

消逝的民謠

——中国三大流域说唱文学研究

崔蕴华 著

中国政法大学出版社

消逝的民謠

崔蘊

——中国三大流域说唱文学研究

中国政法大学出版社

2011·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

消逝的民谣: 中国三大流域说唱文学研究 / 崔蕴华著. — 北京: 中国政法大学出版社, 2011. 2

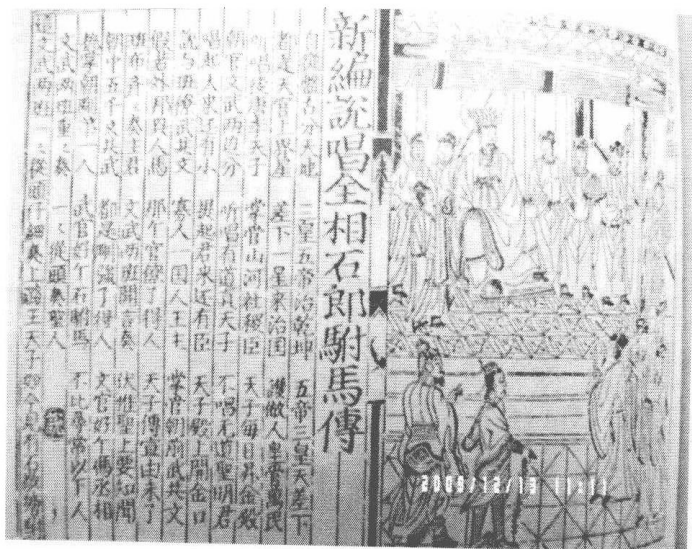
ISBN 978-7-5620-3822-1

I. 消… II. 崔… III. 说唱文学-文学研究-研究-中国 IV. I207.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第008157号

- 书 名 消逝的民谣: 中国三大流域说唱文学研究
XIAOSHI DE MINYAO ZHONGGUO SANDA LIUYU SHUOCHANG WENXUE YANJIU
- 出版发行 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路25号)
北京100088 信箱8034 分箱 邮政编码100088
邮箱 fulipeng10@126.com
<http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
(010) 58908584 (编辑室) 58908285 (总编室) 58908334 (邮购部)
- 承 印 固安华明印刷厂
- 规 格 880×1230 32开本 11印张 280千字
- 版 本 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5620-3822-1/I·3782
- 定 价 29.00元

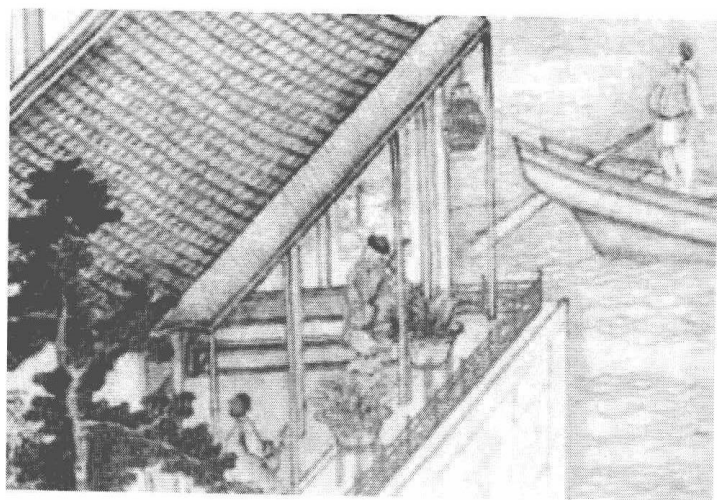
- 声 明
1. 版权所有, 侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题, 由本社发行部负责退换。

