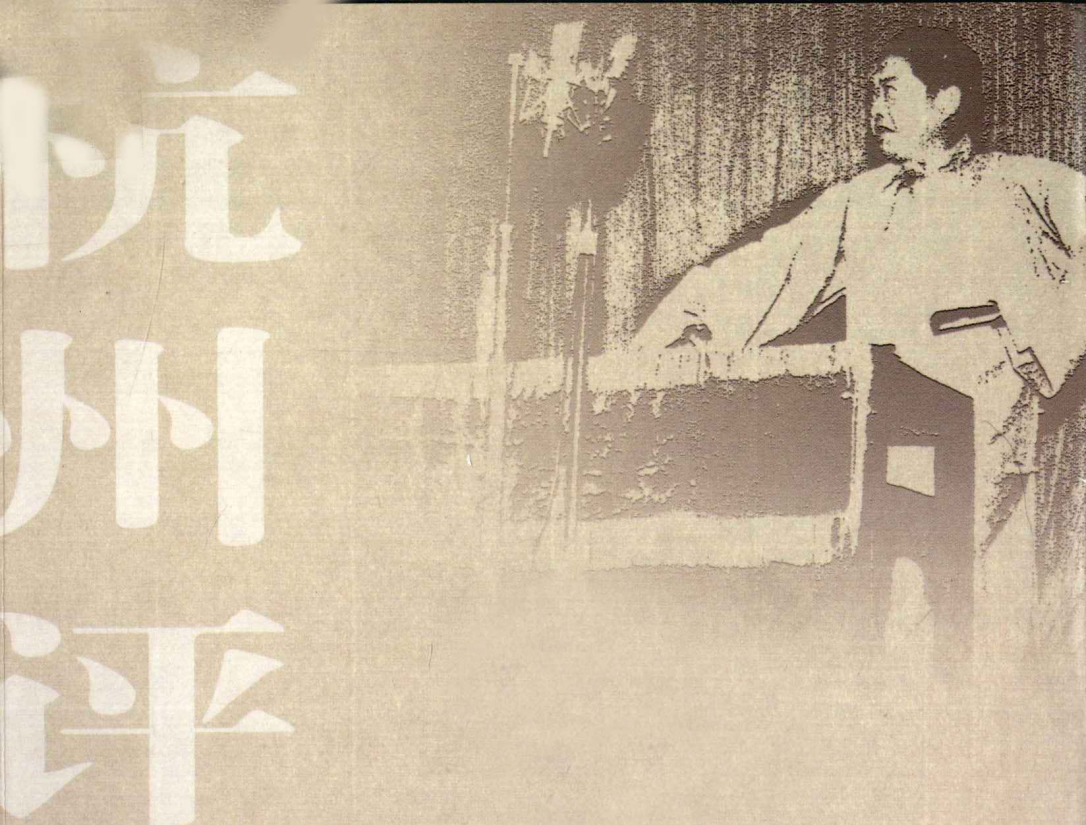

文化杭州丛书

杭州

评话研究

陈建一 主编

杭州市文化广电新闻出版局 编

浙江摄影出版社

HANGZHOU PINGHUA YANJIU

文化杭州丛书

杭州 评话研究

陈建一 主编

杭州市文化广电新闻出版局 编

责任编辑：薛 蔚

文字编辑：刘雪薇

封面设计：薛 蔚

图书在版编目 (CIP) 数据

杭州评话研究 / 陈建一主编; 杭州市文化广电新闻出版局编. — 杭州: 浙江摄影出版社, 2009.6

(文化杭州丛书)

ISBN 978-7-80686-787-7

I. 杭… II. ①陈…②杭… III. 评话 - 研究 - 杭州市
IV. I207.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 073409 号

杭州评话研究

陈建一 主编

杭州市文化广电新闻出版局 编

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006 电话: 0571-85159646)

