

古人故事新编

艺人与歌伎

臧嵘 编著

中国少年儿童出版社

古人故事新编

艺人与歌伎

臧嵘 编著

中国少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺人与歌伎/臧嵘编著. --北京: 中国少年儿童出版社, 2001. 9

(古人故事新编)

ISBN 7-5007-5370-5

I. 艺… II. 臧… III. 历史故事-作品集-中国-当代 IV. I247.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62226 号

YIREN YU GEJI

出版发行: 中国少年儿童出版社

出版人:

作者: 臧嵘	插图: 杨文理	装帧设计: 夏鸣
责任编辑: 聂冰		美术编辑: 颜雷
责任校对: 沈浚成		责任印务: 宋世祁

社址: 北京东四十二条 21 号	邮政编码: 100708
电话: 086-010-64032266	传真: 086-010-64012262
24 小时销售咨询热线: 086-010-84037667	

印刷: 北京双桥印刷厂	经销: 新华书店
-------------	----------

开本: 850×1168 1/32	印张: 6.25 插页: 2
2001 年 9 月北京第 1 版	2001 年 9 月北京第 1 次印刷
字数: 100 千字	印数: 1-6000 册

ISBN 7-5007-5370-5/G·4162	定价: 8.50 元
---------------------------	------------

图书若有印装问题, 请随时向本社出版科退换。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

这是一本人物故事书，介绍了我国古代历史上几十位艺人与歌伎的经历，其中著名的人物有汉代舞女赵飞燕、女音乐家蔡文姬，唐代宫廷音乐大师李龟年、女才子薛涛，明末清初的大说书家柳敬亭等，故事生动可读。

目 录

前言	1
我国历史上第一批女歌唱家	3
“玄天二女”和早期女舞蹈家	8
最早的琴师	13
滑稽杂戏之祖	20
最早的女魔术师钟离春	27
秦汉时候的俳优艺人	31
汉朝音乐家李延年和他的妹妹	37
“可怜飞燕倚新妆”	42
女音乐家蔡琰	48
沉睡地下两千年的汉代杂技团	56
不为强权所屈的绿珠	62
动乱时代的滑稽艺人	67
西子湖畔苏小小	72
来自西域的艺人群	78
隋代“识音人”万宝常	84
跳《霓裳羽衣》舞的人们	89
身怀绝技的唐宫女歌手	95
宫廷音乐大师李龟年	101

参军戏名优黄幡绰.....	106
吹笛名手李谟	112
公孙大娘和剑器舞.....	118
三位琵琶名手的不同命运.....	123
望江楼边薛涛笺	131
镜新磨和后唐的伶官们	136
一曲唱红杭州的谢玉英	142
一代名伎李师师	148
义胆侠伎梁红玉和严蕊	155
宋元说书女艺人	163
元杂剧舞台群秀	169
柳如是和秦淮八艳.....	176
“冲冠一怒为红颜”	185
大说书家柳敬亭	192

前 言

在《现代汉语词典》里，“艺人”有两种解释：一种是指手工艺人，另一种则指歌舞、戏曲、曲艺和杂技等表演艺术的演员。我们这本书里，“艺人”的含意基本上指后一方面。“歌伎”，则泛指历史上的女演员、女歌手和女舞蹈家。

书里，我们讲了三十多个我国古代史上艺人和歌伎的生动故事，意图从一个侧面反映历史上这些处于低层社会的艺术家们的社会地位和生活处境。他（她）们有的聪明绝世，有的正直有胆，做出了常人所不能做到的事，对我国艺术事业的发展做出了重要贡献；有些人的言行还对当时和后世政治起到某些警戒作用，使历史上一些昏君、暴君的行为有所顾忌，有所收敛；更有些正直艺人临危不惧，愤而起和恶势力做勇敢的斗争，献出自己的生命。他们成为后人称颂的铮铮铁汉。