明成化说唱词话《石郎駙馬傳》与《包待制出身》。其开头语言带有明显口传痕迹，是现存最早的民间说唱唱本之一，对于研究三大流域说唱的渊源及口传特征有一定价值。

老精神無半點
 哀微輕衰短杖
 恨平生特見雄
 圖識本意人悲
 中輟中朝
 經綸永雪肝腸知有
 因敬重白練一條鉄的母
 鍾取義成人徐廣
 老太見膝下跪
 徐廣請安
 戰兢的
 瘦体慌張的立
 惡恨杖藜
 觸地咕咚的嚮
 說你何故忽然到
 許昌其中必有曲折的事
 越顯得氣語端
 嚴貌似蒼松骨似鶴
 幾曾昔殘魂斷
 魄赴泉台命似鴻毛
 閨閣內耿丹心
 鬚眉金石性氣不降曹
 于右下慷慨激昂作哭
 聲墨滴雨泪空圖萬安
 吃一驚如地震山
 崩魄散魂飛上九霄
 模糊的
 老眼怔忡的賄
 怒冲白
 頭霜鬚顛出的搖
 講講根底明白
 若有字支吾娘可斷不饒

清鈔本《徐母訓子》子弟書。作者韓小窗。原書長二十一公分，寬十二公分。此書根據《三國演義》相關情節改編。唱本中一些詩句如“老太太怒氣填胸威凜凜的哭聲凄慘慘地嘆，當啷啷玉簪墜地亂蓬蓬的白發氣忿忿地撓”等每句字數多達一、二十字，是明清時期民間敘事詩的代表作品。用韻、語言頗顯北方地域特點。

上图：清刻本“漱芳馆素卿歌俞调”图。“俞调”是弹词重要的唱腔流派之一。

下图：清《盛世滋生图》中的弹词演唱。河边画舫，弦索声声，颇显江南地域特征。

弹词《再生缘》绣像。清刻本。上图绣像为男主人公皇甫少华；下图绣像为女主人公孟丽君。

新編全本時興送嫁歌文去奉
王府卷目

喜承曰愛風光 遙听蟬聲蟻跡揚 蘭閣別有風光 意水清荷花入座香
擬題有欲吟花柳 恍惚難來道短長 有一姓邱名有德 配妻胡氏其成收
生得男兒稱女 已經兒子有書房 大玄配妻姓白 二女姻絲許姓芳
三姑接受去來聘 待卜婚期慶洞房 且言至同南議 吉期擇定與子成
明早信媒將目送 不知何宅定臨童 喚父即請金馬到 媒人開名到中央
坐下王公將還道 煩你明朝送日車 拜上親家休見却 切勿推遲日子長
拜務祈同我助為 金仗與言為主張 金馬送來休見却 自帶彩轎有榮祥
明早符奴迎娶去 公即色官臨夾 親家是必無誤語 隨應乞送女樓房
况惠令媳拜切 二日明安口章 男公親家喜道 當友女配才郎

上图：清香港机器版木鱼书《三姑回門》。

下图：《三姑回門》封内所提“新编全本時興送嫁歌文”。其中哭嫁等语言、情节颇显广府地域风情。

目录

序 言	1
一、说唱渊源与文献综述 / 1	
二、说唱文学的文化功能与学术价值 / 6	
三、说唱文学的概念界定、本书研究思路 / 10	
第一章 三大流域说唱的渊源与关系	17
第一节 流域与流域文化的统一性与多样性 / 18	
第二节 三种说唱文学的渊源研究 / 24	
一、弹词渊源研究 / 25	
二、子弟书渊源研究 / 27	
三、木鱼书渊源研究 / 32	
第三节 三大流域说唱文体的辨识 / 38	
一、南北文体辨识的标准 / 38	
二、文体辨识的复杂性 / 43	
第四节 三大流域间的说唱互动 / 48	
一、子弟书与木鱼书的互动关系 / 50	
二、弹词与子弟书的互动关系 / 53	
三、木鱼书与弹词的互动关系 / 58	
第二章 三大说唱文本的生成过程	60
第一节 唱本中的口头传承 / 60	
一、唱本中的口传痕迹 / 60	

