

卓越学术文库

马街书会民间曲艺活动的 社会机制研究

MAJIE SHUHUI MINJIAN QUYI HUODONG DE SHEHUI JIZHI YANJIU

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

马志飞 著

郑州大学出版社

卓越学术文库 ■

马街书会民间曲艺活动的 社会机制研究

MAJIE SHUHUI MINJIAN·QUYI HUODONG DE SHEHUI JIZHI YANJIU

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

马志飞 著

郑州大学出版社

郑 州

图书在版编目(CIP)数据

马街书会民间曲艺活动的社会机制研究/马志飞著. —郑州:
郑州大学出版社, 2015. 11

(卓越学术文库)

ISBN 978-7-5645-2585-9

I. ①马… II. ①马… III. ①曲艺-研究-宝丰县
IV. ①J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 251173 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 张功员

全国新华书店经销

河南文华印务有限公司印制

开本: 710 mm × 1 010 mm 1/16

印张: 19.75

字数: 378 千字

版次: 2015 年 11 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行电话: 0371-66966070

印次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5645-2585-9

定价: 45.00 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

序 言

马志飞博士的《马街书会民间曲艺活动的社会机制研究》是在其博士学位论文的基础上,又经过多年的田野调查和学术思考,修改而成。2008年博士毕业后,马志飞博士放弃了在其他地区工作的机会,为了学术志愿和奉养父母,选择回到河南老家,在地方高校从事河南民间曲艺的研究,广泛开展田野调查,并将其近年的学术思考融入到了这本专著中,较之原来的博士学位论文又有所提升和深化。

该著作以国家级非物质文化遗产——马街书会为研究对象,选择了最具代表性的愿书、商业演出和政府参与下的曲艺演出三种类型,考察其不同的社会机制运行特征和形成基础,探寻相关制衡主体如何作用民间曲艺及其作用方式,并探寻制衡要素之间的内在联系,在此基础上探寻民间曲艺的音乐形态与审美风格的形成原因,为揭示民间曲艺由现象到本质的认知过程提供了新的途径。通读马博士的这本专著,我认为有以下几个特点:

一是研究方法和研究视角的创新。该著作专注于马街书会及其民间曲艺活动的社会机制,提出了民间曲艺的社会机制研究模式,从民间曲艺活动的参与主体入手,考察各制衡主体对民间曲艺的现实影响、运作方式和互动模式,将之作为研究民间曲艺形态特征与文化内涵之间的中介,具有交叉学科的优势。同时,又注意到了研究方法的融合创新,以民族音乐学的研究方法为主体,借鉴吸收社会学、民俗学、宗教学、美学等学科的研究方法,有利于深入揭示民间曲艺的本质特征,为民间音乐的本体研究提供了新的视角。例如,作者研究代表性曲种音乐的程式化特征时,在揭示演出程序、音乐结构和声腔程式化的基础上,就河南曲艺的核心音腔和曲种风格进行了进一步的凝练,提出了自己关于河南曲艺音调体系、腔音与特性乐汇、声腔结构、腔词关系的一系列探索性的学术观点,值得关注。

二是研究题材的独特性和研究成果的创新性。马街书会作为中原地区民间曲艺的重要集散地,具有很鲜明的中原音乐文化特质,是我们了解北方民间音乐的重要窗口。然而目前,针对马街书会的学术研究,往往忽略了位

居核心地位的民间曲艺本体特征的研究,尤其是对于民间曲艺音乐形态与文化内涵之间的逻辑关系,往往一掠而过,不利于对民间曲艺内在文化属性的深入把握。该著作抓住了这一重要现象,进行了深入的田野调查和学理分析,提出了很多新的观点,如愿书中民间曲艺的双重属性,商业演出中民间曲艺的适应性调整,民间曲艺的上移式扩展与三极并立等,具有较强的学术价值和现实意义。

三是田野调查与科学论证的相辅相成。作者前期开展了广泛而有效的田野调查,以丰富翔实的一手资料来支撑其论证过程,以严谨的论证方式来保证结论的客观性,立意与立论相结合,内容生动丰富,具有浓厚的中原乡土文化气息。此外,该著作立足本土,同时又不拘泥于个案研究,采取宏观与微观相结合的叙述方式,也是其特色之一。