在漫长的奴隶社会、封建社会里，我国妇女的社会地位非常低下，封建礼教的巨大绳索严重地束缚着她们，压得她们喘不过气来。处在社会最低层的女艺人、歌舞

伎,她们受压迫、受凌辱的状况就更为严重。我们这本书里,描述了唐代杰出女诗人、艺伎薛涛和南宋名歌伎严蕊的痛苦遭遇;同时也写出了在极端困难的社会条件下她们的绝代才华。我国历史上第一批民间歌手和宫廷舞蹈家都是女性:号称“玄天二女”的旋娟、提摸,“余音绕梁,三日不绝”成语故事的主角韩娥,是远在两千多年前这些女艺术家的杰出代表。

历史上的这些女艺术家,她们虽然地位低下,却表现出许多优秀的品格和高尚气节情操,这是十分难得的。明末秦淮名伎李香君,誓死不向权贵屈服和降清,令当时若干须眉士大夫汗颜。南宋营伎严蕊忍受百般严刑拷问,不昧心出卖朋友。唐代著名宫廷歌手永新,刻苦求艺,掌握了唱歌诀窍,捉摸了一套调气吐词的美声唱法,终于使她的歌有“遏云响谷之妙”。薛涛一生坎坷,屡遭政治和感情的打击,但她吟诵终生,终于为后人留下了数十首优美的诗句,而且她还是闻名后世的女书法家。这些在逆境中保持气节和追求理想、百折不挠的精神,是值得后人学习的。

历史上值得称赞的艺人和歌伎,还有不少。在这本小小的书里,我们只能选择其中最具代表性的几十人,作为这个艺术群体的简单写照。也希望读者,能通过这本书,对历史上的这一社会阶层,有个粗略的了解。

我国历史上第一批女歌唱家

原始社会的事情,由于史料缺乏,当时的歌手究竟怎么样,很难说得清楚了。据说神话人物女娲,曾经造过乐器笙簧,她可能深通音乐。古书上又说,商朝的始祖契的母亲简狄和她的妹妹建疵,是当时的二重唱歌手,姐妹俩曾合唱过《燕燕往飞》民歌。但这都是无可稽考的民间传说了。

进入阶级社会以后,夏、商、周三朝宫廷里,都有一批王家歌手,但他(她)们都已经沦为奴隶的身份了。据历史记载,夏朝末代国王桀的宫里,有“女乐三万人”,这个数目实在可观。而他的祖辈夏启,一开始建立夏朝,就迷醉在歌舞群中,“淫佚康乐”,整天价钟鼓的乐声“将将镗镗”,敲个不停,“万舞翼翼”,跳个不止。这些舞人和乐人,大部分也是奴隶。考古学家们透露,在河南安阳武官村发现的一座商朝大墓,殉葬有 24 具女性骨架,从随葬品的一件精致的虎纹磬来看,这二十多名女性,可能是当时的“女乐”,也就是宫中有音乐才能的女奴。这些女乐、女奴,是我国自有阶级社会以后,第一批专业的

女音乐家、女舞蹈家。

可惜,这些女奴没有一个人留下名字,历史上记载她们的事迹也很少。我们也就无从叙述她们的事迹了。

有史可查的我国历史上第一批女歌手出自春秋战国时候。据战国时的文学家列御寇所作的《列子》记载,那时韩国有一位出色的女歌手,名叫韩娥。她出身贫寒,以卖唱为生。有一次,她来到齐国,饥饿绝粮,韩娥便来到热闹地区雍门“鬻歌假食”,就是卖唱来求粮的意思。谁知这一唱出现了奇迹:在她唱歌的地方,余音袅袅,围绕屋梁,三日而不绝。这就是我国成语“余音绕梁,三日不绝”的故事。后来,韩娥住进一家旅店,店主人嫌她没钱而欺侮她,韩娥长声哀哭,好似凄凉的歌声,引动了周围邻里之家,无论男女老幼莫不为之悲切伤感,“垂涕相对”,又是三天吃不下饭。邻里们对店主的无理行为都十分愤慨,纷纷请求韩娥继续留下为他们歌唱。韩娥因此留住了下来,复为乡亲们曼声长歌。轻盈优美的歌声使乡亲们情不自禁地跟着歌声翩翩起舞,以至很长时间忘记了世间的忧愁。韩娥离开齐国时,齐国人争着送她盘缠和厚礼,报答这位女歌手给人们带来的欢乐。韩娥在当地教会了许多人唱歌,雍门成为了善歌之乡。

