

教化与礼仪学术
第5典
第6典

科学技术
第7典

宗教与民俗
第9典

中外文化交流
第10典

历史文化沿革
第1典

地域文化
第2典

民族文化
第3典

制度文化
第4典

中华文化
通志

第8典

【艺文】

曲艺杂技志

◎ 中华文化通志编委会编

◎ 上海人民出版社

薛宝琨
鲍震培 撰

中华文化
通志

第

8

典

【艺文】

◎ 中华文化通志编委会编
◎ 上海人民出版社

曲艺杂技志

F684/21

K203
Z669
8(7)

中华文化通志·艺文典 (8-077)

刘梦溪 主 编

曲艺杂技志

薛宝琨 鲍震培 撰

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本 880×1270 毫米 32 开

字 数 379,000

印 张 15.625

插 页 1

版 次 1998 年 10 月第 1 版

印 次 1998 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-208-02330-1/K·549

141615

《中华文化通志》编委会

编委会主任 萧 克

编	委	李学勤	宁 可	王 尧	刘泽华
		孙长江	庞 朴	陈美东	刘梦溪
		汤一介	姜义华	陈 昕	朱金元
		张国琦			

办公室主任 张国琦

办公室副主任 王科元

策 划 姜义华 张国琦

曲艺杂技志

作者简介

薛宝琨,1935年生。1961年北京大学中文系毕业。现任南开大学东方艺术系教授。著有《侯宝林和他的相声艺术》、《骆玉笙和她的京韵大鼓》、《中国的曲艺》等。

鲍震培,女,1962年生。1987年南开大学中文系研究生毕业,获硕士学位。现任天津社会科学院文学研究所助理研究员。著有《中国说唱艺术史论》。发表论文多篇。

总 序

中华文化绵延了五千年的历史，起伏跌宕；哺育着差不多五分之一人类的身心，灿烂辉煌。它坦诚似天，虚怀若谷，在漫长的岁月里，广袤的土地上，有过无私奉献四面传播的光荣，也有过诚心求教八方接纳的盛事。它和以直，健以稳，文而质，博而精，大而弥德，久而弥新，昂然挺立于世界各民族文化之林。

任何一个民族的文化，勿论东西，不分大小，都有它自己的土壤和空气，都有它自己的载体和灵性，当然也就都有它自己的长处和短处，稚气和老练。准乎此，任何一个民族的文化，都有它存在和发展的天赋权利，以及尊重异质文化同等权利的人间义务。每一民族都需要学习其他文化的各种优点，来推动自身发展；都应该发扬自身文化的一切优点，来保证自己的存在，缔造人类的文明乐园。

现在，当二十世纪的帷幕徐徐降落之际，为迎接新世纪的到来，中华民族正在重新检视自己，以便在新的世界历史发展中，准确地找到自己的地位。呈现在读者面前的这部百

卷本《中华文化通志》，便是我们为此而向新世纪的中国和世界做出的奉献。

《中华文化通志》全书共十典百志。

唐人杜佑著《通典》，罗列古今经邦致用的学问，分为八大门类，“每事以类相从，举其始终”，务求做到“语备而理尽，例明而事中，举而措之，如指诸掌”。《通典》的这一编纂方法，为我们所借用。《中华文化通志》分为十典：历代文化沿革典、地域文化典、民族文化典、制度文化典、教化与礼仪典、学术典、科学技术典、艺文典、宗教与民俗典、中外文化交流典。每“典”十“志”。历代文化沿革典十志，按时序排列。地域文化典十志，主要叙述汉民族聚居区域的地域文化，按黄河流域、长江流域、珠江流域排列。民族文化典十志，基本上按语系分类排列。中外文化交流典十志，按中国与周边及世界各大区域交往分区排列。其余各典所属各志，俱按内容排列。

宋人郑樵《通志·总序》有曰：“古者记事之史，谓之志。”“志者，宪章之所系。”指的是，史书的编纂关系到发掘历史鉴戒之所在，所以，编纂者不能徒以词采为文、考据为学，而应在驰骋于遗文故册时，“运以别识心裁”，求其“义意所归”，承通史家风，而“自为经纬，成一家言”。（章学诚《文史通义·申郑》）

本书以典、志命名，正是承续这样的体例和精神。唯本书为文化通志，所述自然是文化方面诸事，其编撰特色，可以概括为“类”与“通”二字。

“类”者立类。全书十典,各为中华文化一大门类;每典十志,各为大门类下的一个方面;每志中的“编”“章”“节”“目”,亦或各成其类。如此依事立类,层层分疏,既以求其纲目分明,论述精细,也便于得门而入,由道以行,俾著者、读者都能于浩瀚的中华文化海洋里,探骊得珠,自在悠游。