网址: www.photo.zjcb.com

经销: 全国新华书店

制版: 杭州兴邦电子印务有限公司

印刷: 浙江新华印刷技术有限公司

开本: 889×1194 1/32

印张: 11.75

2009 年 6 月第 1 版

2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80686-787-7

定价: 35.00 元

如有印、装质量问题, 请寄承印厂调换

《文化杭州丛书》编辑委员会

主 编 陈建一

副主编 吴锡根

编 委 陈建一 王 建 吴锡根 王茂康
毛国锋 麻 捷 何 平 胡效琦
陆小龙

杭州评话研究

审 订 胡效琦

撰 著 王与昌 徐永华 李伟清 胡效琦

摄 影 马来法等

序

“江南忆，最忆是杭州。”杭州是我国七大古都之一，自秦置县至今，已有 2200 余年历史。五代吴越、南宋王朝的 14 位帝王曾先后定都于此，历 237 年。于长达八千年的文明演进和发展中，在杭州这片土地上形成了极具地域特色的跨湖桥文化、良渚文化、吴越文化、南宋文化、明清文化，从而构成了完整的文化发展系列。作为国家级历史文化名城，杭州的文脉悠长，积淀深厚。

唐宋时期，杭州经济的发展带来文艺特别是诗词艺术的蓬勃发展。唐宋诗词大家白居易、苏轼曾先后任职杭州，并留下了大量吟咏西湖山水的名篇佳构。吴越国纳土归宋，为杭州社会、经济及文化的发展创造了条件。其时的造像艺术上承李唐，下启赵宋，具有鲜明的江南特点，取得了卓越的艺术成就。至宋室南渡，汴梁等地艺人云集杭州，大大促进了南北文化艺术的交流与融合。绘画艺术空前发展。成立于绍兴年间的南宋画院，集北宋南渡画家和江南绘画高手于一堂，成就了李唐、刘松年、马远、夏圭等“南宋四大家”，画风亦由雄浑厚重而转为空灵俊秀。同一时期形成于杭州的浙派，是我国历史上第一个成体系的古琴流派，并对后世的古琴艺术产生了深远的影响。此外，当时杭州的刻书业也以刻印精美而冠绝海内，被公认为全国的刻书和出版业中心。

尤其值得一提的是，杭州的舞台艺术在中国戏曲发展史上留下了不可磨灭的印记。历数宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代地方戏及近现代戏曲等我国戏曲的几个重要发展阶段，无不与杭州有着密切的联系。宋元间，构成中国戏曲两大体系的北曲和南曲先

后在杭州得到发展,杂剧、院本、唱赚、诸宫调、傀儡、影戏等都曾在杭州粉墨登场,可谓百戏杂陈。杭州是南戏的重要发祥地之一。据史载,南宋时期在杭州上演的官本剧目曾多达 280 种,专业性演出场所——瓦舍,更是遍布全城,为全国之最,足证当时杭州戏曲演出之盛。元代,杭州与大都(今北京)同为全国杂剧中心。其间至明初,杭州涌现了一大批杂剧作家和优秀演员。被誉为元曲大家的郑光祖、关汉卿,都曾与杭州的书会才人广泛接触,并留下不朽剧作,这进一步推动了南戏的发展。明清时期,由宋元南戏发展而成的传奇剧盛行,杭州人洪昇所作《长生殿》与《牡丹亭》、《桃花扇》齐名。清末民初,随着杭州城市人口的增多和小市民阶层的崛起,杭州地方戏逐渐形成并得到发展。当时,杭州凭借古运河的交通之利,成为戏曲流布、会集的中心。汪桂芳、谭鑫培、周信芳、盖叫天等京剧名伶均曾来杭演出。各剧种的交流、融会,使杭州本土戏曲,如杭剧、小热昏,得以博采众长,迅速形成并发展起来。越剧由“落地唱书”调发展而为现在意义的越剧,亦发生于彼时的杭州。概言之,在我国戏曲艺术发展史上,杭州一直以创新的形态和开放的胸襟独领风骚。

