语言的资料，限于当时的条件，就更少了。因此，今天要研究曲艺发展的历史，各地曲种的形成和发展及其相互影响和变迁就相当困难。

曲艺的大部份曲种，是用方言演唱的。形式相同和相似的曲种，由于方言的不同，就分成许多曲种。如同样是评话（在北方叫评书），因所用方言不同，就有许多种评话，如苏州评话、扬州评话、福州评话、贵州评话、湖北评话、四川评书等。同为鼓书，由于方言不同，和所用的曲调带有各自的地方色彩而不同，就有西河大鼓、梅花大鼓、乐亭大鼓、京韵大鼓、唐山大鼓、长沙大鼓、太原大鼓、辽宁大鼓等。

可以作这样的推断，在曲艺和各地曲种的发展和变迁过程中，可能存在着相反的，但又是同时进行的两种趋向。一方面，某些曲种在发展和扩大流行地区，在扩展过程中和新流行

地区的方言相结合,逐渐改用当地的方言,形成了新的曲种。这不只是为了满足当地听众的要求,为听众所喜闻乐见,而且也是反映当地群众生活所必需。原来流行在以开封为中心的中原地区的说话,随着宋代的迁都,到了临安。因为大量的中原人口的南迁,说话是随着听众一起南迁的。但要吸引南方听众,扩大听众面,就得采用南方的语言。南迁的是北方的说话人,到南方,说话的有了南方人。如《南村辍耕录》二十八卷所记载的讲史人丘机山,就是松江人。以今例古,评弹在苏北海门、启东一带的流传,目今已在和当地方言相结合。这种趋势是明显的。上面讲到的各种评话,各种大鼓书,也是例证。

另一方面,某些曲种,由农村向城市和集镇发展,在逐渐发展、扩大流行地区的进程中,她的语言,由方言趋向能为更大地区、更多人接受的语言发展。如最近几十年的相声,在她的发展过程中,由于流行地区的扩展,推向了全国。她的语言,由北京方言改成了普通话。

苏州的评弹就是从讲史、小说发展起来的,是在向各地发展的过程中和吴语相结合的说唱。为了探索采用苏州方言的评弹形成时间,现在能找到的资料是不多的。

“评话”一词源于宋,为讲史的另一名称。元刊本讲史,今有传本。《永乐大典》中,保存了不少评话本的名目,但大都没有留下来。

李玉《清忠谱》中,描写了苏州露天说书的情况,这是在苏州说评话的较早的具体描写的资料。

(字字双)[丑扮老男上]阆门好汉我为头,名旧;飞鸿