

即将消失的 艺术

评书

人类，
从远古行走至今日，
叫声，
把兽鸣进化为语言，
评书，
将道理展现成故事，
文明，
让艺术屹立于民族。

● 孙一
● 闫雨生
● 著

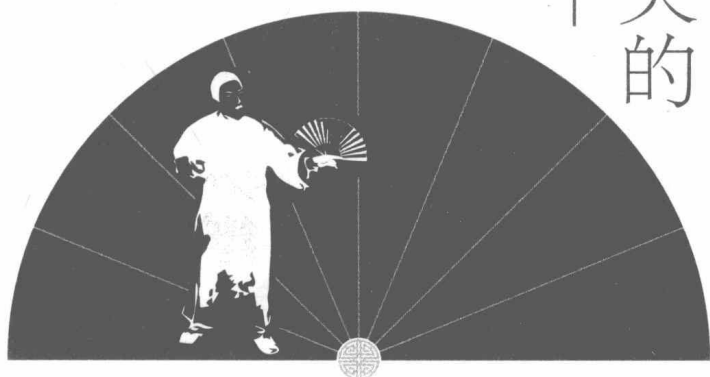
清华大学出版社

即終
失的
藝
木

評
書

即将消失的 艺术—— 评书

● ● ●
著 孙一
| 雨生

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

即将消失的艺术：评书 / 孙一，闫雨生著. — 北京：清华大学出版社，2018
ISBN 978-7-302-48012-9

I. ①即… II. ①孙… ②闫… III. ①评话—介绍—中国 IV. ①J826.8

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第207697号

责任编辑：宋丹青

封面设计：王 佳

责任校对：王荣静

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：清华大学印刷厂

经 销：全国新华书店

开 本：158mm×230mm

印 张：20 字 数：190千字

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次印刷

定 价：48.00 元

产品编号：065121-01

人类，从远古行走至今日；

叫声，把兽鸣进化为语言；

评书，将道理展现成故事；

文明，让艺术屹立于民族。

前记

2015年3月2日，一个普通的日子。

笼罩在京城上空几日的雾霾突然浸入人们本就不太晴朗的心中，一个比雾霾更阴沉的消息蔓延开来：当代北京评书表演艺术家袁阔成先生，因心脏衰竭在北京海军总医院驾鹤西去……

曾引领北京评书界整整一个时代的泰斗、一代宗师就这样突然地走了，悄无声息地离开了这片他为之奋斗了86年的土地，背影消失在阴霾缭绕的空中。

消息传出，全国曲艺界一片惊叹，文艺工作者和听众千余人纷纷来到八宝山革命公墓，向这位藏在收音机后的大师做最后的告别。

评书，一个中国特有的、曾经如此辉煌的、百姓欢呼拥戴的、传承数千年的、给中国历史涂抹出浓重一笔的民族民间艺术形式，近些年如被海风推上海滩最高点的海浪，正在悄然退却，留下一片砂砾。而袁老先生的离世，更让本就存世有限的评书人心中留下一个深深的

遗憾，给广大热爱评书艺术形式的听众留下一个深深的哀痛。

47年前的这一天，中国作家许广平女士去世；16年前的这一天，中国电影艺术家凌子风去世，这些都给中国的文化文艺事业带来了重大的损失，而袁阔成老先生也在这一天走了，撒手一部部脍炙人口的作品，带着他的企盼、愿望和遗憾远走了。

沿着评书人祖辈沿传下来的记忆，查阅书籍和电脑信息，捡拾起散落在民间的那一部部评书、一段段故事，触摸字里行间、言谈话语中的那一片片回忆，竟陡然发现，那里是一片瑰宝……

目录

第一回 千载古话流长源远 万部评书寻根溯源 · 001

- 一 始于远古的人类 · 004
- 二 始于黄帝时的神兽白泽 · 005
- 三 始于周朝庄王 · 009
- 四 始于春秋战国时期 · 011
- 五 始于《列女传》 · 016
- 六 始于唐宋，形成于元代 · 022