明代杭州在宋代话本基础上发展起来的通俗小说,同样为中国小说史留下了浓重的一笔。杭州的藏书业至清代亦达于鼎盛。坐拥小山堂的赵氏“二林”(兄谷林、弟意林)、瓶花斋主吴焯、八千卷楼楼主丁丙等,皆为名重一时的大藏书家,代表了清朝私家藏书的较高水准。文澜阁更因系清乾隆朝为珍藏《四库全书》而分建全国的七大藏书楼之一而名闻天下。至于诸如对中国绘画史作出重要贡献的“浙派”和“武林版画”,以及坐落于湖山最胜处、在国际印学界享有尊荣的“天下第一名社”西泠印社等足以彰显杭州文化底蕴的艺术流派,更是在在有之,不胜枚举。

纵观历史,形胜东南的杭州,其文化向来是多元的、开放的。

“不出城郭获山水之趣，身居闹市有林泉之致”的优越自然条件，使杭州文化在具备了自然自在的艺术情趣和秀雅精致的美学特质的同时，更兼具开合得宜、恬淡大气的品质。不论是被誉为“人类文明曙光”的良渚玉文化的精致与内敛，还是京杭大运河与万里长城遥相呼应的大气与和谐，总让我们为之动容与自豪。

改革开放以来，特别是近年来，杭州的经济社会快速协调发展，综合实力显著提高，文化体制改革深入推进，文化事业和文化产业健康发展，“文化名城”的各项建设取得显著成就。杭州的文化艺术正日益焕发出盎然的生机与活力。全市艺术创作和精品生产不断加强，社会文化事业扎实推进，城乡文化设施建设步伐加快，非物质文化遗产保护得到进一步加强，对外文化交流不断扩大与丰富，广播影视和新闻出版事业快速发展，初步构建起了保障广大群众基本文化权益的公共文化服务体系。然而，面对宏富的文化遗产，面对不断增强的文化创造力、凝聚力和感召力，提升城市文化竞争力、加快建设与世界名城相媲美的“生活品质之城”的目标和任务，我们仍不免惴惴，并深感任重而道远。

文化是一个城市的灵魂。今天的杭州，已从“淡妆浓抹总相宜”的西湖时代迈入了“吞山挟海势雄豪”的钱塘江时代，但那些贯穿时空的优秀文化品质还是应该得到秉承与发扬，那些散落其间的宝贵的文化财富更不应该在今天遗落。在传承历史和弘扬优秀传统文化的同时，我们同样更应该密切关注发生在这个城市、反映这个时代精神的当代优秀文艺作品，以及广大文艺工作者关于文化建设、艺术创作的理性思考和研究。因为我们相信，理论是实践的先导。因为如果不能选择有效的传播载体，文化终会成为发黄的历史和散淡的记忆。

文脉是一个城市的生命。关心、研究这个城市的文化的人越多，我们城市的特色就越加鲜明，我们的城市也就因此更具希望。

因此,我们由衷地希望“文化杭州丛书”的出版能引来人们对杭州的历史与未来的更多关注,并以更多的研究成果贡献于这座古老而年轻城市的发展与进步。

杭州市文化广电新闻出版局局长 陈建一

目 录

上篇 杭州评话艺术研究

第一章 杭州评话的历史与现状	3
第一节 杭州评话的历史渊源	3
一、“说话”	3
二、南宋“说话”的盛况与影响	6
第二节 杭州评话的全盛时期	15
第三节 杭州评话的灾难时期	21
第四节 新中国成立以后的杭州评话	22
第二章 杭州评话的艺术特色	30
第一节 杭州评话的表演程式	30
一、杭州评话的表演形式	30
二、杭州评话的表演程式	30
三、杭州评话的演出道具	35
第二节 杭州评话的艺术特色	36
一、杭州评话的口语艺术——说与评	36
二、杭州评话“关子”的运用	40
三、杭州评话“噱头”的运用	41
四、杭州评话的十六种笑品	47
五、杭州评话的十六种技法	48

