

苏州 | 典范

社科普及精品读本

潘
讯
／
著

古吴轩出版社

中国·苏州

典范苏州
社科普及精品读本

评弹

——听声——耳畔苏州——

潘讯著

中国·苏州
古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

评弹 / 潘讯著. — 苏州: 古吴轩出版社, 2016.2
(典范苏州社科普及精品读本 / 蔡丽新主编. 听声
耳畔苏州)

ISBN 978-7-5546-0563-9

I. ①评… II. ①潘… III. ①苏州弹词—介绍 IV.
①J826.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第256871号

责任编辑: 洪芳

封面设计: 陆月星

装帧设计: 唐朝 韩桂丽

责任校对: 杨晶晶

图片提供: 周良 姜立中 金丽生 殷德泉 汪梅生 周明华 袁小良 王池良 潘讯
周巍 周晨 潘裕钰 张晓飞 劳思 唐伟明 周仁德 哈幸凌等

篆刻: 卫知立

书名: 听声耳畔苏州评弹

著者: 潘讯

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

邮编: 215006

Http: //www.guwuxuanchs.com

E-mail: gwxchs@126.com

电话: 0512-65233679

传真: 0512-65220750

出版人: 钱经纬

印刷: 苏州日报印刷中心

开本: 880×1230 1/32

印张: 8

版次: 2016年2月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5546-0563-9

定价: 36.00元

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系。0512-65640827

封面用纸: 190g东方雅韵 内页用纸: 80g雅质 金华鑫纸业提供

《典范苏州·社科普及精品读本》编委会

主 编

蔡丽新

副主编

孙艺兵 刘伯高

编 委 (以姓氏笔画为序)

乐 江 成从武 刘文洪 杨 芳

宋长宝 陈雪嵘 陈 嵘 杭 颖

季 珉 周志芳 屈玲妮 姚文蕾

顾月华 潘志嘉

执行监制

钱经纬

执行策划

许雪根 张 颖

美术总监

唐伟明

琵琶亦是尋常韻纖指
揮來便有情 王榮興印

总序

上有天堂，下有苏杭。苏州素有“人间天堂”的美誉。

苏州美，不仅美在她得天独厚的自然山水环境，也不仅美在她繁荣富庶的物质生活条件，更美在她悠久灿烂的传统文 化。天时、地利、人和，三者共同造就了这座得天独厚的“人间天堂”。

一方水土养一方人。每个地方都有她的历史和文化。千百年来，世世代代的苏州人在创造物质文明的同时，也创造出了灿烂辉煌的吴地文化。苏州文化的独特性和丰厚性，体现在名城古镇、园林胜迹、街坊民居、小桥流水人家等特色鲜明的物化形态上，体现在昆曲、评弹、苏剧、吴门书画、诗文、丝绸、刺绣、雕刻等门类齐全的艺术形态上，还体现在文化心理的成熟、文化氛围的浓重、文化精神的彰显等诸多方面。明清两代，苏州更成为当时中国的文化中心之一。苏州，因其文化的历史悠久、薪火相传、历久弥新，特别是她的综合实力优势而成为中华文化一颗璀璨夺目的明珠，成为中华文化的典范城市和渊藪之区。

文化是根，是魂，是人们共有的精神家园。文化的凝结形成传统，文化的传承关乎未来。优秀传统文化具有涵养情操、修身益智、凝聚共识、励志图强等特殊价值。从“相土尝水，象天法地”的科学精神，到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的政治抱负，到“天下兴亡，匹夫有责”的爱国情怀，再到改革开放以来形成的“张家港精神”、“昆山之路”、“园区经验”三大法宝，苏州文化蕴含着优秀传统人文精神的传承和弘扬。苏州文化的生命力在于绵延不绝、生生不息的传承和开拓，在传承优秀传统文化的同时，又能结合时代特点不断推陈出新，从而使苏州文化日益根深叶茂、绚丽多彩，使苏州大地始终生机盎然、繁荣昌盛。

观乎人文以化成天下。我们正处在实现中华民族伟大复兴的新时代。实现中国梦，必须走中国道路，弘扬中国精神，凝聚中国力量。中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。认识和把握中国的历史文化，有利于正确认识中国独特的发展道路，从而增强道路自信；弘扬优秀

的民族精神，有利于激发中国精神；增强文化认同，有利于凝聚中国力量。中华优秀传统文化也是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。继承和弘扬作为中华文化一个重要组成部分的苏州优秀传统文化，就是要为谱写中国梦的苏州篇章提供强大的精神文化力量。

苏州市委宣传部、市社科联和古吴轩出版社联合编辑出版这套《典范苏州·社科普及精品读本》，运用图文并茂、雅俗共赏的手法宣传普及苏州优秀传统文化，可谓适逢其时，很有意义，值得祝贺。

是为序。

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Gu Wuxuan, the publisher mentioned in the text.