第二回 评书评话一脉相承 南派北派相得益彰 · 027

- 一 “北书”与“南话” · 030
- 二 “北书”与“南话”比较 · 032
- 三 评书评话的拜师与选徒 · 034

第三回 土沃田肥万物丛生 民族艺术生机蓬勃 · 049

- 一 评书的生存基础 · 050
- 二 评书的发展机遇 · 053
- 三 评书茶馆的兴起 · 055
- 四 评书走进民众心中 · 057

第四回 评天论地一方小桌 说古谈今三把小件 · 061

一 醒木 · 064

二 扇子 · 069

三 手帕 · 071

四 其他 · 072

第五回 双唇鼓动帝王将相 舌头撰写历史春秋 · 075

一 子贡削齿巧词变五国 · 078

二 苏秦机智权变相六国 · 088

第六回 名人轶事千载留名 美妙传说万世谐美 · 097

一 会说 · 100

二 能说 · 104

三 想说 · 105

四 敢说 · 107

第七回 相士侠客袍带短打 奇异传说鬼怪神妖 · 117

一 评书形式的种类 · 119

二 评书书目的种类 · 122

第八回 千变万化梁子一根 妙口生花扣子几套 · 141

一 评书脚本与小说版本 · 144

二 评书表演与小说广播 · 145

三 评书表演与说话、讲课、朗诵 · 151

四 评书结构与小说结构 · 157

第九回 边讲边评边说边论 又捧又逗又武又文 · 171

一 评书的材料与资料 · 173

二 脚本的撰写与改编 · 177

三 评书的行话术语 · 209

第十回 民间语言多姿绚丽 精打细磨妙趣横生 · 213

一 评书语言的源泉 · 216

二 评书的语音 · 225

第十一回 千人千面栩栩如生 万事万态环环紧扣 · 237

一 准确把握情节和人物 · 239

二 准确模仿各种形态声音 · 244

三 评书的备书与背书 · 250

第十二回 豪杰浪迹乱世之秋 评书度势孕育而生 · 253

一 柳敬亭 · 254

二 王鸿兴 · 263

三 十代谱系 · 267

第十三回 英才屹立中华盛世 服务社会娱乐人民 · 271

一 袁阔成 · 273

二 单田芳 · 276

第十四回 自古评书香火不断 今朝艺术星火再燃 · 281

一 评书的历史沿革 · 282

二 评书的现实状况 · 285

三 评书的困境与困惑 · 291

第十五回 非遗国宝触发政府 民族艺术牵动民心 · 295

一 评书根植于中国沃土 · 296

二 对评书的几点思考 · 301

三 评书事业正在复兴 · 305

第一回

千载古话流长源远
万部评书寻根溯源

西江月·历史渊源

千条江河一川，万道山峦相连，
中华文化流长远，民族艺术渊源。
自古人有一嘴，舌尖展卷诗篇，
华夏文明万万年，子子孙孙承传。

评书又称说书、讲书，广东等地区俗称讲古，古代称为说话，是一种古老的汉族传统口头讲说表演的艺术形式。

什么是“评书”呢？简而言之，所谓“评”，就是评论、评议、评判、评述、评品、评赏、评驳，总之就是评书表演者对自己所讲故事、人物和环境等进行的一番评头论足。所谓“书”有两层含义，一个是“说”的意思，即从形式上看，作家用笔叫“写”，演员用嘴当然叫“说”。另一个是“故事”的意思，两层意思合在一起就是“说故事”。把“评”和“书”连在一起，整体意思就是“评说故事”。

评书是汉族曲艺的一种。表演形式是一人演说，通过叙述情节、描述景象、模拟人物、评议事理等艺术手段，敷演历史及现代故事。

这就是评书的概念。

那评书是从什么时间出现的？又是如何发展起来的呢？

现在的评书人一辈接一辈从自己前辈口中得知，评书作为一种艺术形式是从宋代开始流行的，从那以后，各地说书人便以自己的方言母语，南腔北调地对人们讲起了一段段、一篇篇、一部部不同的故事。

据资料显示，“评书”以前只叫“说书”。作为一种民间表演形式被民众认识，确实发生于唐代并流行于宋代，但当时说书并没有被肯定为一门艺术。到了明末清初，逐渐去除乐器只说不唱之后，才在不经意间得到宫廷的认可，这其中起到推波助澜作用的就是雍正帝的第二任皇后、乾隆爷的生母孝圣宪皇后。

据说雍正年间，后宫嫔妃经常把戏班杂耍等艺人召进宫中表演，后来雍正帝驾崩，一切娱乐活动被停止，后宫一时好不冷清。这时便有太监吹风，说宫外专门有不吹不拉不唱的表演。孝圣宪太后听后很是好奇，便派几个小太监化装打探。结果这种娱乐活动被小太监说得神乎其神。于是请其入宫一观，果然是妙，表演者仅用桌凳一套、醒木一块，便可表演，既不违反大丧禁律，又没有乐响欢歌的热闹，还特别好听解闷。于是，这种不用乐器的干说表演形式在太后的默许下最终被肯定下来。说书既然受到太后的首肯，自然也就成为了音乐、戏曲、歌舞、杂耍、武术、皮影、木偶等表演艺术范畴之外的另一种表演形式。

但这时的说书还不能完全等同于评书，说书直到这时还没有被认定为是与京剧、大鼓等一样的艺术形式，因为，光用嘴说话怎么能算是一种艺术呢？顶多只能算是一种技能罢了。虽然不算艺术，可说书的一班人马却均来源于行艺之人，所讲故事也均来源于古曲古词的内容，所以经过一段时间的发展，艺人们便慢慢地把这种形式归结到曲艺之中了。

毋庸置疑，评书来源于说书。那么，说书又来源于何时何地呢？

一 始于远古的人类

一切艺术都有其起源，评书也不例外。可以想象，在距今几万年甚至几十万年前的时代，人类还没有文字，一群女人是一群男人的妻子，一群男人是一群女人的丈夫，一群孩子是一群男人女人的孩子。这群人中男人外出狩猎，女人带领孩子留守家中。当若干天后男人们带着猎物疲惫地返回家园时，双方会是多么兴奋。他们除了兴高采烈地载歌载舞外，就是发出不同的声音，相互表达离别之苦，描述狩猎时的惊险过程，描绘家中的生活趣闻。这种相互间的倾诉、讲解，有开头有情节、有过程有结尾的描绘，口耳相传，就应该算是故事的最初起源了。