当然,该著作属于学术性的探讨,因此还会有一些新情况和不同看法,需要在今后的学术研究中继续考察和完善。另外,河南本土曲种有40多种,除了河南坠子、大调曲子、三弦书、河洛大鼓等大曲种外,还有很多稀有、濒危曲种,也需要纳入到今后的研究视野当中。近年,随着马街书会影响的日益扩大,华北、西北、甚至南方的一些曲种也出现在书会现场,也需要从学术研究的角度进行专业分析,全面评估马街书会未来的发展态势。此外,书会曾经遍布北方各地,希望作者扩展范围,将历史上曾经存在和现今仍有活动的知名书会进行梳理,从更大范围来把握民间曲艺的文化属性。

希望马志飞博士在已有基础上再做努力,扎根中原文化,深入挖掘河南传统音乐资源,做更深入的学术研究,为中国传统音乐的学术研究奉献自己的力量。

以上,是以为序。

王耀华

2015年5月7日

绪论	1
一、研究缘由与意义	2
二、前期准备工作	5
三、马街书会概况及其研究现状	6
四、民间曲艺社会机制研究的理论构想	12
第一章 愿书活动中的民间曲艺及其社会机制分析	21
第一节 愿书概况	21
一、愿书的定义和分类	21
二、愿书的生成环境	23
三、仪式过程及功用	24
第二节 愿书演出的社会机制分析	26
一、艺人与事主的关系	26
二、艺人与观众的关系	44
三、事主与观众的关系	60
四、其他社会主体的影响	67
五、其他情况	70
六、愿书演出的激励机制	73
第三节 民间曲艺的双重属性及其表现	74
一、宗教性曲目：愿书仪式的宗教性取向	75
二、世俗性曲目：正书阶段的世俗性取向	90
第二章 商业活动中的民间曲艺及其社会机制分析	95
第一节 商业活动中的民间曲艺活动概况	95
一、商业性需求的内在原因	96

二、基本特征	97
三、基本过程及功用	98
第二节 商业性民间曲艺演出的社会机制分析	100
一、艺人与事主的互动关系	100
二、艺人与听众的互动关系	106
三、事主与听众的互动关系	112
四、其他情况	118
五、商业性演出的激励机制	121
第三节 民间曲艺的适应性调整	122
一、演出曲目的民俗化处理	122
二、演出方式的商业化调适	126
第三章 政府参与下的民间曲艺及其社会机制分析	131
第一节 政府参与下的民间曲艺活动概况	131
一、政府参与民间曲艺活动的内因分析	131
二、政府参与民间曲艺活动的运作过程及其演变	138
第二节 政府参与下民间曲艺演出的社会机制分析	142
一、艺人与政府部门的互动关系	142
二、艺人与观众的互动关系	155
三、政府部门与观众的关系	166
四、其他情况	173
五、政府参与下民间曲艺演出的激励机制	180
六、政府参与民间曲艺活动的前景展望	182
第三节 民间曲艺的新变化	183
一、应对挑战的“聚众共生”	183
二、官方意识形态的强力渗透:上移式扩展	196
三、民间曲艺的发展基础:从两极并置到三极并立	203
第四章 曲艺表演的民俗风格及价值取向	207
第一节 演出文本的类型化:民俗风格的纵深扩展	207
一、题材的类型化	208
二、情节的类型化	209
三、人物形象的类型化	210
四、道白与唱词的类型化	212
五、文本结构的类型化	216
第二节 音乐的程式化:民俗风格的内在维持	218
一、演出程序的程式化:演出空间的有机适应	219

二、音乐结构的程式化:审美心理结构的有效适应	226
三、声腔的程式化:审美趣味的有效适应	234
四、核心音腔与曲种风格	241
五、伴奏的程式化:音乐韵味的有机强化	249
第三节 音乐受容:民俗风格的横向扩展	254
一、直接引用	255
二、融会贯通	256
三、体裁并置	258
第五章 民间曲艺社会机制研究的效能分析及其展望	261
第一节 民间曲艺社会机制的运行基础	261
一、制衡主体的结构关系与功能	262
二、制衡主体结构关系的动态分析	277
三、民间曲艺社会机制的运行特征	279
第二节 民间曲艺社会机制的规制性成因	282
一、正式规制的影响	282
二、非正式规制的影响	284
第三节 民间曲艺社会机制研究的价值评估	287
一、民间曲艺社会机制研究的音乐学意义	287
二、民间曲艺社会机制研究的存在基础及其评估	289
第四节 民间曲艺社会机制研究的扩展化展望	291
一、扩展化的先决条件	291
二、适用于其他民间音乐的可行性展望	292
三、扩展化过程中的其他影响因素	296
结语	300
参考文献	303
后记	307