韩娥的故事流传甚广,她在雍门唱歌、余音绕梁的典故,成为后世诗人经常引用的内容。唐代著名诗人李商隐《碧瓦》一诗里就称道:“歌从雍门学,酒是蜀城烧。”前一句就是赞颂韩娥的,后一句指的是汉朝时卓文

君和司马相如在成都当垆卖酒的事。南北朝诗人沈约和庾信也各有诗歌咏韩娥唱歌的故事,前者有诗说:“雕梁再三绕,轻尘四五移”,后者的诗曰:“但令闻一曲,余声三日飞”。可见韩娥的歌声为人们所倾倒叫绝。

战国时期还有另一位名歌手名叫秦青。他唱歌的故事后来成为“遏云”一词的来历。据说那时有几位民间歌手都向秦青学唱。有一位名叫薛谭的弟子歌已经唱得很好,非常自负,以为不再需要老师秦青指导了,就向秦青提出来告辞回家。秦青也没有挽留他,煮了一锅菜肴在大路上为弟子送行。秦青满怀惜别之情歌唱了一曲,他的歌声惊天动地,以至连远方的树木都应声瑟瑟作响,正在天上飘荡的白云停留在空中不再飞动。这就是后来人们把美妙的歌声形容为“遏云”的来历。“遏”是抑止的意思,是说秦青的歌声抑止了云彩的流动。薛谭听到了这首动听的歌曲,深感到自己的歌技还远远不足,还没有学到老师的真功夫。他请求秦青把他留下继续学习,后来他一生再也不提回去的事了。

后人对韩娥、秦青、薛谭的歌艺评价甚高。汉朝著名的学者刘安说他们的歌,发自内心,充满激情,后人不能比。

还应当提到春秋战国时期另一位发愤自强的女歌手百里奚妻杜氏。百里奚是后来成为春秋五霸之一的秦穆公的重要谋臣,但原来他家境贫寒,以至于长到三十多岁才娶杜氏为妻。杜氏生性贤慧,鼓励丈夫出外干一番大

事业,主动请求为夫上养婆婆,下育儿子,承担所有家务。她宰了家中惟一的母鸡做好鸡汤送夫君上路,嘱咐他富贵荣华时一定不要忘了糟糠妻子。杜氏从此含辛茹苦,为婆婆养老送终,将儿子抚养成人,自己也慢慢老了。

百里奚经过多年的闯荡奋斗,从虞国到晋国,又从楚国到了秦国,以他的出色才干成为了秦穆公的重要辅佐。他帮助秦穆公建立了霸业,成为大臣。他在秦国受到优厚待遇,骑着高头大马,穿着舒适的轻裘,早把同甘共苦的妻子给忘了。

杜氏得知了丈夫的消息,主动到百里奚府上,隐姓埋名当一名洗衣妇。在一次百里奚举行的盛大宴会上,组织了许多歌女乐队来演奏。这时杜氏主动上堂说自己精通音乐会唱歌。在得到允许后,她款步走到堂下,接过一张琴,自弹自唱。唱的歌词是:“百里奚,五羊皮,忆别时,烹伏雌,炊戾户。今日富贵忘我为!”五羊皮是指百里奚在到秦国前曾沦为逃犯,被秦穆公谎称为他的奴隶用五张黑羊皮赎回。杜氏的歌词里重新提起这一段是为让百里奚不要忘了贫贱困难的日子,也不要忘记临离家时妻子为他宰母鸡做汤送行的情景。这开始一段歌声果然使百里奚大为吃惊,逐渐认出了眼前离别多年的结发妻子。杜氏继续唱道:“百里奚,初娶我时五羊皮,临当别时烹乳鸡,今适富贵忘我为。百里奚,百里奚,母已死,葬南溪,坟以瓦,覆以柴,舂黄藜,搯伏鸡。西入秦,五羖皮。今日富贵忘我为!”杜氏连唱三章的歌声,重复当时

