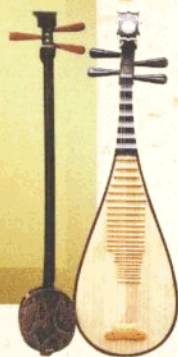

苏州评弹史稿

苏州评弹史稿

PDG

古吴轩出版社

致读者

苏州评弹如果从十七世纪算起，已经有四百年的历史，从十八世纪算起，也有三百年历史了。过去，不少人看不起这门艺术，没有人去研究。苏州评弹的研究工作，是从中华人民共和国成立后开始的。但到现在为止，研究的人还不多，力量不强，所以研究工作还很薄弱。到现在为止，还没有一部关于苏州评弹历史的书。

过去几十年中，不少同志为搜集、整理评弹的历史资料，开展历史研究，做了不少工作，都为写史作了准备。在这个基础上，编写一部评弹历史的书，还有不小的困难，还缺少资料，缺少研究，概括分析不够。但是，事情总要有个开头，哪怕是这个头开得不好，但总是开始做了。做比不做好，有比没有好。廖化作先锋，也要有勇气。就是要有准备失败的勇气，准备失败，准备认真听取批评意见。如果经过努力，能有一部分站住，一部分经过扬弃保留下来，那也是贡献，我们争取作一点贡献。夸大一点，就算开创性的成绩。

如上所述，由于资料缺乏，本书对评弹发展的历史进程、历史现象概括分析较差。尤其是对中华人民共和国成立前的评弹历史，资料罗列多，概括分析少。努力作一点分析，没有充分的把握。对建国后的历史，概括分析才比较多，有史有论。本书的编写者，对这段历史比较熟，都是亲历者，但认识上仍可能有各种各样的局限。“只缘身在此山中”，时间距离再长一点，可能看得更清楚一点。希望读者批评。经过大家讨论，使我们的认识得以提高，共同达到鉴往而知今的目的。这就是我们写这部书的初衷。

建国后的评弹工作，材料比较多，容易找到，还有不少公开出版物。所以，在本书中，史实反而写得简略。如陈云同志对评弹工作的指导及其经过，写得比较简略。但读者至少可以用下列几本书作参考，详细了解。

陈云同志关于评弹的谈话和通信 中国曲艺出版社

陈云同志关于评弹的谈话和通信[增订本] 中央文献出版社

陈云和苏州评弹界交往实录 中央文献出版社

陈云同志和评弹艺术 江苏文艺出版社

因为对历史的分析研究不够，所以，对评弹史如何分期，按艺术的发展阶段来分，尚有困难。现在只能参照通史的形式来分期。

有同志曾建议，苏州评话和苏州弹词应该分开来写。因为评话和弹词不仅是两个不同的曲种，而且分属两类不同的曲艺。因为资料不足，深入研究不够，这样做目前还有困难。苏州评话和苏州弹词的发展是不平衡的。早期，评话比较盛，听众多，演员多。后来，特别在进入大城市以后，弹词的发展，比评话更快、更盛。评话相对滞后，建国以后仍然如此。对这种现象，曾经研究过它的原因，但现在还不能说得很清楚。评话和弹词的同与不同，研究也不深入。所以，有人认为两者差不多，或者看成一个曲种，或者分不清楚。

本书的编写，是我发起的，由我草写过两份提纲，大家讨论，参与撰稿的同志，自愿合作，分块撰写。由我总纂编辑，修改成稿，再一起讨论定稿。资料来源是许多同志多年努力的成果。可以说，这本书是集体努力的成果，包括了参加撰稿的，因事没有参加撰稿、但多年来为研究工作作出了贡献的同志。