又经过无数年月，人类群落分工日益明细，有了酋长、有了生活秩序，同时也就有了如管理、做饭、制作工具等专门的人才，而那些一贯善于表达、在语言上有吸引别人能力的人，最终就可能成为了专门说故事的。

二 始于黄帝时的神兽白泽

话说四千五百年前，炎帝神农氏手下的一个叫蚩尤的部落公开造反欲取代炎帝，炎帝向黄帝轩辕氏求援，炎黄二帝联手在涿鹿与蚩尤展开了中国历史上的第一次大规模战争，三年五十二战，最终剿灭叛乱诛杀蚩尤。取胜后，炎帝重归南方，征服沿途氏族部落发展自己势力不提。

单说黄帝帮助炎帝消灭蚩尤叛乱后继续向北，边走边征讨那些以强欺弱、不仁不义、暴虐百姓的氏族部落，得到广大氏族及民众的拥护，势力越来越大。这一天黄帝巡行视察站在海边恒山眺望，突然发现一群恶兽正在围攻一群弱禽，黄帝平日最看不得倚强凌弱之事，于是大怒道：“乃吾眼下所见之生灵都是我子民。”命令兵士全体出动斩杀恶兽，士兵领命刚要前行，天空突降大雾，视线只在咫尺之间，只听恶兽呼啸而来，向黄帝和兵士展开攻击。

正在惊慌危难之时，忽见一怪兽从空而降，此兽浑身雪白，狮样身姿，头竖两角，山羊大胡，两目圆瞪。黄帝惊呼：“我命休矣！”遂拔剑要与之殊死一搏。可奇怪的事发生了，这只怪兽一声怪叫，那些正向士兵冲击的恶兽便纷纷哀叫着回身逃跑，怪兽上前一步一把抓住黄帝的宝剑居然说起了人话：“以人合天，勿杀勿伐，顺应天意矣！”说人的行为要顺应自然的规律，不能随便杀戮动物和砍伐植物，这是大自然的一种生态平衡呀。

黄帝闻听此话大吃一惊，急问：“你乃何物？”怪兽轻言道：“我乃白泽是也。”黄帝恍然大悟，原来他早已听说，白泽乃是一只神兽，住在昆仑山上，浑身雪白，能说人话，通万物之情，通过去、晓未来。平日极少出没，除非有圣人出来治理天下了，它才会奉书而至。白泽常与麒麟或凤凰等相伍为伴，视同为德行高的统治者治世的象征，是一只可使人逢凶化吉的吉祥之兽。黄帝顿时醒悟：今日遇此神兽，难道预示着本人是个圣人，将要统治华夏不成？

白泽说完刚要隐身，黄帝求之说：“听说神兽通晓人间万事，我慈悲为怀，愿为生灵万物求一仙方，可否将天下之事略讲一二？”白泽怪笑之后，竟盘腿悬空于地，顺手摘取大叶一片驱热，又用蹄脚响拍大地，黄帝怕神兽蹄痛，赶紧将自己的剑鞘送上，于是白泽便边敲剑鞘边把世间各种采天地灵气、集日月精华而产生的怪异物种和天下所有鬼怪名字、形貌及驱除方术一一向黄帝道出，前后讲

了360个日起日落，道了11522个物种故事。黄帝立即命人将白泽所言一一画图记录，并制成《白泽精怪图》。这份可以看图讲事的记录，就是后来评书艺人们所认为的评书脚本。此图虽然现已经过美化，但还是可以看到古时中国劳动人民对未知世界的丰富想象力。

自此开始一直到唐朝末年的中古时期，经黄帝推崇，白泽就一直被当作驱鬼的神和祥瑞物来供奉，这是后话。

话说消灭蚩尤十年后，炎帝羽翼丰满，决定向黄帝开战夺取中原。于是炎黄二帝在涿鹿东南的阪泉展开激战，史称“涿鹿之战”。黄帝在白泽提供的图谱中选择熊、罴、貔、貅、虎等野兽作为图腾命名氏族部落，三战皆胜，炎帝被俘。从此，黄帝部落进入黄河流域定居中原，以德感化，力排众议，不杀炎帝，不灭其族，劝其退回南方。后来炎黄二帝融为一体，共同生活在黄河流域，与各民族逐渐融合形成华夏族。正是这场战争，决定了中华民族的形成和发展。

简短截说，一眨眼就到了公元前221年，嬴政统一中国，建立了历史上第一个以汉族为主体、多民族统一的专制主义中央集权国家，完成了国家统一。然而在北击匈奴、南服百越、首创皇帝制度、维护国家统一、强化中央对地方的控制、奠定中国大一统王朝的统治基础这一系列推动历史进步的状况下，秦朝的暴政也引起了阶级矛盾与社会的动荡不安，由于当时社会上百家争鸣，严重地阻碍了秦始皇对征服的原六国民众思想的统一，并威胁到了秦朝的统治。公元前213