贫贱夫妻同甘共苦生活的情景,劝告夫君千万别忘了困苦时刻杀鸡送别的时刻,不要忘记恩爱的妻子养子葬母辛苦功劳。歌声悲切感人,终于感动了百里奚,离别多年的老夫老妻在大堂相认了,老泪纵横,互相拥抱痛哭失声。

百里奚夫妻的故事,在我国历史上流传了两千多年,从汉朝开始就有人把这些情节写进演义,一直到明朝还成为许多文学家的题材,编成诗歌戏文。这个故事反映了我国古代女子悲惨的命运,同时也描写了杜氏这样杰出女子的贤慧聪明。从艺术上也保留了一位民间出色歌手的宝贵资料,她用她的歌声给自己争来了应得的幸福生活。

“玄天二女”和早期女舞蹈家

和音乐一样,我国很早就有了舞蹈艺术。在距今大约四五千年青海大通县一处新石器时代遗址里,就发现有舞蹈形纹的彩陶盆,在那图形里有三列 15 人在跳着原始舞蹈。有些书籍形容说,如果在这盆里盛上水,这些画中的舞人好像在池塘旁边尽情欢跳,他们身上还装饰着有趣的兽尾,随风摆动。与此相对应,距今三千多年商朝甲骨文上的舞字,形象也好似一个人两手各执一根牛尾在跳舞,写成“𠬞”。这些都说明,我国最早的舞蹈大体和狩猎有密切的关系,是一种欢庆获得大量猎物后的庆祝活动。

后来,人们进入文明时代了,舞蹈逐渐和政治、军事活动挂上了钩。据古书上记载,尧、舜、禹的时候,开始出现歌颂某些领袖的大型民间舞蹈。有一种称为《大夏》的舞,是专为纪念治水英雄大禹的功绩的。据说这种舞很隆重,每八个人站成一行,每行称为一“佾”(yì),共排成八佾,粗犷壮观地进行舞蹈。舞者都戴着毛皮帽子,上身袒露,下身穿着白色短裙,手持羽毛,并有乐

器伴奏。春秋时候吴国贵族季札有幸看到了这种古典传统的集体舞,不禁赞叹道:“这样美这样气派的舞蹈,除了有大德于民的禹,谁能配得上的呢?”

《大夏》以后,还有称为《大武》的舞蹈,则是为纪念西周初年武王伐纣的功劳而编排的,在春秋时代常常演出。舞蹈时间很长,共有六段,表演各种战斗刺杀动作。在这个舞蹈里,周武王的三位主要辅佐大臣姜太公、周公旦、召公奭都在演出队伍里出场,场面威武雄壮;伴奏的乐器也有相当规模,成套的编钟、编磬都已出现,钟鼓弦瑟齐鸣。上述这些雄壮的舞蹈者大体上还都是男性,有的可能本身就是战士。我国最早的女性舞蹈家何时出现在历史上的呢?