在这次编写中，史料中的不同说法，没有把握的，不作定论，诸说并存。在认识上，尽量反映比较一致的看法。但总起来说，只是一种见解，几个人的意见。

撰稿人还有一个共同认识,认为本书的编撰是一件有意义的工作,对我们从事评弹工作多年的人,也是一种历史责任。

本书的编写、出版,是在中共苏州市委宣传部、苏州市文联的支持下进行的。初稿请不少同志看过,口头或书面提出意见,或提供资料。这些同志是(以姓氏笔划为序)王鹰、尤志明、毕康年、孙惕、张澄国、沈苏斐、何云龙、陈学锋、金丽生、周明华、费瑾初、钱璎、夏玉才等同志,提供资料的,还有华觉平、李宏声、李幽兰、殷德泉等同志。本书照片,大多由祁连庆同志选定,在此一并致谢。

在讨论中,大家提出了不少很好的意见和建议。根据这些意见,有的已经作了修改、补充,有的已经重写。有一些意见和希望,虽然我们也认为是对的,但是没有资料、条件不够,或者我们暂时没有能力,所以没有改。只能留待以后去努力,或留给后人去努力了。有一些意见和问题,有待研究讨论,或者看法有分歧,暂时不写,时间隔开一点再总结,比较客观。本书出版后,继续欢迎提出意见。当然,不可能随时修改,但我们会整理出来,或先行披露,一并给后人参考。

周 良

二〇〇二年四月

说 明

1. 本书中,名词、术语、行话,一般不作注解。需要时,请读者翻检《评弹文化词典》、《评弹知识手册》。

2. 苏州评话和苏州弹词是两个曲种,本书已有专门说明。本书中有时用简称:评弹,和评话、弹词一样,均应为苏州评弹、苏州评话、苏州弹词。另有说明者除外。

3. 本书中,所涉及的人物,其中有代表性的,附有简历。生不列传。

4. 各地评弹团的名称,前后均有变化。一般用现时的名称,不一一作说明。

目 录

致读者	周良
第一章 概论	1
第二章 苏州评弹的形成	7
第三章 古代的苏州评弹	13
一、概述	13
二、王周士和《落金扇》	15
三、评话书目及其传人	17
三国 隋唐 水浒 岳传 金枪传 封神榜 济公传	
四、弹词书目及其传人	20
白蛇传 双金锭 玉蜻蜓 三笑	
五、光裕公所的建立	25
第四章 近现代的苏州评弹	30
一、概述	30
二、评话书目及其传人	35
三国 隋唐 水浒 岳传 金枪传 济公传 封神榜 英	
烈 绿牡丹 包公 金台传 七侠五义 东汉 西汉 西	
游记 薛仁贵征东 飞龙传 乾隆下江南 张文祥刺马	
血滴子 彭公案 山东马永贞	
三、弹词书目及其传人	60

白蛇传 双金锭 玉蜻蜓 三笑 珍珠塔 描金凤 玉
 夔龙 落金扇 双珠凤 倭袍 文武香球 西厢记 双
 珠球 杨乃武与小白菜 再生缘 顾鼎臣 十美图 啼
 笑因缘 十五贯 二度梅 麒麟豹 九丝绦 七美缘
 黄金印 四香缘 青蛇传 貂蝉 绣香囊 小金钱 玉
 连环 秋海棠

四、弹词发展中的浊流	117
五、苏州弹词音乐的由来和发展	121
六、演出场所的变迁	128
七、书戏的出现	142
八、光裕社的发展及其分化	145
第五章 中华人民共和国成立以后的苏州评弹	152
一、评弹及演员地位的改变	152
二、苏州评弹界的组织和联合	156
三、评弹的书目建设	164
四、弹词音乐的发展	205
五、演出艺术的发展变化	209
六、队伍的发展和人才选拔	211
七、建国后书场的变化	213
八、评弹的历史和理论研究	230
第六章 “文革”中的苏州评弹	234
第七章 新时期的苏州评弹	238
一、评弹的复苏和“杭州会议”	238
二、在困难中努力前进	243
三、评弹的体制改革和队伍的变化	251
四、困难得以缓解的原因	254

五、苏州评弹研究会和江浙沪评弹工作领导小组的工作	261
六、苏州评弹影响的逐步扩大	276
七、评弹研究工作的新起步	281
第八章 陈云同志和苏州评弹	290
第九章 展望	295

