

中國民間文學理論叢書 ⑥

中國評書(評話)研究

譚達先 著・臺灣商務印書館發行

中國民間文學理論叢書⑥

中國評書(評話)研究

譚達先著・臺灣商務印書館發行

中華民國七十一年六月香港第一版
中華民國七十七年八月臺灣初版

中國民間文學理論叢書⑥

中國評書（評話）研究 一冊

基本定價二元八角正

著 者 譚 達 先

發行人 朱 建 民

印刷所及 臺灣商務印書館股份有限公司

登記證：局版臺業字第〇八三六號
臺北市1036重慶南路一段三十七號
郵政劃撥：〇〇〇〇一六五一號
電話：（〇二）三一六一八
傳真：（〇二）三七一〇二七四

版權所
翻印必究

序

自一九五三年起，我便着手研究中國民間文學，具體的研究對象是在中國民間流傳的由民間藝人所創作、傳播的民間口頭文學。光陰荏苒，於今寒暑已二十五易矣。歲月既久，愛之彌深，嗜之彌篤，我從這種民間文學中得到了思想上和藝術上的深刻教育。

具有四千多年光榮歷史的中國人民所創作的多民族的民間文學作品，是無比豐富的。這是中國人民大眾的文學創作的一部分（人們自從掌握了文字工具之後，也創作了不少優秀的書面文學作品，這類作品，不屬於民間文學範圍，不是我所研究的對象）。就總的方面來說，在中國文學史上，過去優秀的民間文學作品，與優秀的作家書面文學作品一樣，都應當佔有同等重要的位置。自然，過去民間文學中也存在過有缺點的作品，但決不能因此而貶低那些優秀的作品。對於具體作品，必須進行具體分析，給予恰如其分的評價。過去的優秀的傳統民間文學作品，也應列為中國古代文學的寶貴遺產的一部分，給予保存下來。

過去中國人民所長期創作與流傳下來的優秀的民間文學，其意義與價值是怎樣的呢？只要我們平心靜氣地認真研究一下，就可以得出這麼一個總的結論：它直接而真實地反映了千百年來中

國廣大人民的生活、思想、奮鬥、願望和幻想，充滿着民間的高度的智慧和藝術才華，洋溢着鮮明的民間生活氣息和民族風格的特徵。同時，它也直接而真實地表現了由五十五個民族所組成的中華民族，在世界上是一個偉大的民族，表現了中國廣大人民是偉大的人民，也是最善於創作民間文學的作家、詩人。過去，他們所創作的這種優秀的民間文學作品，正是中國人民廣闊的文藝海洋中最可貴的藝術珍寶的一部分，完全可以進入世界進步文學的寶庫，作為世界進步文化的有機組成部分之一，值得人們的重視與學習。

今天，還沒有用新的觀點來比較全面而系統地介紹與研究近代以前的中國民間文學的理論專著問世，對於愛好中國民間文學的青年們來說，在學習上是感到不大方便的。我作了較長時期的摸索，積累了相當的資料，也得到了一定的體會，於最近試寫成這部中國民間文學理論叢書，原定共分若干本，希望陸續問世。此書是這部叢書中的一本。讀者可以把這些書合成一部大書來讀，也可以分開來逐本地讀，因為彼此有一定的聯繫，而又是各不相同的。由於我學識見聞少，調查研究少，和同道朋友商量少，因此書中可能出現不少的錯誤與缺點。在下筆時，我總想盡可能多地引用一些重要的作品或資料，來說明問題，目的不外乎方便讀者的參考，免去查閱之勞，並非故意賣弄知識也。

我僅以這部叢書奉獻於有心研究中國民間文學的青年們之前，以期引起更多的讀者和朋友，一道關心中國民間文學事業的繁榮與發展。某也不敏，學殖荒疏，如由於書中出現錯誤、缺點，

