

中華藝術文庫

ZHONGGUO
SHUINGWENHUA
YU
CHUANTONGGUYI

中國市井文化與傳統曲藝

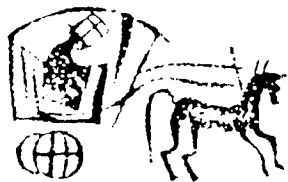
段玉明 / 著



中華藝術文庫

中國市井文化 與傳統曲藝

段玉明 / 著



吉林教育出版社

中华艺术文库 中国市井文化与传统曲艺

段玉明 著

责任编辑：刘丛星

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社 850×1168毫米32开本 10.375印张 8插页 248 000字

发行：吉林省新华书店 1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印刷：长春新华印刷厂 印数：1—1731册 定价：10.00元

ISBN 7-5383-1688-4/G·1482

顧問：

王朝聞 吳曉邦

李 凌 郭漢成

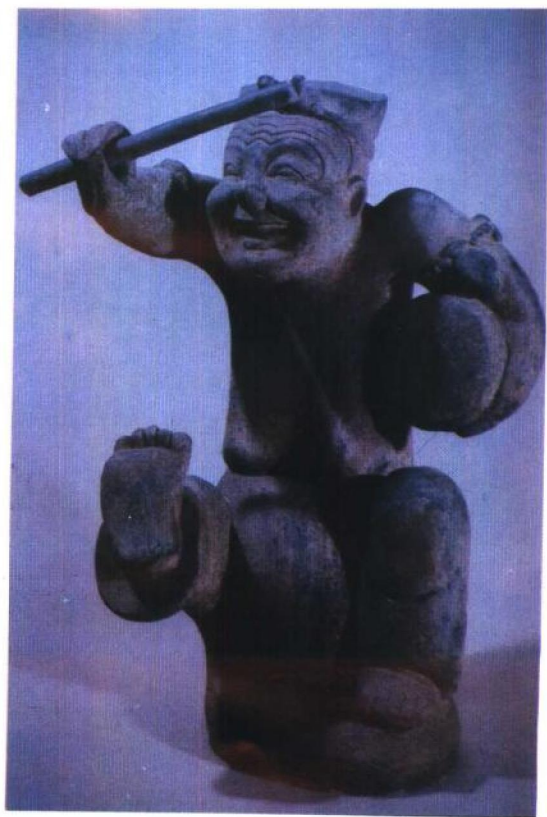
郭乃安

執行主編：

楊曉魯 路應昆



山东济南影山出土的
汉代杂技俑群



四川成都天迴山汉墓
出土的说唱俑



敦煌莫高窟《宋代出行图》中的伎乐表演



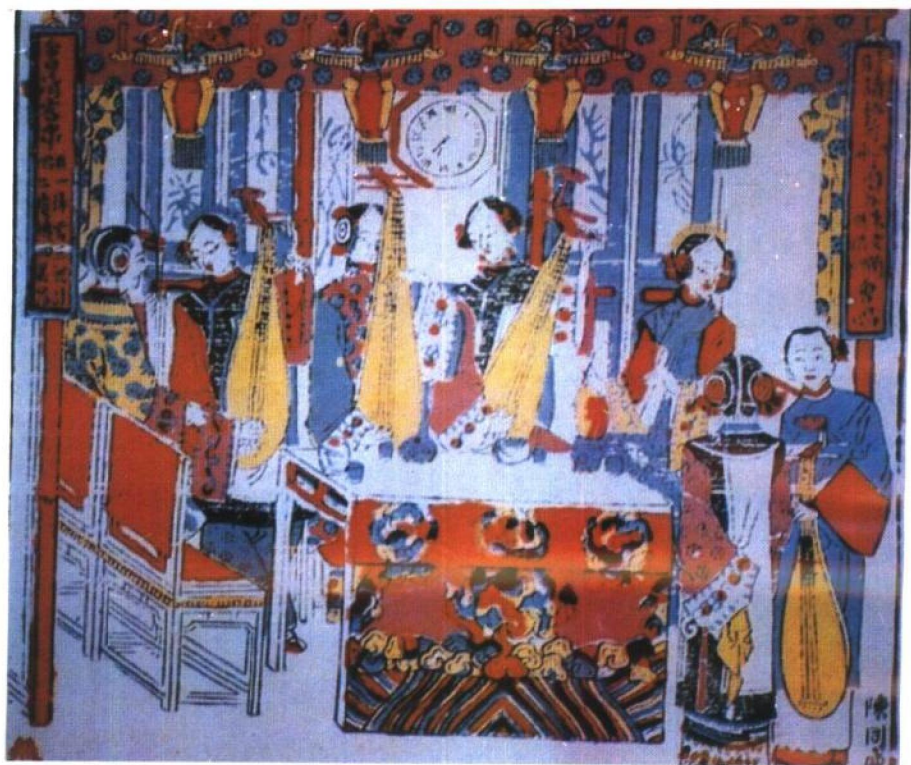
河南禹县
白沙宋墓壁画
中的家内演唱
图



宋杂剧《眼药酸》表演绢画



明绘《皇都积胜图卷》中的城市说唱表演



清刻《小广寒弹唱图》中的弹词表演

序《中华艺术文库》

王朝闻

四岁的小九英突然问我：爷爷，我叫你老头行不行？我说行，不过到我们家来的老头，不要也叫老头，要叫爷爷才有礼貌。他笑笑，好像对同一事物的多义性也有点理解。可有一次奶奶问他，爸爸回来了没有？他不明白是问谁，向他说明后，他说奶奶这样称呼不妥当，说他才可以叫奶奶的儿子是爸爸。我开始和他闹着玩时，说我是你爸爸的爸爸，他懂得并作了补充，说我是你的儿子的儿子。我想对艺术的个性与共性的理解，上述生活琐事所体现的关系，对于艺术创造与艺术欣赏的主体与客体的关系的理解，对艺术分类的个性即殊相与共性即共相的关系的差别的理解有益。