绪 论

河南省宝丰县境内的马街书会,是一个以民间说唱艺人^①亮书卖艺为特色的民间庙会。在几百年的传承发展中,每年的农历正月十三,中原各地的说唱艺人便自发前来赶会,献艺卖书、切磋交流。2006年5月,马街书会被国务院确定为第一批国家级非物质文化遗产,影响日益扩大,吸引着全国各地的民间说唱艺人和专业演员前来献艺。马街书会及其民间曲艺活动具有鲜明的地方民俗特色,虽历经数百年而依旧繁盛,是我们了解中原地区民间曲艺文化的活化石。笔者拟通过对马街书会及其影响下的民间曲艺活动进行社会机制研究,揭示中原地区民间曲艺活动的发展规律和艺人的生存状态,进而探求影响民间曲艺的制衡因素,试图提出针对民间曲艺研究的新思路和新方法,进而就民间音乐的学理研究提出个人看法。

本著作以改革开放伊始的1979年作为研究起点,主要原因在于:马街书会从这一年开始恢复并兴起,逐渐引起了国内外学者、新闻媒体的广泛关注,曲艺界知名演员和广大说唱艺人也纷至沓来,使这一民间盛会获得了新的发展机遇。可以说,马街书会在这一时期的发展,一定程度上反映了中原地区民间曲艺活动的发展面貌。其次,“中国的社会整合经历了一个从传统社会的先赋性整合(以血缘、地缘为基础),到改革前的行政性社会整合,再

① 中原地区的人们一般将民间曲艺称为“说书”,将民间说唱艺人称为“说书的”“说书艺人”“艺人”等。另,“说唱”与“曲艺”的含义基本一致,都是指用口语说唱叙事的表演艺术。“说唱”一词最早见于南宋吴自牧《梦粱录》:“说唱诸宫调,昨汴京有孔三传,编成传奇灵怪,入曲说唱。”“曲艺”一词出现于1949年7月,刚成立的“中华全国曲艺改进会”将之作为说唱艺术的统称。——笔者

到契约性社会整合的历史性变革。”^①尤其是改革开放以来,中国社会由传统农耕文化步入工业化的进程呈加速发展势态,社会主义市场经济的大潮更是引起了社会结构和生活方式的极大变化,人们的价值观趋向多元化。这一时期,我国的社会发展极为迅速,社会各阶层的对外交往更为频繁,出现了许多新情况和新问题,使得影响民间曲艺变革的制衡要素呈现复杂化的发展势态,人们的文化生活更加多样丰富,审美趣味更加多元化。所以,从社会环境的发展趋向、社会主体的价值观以及民间曲艺的文化语境出发,笔者将对马街书会影响下的民间曲艺活动的研究限定在1979年至今,重点考察各制衡要素影响民间曲艺活动的基本规律以及民间曲艺的新发展,使我们对当代社会条件下民间曲艺活动的社会运行过程和民间曲艺的发展趋向有更深入的认识。

一、研究缘由与意义

1. 问题的提出

事物都是不断运动的,我们对于客观事物的认识是通过其运动过程和作用途径来实现的,也就是说,在现象和本质之间存在着一个中介性的环节——社会机制,一切事物都是在一定的社会机制中才得以存在和发展。然而,在以往的民间音乐研究当中,对于音乐本体特征、文化内涵、发展规律等的研究,在人们的理性思维中往往具有天然的优先权,而各个社会制衡要素究竟通过何种途径作用于民间音乐本身,这一问题却常常被忽略。由于社会机制的运作而导致各制衡要素对民间音乐所产生的效用及其差异性,以及各要素之间的作用方式和互相联系,被有意无意地忽视了。