而受到批評，也是甘心情願的。

讀者們專家們，如有賜教，我表示十二萬分的歡迎，是爲序。

作者 一九七八年七月

中國評書（評話）研究 目錄

上篇 中國評書研究	一
一、評書的特點	一
二、評書的作用	六
三、評書的產生、發展	一一
四、評書的種類	三二
五、評書的傳統藝術形式：無韻評書	三六
六、評書的新創藝術形式：有韻評書	四四
七、評書的情節結構	五一
八、評書的人物描寫	六六
九、評書的語言特色	八九
十、評書的表現手法	一二四
十一、評書的套語、贊賦、韻語	一五一

下篇 中國近代評書傳統作品選

武松大鬧石家莊（山西有韻評書）	狄來珍口述、田丁整理	一七〇
李太白趕考（四川評書）		一七九
古城相會（蘇州評話《三國志》的一部分）		一八九
打黃蓋（揚州長篇評話《三國》的一回）		二〇三
天波府比武（蘇州長篇評話《楊家將》的一回）		二一三
武松打虎（揚州評話）		二二八
西門豹治鄴（吉林評書）		二五七
附錄 一八八六年灘亭說書簡況，清初的說書名人、說書情景和書目		二六九
八個城市評書（評話）活動資料選		二七二
概述揚州評話流派	楊平	二九〇
評話的小道具	張棟華	二九九
廣州粵語說書「十忌」「十要」「八法」「七情」	譚達先輯	三〇二
《水滸》採用評書韻語形式舉例	譚達先輯錄	三〇八
後記		三一二

上篇 中國評書研究

一、評書的特點

什麼是評書？評書是中國廣大人民長期以來喜愛的民間傳統的說講藝術，也是口頭曲藝文學形式之一。從曲藝發展史來看，它是從上古人民大眾講故事和說笑話的口頭文學形式，經過歷代人民大眾（特別是民間藝人）長期在口頭上琢磨、加工創造而成的獨具民族藝術風格和地方語言色彩的只說不唱的故事形式。評書，它是由一個演員一邊用口頭敘述，一邊穿插上必要的評論的故事作品。它形式簡便靈活，便於講述古代英雄人物的故事，也便於迅速反映當時現實的生活。有的評書藝人說它的重要的藝術特點是「有講有評」，即一面描敘故事人物，一面發表演員的感受。所謂「有講有評」的方式，就是「又講又評」，它是用樸素生動的民間語言來敘述動人的故

事，而且可以帶上某些評論的色彩。它只說不唱，因此不必用樂器伴奏。演員有時是以第三人稱的語言來表演，有時是以第一人稱的語言扮演故事中種種角色。而二者往往是巧妙地結合在一起。比之在農民中間流傳的民間故事，從某種意義上說，它是具有更加細緻的藝術表現力的。

作為近代的評書形式，淵源於唐宋以來的「說話」（講故事），元朝的「平話」。近代以來，才較多地採用「評書」一詞。今天，在北京、天津演出評書這種口頭曲藝形式，稱為說「評書」，南方蘇州一帶也稱說「評話」。評書是怎樣得名的呢？評者，就是評論、議論。就是說，演員要善於運用「表叙」與「評論」相結合這兩種基本表演方法，構成「有講有評」，即「又講又評」，或「又講又批」，也稱「夾叙夾議」，或「夾叙夾評」，把人物故事講的活起來，入情入理，娓娓動聽，聽眾才不會離去。

評書在近代以來還有別的名稱。如在北京、安徽、浙江、貴州等地，也稱為「評詞」。自然，平常也有人稱為「說書」的。（這是用這個詞兒狹義的意義，專指只說不唱的曲種；至於現在北方和西北各省，常把某些有說有唱的快板稱為「說書」，這是用這個詞兒廣義的意義，如陝西說書，就是一種陝西快板。）在長江以南，主要是華東一帶，則稱「評書」為「評話」，如上海、揚州、蘇州、杭州等是。南方粵語區的廣州、香港，則稱評書作品為「古」或「古仔」（故事），說評書就是「講古」。上述叫名，是常見的傳統名稱。今天，除沿用舊名稱者外，也有人進行創新，創造了某些新詞，如在湖北也有人把它稱為「評書報名」。如一九七五年六月間，發表了以