“通”者贯通。书中所述文化各端,于以类相从时,复举其始终,察其源流,明其因革,论其古今。盖一事之立,无不由几及显,自微至著,就是说,有它发生和发展的历史。弄清楚了一事物一制度一观念的演变轨迹,也就多少掌握到了它内在本质,摸索到了它的未来趋势。

“通”者汇通。文化诸事,无论其为物质形态的,制度形态的,还是观念形态的,都非孤立存在。物质的往往决定观念的,观念的又常左右物质的;而介乎二者之间的制度,固受制于物质与观念,却又不时反戈一击,君临天下,使制之者大受其制。其内部的诸次形态之间,也互相渗透,左右连手,使整个文化呈现出一派斑斓缤纷的色彩。中华文化是境内古今各民族文化交融激荡的硕果;境外许多不同种的文化,也在其中精芜杂存,若现若隐。因此,描绘中华文化,于贯通的同时,还得顾及如此种种交汇的事实,爬梳剔理,还它一个庐山真面目。此之谓“汇通”。

“通”者会通。“会”字,原义为器皿的盖子,引申为密合;现在所说的“体会”、“领会”、“会心”、“心领神会”等,皆由此得义。《中华文化通志》所求之通,通过作者对中华文化的领悟,与中华民族心灵相体认,与中华文化精神相契合。

这就是《中华文化通志》依以架构旨趣之所在。是耶非耶,知我罪我,恭候于海内外大方之家。

《中华文化通志》由萧克将军创意于1990年。1991年先后两次在广泛范围内进行了论证。1992年组成编纂委员会。十典主编一致请求萧克将军担任编委会主任委员,主持这一宏大的文化工程。1993年1月和1994年2月,全体作者先后齐集北京、广东花都市,研究全书宗旨,商定典志体例,切磋学术心得,讨论写作提纲。事前事后,编委会更多次就全书的内容与形式、质量与速度、整体与部分、分工与协作等问题,进行研究讨论。近二百位作者进行了创造性构思和奋斗式劳作。这项有意义的工作得到了中央领导同志以及各界人士的热情支持。编委会办公室承担了大量的日常工作。上海人民出版社承担了本书出版任务,并组织了高水准高效率的编辑、审读、校对队伍,使百卷本《中华文化通志》得以现今面貌奉献于世人面前。我们参与这一工作的全体成员带着兴奋而又惶恐的心情,希望它能给祖国精神文明建设大业增添些光彩,更期待着读者对它的不当和不足之处给予指正。

《中华文化通志》编委会

内容提要

本志以翔实的资料记述了曲艺艺术起源于先秦、形成于盛唐、发展和流变于宋元明清的史实。既有概括其历史发展每个时期的表现形式、特点和规律,并以此为参照系审视当代曲艺、杂技艺术现状的一般艺术史内容,又具有一般史书所不具备的文化特色:从瞽矇说唱、侏儒俳优,图腾、巫舞、仙佛与鱼龙、杂技、幻术,民间百戏的繁兴与市井社群的崛起,演出场所的变迁及演出中艺人的禁忌、习俗、艺谚等叙述中,可以看出曲艺、杂技的历史是一种文化的选择,其中积淀着的华夏各民族人民的聪明智慧和自觉的艺术创造精神。

本志还具体总结、分析了曲艺、杂技作为艺术活动和产品的基本属性、形式和内容的特色,重点述及曲艺文学的题材、表现手段,曲艺文学的地位和影响,曲艺表演的叙述性、技艺性,曲艺音乐的唱腔结构及说唱规律,杂技的艺术特征等。此外,还针对其基本类别并选择有代表性的曲种、技种进行深入的研究。如曲艺分述为评书评话、鼓词曲词及相声滑稽三部分;杂技分述为形体技艺、魔术表演及马戏三部分,分别记述其源流、唱腔、曲(书)目、技巧、特色及风格流派。叙述脉络清晰,经纬融通,力求使读者对曲艺、杂技艺术丰富多采的历史及美学价值有一个整体的把握。