第一章 概论

我国的曲艺艺术，源远流长。唐代已经出现专业的曲艺艺人，宋代兴盛于市井。南宋时有记载的说唱活动，以临安为中心，遍及四周各地，包括苏州一带在内。

“平话”一词，始见于元代。明人著作中，平话、评话通用。“弹词”一词，最早见之于文字的，现知为明田汝成《西湖游览志余》：“其时优人百戏、击球、关朴、鱼鼓、弹词，声音鼎沸。”（卷二十《熙朝乐事》）

《西湖游览志余》成书于明嘉靖二十六年（1547），作者田汝成为明嘉靖进士。嘉靖以后，提及“弹词”的，如杨慎（1488—1559）作《廿一史弹词》。《廿一史弹词》原名《历代史略十段锦词话》，作品以十字句为主。后有梁辰鱼的改作，名《江东廿一史弹词》。梁辰鱼（约1521—约1594）也活动于嘉靖年间。

另有一说，“弹词”一词，元代就有了。臧懋循在《负芭堂文集》中说，他见到过杨廉夫著的弹词《仙游》、《梦游》二录。后几年，于1602年，又得到《侠游》的残本。杨廉夫即杨维桢（1296—1370）为元代的文学家，这就把“弹词”一词，提早了二百年。

但是，臧懋循的说法，未必确切。他在《负芭堂文集》卷三《弹词小记》中说，“若有弹词，多替者以小鼓、拍板，说唱于九衢三市。亦有妇女以被弦索，盖变之最下者也。”他见到的是不是一样东西，既有用鼓板的，又有用弦索的，可能不是一回事。据此说说是元代的，说是杨维桢的作品，也是听说，所以用了“或云”二字。臧所处的时代，离元亡已经两百年了。

臧懋循在万历三十七年(1609)把这件事告诉了李日华。李日华记在《味水轩日记》(书现在宁波天一阁)中,记为:“有《梦游》《仙游》二录,非词,非传奇,乃瞽媪弹琵琶调也。”又有点不同。

因为臧懋循所说的《仙游》录等,作品已佚,无从查考。对臧的说法,早就有人怀疑。叶德均认为,“原书既不可见,它们是否为元代作品,也就难于判断。至于杨维桢创作一说,本是传闻,更难于置信。然而即使是元人所作,也应称为词话,因为元代并没有弹词的称谓。”(《宋元明讲唱文学》)陈汝衡也认为,弹词始自元人的说法,还无确证。

对臧懋循的说法,难以认定,且存此一说。事物总是先有事实,后有概念,把后来才有的概念和称谓,套用到前面去,也是很可能的。

明末清初,活跃在苏州附近一带的评话和弹词的活动,见之于记载的,已经不少。

例如:根据朱一是(崇祯壬午1642年举人)和周密(1619—1679)、阎尔梅(1603—1679)等人的记载,柳敬亭曾到绍兴、苏州、常熟、吴江说书,并拜松江莫后光为师。

李玉的《清忠谱》中,写了一个叫周文元的在李王庙前开设书场,请说《岳传》的李海泉来说书。这是露天书场,李海泉生意很好,听书人中有淮安人。在说书过程中,书场老板周文元给李海泉送茶,说的是吴语。周和听客、说书人和周的讲话,也有吴语。

董说(1620—1686),湖州人,晚年住苏州灵岩山。其作《西游补》中,描写了平话,还描写了弹词。唱的曲目有《玉堂暖话》、《天刖怨书》等,还有唱的曲调名,如“凄楚琵琶调”、“泣月琵琶调”。值得注意的是,还唱了吴歌“月子弯弯照九州”,还有吴语。

康熙癸酉(1693),素心主人序《新刻古本刘成美忠节全传》称

弹词。李声振《百戏竹枝词》(写于1696—1706年之间)中《弹词》写北京四宜茶轩中有人用吴音唱平湖调。平湖调、四明南词,均为诗赞系统的说唱,均以七言为主,为弹词类。