「評書報名」命名的《陳傳香痛打金錢豹》（七五年六月號《湖北文藝》，湖北人民出版社出版），就是例子。

評書有什麼特徵呢？這就是：

在文藝形式上，首先，評書有很大的靈活性。它輕便靈活，可長可短，善於集中刻劃典型人物。它的演出，不像戲劇那樣複雜，而是便於迅速、直接而又細緻地反映現實社會的生活，種種英雄人物乃至新鮮事物，具有重要的教育作用。其次，評書的故事動人，情節曲折，題材有着廣闊的天地。它可以反映古代、現代現實社會上具有重大教育意義的重大人物、事件；但也可以講述由小說、劇本、新聞通訊、電影、歷史回憶錄等改編的新作。再次，評書是供當衆演出，以耳聽爲主的口頭語言藝術。在刻劃人物，構成故事的方法上，與一般小說不同。它雖然可以看，更要便於聽，要合乎當時羣衆的要求。而在語言上，富有民間生活氣息，講究精雕細琢，具有講述和評論相結合的特點，可以靈活地穿插細節，也便於說演結合，有鮮明的可演性。

在書壇演出上，評書也有它的特點。它不如戲劇那樣，受到時間、空間的限制。它可以從天上說到地下，從過去說到現在。一個演員憑着一張嘴，說什麼像什麼，演出十分方便。有一句民間諺語說「說書的嘴快」，多少說明了這個道理。它以一塊醒木，一把扇子，一條手帕爲簡單道具，便於深入到羣衆中去演出。時間可長可短，會前會後可以講，勞動中小休息時可以講，更可以專場演出；可以給一個或幾個聽衆講，可以給一千幾百個聽衆講，還可以在電台、錄音室播講。

自然，由於評書是一種語言表演藝術，既不化裝，沒有特別的行頭，而是一種單人演出的獨腳戲，要表現多少個角色，就全由一個演員負責。因此，它的作品就與供閱讀為主的小說不同。

小說不是供演出的，評書是供在書壇上演出的，就要求演出時講究「說工」和「做工」。

在評書演出時，說工要比做工來得更重要，也更困難。說就是「說表」，就是指以第三人稱的身份對故事人物進行敘述、評論，藝人常稱為「出角色」；「表」指以劇中人物，即第一人稱的身份來說話，讓他自己來表演，藝人常稱為「入角色」（或「起角色」）。要使某人的話符合某人的性格、身份、年齡。前者要說得入情入理，句句得當，因而比後者更難。要把人物說活，就要注意「說功」，即要做到說來「傳神會意」，使書中人物的對話，活靈活現，如見其人，如聞其聲。要把書說得好，就要注意口、齒、舌、喉的技巧。在平時要練好嗓子，才能做到咬字清晰，聲調響亮，說得合乎「陰陽高下」，即：第一句高，第二句低，第三句再高，第四句再低，才會令人聽來感到有板有眼。這既便於演員換氣，也叫聽衆好聽。同時，說書時還要注意「緊慢起落」。「緊」是該說快而不亂，「慢」是該說慢而不斷，「起落」是該從何處快起，何處停止。由快轉慢要合乎自然的節奏，這就令人聽來感到有起伏，有波浪，才是把書說「活」了。還要講究可以表現飛禽走獸車馬等各種聲音的口技，來烘托人物。評書以「說」為主，「做」為輔，這就要做適當的表演，每個動作、語氣、身段、手勢、表情等要精心設計，做到合乎書中人物性格的要求。哭笑怒罵要合乎特定環境中特定的人物性格，在整個表演過程中，做到裝龍像龍，裝虎

像虎；進角色，出角色，都要自然恰切。如生硬地摹倣現實生活中人們不同的方向、位置，使之在書壇上頻繁地變換着，就不但會失去優美的表演，也會失去藝術的真實感，離開了傳統評書表演藝術的民族特色。