因此,探寻社会系统中相关制衡要素如何作用于民间音乐活动及其作用方式,是研究民间音乐事象及其本质规律的必要中介。为了探寻民间音乐的运行规律,我们拟将区域民间曲艺活动作为研究对象,通过具体的音乐实践活动来揭示其社会机制的运行规律。具体来说,本书就是要研究马街书会及其影响下的民间曲艺活动在一定的社会机制下如何生存和发展,研究各制衡要素如何影响艺人及其实践活动及影响途径,研究诸多制衡要素之间的相互作用和联系,试图揭示民间音乐实践活动中由现象到本质的认知过程。

之所以将民间曲艺的社会机制研究限定在地处中原腹地的马街书会及其辐射区域,不仅是因为该地区的民间曲艺历史悠久、内涵丰富,也由于在

① 孙立平.转型与断裂:改革开放以来中国社会结构的变迁[M].北京:清华大学出版社,2004:11.

该地区,民间曲艺的生存与发展受到社会系统中各利益主体的多层次制约与影响,具有一定的典型性和代表性。那么,各制衡要素是怎样影响到艺人的实践活动以及民间曲艺的变革呢?它们相互之间是如何相互关联而形成合力?民间曲艺是如何在社会机制作用下发生变化呢?通过对民间曲艺活动进行社会机制的研究,笔者试图为此类问题寻找解答,揭示影响民间曲艺活动的各种制衡因素之间的关联及运行特征,从而认识和把握一定社会机制制约下的民间曲艺的基本特征。

2. 选题的缘由

书会曾经遍布我国华北各地,目前还有一些书会存在演艺活动,如河南许昌的河街书会与杜寨书会、安徽界首的苗胡书会、山东惠民的胡集书会等。本著作选取马街书会及其影响下的民间曲艺活动作为典型个案进行研究,出于以下理由:

首先,马街书会历史悠久,民间曲艺活动非常活跃。据考证,马街书会至少有230年以上的发展历史,具有深厚的文化积淀,在中原地区具有十分鲜明的典型性。此外,当地老百姓对民间曲艺的大量需求吸引着众多艺人,使该地区长期活跃着一大批民间艺人,构成了丰富的民间音乐文化传统,这就为我们研究民间曲艺的运作过程和音乐本体特征提供了十分理想的社会土壤。同时,相对于深厚的民间曲艺文化传统,目前针对马街书会的学术研究主要集中在文学、民俗学、传播学等领域,而对于民间曲艺的本体特征及其文化内涵的研究相对薄弱,因此,本课题的研究,在一定程度上有利于揭示马街书会民间曲艺活动的独特文化内涵。

其次,当地曲种众多,各种曲艺品种在此交汇融合。马街书会上,不仅有中原地区最具代表性的四大曲种:河南坠子、三弦书、大调曲子和河洛大鼓,而且还有其它众多曲种,如大鼓书、道情、快板书、山东琴书、湖北渔鼓、四川清音、评书、相声等。20世纪90年代以来,又有许多省外曲种相继在马街书会上出现,如京韵大鼓、单弦、西河大鼓、天津快板等。近年,为扩大马街书会的社会影响,当地地方政府每年都要邀请知名曲艺演员前来演出,使书会的曲艺种类更加多样化。各种曲种汇集马街书会,有利于音乐风格的彼此影响,丰富着马街书会的文化内涵。马街书会不仅有来自中原各地的民间说唱艺人,而且还吸引着其他省区市的民间艺人前来。不同流派、不同风格的各路艺人云集于此地,满足着人们不同的审美需要,对于相互之间的交流融合起到了积极的促进作用。

选择从社会机制的角度来考察马街书会及其民间曲艺活动,主要是由于目前针对民间音乐的动态运行研究相对薄弱,存在着较大的研究空间。通过对马街书会民间曲艺活动的社会机制研究,可以探寻维持区域民间曲

艺活动的社会基础,即影响其生存与发展的社会要素、影响方式及其过程,试图为民间曲艺从现象到本质的认知提供新的思路。此外,在马街书会上还存在着代表各种不同利益和诉求的社会主体,在本地区还存在着满足各类世俗需要的各类曲艺演出活动,各利益主体之间的关系错综复杂,在不同的层面相互影响,支撑起一次次的曲艺演出活动。此种社会环境和文化背景,有利于我们对民间曲艺展开社会机制研究。