章法(昆山入,活动在苏州)的《竹枝词》(署康熙六十一年,1722年)说,“吴人称弹词亦曰说书”。(以上请参阅周良《苏州评弹旧闻钞》)。

在明代后期,评话和弹词已经流行在吴语地区,而且经历了错综的渐变。渐渐用吴音,先是穿插用,逐渐增多。弹词从盲女弹词、盲目弹词到明目弹词,也是一个渐变过程。评话和弹词的故事由短到长,短故事变长故事,小唱变为唱长故事。这个渐变的过程,取决于群众的需要和喜爱,艺术的积累、提高并趋向成熟。这种渐变是交叉的,不是划阶段的。从盲目到有明目,以明目为主。但一直到上世纪五六十年代,仍有盲艺人。从小唱、短节目延长到弹词说唱长篇,发展为说多唱少,仍有唱开篇,可以有少数人以唱为主,甚或不说书只唱开篇。

可以证明明末清初弹词已经很兴旺,在苏州弹词形成前,弹词篇幅已经很长了,可以从现在可见到的,明末清初写作的一批拟弹词中看出来。

拟弹词是指为看而写,不是为演唱而写作的弹词作品。其中有的后来曾为苏州弹词改编演唱,大量是没有说唱过的。称之为拟弹词,因为它们是七言韵文小说。可归入文学门类,不属于曲艺的说唱文本。但拟弹词的存在,证明弹词的影响。

拟弹词作品中,影响较大的,有:

天雨花。陶贞怀著。陶贞怀,女,明末清初无锡人。或说为浙江徐致和之托名,另有说为刘淑英作。自序于清顺治八年(1651),计三十回,约七十万字。作品描写明末充满矛盾和危机的政局,叙东林党人与腐朽的权奸和宦官集团的斗争,塑造了左仪贞这样一

个才智过人、坚贞勇烈的妇女形象。作品寄托了作者的亡明之痛。《天雨花》在二十世纪曾有苏州弹词艺人改编演出，时间不长。

再生缘 陈端生作。陈端生(1751—1796)女，杭州人。写成十七卷，后三卷由许周生、梁德绳(1771—1847)夫妇续成。计二十卷。《再生缘》情节曲折，故事动人，塑造了一个女中豪杰孟丽君的形象。她抗婚出逃，女扮男装，中状元，做了宰相。孟丽君踌躇满志，想不到女子也可以做官，才能超过男子，产生了再做几年官，不愿复妆的思想。陈端生只写到此处，如何结局呢？续作者写成大团圆。后之研究者，郭沫若认为结局应该是悲剧。在苏州弹词中，二十世纪初，有一批艺人改编演出，其中演出时间最长，影响较大的为秦纪文。六十年代，潘伯英等重新编演，取得很好成绩。

金闺杰 侯芝作。侯芝(约1768—1830)，女，字香叶，南京人。曾改《再生缘》为《金闺杰》，初刊于道光四年(1824)。作者持批评原作的态度，使故事合乎封建伦常的要求，改得面目全非。

再造天 侯芝作。作为《再生缘》的续集，刊于道光八年(1828)，宣扬女子无才便是德的思想。

笔生花 丘心如作。丘心如(1805—1873)，女，江苏淮阴人。《笔生花》刊于咸丰七年(1857)，三十二回，近百万字。叙姜德华为逃避点秀女，女扮男装，赴考做官。结果是大团圆。作者对《再生缘》持批评态度，她认为《再生缘》立意有亏，孟丽君不孝，辱父欺君。所以，《笔生花》在思想上不如《再生缘》。可见陈端生的思想、作品，在当时确有点惊世骇俗。