爲了更好地有助於「說」和「做」，充分而巧妙地運用簡單的道具、醒木、扇子和手帕，自然是很必要的。有經驗的演員常常說：「醒木一拍萬人驚」，這說明醒木雖小，只要善於運用，就能起着烘托書情，促請聽衆注意的重要作用。有的書壇演出經驗豐富的老藝人運用醒木，並不是亂碰的。他每次碰時是爲了烘托書情發展的需要，或者先碰後說，或者先說後碰，或者從低處碰，或者從高處碰，或欲碰還休，等等都有其目的性。「扇子」一般在春夏秋三季常用（有的藝人喜歡四季都用）。只要用的好，就可以巧妙地摹擬各種物品，如大則可表現旗幟、槍炮、城門等；小則可表現茶杯、筷子等。要是把它平抖一下，却又成了信箋或決心書。在過去的老藝人中，也有人在重陽後，立春前，不用扇子，改用手帕的。這就要看各人的習慣了。

怎樣才能提高評書的演技水平，做到爐火純青的地步呢？過去評書藝人有句口訣說：「台上說書，台下尋書。」就是說：演員要在台上說好書，就要注意平時在台下多研究，多觀察，多體驗生活，多分析各種人物事物的特點，多學文化，多聽書，多吸收別的藝術如話劇、戲劇、電影和別的曲藝形式的豐富的表演經驗，來豐富自己，即使穿插上一個笑料也要有助於表演書情，決不能節外生枝，無故添加不必要的東西，爲表演而表演，那樣，就會流爲趣味庸俗了。

二、評書的作用

評書歷來是中國人民羣衆的生活、歷史的藝術教科書，是他們的可貴的精神食糧，是他們進行鼓舞戰鬥、打擊敵人、自我教育、自我娛樂的武器和工具。下面，只想扼要地拿出評書發展史上的幾個事例來看看。

在過去漫長的古代社會裏，在廣大人民中就有不少人不識字，他們都喜愛聽評書（即使有一定文化修養的羣衆，也是如此），原因就是通過聽一些優秀的評書作品的演出，使他們懂得了許許多多的道理和知識，懂得了人生與歷史。某些特殊的書目，甚至還同時成爲進行某種特殊訓練的教材。這樣，好的評書，在給人思想品質的教育之外，有時還可能是知識和技術的教本。而它，就不僅僅給人娛樂上的滿足而已。評書之作用，真可謂偉矣！

讓我們看看明朝以後的某些情況好了。

清朝劉鑾《五石瓠》一書卷五說及：

（張）獻忠之狡也，日使人說《三國》《水滸》諸書，其埋伏攻襲威效之。

對於古典小說《三國演義》《水滸》的思想與藝術價值如何，這裏且不論，對於張獻忠的歷

史評價如何，也不談及。但從中可看出一個事實，即：明朝末年農民起事領袖張獻忠的軍隊裏，是每天由評書藝人講說評書《水滸》和《三國演義》之類，目的在於使軍隊從古人那裏學習怎樣埋伏，怎樣攻擊，並從而運用到戰爭實踐中去，以便戰勝對方的軍隊。可見，明末張獻忠的農民反抗軍就是不僅把聽評書當作鼓舞士兵鬥志的文藝形式，也希望他們從中吸取軍事知識，簡直是把聽評書看作是上軍事科學課來看待了。可以說，這是利用評書促進和鼓舞農民反抗戰爭的鐵證。

古代封建王朝的統治者，也有特別喜愛聽評書的。他們爲了消磨日子和享樂，就往往延納一些說書藝人作爲內廷的供奉。清朝創國的太宗，特別愛讀《三國演義》和《水滸傳》，深受這兩部小說的影響，而小說《三國演義》甚至還成了他的開國方略，太宗酷愛書中的故事，靈活地吸取和運用了書中的策略到政治上和軍事上，得到過成功。比方，當時有個最著名的反間計，就是假借明崇禎帝朱由檢之手，殺死明將袁崇煥，這樣，便消滅了強大的勁敵，這是一個巨大的勝利，也完全是模仿《三國演義》中蔣幹偷書反給周瑜愚弄的故事而採取的有效措施。（明弘治本《三國演義》卷九《羣英會瑜智蔣幹》）據順治刑部殘本《題本》說：