二、口头传统下的叙事模式与民众心理 / 68	
第二节 唱本中的文人视野：从口传到书写 / 85	
一、文人的态度 / 86	
二、文人与民间说唱的关系 / 88	
三、从口传到书写：文人对民间文艺的雅致化推进 / 101	
第三章 三大说唱与地域文化	111
第一节 满汉交融：子弟书与北京地域文化 / 112	
一、子弟书与北京八旗子弟 / 112	
二、子弟书与京城市井民俗 / 122	
三、子弟书与京城票房活动 / 129	
第二节 曲径通幽：弹词与江南地域文化 / 137	
一、弹词与水乡风韵 / 137	
二、弹词与苏州园林：江南审美风范的共通性 / 149	
第三节 岭外之风：木鱼书与广府地域文化 / 160	
一、醒世唱文与宣讲习俗 / 160	
二、木鱼书中的地域身份认同与广府民俗 / 165	
三、木鱼书中的日常信仰与庶民宗教 / 171	
第四章 三大说唱的文学价值	177
第一节 三大说唱与小说、戏曲之关系 / 178	
一、说唱与小说、戏曲的互动关系 / 178	
二、红楼梦说唱：从小说到说唱的改编价值 / 180	
第二节 说唱中的女性交往空间与女性描写价值 / 198	
一、闺房生活：女性的娱乐与家庭关系 / 198	
二、闺中密友：女性的情感交往空间 / 204	
三、走出闺房：易装出行与丑女护国 / 208	
第三节 诗体之变：三大说唱对传统叙事诗的创新 / 213	
一、文体的创新性与开放性 / 215	
二、修辞的民间性与整体性 / 223	

三、抒情的雅致性 / 231	
第五章 三大说唱的伎艺呈现与文化消费	236
第一节 三大说唱的伎艺呈现 / 237	
一、艺人的特殊类型与社团 / 237	
二、伎艺呈现：表演中的“说”与“唱” / 253	
第二节 书场消费：说唱的表演空间与文化消费 / 268	
一、表演空间的发展与都市文化 / 268	
二、茶馆与书场：娱乐空间与文化消费 / 272	
第三节 唱本消费：三大说唱与三大流域民间书坊 / 279	
一、说唱书坊的盛行及其原因 / 279	
二、三大说唱书坊的地域性特征 / 287	
三、书坊宣传、售价与大众消费心理 / 296	
结 语 三大流域说唱文学的文化精神	308
附 录 弹词、子弟书、木鱼书作者列表	311
参考文献	322
后 记	337

序 言

一、说唱渊源与文献综述

“白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。古今多少事，尽付笑谈中”，在对历史风云的表演中，说唱作为古老的艺术也走入了历史的云烟深处。一百年前，我们通过书场感受说唱的时尚魅力；五十年前，我们在老舍先生的《龙须沟》中听到了地方说唱；二十年前，亿万观众则借助大众传媒——电视而学会了那首京韵大鼓风味的《重整河山待后生》；几年前，我们把它作为非物质文化遗产而写进“文化记忆”的网络中。

说唱文学是民间文化的重要载体，其渊源甚早。郑振铎先生将其推至唐宋时期，他还称此种形式是“讲唱文学”。他认为，一般民众未必读小说、看戏曲，但讲唱文学却是民众的主要精神食粮。此种体裁最早是从印度输入的，最初流行于庙宇，后来渐渐的出了庙宇而入于“瓦子”（游艺场）里。“变文”是讲唱文学的早期形态，同时也是成绩较大的一种。唐五代僧侣所创制的“俗讲”，乃说唱文学的开山祖。“俗讲”中的“讲经文”、“缘起”和大多数“变文”，都是韵散夹杂的。这以后，才有叙述民间传说的变文。讲经的变文，有《大目犍连》等；民间传说的变文，有《王昭君变文》、《舜子至孝变文》、《伍子胥变文》等。^{〔1〕}当代很多学者则将说唱的渊源上溯至先秦时