《中华艺术文库》的问世，要比上述琐事庄重和困难得多，它可能会引起读者对区别于异国艺术的中华艺术的特征，获得更有益和更有趣的理解。《文库》的作者们企图对中华艺术的各种艺术门类的发生和发展，各种艺术文化与其他文化的联系与区别，或某一门类艺术自身的各种构成因素作出各自的论证和探索，其宗旨是探索中华民族某一门类艺术与传统文化的内在联系。我抱着期待，期待它们有助于丰富我有关祖国艺术的知识，至少避免有在庐山而不知它的真面目的困惑感。

不仅如此，前几年曾出现盲目崇拜西方现代派艺术而轻视中国传统艺术的理论，甚至出现全盘西化论和要与中国传统文化断裂的主张。如果说形成这些妙论的原因之一在于对中华文化缺乏

15539/54

理解，那么，这套《文库》的出版可能消除对中华文化的隔膜，也就是有助于避免想当然以为然的判断继续存在。从这样的意义来说，只要这些有关音乐、戏曲、美术、舞蹈、曲艺这五个门类艺术的分析和判断是符合各门艺术的形态和内涵特征的，论述的方式对一般读者也能引起雅俗共赏即觉得近似欣赏艺术自身的那种审美感受，这些著述就符合弘扬中华文化的编撰原则，而且可能提高广大读者的兴趣，突破研究工作的狭窄圈子，从而从学术活动的接受者转化为艺术知识的授予者和传播者，至少相应地改变专门家与非专门家的隔膜。

从《文库》的选题范围的五个方面看来，是按照约定俗成的艺术分类原则划分的，没有直接提出文学或其它的某些艺术类别，但是，仅就现有的选题来看，对音乐的论述恐将包括民歌和诗歌演唱中的文学因素。单就列入曲艺中的评书来说，岂不就是一种口头文学？传统绘画在取材、造型方式上与诗歌以及传统的小说（例如《水浒》）与评书演说的关系也是明显的。至于美术中的绘画，既然传统美学观提出过“画中有诗”的论点，直接论述绘画时岂不也将同时论述到文学吗？尽管绘画的造形方式与诗的语言方式各自不同，但是，承认绘画是无声的诗，对绘画特征的直接分析岂不相当于对诗的特征的间接分析？由此看来五大类中没有列入文学这一类，不等于拒绝论述，不见得是对文学的轻视，所以，我也同意先推出这五大类的选题。