3. 研究意义

改革开放以来,马街书会及其影响下的民间曲艺曾经大起大落,经历了20世纪80年代至90年代中期的繁荣局面,随后也经受了因多元化文化挑战而导致的低落局面。近年来,由于非物质文化遗产保护活动的逐步开展,各级政府部门、广大民众、各团体协会、一些企业和其他社会团体都纷纷加入到民间曲艺的保护活动中,对民间曲艺的变革产生了广泛的影响。在各种利益相互交织的情况下,影响民间曲艺活动的各制衡力量之间既存在利益冲突,又相互妥协,从而达到一种动态平衡的运行机制,在此社会条件下,各利益主体的作用和功效也愈加彰显。研究此种情况,可以使我们更好地认识民间曲艺的动态发展过程及其基本规律,了解各相关制衡主体在这一动态过程中是如何作用于民间曲艺、相互之间是如何发生关联并达到平衡状态的。

民间曲艺属于民俗文化的范畴,艺人通过满足大众的文化需求而获得生存空间。马街书会之所以能够存在,就在于民间曲艺深深扎根于民间社会。在此,笔者首先选择了具有鲜明民俗特色的愿书活动进行研究,目的在于了解民俗生活中各制衡要素的变化发展对艺人及其演出活动造成的影响以及他们是如何作用于民间曲艺、引起民间曲艺音乐的变革的,使我们对民间曲艺在民俗生活中发展与变革的社会机制有一个基本的认识。

针对商业性演出的社会机制研究也是本书的研究重点,因为各类工商业实体如厂矿、公司等,出于商业利益需要,看到了民间曲艺与民众生活的密切联系和对民众精神层面的广泛影响,非常愿意在商业活动中聘请艺人进行演出,试图以民间曲艺的商业化演出获得商业利益。因此,艺人在商业性活动中也扮演着一定的角色,与商业主体存在着一定的利益互补。通过研究商业演出活动中各利益主体对民间曲艺活动的影响和彼此力量的此消彼长,可以揭示艺人生存之道的多样化以及民间曲艺为应对不同的利益主体而发生的适应性变革。

近年来,随着对民族文化保护力度的逐渐加强,各级政府在民间曲艺社会机制中的调控作用日益显著,对民间曲艺的变革产生着越来越重要的影响。随着“文化强国”战略的实施、文化体制改革与文化部门的职能转变,政

府对民间曲艺的影响也经历了“介入”“引导”“调控”等的变化过程,尝试构建促进民间曲艺发展的激励机制。通过对政府参与下的民间曲艺活动的社会机制研究,本书意在揭示政府在协调利益冲突、发挥调控作用的过程中,是如何对民间曲艺造成实际影响的。

总之,通过对该地区不同性质的演出活动的社会机制研究,我们可以认识各种社会制衡要素如何作用于民间曲艺并引起它的变革,进而加深人们对民间曲艺的文化理解和理性认知,同时,还可以明晰制约民间曲艺变革和发展的各要素在社会机制中的地位、作用和功效,从而实现对音乐事象的本质认识,深入把握文化脉络中的民间曲艺,促进人们对艺人及民间曲艺的文化理解。更进一步,通过探讨社会机制在民间曲艺研究中的可行性,笔者试图在民间音乐的学术研究中引入社会机制分析模式,提出具有可操作性的研究方法和步骤,期望从新的视角来研究民间音乐,以期把握民间音乐的内运行机制,促进民间音乐的传承创新。

二、前期准备工作

自涉足民族音乐学以来,笔者系统学习了专业基础课程,阅读了许多音乐学专著和文章,并涉猎民族学、社会学、人类学、宗教学等学科,基本掌握了民族音乐学的基础知识和研究方法,这是本研究得以开展的前提条件之一。在课题的选择和研究过程中,导师王耀华先生的悉心指导、各位师长的启发和同学之间的深入交流,对于拓宽本人的研究思路和思维方式具有十分重要的作用。此外,在参加各种学术交流活动中,笔者也受到众多学者的启示和指教,在与同行的接触中,学术思想得到碰撞和升华,这也是不断启发本人写作灵感的重要途径。