梦影缘 郑澹若作。郑澹若(1811—1860)，女，浙江吴兴人。《梦影缘》叙十二花神下凡的人间故事。

精忠传 周颖芳作。周颖芳(?—1895)，为郑澹若女儿。《精忠传》序于1917年，刊于1931年。《精忠传》叙岳飞抗金的故事。

凤双飞 程蕙英作。程蕙英(生卒年不详)，女，常州人。《凤双

飞》序于光绪二十五年(1899),五十二回,计百万字,叙忠奸斗争故事。

精卫石 秋瑾作。秋瑾(1879—1907),女,利用弹词形式,宣传妇女解放的思想。未写完,今存六回。

“弹词万本将充栋”,拟弹词作品的数量很多,反映了弹词的兴旺。而且拟弹词在苏州弹词发展以后,仍有人在写作。有了用苏州话写的看本。作为看本和演出用的说唱文本作用不同。仔细阅读,还会发现看本和唱本在结构、描写、人物塑造和语言等方面,也有不同。

请参阅《评弹艺术》第二十六集,仅据胡士莹《弹词宝卷目录》,谭正壁、谭寻《弹词叙录》、《西谛所藏弹词目录》,凌景埏弹词目录和南京图书馆藏弹词目录、苏州图书馆藏弹词目录等汇抄,入目共三百多种。其中有一部分是苏州弹词演出过的,还有少许不属文学作品,不属弹词体的作品。半数以上为拟弹词作品。

评话和弹词在吴语地区的流传过程中,逐渐和以苏州话为代表的吴方言结合,形成了苏州评话和苏州弹词。苏州评话和苏州弹词是形成于古代,发展流传到近代、现代的两个曲种。

和各地方言、俗语,和民间传说、民间音乐相结合,是戏曲和曲艺的一般现象,也是一个规律性现象。这种结合便于反映当地的群众生活,吸收当地的人文、艺术营养,反映群众的思想感情,密切联系群众,为群众所喜闻乐见。所以,明清之际,各种地方戏和地方曲种陆续生成发展。

在形成苏州评话和苏州弹词的同时,或先或后,在江浙一带就有了、形成了扬州评话、杭州评话、南京评话,还有四明南词、平湖调、扬州弹词(弦词)等,远一点有福州评话、长沙弹词、贵州弹词等。这些都是古代的或近现代的曲种。

因此,评话和弹词应该是类别称谓,不是曲种称谓。在吴语地区,苏州评话、苏州弹词,有时称为评话和弹词,这是省称。如果有可能引起误解,应该用全称。苏州评话和苏州弹词有时合称苏州评弹,或评弹,这是简称。但仍然是两个曲种,不是合并为一个曲种。没有合二而一。出了苏州评弹的流行地区,或在众多曲种共处的地方,规范的称谓,应该是苏州评话、苏州弹词,简称苏州评弹。冠以地名是必要的。

把苏州评话、苏州弹词混为一个曲种,称之为“评弹”,早就有人指出这个问题。如蒋星煜在1964年6月的一篇文章《“评弹”究竟是什么?》中说,“评弹”精确的涵义,应该是苏州评话和苏州弹词的合称。他并举例指出了混称的含糊。

第二章 苏州评弹的形成

因为资料不足,过去的研究工作做得不够。现在,我们只能推断,苏州评话和苏州弹词先后形成于明末清初,在这个阶段,有一个逐步形成的过程。

说形成于明末清初,有如下依据:

一、乾隆时期出现了有苏州话的弹词刻本。而且有些刻本的书目,和一直流传到后世以至现在的传统书,是直接继承发展的关系。如:

《新编金蝴蝶全传》乾隆己丑年(1769)苏州民间艺人抄本。现收在路工《梁祝故事说唱集》,不分回,白和唱词多,表少,七言唱词。

《新编东调大双蝴蝶》杏桥主人著,序于乾隆三十四年(1769),序中还提及其它书目,如《玉蜻蜓》、《义妖传》、《双珠凤》,均流传至今。还提到《金镯》、《大金钱》、《刘成