〔1〕 郑振铎：《中国俗文学史》，东方出版社1996年版，第6~7页。

期。《荀子》“成相篇”中的韵散文体、《史记》“滑稽列传”中的“俳优”活动被看做是说唱的早期雏形。笔者认为，中国民间早有说唱的身影，先秦虽无明确记载，但汉代文献已经有了相关记载，近年来在四川成都出土的“说书俑”则以挥鼓作艺的姿态生动呈现了东汉时期的说唱活动。唐宋时期是中国说唱全新的发展时期，印度佛教传入的讲经方式进一步促进了说唱的定型。尤其是宋代的百戏杂陈、瓦舍做场更是形成了说唱的最早繁荣。这在《东京梦华录》、《梦粱录》等文献中均有记载。而后经过元明的长期发展、蜕变，至有清一代，在雅部式微、花部渐兴的文化生态背景下，最终形成中国传统说唱全面鼎盛的局面。中国说唱艺术的全盛期便在此时。

中国民族众多，除汉族外，说唱艺术最负盛名的当数藏族的《格萨尔王》说唱、蒙古族的《江格尔》说唱和柯尔克孜族的史诗《玛纳斯》说唱等。对于广大以汉族聚集的中原及东部地区而言，似乎古老的说唱没有上述有名。而在深入研究之后会发现，北京、苏州、广州等地，说唱艺人同样是城乡间独特的艺术存在。不过其风格特点与上述民族的史诗说唱不尽相同。

说唱不仅在中国而且在世界各地都穿越历史的云烟流传至当代。许久以前，希腊的说唱艺人、游吟诗人都乐此不疲地吟诵着有关战争的作品，古希腊伟大诗人荷马的两部光辉诗篇《伊利亚特》和《奥德赛》便取材于此。荷马史诗实为口头传承的民间说唱。对此类作品的研究甚至还形成了著名的“口头程式理论”(oral-formulaic theory)。^[1]

中国传统说唱文学的研究近些年呈增长趋势，这与日益关注民间文化的学术大背景有着密切的联系。而自“五四”以来，对说唱文艺的挖掘整理便已纳入中国现代学人的学术视野了。郑振铎之语“弹词的重要性绝不亚于小说与戏曲”更是将知识

[1] [美] 阿尔伯特·贝茨·洛德著，尹虎彬译：《故事的歌手》，中华书局2004年版。

界并不看重的民间说唱提到了文学史的高度。著名戏曲研究家赵景深在《子弟书丛钞》序中亦曾深情地呼吁今后中国文学史里能让子弟书也占一席之地。刘复、李家瑞编纂的《中国俗曲总目稿》（1932）更开启了曲艺艺术研究的先河。该书规模庞大，共著录各种俗曲六千余种。以外，二十世纪以来，说唱文艺概论的著作不下二十余部，如傅惜华《曲艺论丛》（1954年）、陈汝衡《说书史话》（1958）、侯宝林、汪景寿、薛宝琨《曲艺概论》（1980）、赵景深《曲艺丛谈》（1982）、倪钟之《中国曲艺史》（1991）、蔡源莉、吴文科《中国曲艺史》（1998）等。近些年亦兴起了专门曲种即分体研究的热潮。其中弹词研究较为深入。上世纪开始，便有一些论著，如赵景深的《弹词选》（1938），谭正壁、谭寻辑编《弹词通考》（1985），盛志梅的博士论文《清代弹词研究》（2002）及崔蕴华《清代子弟书研究》（2005）。