笔者一直比较关注中原地区的民间曲艺,原因还在于,笔者出生于斯、生活于斯,对豫西、豫南的社会环境和民俗习惯比较熟悉,易于与研究对象深入沟通,方便进行深度访谈,以局内人的身份进入当地民间音乐活动之中,便于取得第一手资料。在学习过程中,笔者还积累了一些河南民间音乐的文献资料,对本地区民间曲艺的研究现状也有所了解,这些都为本书的写作打下了较好的学术基础。

从2006年春节至今,笔者坚持年年深入到马街书会及其周边地区进行田野调查,先后采访数十位民间说唱艺人,重点采访了余书习、张麦捞、乔双锁、邢玉秋、赵玉萍、王巧珍、王金玉、王剑侠等人,就民间曲艺的唱腔风格和文化内涵进行研究,并作了现场录音录像和记录。同时,积极与本领域专家和曲艺演员进行接触,先后拜访了张凌怡、周俊全、李广宇、马紫晨、刘宗琴、宋爱华、徐九才、冯河水等专家学者,就有关问题进行求教,得以了解曲艺现

状和曲艺研究的最新成果。

2008年进入高校工作至今,借助于各种科研机会和工作条件,本人还有幸与中国曲艺家协会、河南省曲艺家协会、河南省艺术研究院、河南省非物质文化遗产保护中心、平顶山市群艺馆、宝丰县文化局、宝丰县文联等职能部门的有关领导及同仁有所接触,并与马街说书研究会、马街书会理事会、马街书会艺术学校等民间组织机构建立了友好合作关系,参与了马街书会的一些活动,并利用地域优势,主持申报平顶山学院音乐表演(曲艺方向)本科专业,2010年9月至今已经招收了5届近170余名曲艺表演学生。工作之余,本人还尽量搜集河南各地的曲艺志、曲艺音乐集成、文化志、民俗志、文史资料等文献,存有相关藏书1000余册。经过多年的文献积累和田野调查,笔者获得了较为丰富的一手资料和地方文献,对于马街书会及其影响下的民间曲艺活动有了基本的了解,对于本地民间曲艺的风格特征和文化内涵有了基本的认识,为今后的曲艺研究打下了较为坚实的基础。

三、马街书会概况及其研究现状

1. 马街书会概述

马街书会因位于马街自然村(简称“马街村”)而得名,马街村隶属于宝丰县杨庄镇,位于县城南约7.5公里处,因为马街书会而为人所知。马街书会最初被称为“马街会”,是伴随着马街村的古庙会(每年农历正月十三)而产生的,它不仅是进行物资交易的场所,也为周围村民欢度元宵佳节提供了场所,历代繁盛不衰。马街书会不仅是艺人的盛会,也是一个集民间音乐、商业贸易、宗教祭祀、文化娱乐等为一体的区域民俗活动,具有民间庙会的一般性质,但以民间曲艺活动为主要特色,乡土气息浓厚,是艺人行艺卖艺的重要集散地。马街书会中的民间曲艺活动有以下特点:

(1)“亮书”与“写书”:艺人来马街书会的主要目的就是希望被人请走演出,借以获取报酬,所以,艺人必须在会场展示自己的演出才能,以便引人注意和被人请走,这一过程称之为“亮书”。亮书时,艺人竭力以自己的演出吸引观众,人越多,被请走的可能性就越大,书价就越高。等到被人请走,“亮书”过程就可以宣告结束。亮书带有竞技意味,虽然艺人们各自划地为场、互不影响,但每一个艺人都希望自己唱得比别人强,于是,相邻艺人之间难免会有互相竞争的场面。

“写书”是指有需求的群众与艺人进行演出交易的过程,包括商定书价及演出事宜,订立协定,交换押金及信物等步骤。如果双方在书价、场次、演出日期、食宿安排等问题上无法达成协议,“写书”就宣告无效,双方重新寻找各自的新主顾。“写书”的演出日期一般指正月十四至十六这3天,共6

场戏,艺人称之为“正禄”^①。一些艺人写了“正禄”之后,仍继续在会场“亮书”,希望在正月十七至十九这3天时间也能被人请走,谓之“偏禄”,书价比“正禄书”要低。个别艺人还可能继续亮书,续演正月二十至二十一,称为“偏偏禄”,书价会再低一些。