单就具体书目看来，著述者都试图着重研究某一门类艺术与民族文化的某一方面关系。正如传统的《诗》或原始美术已经显示着它们与哲学、美学、心理学以至天文、地理和植物学的关系那样，每一种艺术现象与其他文化现象不能没有或明或暗的联系，既有区别又互相影响。基于这样的理解，我以为好像我开玩笑地自称是小孙子的爸爸的爸爸那样，不只同一事物的构成有多

种因素，同一艺术现象对它的接受者和研究者的感觉与理解，也不能没有多义性。在我看来，“我”既是“我”又是“非我”，这样认识“我”的判断未必一定是文字游戏或折衷主义的玄谈。只要《文库》执笔者是把他的研究对象当作非孤立绝缘的一种文化存在，并以特定的空间和时间的关系理解它的存在，构成微观性与宏观性的统一，那么，阅读这套《文库》所能获得的知识岂能一定限于艺术？这是因为：一切艺术都是主体对客观事物的反映，包括那种无歌词的器乐，它们似乎没有直接再现客观事物或是表现对客观事物的感受，它的表象仍然也是主观对客观的反映。艺术如何反映与反映什么的选择，有很大的能动性。即自由区别于电视的戏曲程式的假定性或虚拟性与客观世界的关系，在物象奇诡的形态中显示着客观世界的本质；观众可能像戏曲《夫妻观灯》里的人物，视觉上的空白为心灵上的想象所充实，而虚幻创造了意象所以能感到愉快。水墨画那以墨代色所形成的墨分五彩，尽管好像对色的丰富性是作了抽象的描绘；但它可能调动观赏者的想象而信任它，引得起真实感，获得一种比观赏如实模仿的艺术形式更多的特殊美感；这样，对提高观众的审美能力有益无害。

当我想到这几年出现的片面强调艺术应当商品化倾向，更觉这部《文库》的出版不仅能产生美育的积极作用，抗拒低级趣味以至丑育的消极影响，而且可能在丰富有关艺术知识的同时，培养着广大读者认识发展着的现实的能力，不只更可能区别美丑，还能区别是非善恶；创造能够独立思考而不是盲从的知识主体，也就是更有效地作用于新文化的建设。有鉴于此，我虽说过不再写序文，但是也愿意为《文库》当个义务推销员，如今对为人作序的现象也有微词，值得写序者注意。我这些推销词是否有花言巧语，《中华艺术文库》本身才是最好的证明。

1991年1月30日

目 录

导 言	1
第一章 市井文化的形成	9
第一节 市井的演变	9
第二节 市民社群的崛起	26
第三节 市井文化的形成	52
第二章 传统曲艺的特征	72
第一节 影响的深远化	72
第二节 形式的多样化	90
第三节 内容的市俗化	117
第四节 场所的市井化	127
第三章 传统曲艺——市井文化的体现	142
第一节 市井文化的完善体现	142
第二节 市井生活的广阔表现	171
第三节 市井心态的准确展示	182
第四节 市井文化的普遍传承	208
第四章 市井文化的变异	224
第一节 市井的扩大	224
第二节 市民社群的复杂	237
第三节 市井文化的变异	252

第五章 传统曲艺与市井文化变异的协调·····	263
第一节 传统曲艺自身的协调 ·····	263
第二节 传统曲艺与其他体现方式的协调 ·····	280
第三节 传统曲艺与市井文化变异的协调 ·····	297
主要参考书目·····	315
后记·····	320

Town Culture and Traditional Quyí of China

Preface	1
Chapter I Forming of Town Culture.....	9
Section 1. Changing of Marketplace	9
Section 2. Rising of the Masses of Townspeople.....	26
Section 3. Forming of Town Culture	52
Chapter II Characteristics of Traditional Quyí	72
Section 1. Profound and Lasting Influence.....	72
Section 2. Various Types	90
Section 3. Popular Contents	117
Section 4. Unfixed Stage	127
Chapter III Traditional Quyí as A Expression of Town Culture	142
Section 1. A Full Expression of Town Culture.....	142
Section 2. A Accurate Display of Townspeople's Mentality	171
Section 3. A Wide Show of Townspeople' Life.....	182
Section 4. A Broad Dissemination of Town Culture	208
Chapter IV Variation of Town Culture	224
Section 1. Expanding of Town.....	224
2. Complicating of the Masses of Townspeople	237