从研究方法而论，有传统的筌路蓝缕式的目录考辨，如傅惜华先生的《子弟书总目》（1954）、《北京传统曲艺总录》（1962），谭正壁、谭寻的《弹词叙录》（1981）、《木鱼歌、潮州歌叙录》（1982），傅氏与谭氏已成为令人尊重的俗文学文献的守护者。近年来台湾学者对说唱的研究往往在浸润西学精华中呈现令人耳目一新的人文探索，如台湾学者胡晓真的系列论文《晚清前期女性弹词小说试探——非政治文本的政治解读》、《秘密花园：论清代女性弹词小说中的幽闭空间与心灵活动》（2001）等。这些论文主要运用西方文化理论来阐释弹词的文本，其观点令人耳目一新。值得欣慰的是，最近几年依托台湾傅斯年图书馆等资源，台湾推出了大型说唱文学的丛刊《中国俗文学丛刊》（2006）其中第1~350册是戏曲，第351~499册是说唱文学，收录有子弟书、弹词、木鱼书、南音、快书、潮州歌册等，是目前为止搜集俗文学唱本最多的大型书籍。为研究俗文学提供了极大的便利。

子弟书、木鱼书、弹词等民间说唱往往成为国际间学术交

流的重要见证。如郑振铎最早注意木鱼书便是他到欧洲发现很多中国传统唱本开始的。这些国内极少见到的唱本使中国学者有了更加宽广的研究视野。郑振铎在二十世纪二十年代曾到欧洲访问，他惊奇地发现，国外藏大量他竟然闻所未闻的中国书：“此次欧行目的之一，便是到各国的重要图书馆中，阅读他们收藏的中国书，尤其注意的是小说与戏曲。国内的图书馆，可以屈指而数。所藏大抵以普通古书为多。如欲专门研究一种东西，反不如几个私人藏书楼之收罗宏富。小说戏曲，更是国内诸图书馆不注意的东西，所以要靠几个国内图书馆来研究中国的小说戏曲，结果只有失望。我因此深感到得书之不易。有了这次欧行的机会，我便立愿要阅读各国大图书馆中所有的中国古书，尤其是小说与戏曲。他们是比我们早知注意到我们的小说与戏曲的，收罗的一定不会少。……我相信，欧洲的几个大图书馆里，这一类的书一定多；至少也会有几种罕见的本子。”^{〔1〕} 论文中有他发现的巴黎国家图书馆藏木鱼书《花笺记》的评价。海外学者对中国传统说唱的研究体现出他们独到的眼光与学术精神。这些学者主要来自于日本、美国及俄罗斯等地区。日本著名汉学家波多野太郎很早便开始研究中国说唱。1969年他发表长篇论文《道情、弹词、木鱼书》；美国学者艾伯华1972年出版《广东唱本提要》，主要对所藏木鱼书进行整理；1978年，美国华裔学者梁培炽出版力作《香港大学所藏木鱼书叙录与研究》。1995年，日本金文京、渡边浩司、稻叶明子在上述基础上，联袂出版《广东说唱文学研究——木鱼书目录》，汇集了世界（含中国）三十七种公私木鱼书目。俄国几位汉学家也对中国民间说唱进行了研究。伏·瓦西里也夫十九世纪旅居中国期间，收集了大量弹词资料。二十世纪六十年代学者司格林在列林格勒大学东方系图书馆发现了《阴功报》的子弟书词，于是

〔1〕 郑振铎：“巴黎国家图书馆中之中国小说与戏曲”，载《小说月报》第18卷第11号。

写了《论子弟书·中国文学研究在苏联》(1973)。俄国汉学家中对中国说唱研究最突出的是李福清(B. Riftin)教授。李福清对中国俗文学进行了系统研究,他对评话、木鱼书、子弟书、鼓词和弹词都有较深入的研究。李教授于1995年底,在英国及荷兰调查当地收藏的汉籍,发现了二十二种日本学者所编的《木鱼书目录》未著录的作品,更有意义的是发现了木鱼书《花笺记》的残本,他随后在《汉学研究》第17卷第1期发表论文《新发现的广东俗曲书录——以明版〈花笺记〉为中心》一文(1999),证明了《花笺记》是明代的版本。此外,他还著有《德国所藏广东俗文学刊本书录》、《新发现的广东俗曲书录》、《俄罗斯所藏广东俗文学刊本书录》等有关木鱼书的论著。