(2)书状元:书会每年要评选出“书状元”,即当年书价最高的艺人,这是最能吸引当地人们眼球的重要活动。自1980年起,由宝丰县文化局出面组织此项活动,核查和认定“书状元”资格,评定的主要标准是当年谁的书价最高,谁就是书状元。如1980年,郟县艺人王树德以200元的书价当选第一届“书状元”,轰动一时。近年,竞选“书状元”活动规模愈大,吸引着远近知名艺人前来一较高低,于是又延伸出了“榜眼”和“探花”的评选。随着马街书会的社会影响越来越大,一些专业曲艺演员也加入到了竞争行列,近年的书状元评选中屡屡有专业演员夺冠,如南阳市曲艺团的曲凡芝、李自欣,河南省曲艺团的牛青兰等。

通过调查发现,此项活动似与旧时当地的三皇社^②有某种联系。三皇社一个重要的活动就是在“摆社”期间,艺人在神棚前“比书亮艺”,由社里组织评比,“根据观众多少和演出情况,最后评出头三名:状元、榜眼和探花,社里给予奖励,头名披红戴花,二名披红不戴花,三名奖弦子一挂。”^③马街书会“书状元”的评选,可能是这种习俗的历史延续和惯性发展。旧时,三皇社社首在书会期间一般负责组织安排艺人的演出事宜,安排预备当年的“摆社”活动,这也对马街书会“书状元”评选造成一定的影响。此外,当地群众热爱和接受这项活动,也是“书状元”评选得以开展的重要社会背景。

2. 马街书会的研究现状

1981年,张凌怡与任骋合写《“十三马街会”初考》^④一文,对马街书会的规模与影响、历史脉络、书会组织、书会习俗等方面进行了初步考察,并就马街书会的社会价值和未来发展提出建议。此文引起了文艺界、官方和学者的高度重视,马街书会开始逐渐进入社会各界的视野。沿着这一思路,很多研究者持续关注马街书会的起源、发展、功能和价值等,着重于相关文化事

① “正”是指演出恰在正月十五元宵佳节之故,“禄”含有“吉祥发财”之意。此“禄”属于音译,也有人记作“录”。——笔者

② “三皇社”是旧时艺人自发的民间组织,具有行会性质,尊崇天皇、地皇和人皇为行业祖师,定时举办祭拜仪式活动,借此加强艺人内部团结、提高艺人社会地位、维护艺人利益,规范行业秩序。三皇社是地域性的民间行会组织,曾经在中原各地分布,新中国成立后基本绝迹。——笔者

③ 严寄音,王宏景,《马街书会》[M]. 郑州:河南美术出版社,2006:56.

④ 张凌怡,任骋,《“十三马街会”初考》[J]. 曲艺艺术论丛,1981(1、2).

象的描述分析,主要成果有:

宝丰县文化局组织编写有《宝丰县曲艺志》^①一书,认为马街书会有 700 年左右的历史,是由庙会衍变而来,马街村的地理位置和当地的风俗人情在其中起到了决定性作用。该书认为,艺人自来马街书会不仅在于“亮艺卖书”,还存在着相聚交流和朝拜的心理。该书的论述涉及马街书会的社会影响、政府行为、书会大事记等方面,是研究马街书会的重要参考文献。

宝丰县原县长何辛年在《历史留下的回忆》^②一书中记述了马街书会的起源、发展规模、“写书”传统、书状元、书会影响等情况,向人们展示了马街书会的文化背景。此外,何辛年在《中国统战》2003 年第 4 期发表文章《迷人的马街书会》,就马街书会的起源、社会影响和艺人在书会上的活动进行了论述,具有一定的学术资料价值。

宝丰县文联主席赵民强主编的《书山曲海》^③是在马街书会理事会的会刊《马街书会会刊》的基础上编辑而成,该书首先对马街书会的起源进行了论述,搜集了许多说法和传说,收录了部分艺人的回忆和讲述、官方论述、专家论文、传统段子等珍贵资料,为我们从民俗、宗教、神话学等角度来研究马街书会,提供了丰富的材料,成为了解马街书会的重要文献。

宝丰县原县委书记严寄音、原县长王宏景主编的《马街书会》认为,马街书会的起源最少有 230 余年的历史,并对马街书会的曲种、书目、习俗和文化底蕴进行了论述,辑录了有关逸闻传说,认为书会的价值在于“既可了解我国地域政治经济文化状况,又能揭示民间艺人的生活、演技、传艺及其活动……为揭示中国曲艺艺术的发展规律、根基和土壤及其成长过程提供翔实的一手资料。”^④该书还论述了如何保护、组织和引导马街书会的问题。附录中的文件碑文、艺人登记表、曲目唱词等,是研究马街书会的珍贵文献参考。