2014年秋

唐耿良

《三国》

陈遇乾

陈调

单档

严雪亭

马如飞

《艺箴》

曹汉昌

《岳传》

《包公》

金声伯

大书：苏州评话的俗称。内容多金戈铁马、邦国纷争及公案武侠等题材，风格粗犷豪壮，气势宏大。

小书：苏州弹词的俗称。内容多为儿女情爱、家庭生活等悲欢离合的题材，表演风格恬淡纤细。

徐云志

《三笑》

《文宣荣归》、《厅堂夺子》

《玉蜻蜓》

光裕公所

行会组织，制定行规

刘天韵

《林冲踏雪》

姚荫梅

《啼笑因缘》

双档

朱耀祥、赵豫秋

《马跳围墙》、《扳倒北梁楼》

《英烈》

俞秀山

俞调

周良

《评弹艺术》、《评弹史话》、
《苏州评弹旧闻钞》

评弹关键词

说噱弹唱 理味细趣技

魏含英

《珍珠塔》

夏荷生

夏调

书场

光裕书厅、梅竹书苑、
评博书场、和平里书场

况稗官一册，本来游戏生涯，羁客四方，终是飘流人物。三条弦
线四海声名，一部南词半生衣食，留心于有利，何乐而不为？

——马如飞《艺箴》

目录

引子 / 001

①

回溯：吴地因缘

江南文采出评弹 / 006

他们将稗官野史这样弹唱 / 016

评弹中的京昆戏韵 / 027

这里有“苏式市井”的活色生香 / 036

②

风波：江湖际遇

背包囊，走官塘 / 048

弦上喉间的竞争压力 / 063

光裕社的前世今生 / 073

邂逅上海滩 / 083

③ 烟海：书里乾坤

“何许人偷我西厢？” / 098

“人说书，书说人” / 108

“出窠书”与“面子书” / 118

历史投影，暗场角力 / 127

④ 交汇：雅俗之间

教忠作孝：大书一股劲 / 146

红尘风月：小书一段情 / 156

书台上下的人生悲喜剧 / 165

说书先生的“断舍离” / 174

⑤ 长流：光前裕后

出人，出书，走正路 / 192

理味细趣技，那些艺术关键词 / 203

密室相会终极交锋 / 216

石破天惊雷雨之夜 / 223

后记 / 240

苏州评弹是苏州评话与苏州弹词两种曲艺门类的合称，传统称为“说书”。它们发源于苏州，以苏州话表演，在发展中又相生相长，故在20世纪40年代始合称“苏州评弹”，或径称“评弹”，这是约定俗成的称谓，听众亦能心领神会。

“评话”古作“平话”、“说话”，渊源甚早，宋代有《新编五代史平话》，元代遗存有“全相平话”五种，都源于古代说书艺人的脚本，累代完善，刻印出来，供人阅览。当时文人立即注意到这一蓬勃新兴的民间艺术，宋代罗烨在其《醉翁谈录》中说：“讲论只凭三寸舌，秤评天下浅和深。”（《舌耕叙引·小说引子》）可见，“评话”之“评”，有批评、论衡之意。大诗人陆游也有歌咏说书人的诗句：“斜阳古柳赵家庄，负鼓盲翁正作场。身后是非谁管得？满村听说蔡中郎。”（《小舟游近村，舍舟步归》）盲翁携鼓说书，留下宋人一页生活化的剪影。说话艺术发展至后世，南方称“评话”，北方则称“评书”，评话与苏州方言结合，则为苏州评话，俗称“大书”，作为一门定型的曲种，约产生于明代中叶。

“弹词”一词最早见于明代田汝成的《西湖游览志馀》（成书于嘉靖二十六年，1547），其中记载西湖游艺之事：“优人百戏，击毬关朴，渔鼓弹词，声音鼎沸。”但其源头亦可追溯到南宋，清代苏州弹词名家马如飞

外插花

噱头的一种，逸出书情之外的笑料，逗谈。

肉里噱

噱头的一种，由书情和人物性格而产生的笑料。

火功

评弹表演风格之一，特点为说表响亮遒劲，角色火爆热烈，于面丰富。

阴功

评弹表演风格之一，特点为稳健平和，语言含蓄幽默，弹唱舒展从容。

方口

评弹说唱风格之一，原唱严谨，严格按照脚本，不作轻易改动，不擅放噱和临场发挥。

在其开篇《南词小史》中唱道：“弹唱南词昔未闻，始于南宋小朝廷。幸而两国通和议，界隔黄河不用兵。宫闱太后无聊赖，她本来爱把稗官野史听。故此盛行江浙地，相传一直到如今。”弹词艺术流传至江南，与苏州方言结合，就形成苏州弹词，俗称“小书”，最迟到明末清初，苏州弹词已开始流行。

评弹是苏州文化培育出的一朵奇葩，她渊源于中国传统说书艺术，发端于明清之际，历时四百余载，成为苏州的象征、江南的符号。

说书艺术虽是“小道”，却也关乎时代、风教、文脉。明清时代，江南商品经济的发展，市民阶层的崛起，为评弹的兴盛提供了土壤和气候。尤其是苏州，更是占尽天时地利人和，明代以来，苏州成为中国南方经济与文化的中心，时代的审美趣味随之发生变化，在艺术领域人们崇尚“世俗之趣”、“市井之味”，评弹艺术应运而生。

这是《金瓶梅》等“寄意于时俗”的长篇小说兴起的时代，这是“三言”、“二拍”白话短篇小说流行的时代，这是文徵明、唐伯虎、祝枝山等