国外研究中国说唱的论文集则有易德波(Vibeke Bordahl)教授主编的《永远的说书人——现代中国口传文学研究》(1999)。该书是英文中有关中国说唱文学的第一本论文集。该书连同《导言》共计收录二十篇论文及五篇说唱表演的口述纪实,内容分成五部分:①导言及说唱传统的比较观点;②历史发展线索;③文类谱系;④扬州与苏州说唱研究;⑤扬州说唱艺术表演。该书的特点正如台湾学者所云,书中数篇论文对于口语文学与书写文学之关联性多所著墨,且对扮演叙事者角色的说书人从其名词衍化过程,到以说书人为主体的绘画研究以及佛经与宗教故事中的叙事者展开深入讨论,尤其书末压轴的扬州说唱名家表演纪实,亦显示出对说唱演员之艺术表现以及表演艺术之理论与实际的重视。^[1]

国内区域性说唱文学的大型文献整理,规模盛大者如《中国曲艺志》陆续推出的各省分志,包括《中国曲艺志·江苏卷》(1996)、《中国曲艺志·北京卷》(1999)、《中国曲艺志·湖北卷》(2000)、《中国曲艺志·江西卷》(2008)、等。这些大型工具书籍为学者进一步研究区域文化提供了丰富的文献资源。

[1] 王璠玲:“书评”,载《汉学研究》第18卷第1期。

此外笔者还注意到，近几年来陆续出版了一些区域性说唱概论的书籍，如《云南说唱概论》、《山东曲艺史》、《四川曲艺概论》等。这些概论性著作以地域为依托，完整地讲述了该省份的说唱风貌。但是，地域性说唱概论多泛泛而论，罗列曲种较多，缺少对该区域民间文化的深入研究。本课题则试图在前人基础上进一步研究：地域说唱与其他流域如何互动交流？中国民间说唱与小说、诗歌有何关系？是否可纳入文学史的学术范畴？表演场所有何讲究？以北京、上海、广州等大都市为中心的民间唱本书坊又是如何迎合大众心理的？这些都是前人极少涉及而本书试图深入探讨的。

二、说唱文学的文化功能与学术价值

说唱文学卷帙繁浩，仅广东木鱼书散布于世界各地的数量就有上万册。据笔者初步统计，北京地区的说唱曲本至少也有近万册之多，江南弹词、广东木鱼书的数量甚至更多。如果再加上仅供口头传播而无文字的“段子”，数量会更多。大量的唱本透过历史的云烟似在讲述其昔日的辉煌。但是，这些有字唱本和无字表演却很少入学者之“法眼”。相对于传统的诗词曲赋，其价值到底何在？对于文人墨客、馆阁大臣来说，儒家经籍是其走向事业与人生巅峰的文化依托；对于民众而言，说唱小曲是可以沉浸其中的感性文化，是日常生活的一部分。说唱文学属于小传统文化的范畴。在官方的政治社会秩序或主流的价值藩篱之外，中国社会其实常常跃动着许多新鲜的民间元素，它既是对森严的正统秩序的逾越与逃逸，也与官方秩序一同构筑起了丰富的人文传统。这正呈现出其独特的人文魅力与价值。《伽兰世界音乐百科全书》这样描述曲艺的文化功能：“首先，曲艺对没有文化的老观众而言是一种重要的沟通手段。宗教和历史知识、广为流传的民间传说以及有趣的大众话题，正是通过这些艺术形式得到有效传播。其次，口头表演的短暂性保护了隐讳的社会抗议，使之免于书面抗议所必须承受的审查。这对于受教育者在面临政治和社会风险，而又需要有表达不满的