从 20 世纪 80 年代起,一些专业学者便开始关注马街书会,多次前往书会调查采访,发表了很多真知灼见。中央音乐学院陈荃有教授在《民间艺术的盛典——马街书会初探》^⑤中认为,关于马街书会缘起的诸多说法都缺乏文献与实物证据,推论马街书会的缘起不迟于宋代,是庙会文化的产物,是庙会文化由颂神、娱神转为娱人的典型事例。他在《神奇的马街书会》^⑥一文

① 宝丰县曲艺志编委会. 宝丰县曲艺志[M]. 内部,1989.

② 何辛年. 历史留下的回忆[M]. 郑州:河南人民出版社,1997.

③ 赵民强. 书山曲海[M]. 香港:香港天马图书有限公司,2003.

④ 严寄音,王宏景. 马街书会[M]. 郑州:河南美术出版社,2006:97.

⑤ 陈荃有. 民间艺术的盛典——马街书会初探[J]. 东方艺术,1999(2):26-29.

⑥ 陈荃有. 神奇的马街书会[J]. 音乐爱好者,1999(5):72.

中认为,马街书会的运作方式与庙会有关,维持书会的真正原因是民间“写书”和艺人“会书”习俗。在《正月十三听“说书”》^①一文中,他提出了研究马街书会的思路 and 现实可行性,认为马街书会具有多学科的研究价值,在音乐形态学、民俗音乐学和音乐学其他方面可以进行深入研究,借以认识中原乃至华北地区民间书会以及我国传统民间音乐的诸多特征。

北京师范大学董晓萍教授在《华北说唱经卷研究》^②一文中认为,一些生命力很强的民间文艺作品通常具有道教经卷的性质,它们的流传受到了基层组织的保护,以劝善为核心,自成体系,成为农民自我教育的历史方式。在《河南宝丰县书会调查》^③中,作者侧重从民俗学的角度对马街书会的说唱经卷进行文本分析,认为在马街书会的说唱经卷民俗中,存在着道教活动,但并不排斥佛教。马街书会的管理组织分为三个层次:三皇会、马街村落周围的寺庙会社、香山寺及其信众组织。文章将马街讲唱经卷分为三类:开封类、周口类和河北顺天类,认为文艺表演始终是外壳,讲经明理始终是内核。该文还从艺人活动与民间信仰的关系入手,分析了马街书会中民间艺人和民众的宗教活动及其观念,有助于我们了解书会得以产生、发展的宗教背景。她在《马街说唱经卷的分类与流动走唱活动》(载《书山曲海》)一文中认为,这些讲唱经卷长久保存和传播了一批民间信仰资料,并与民俗相融合,提供给农民一套战胜下层社会病的人生哲学。

马紫晨在《寻根》2012年第4期发表了《马街书会寻根》专论,作者主要探究了马街书会的起源问题,通过史料梳理和自己长期的曲艺研究实践,提出马街书会的“根”在于民俗,马街书会的“源”应在北宋与南宋之交的靖康元年(1126)至绍兴七年(1137)间,马街书会的“魂”是“盘道”,具有鲜明的道教色彩。

随着高校学者的介入,一些青年学子也加入到了马街书会的研究中来,出现了一大批有分量的论著。例如,严优在《马街书会的民间说书艺人》(《百科知识》1997年第11期)一文中,对马街书会中艺人的亮书和写书情况进行了初步论述。同期刊载的庞建春论文《马街书会听书》(《民俗研究》1998年第1期)对马街书会上观众的听书情况作了分析,以此透视华北民间的娱乐观、伦理观和区域认同观。庞建春又在《马街书会的观众》中进一步认为,马街书会的观众是承担书会民俗文化事象的载体,观众的性别、

① 陈荃有. 正月十三听“说书”[J]. 人民音乐, 1999(12): 28-31.

② 董晓萍. 华北说唱经卷研究[J]. 北京师范大学学报(人文社科版), 2000(6): 33-41.

③ 董晓萍. 田野民俗志[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2003: 578-611.