Section 3. Variation of Town Culture.....	252
Chapter V A Coordination of Traditional Quyi with the Variation of Town Culture	263
Section 1. A Inside Coordination of Traditional Quyi	263
Section 2. A Coordination of Traditional Quyi with Other Expression of Town Culture.....	280
Section 3. A Coordination of Traditional Quyi with the Variation of Town Culture	297
Reference	315
Epilogue	320

导 言

既然题目已是《中国市井文化与传统曲艺》，那么，书中似乎必须回答三个问题：市井文化的形成及其内容，传统曲艺的流变及其分衍，传统曲艺与市井文化的关系。

曲艺是一种表演艺术，习惯上，尤指通俗的表演艺术。“曲”者，乐曲之略也，“瞽献曲，史献书”^①；“艺”者，技艺之略也，“博开艺能之路，悉延百端之学”^②。前者偏指乐唱，后者偏指表演。中国传统表演艺术历代并无定称，或“乐舞”，或“乐戏”，或“女乐”，或“散乐”，或“百戏”，或“杂技”。由于宋元以前中国传统表演艺术歌、乐、舞、说不分，采用什么称名似乎无关重要。然而，不管历代称名如何变化不一，就其形式而言，宋元以前的中国传统表演艺术却总不外“曲”、“艺”二端，或者说唱娱人，或者以技巧娱人。鉴此，我们姑且袭用“曲艺”一词以称。

“曲艺”一词始见于先秦，“谓小小技术，若医卜之属也”^③。宋元而下，随着戏剧、乐舞、杂技之类从传统表演艺术中分衍出去，“曲艺”一词也就逐渐成了说唱艺术的专称。尽管如此，已经独树一帜的戏剧、乐舞、杂技等等表演形式仍然与曲艺——说唱

① 《国语·周语上》。

② 《史记·龟策列传》。

③ 《礼记·文王世子》疏。

艺术藕断丝连，戏剧之称“戏曲”，戏剧理论著作之称《曲律》、《度曲须知》、《南曲入声客问》，透露出了他们之间的暧昧关系。

“市井”一词原指商业贸易的地方，“处商必就市井”^①。转而成为街市的代称，“（聂）政乃市井之人”^②。及至后来，随着城镇工商业的繁荣，平民队伍的扩大，“市井”一词即逐渐与城镇合二为一，“山民愿朴，乃有白首不入市井者”^③，“（济颠）与市井浮沉，人以为颠也”^④。

市井文化是以市民社群作为文化族群的一种通俗性的综合文化。此一界定有三个方面的含义：第一，市井文化是一种综合文化，“它不仅包括了人对于他人的行为的规则，而且也包括了对人对于有生命和无生命的非人客体，对于超自然存在的行为的规则。艺术、技艺、宗教等等都在文化的名义下，与社会结构一道被包括进来。”^⑤也就是说，市井文化不仅要研究市民社群的生活方式，也要研究他们的思想观念、价值心态等等。如果把市井文化仅仅等同于某一方面，那就大错特错了。第二，市井文化是一种通俗文化，是与代表贵族利益的高雅文化是截然不同的文化类型。在高雅文化看来，市井文化是通俗的乃至庸俗的，然而，这恰恰正是市井文化的特点所在。失去了这个特点，市井文化的存在也就失去了意义。在人类文化演进的过程中，雅俗对立虽然总是相伴始终，但相互间潜在隐秘的渗透也是时时发生，高雅文化时时接纳着通俗文化的雅化部分，通俗文化的部分雅化也在日日累进。我

① 《管子·小匡》。

② 《史记·聂政传》。

③ 《后汉书·刘宠传》。

④ 田汝成：《西湖游览志余》卷14。

⑤ 巴格比：《文化：历史的投影》，夏克等译，上海人民出版社1987年版，第111页。