最早的女性舞蹈家可能与女巫和宫中女乐有关。在原始社会,女巫本身就是女舞蹈家,她们用舞蹈来演示巫术,在祭祀活动中,她们通过舞蹈来表示人与神之间的沟通,达到娱神和娱人的目的。她们的身份是很高的。到奴隶社会,女性舞蹈家和女歌唱家有许多沦为宫女,身份相当于奴隶。前面谈到的夏朝暴君桀宫里的女乐三万人,其中有一部分就是女舞伎。商朝安阳遗址中所发现的24具女性遗体,身旁除了那件虎纹磬外,还有三件作为舞具的小铜戈,证明她们的身份既为歌伎也为舞伎,生前是多才多艺的奴隶艺术家。

可惜这些最早的女舞者都没能在历史上留下名字。我们现知最早的出色女舞蹈家的名字,是春秋战国时代

的称号“玄天二女”的旋娟与提谟，还有一位则是人们熟知的我国古代四大美人之一的西施。

玄天二女的故事，最早见于东晋文人王嘉的一本小说集《拾遗记》。这本书专门讲自远古到汉晋时期的神仙故事。所谓“玄”，是虚无飘渺的意境，玄天是不可捉摸的境界。玄天二女本来就是两位神秘的女子。这篇故事说的是战国后期的燕昭王锐志改革，奋发图强，吸引了各国许多名流贤者聚集到燕国来。燕昭王建造了一座辉煌的黄金台，接纳从远道来投奔的贤人。

一天，从远方的广延国来了两位善舞的女子，一位叫旋娟，一位叫提谟。她们长得天姿玉貌，体态绰约。尤其是她们的舞姿，倾倒了燕王宫中所有的人。燕昭王为她们在崇霞之台宴请各地来的贵客，召二人在宴前献舞。旋娟和提谟当场表演了三个最拿手、最精彩的轻舞。一个叫“紫尘舞”，据说跳舞时好像有祥云轻烟在脚旁萦绕，她们轻盈的舞姿和烟云亦步亦趋，娴雅柔媚，十分动人；另一个称为“集羽舞”，两位舞蹈家身穿长袖舞衣，翩翩起舞，宛如飘摇的羽毛随风翻飞；再一个为“旋怀舞”，舞姿回旋柔美，就像柳岸池边拂水，水珠随旋转的舞步收怀入袖，飘飘欲仙。

旋娟和提谟舞技高超，体态轻盈。据说在燕王宫用四五寸厚的香屑铺地，她们在上面跳舞，竟不留下一点痕迹。两位出色的女舞蹈家在燕国献艺多年，三十多年后燕昭王年事渐高，她们突然有一天离开了宫廷，再也没有

回来。有人说她们到了南方楚国,有人说她们从燕国到了中原,行踪不定。因此后人干脆把旋娟和提谟这两位早期的女舞蹈家传说成为天上的神女,称之“玄天二女”,说她们本为神仙下凡,才有这样出色的舞技。

其实,在春秋战国时期,具有高超舞技的出色女舞蹈家是的确存在的。著名的中国古典美人西施,就是其中的一位。西施是春秋末年的越国人,现在浙江诸暨的苎萝村,便是她的故乡。在越国和邻国吴国争战不休的岁月里,西施慢慢长大了。她长得美丽出众,和家乡的山水一样灵秀婉媚,而且绝顶聪明,见什么一学便会。这时,越王勾践打了败仗,差点亡了国。好不容易卑躬屈膝设计从吴国被放归越国。

勾践忍辱负重,卧薪尝胆,奋发图强,希望有机会报仇雪耻。他利用吴国国王夫差好色荒淫的弱点,在越国境内遍选美女,送到吴国去迷惑夫差,寻求复国雪耻、重振越国的机会。美丽的西施成为了越王勾践的重点选美目标。勾践把她安排到会稽(今浙江绍兴),派能歌善舞的宫廷艺师专门指点西施歌舞。几经训练以后,西施终于成为了一位出众的歌舞宫伎。

当西施被送到吴国时,立刻受到了吴王夫差的宠幸。吴王单为西施建立了豪华的“馆娃宫”,让她在宫中尽情地歌舞。据史书记载,夫差命人将一条长廊地下挖空,埋进大缸,再在缸面铺上木板,名为“响屐廊”,让西施穿上木屐在木板长廊上跳舞。西施脚踏木屐,裙系小铃,婀娜