石漢供稱……我於太宗皇帝陛下說書六年，管匠役十二年，管毛皮二年，初定烏全超哈莊頭，又管三年，又管晒鹽六年。

可見，說書人石漢是清太宗供養的擅長說書技藝的「莊頭」，他說的正是太宗所愛好的評書《三國演義》之類；而太宗之所以特別愛好三國故事，與說書人的講說是不可分的。

現在，讓我們再看一個現代的例子。在抗日戰爭時期，揚州評話界名藝人戴善章，是個有政

治眼光的平民主義者，很善於立異標新，創作新穎的評話書詞。爲了揭露、批判那些破壞抗日的黑暗勢力，並打擊它們，他就充分而靈活地應用了評話這個武器。他認真改編《西遊記》這部優秀的古典小說爲評話，就起了很大的作用。他經常把書中的妖精移用過來，比喻成被批判的反面官僚。從上層不願抗日的某些官僚，到他們的下層狗腿爪牙，都被他給以痛罵。曾有過一次，某省政府中有個廳長要他去禁烟大會上演出評話助興。他演出時，講了這個人物在前台大喊大叫要禁烟，可一到後台，自己却大吸鴉片的醜惡、可憎的面目，給予盡情刻劃，但又講的十分巧妙含蓄，聽衆們都明白他的深刻用意。可是，這個官僚，却又無法抓到他的把柄。這樣，弄到這個官僚十分狼狽，啼笑皆非。據揚州一個老評話藝人說，他在抗日戰爭時期以前，曾常常主動地選擇揚州四望亭附近靠衙門口的書場演出，在講演評話過程中，專門暴露過某些腐敗官僚的種種醜態。他的膽子很大，別的藝人沒有人比得上他。正因爲他勇於戰鬥，就吃了不少苦頭，甚至因此還坐過牢，可是他毫不懼怕。後來，在抗日戰爭時期，他終被敵人威逼而死。就這樣，他把自己的生命與精力，全部貫注在說評話《西遊記》中。由於他做到了「諷刺而不露骨，辛辣而又含蓄」，隨時進行現場「抓眼」（指材料逗趣，引人發笑）與「穿插」，而又無痕迹，在藝術上別開生面，爲別的評書流派所不及。（參看一九六一年《雨花》第十期頁五十一至五十二，江蘇人民出版社出版）。

總之，從古代起，許多優秀的評書作品，都是廣大人民與民間說書藝人的口頭文學創作的結晶（自然，有時有些通俗文學作家也參與過這工作，但這不是主要的），儘管作者或演出者由於受到歷史條件和社會環境所影響，加上他們缺乏較有系統的文化教育，致使作品不可避免地產生一些缺點，如封建性糟粕和庸俗的小市民意識，可是更重要的一面，是仍有着不少積極、健康、進步的思想成分。因此，那些優秀作品，既是生活教科書，也是歷史教科書，使人認識社會現實種種樣相，熟悉種種歷史人物和生活知識，從而得到種種優秀的思想品德的教育，與此同時，還得到很好的藝術享受。今天，我們雖不能直接聽到近代以來許多優秀的說書藝人的說書，但只要讀一讀經過反復錘煉的整理本，也能幫助我們了解當時故事主人公和作者（講者）的思想、願望和歷史上一些統治階級的荒淫無耻和外來入侵者的兇殘面目。一切優秀的評書，總是愛憎分明，歌頌人民的英雄，批判人民的敗類的。一切經過歷史和時間考驗的優秀評書，是人民智慧與藝術的結晶，加上藝人講演時有着巧妙的「說工」與「做工」，因而在聽眾心目中留下了深刻的印象。如《武松打虎》這個書目，在北方評書和南方評話中，各有着不同的具體作品，都熱情地歌頌了勇殺猛虎、為民除害的英雄武松，由於具有獨特的民族特徵，濃郁的地方色彩，就叫人聽後久久不忘。

事實上證明：從五四運動以來，在茶肆、農村、曲藝廳、電台等處，不少由著名古典小說（如《三國演義》、《西遊記》、《聊齋志異》等）改編的或來自現代題材的優秀評書，經常給講演着，