《绣像双蝴蝶传》

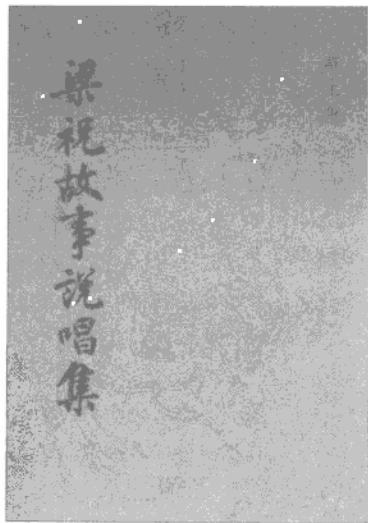
美》、《双连璧》等，后来的传统书目中，未见流传。全书三十回，散文部分白多表少。韵文部分以七言为主。有山歌和赋赞，也用曲牌。如[赞神歌][寄生草][凤阳歌][罗江怨][央腔][水没歌][西江月][风摆柳京调][芦林调]等，则为长短句。

上述两部作品均有苏州话，但后来未见流传。

《雷峰古本新编白蛇传》一名《新编宋调全本白蛇传》，全书五十卷一百回，规模很大。以七言韵文为主，少量白。白中有苏州话。在第三十九回中，出现了“响党(档)”一词。

《新编东调白蛇传》云龙阁梓。刻印时间不详。但据“东调”和“云龙阁”，当为早期刻本。路工藏，残本。表、白、唱词均有，有苏州话。第二卷中有开篇一支：“此时是折桂中秋天尚热，里边还衬白罗衫。双玉杯香乳藏满瓶，捧芳心束就粉红裤。鱼白披风描金凤，入园花簇就合家欢。玉簪轻笼螭虎钏，双环戒分带指尖尖。绣红裙系腰支懒，湘江幅刺就烂柯山。文武香球东西挂，裙边上还佩翠云鸾。白绫膝裤鸳鸯带，七秀鞋儿色是玄。”其中似嵌进了不少戏和书目的名字。

《新刻时调真本唱口九丝绦全传》三秀堂刻本，乾隆十二年(1747)瑞云阁刊。有白有唱有苏州话。和后来流传的唱本，关系不明。现知该书最早的演唱者为咸丰年间的朱静轩。

《新编重辑曲调三笑姻 梁祝故事说唱集》

缘》乾隆刊本。四卷十四回，七言唱词。表、白、唱词中均有苏州话。

还有清嘉庆年间的弹词刻本，如：

《义妖传》嘉庆十四年(1809)刻本，顾光祖序。署陈遇乾原稿，陈士奇、俞秀山校阅。书中已经有“听转书”和“道中”这样的行话。表、白、唱均有苏州话，乡谈还用杭白。唱词七言，曲牌有[山歌][五更调][剪剪花]等。

《绣像三笑新编》嘉庆癸酉(1813)四美轩刊本。四十八回，为吴毓昌改编本。唱词七言，曲牌用的不少，如[忆秦娥][西江月][点绛唇][啄木鸟][寄生草][新水令][菩萨蛮][鹧鸪天]等。

二、后世流传的传统书目，其演唱者有能上溯到清乾隆、嘉庆年间的。如：

弹词《落金扇》现能上溯到乾隆年间的王周士；

评话《隋唐》现能上溯到乾隆、嘉庆年间的季武功；

弹词《白蛇传》现能上溯到乾隆、嘉庆年间的陈遇乾、俞秀山；

弹词《玉蜻蜓》现能上溯到乾隆、嘉庆年间的陈遇乾、俞秀山。

三、乾隆年间的艺人已经开始总结积累经验。如王周士的《书品·书忌》，其丰富的内容，说明苏州评弹在艺术上渐趋成熟。

根据以上几点，我们作出了上述推断：即苏州评话和苏州弹词先后于明末清初逐渐形成。到乾隆年间，已经完成了这个渐进的过程，而且趋向成熟。逐渐形成的轨迹，我们现在的了解还不十分清晰。评话、弹词，孰先孰后，现在也说不清楚。从传说中的“前四名家”和“后四名家”看，既有弹词，又有评话。先后不会离开太远。

到乾隆年间，已经完成了这个渐进的过程，而且苏州评话、苏州弹词趋向成熟。这是一个过程，逐渐完善、成熟的过程。在艺术上，如我们现在从乾隆刻本中看到的，运用苏州话，只是部分角色