目 录

导 言	1
-----------	---

上编 曲 艺 志

绪论 曲艺及其名称的由来	9
--------------------	---

第一章 曲艺源流	14
----------------	----

第一节 曲艺艺术的起源	14
-------------------	----

一、瞽矇说唱	15
--------------	----

二、俳优表演	19
--------------	----

第二节 曲艺艺术的形成	24
-------------------	----

一、唐代曲艺形成的标志	24
-------------------	----

二、唐代曲艺的主要形式——俗讲	26
-----------------------	----

第三节 曲艺艺术的发展和流变	35
----------------------	----

一、宋代曲艺的兴盛	35
-----------------	----

二、宋代曲艺的影响	43
-----------------	----

三、金元曲艺的嬗变与传承	46
--------------------	----

四、明清曲艺的整合与繁荣	47
--------------------	----

第二章 曲艺文学	54
第一节 曲艺文学的创作与流传	54
一、集体创作与艺人加工	54
二、案头创作与演出脚本	56
第二节 曲艺文学的题材	60
一、历史故事	61
二、生活故事	65
三、神话寓言	68
四、公案侠义	69
五、宗教故事	71
六、抒情小段	72
第三节 曲艺文学的表现手段	73
一、描写和抒情	73
二、语言和结构	81
第四节 曲艺文学的地位和影响	96
一、曲艺对戏曲的影响	97
二、曲艺对小说的影响	101
三、曲艺与叙事诗	104
第三章 曲艺表演	106
第一节 从勾栏瓦舍到茶园书馆	107
一、曲艺演出场所的历代变更	107
二、曲艺的行规与表演习俗	113
第二节 从观众到演员	125
一、曲艺表演的基本特征——叙述性	125
二、曲艺表演的技艺性	126

三、台风与艺风·····	139
四、艺人谚语·····	141
第四章 曲艺音乐·····	147
第一节 曲艺音乐的构成及特征·····	147
第二节 曲艺音乐的分类·····	151
第三节 曲艺唱腔的音乐结构·····	155
第四节 唱腔音乐的说唱规律·····	167
第五节 伴奏音乐·····	168
第五章 评书评话·····	173
第一节 说书艺术的源流·····	173
一、说书艺术的源头·····	173
二、唐代市人小说·····	177
三、宋代说话艺术·····	179
四、元明平话·····	184
五、话本小说·····	190
第二节 评书评话的体系及特点·····	193
一、南方评话·····	193
二、北方评书·····	200
三、四川评书·····	208
第六章 鼓词曲词·····	209
第一节 鼓词弹词源流·····	209
一、变文与宝卷·····	209
二、涯词与陶真·····	213
三、诗话与词话·····	215

四、鼓词与子弟书·····	218
第二节 大鼓的体系与特点·····	223
一、大鼓的产生及发展·····	223
二、大鼓的主要种类·····	227
第三节 弹词的体系与特点·····	231
一、弹词的产生及发展·····	231
二、吴音弹词与广东弹词·····	232
第四节 曲词源流·····	237
一、敦煌曲子词·····	238
二、赚词与鼓子词·····	239
三、货郎儿和莲花落·····	244
四、散曲与时调·····	247
第五节 现代曲词的体系及特点·····	251
一、牌子曲·····	251
二、走唱·····	254
三、快板快书·····	255
第七章 相声滑稽·····	259
第一节 相声源流·····	259
一、说学逗唱溯源头·····	259
第二节 相声的定型和发展·····	269
一、早期的相声表演·····	269
二、传统相声·····	272
三、相声的类型·····	276
第三节 相声的艺术特征·····	281
一、形式、结构及语言特点·····	282
二、特殊的艺术手段——包袱·····	292

第四节 江南滑稽及其他	295
一、滑稽的产生及特点	295
二、四川相书	297
三、答嘴鼓	298
四、二人转说口	298
第八章 当代曲艺	300
第一节 当代曲艺风貌	300
一、政策与管理	300
二、书目建设	302
三、曲艺教学与交流	303
四、曲艺会演和曲艺节	304
五、曲艺改革及前景	305
第二节 少数民族曲艺	307
一、藏族的曲艺	307
二、白族的大本曲	308
三、蒙古族的曲艺	309
四、维吾尔族的曲艺	310
五、朝鲜族的曲艺	311

下编 杂 技 志

绪 论	315
一、杂技艺术的特征	315
二、中国杂技的艺术特色	319
第一章 杂技源流	322

第一节 原始社会中的杂技萌芽·····	322
一、人类生活与杂技起源·····	323
二、原始宗教与杂技起源·····	329
三、上古乐舞与杂技起源·····	331
第二节 百戏与宫廷杂技·····	332
一、杂技雏形的出现·····	333
二、汉代百戏与杂技形成·····	335
三、隋唐杂技的飞跃发展·····	339
四、宫廷杂技的逐渐衰落·····	344
第三节 民间杂技的形式与特点·····	348
一、民间作艺的中心——瓦舍勾栏·····	348
二、流浪作艺·····	350
三、舞队、走会中的杂技·····	353
四、串演于戏剧中的杂技·····	358
第二章 技巧表演·····	362
第一节 形体技巧·····	362
第二节 耍弄技巧·····	369
第三节 高空技巧·····	378
第四节 力技·····	385
第五节 象形象声·····	387
一、乔装动物戏·····	387
二、口技·····	393
第三章 魔术表演·····	395
第一节 古代幻术·····	395
第二节 现代魔术·····	405

第四章 马戏	409
第一节 马术.....	409
第二节 驯兽.....	417
第五章 当代杂技	425
一、杂技事业蓬勃发展.....	425
二、当代杂技的特色.....	428
三、现状及趋势.....	436
附 录	439
参考文献	477