六、杭州评话中诗词赋赞的运用	60
第三章 杭州评话的流派及其传承谱系	77
第一节 杭州评话中的流派及其代表性书目	77
一、王派	77
二、谢派	81
三、戚派	84
第二节 杭州评话知名艺人与其艺术特色	86
第三节 杭州评话的传承关系	103
第四节 杭州评话的传承谱系图	104
一、王派传承关系图	106
二、谢派传承关系图	107
三、戚派传承关系图	108
第四章 杭州评话书目	109
第一节 杭州评话书目概略	109
一、传统书目	110
二、现代书目	141
第二节 新中国成立后创作、整理、出版的书目简况	148
第三节 杭州评话书目的特点	166
一、史传性	167
二、知识性	168
三、传奇性	169
四、趣味性	172
五、杭州地域性	175
第四节 书目中的诗词赋赞	178
第五节 评话演员在书目建设中的重要作用	190

第五章 杭州茶园书场的变迁	194
第一节 南宋时期杭州的瓦舍勾栏与说话讲史	194
第二节 民初至新中国成立后杭州说书场所的变迁	196

下篇 杭州评话短篇作品选辑

传统书目

杨七郎投师	205
战长沙	217
讨饭皇帝	238
赵箕智取王郎	244
包公贺寿	252
刘海戏金蟾	266
芒砀山斩白蟒	275

现代书目

洪峰英雄	283
茅山风云	288
血溅香港跑马场	303

附章 杭州评话论文选辑

一、杭州评话的历史源流与其传统书目文化内涵初探	317
二、杭州评话《三国》的新探讨	335
三、回忆书台生活五十年	339
四、我的学艺生涯	346
后记	363

上篇 杭州评话艺术研究

第一章 杭州评话的历史与现状

第一节 杭州评话的历史渊源

杭州评话,是以杭州方言说讲的评话。俗称“杭州大书”,流行于杭州及其周边地区。

追溯杭州评话的历史渊源,可上溯到南宋时期临安(今杭州)的“说话”。元代亦属“说话”之一科,讲史别称为“平话”。清初则称“评话”,今人又称之“说书”。“说话”作为一种独立的技艺,和唐代的“俗讲”有密切的关系,也有一说将评话讲故事的萌芽推到隋代。如《太平广记》卷二四八引隋代侯白《启颜录》中有“侯秀才可(与)玄感说一个好话”的点滴记述。

一、“说话”

“说话”是唐、宋时代民间艺人讲说故事的专称,相当于近世的说书。

胡士莹先生在《话本小说概论》中,认为“说话”最早源于民间说故事艺人的活动,但它作为一种独立的技艺,开始于唐代。其主要表现为:

(一) 民间流行“说话”

唐·元稹《酬白学士代书一百韵》诗中云:“翰墨题名尽,光阴听话移。”并自注:“乐天每与余游,从无不书名屋壁,又赏于新昌宅说

‘一枝花话’，自寅至巳，犹未毕词也。”“一枝花”是长安名伎李娃的别名。“一枝花话”讲的是郑元和李娃的故事。足见当时民间说故事已很普遍颇流行，且已是“自寅至巳，犹未毕词”之景况。时至宋代在《醉翁谈录》中尚可见到《一枝花话》的概略。

（二）寺庙盛行“俗讲”

唐代寺庙里的“俗讲”，是宗教竞争的产物。因为唐代的最高统治者信奉释、道二教，佛教徒为了巩固和扩大自己的阵地和特权利益，对其教徒和人民群众进行佛经教义的通俗宣传讲解，时称“俗讲”，借以获得信仰的控制及其权力的巩固。“俗讲”的底本，称之为“变文”，如《刘家太子变》、《汉将王陵变》、《舜之至孝变文》等。讲的部分用散文，唱的部分用韵文，是“韵散相间”的一种说唱形式。

寺庙中的“俗讲”，在段成式的《酉阳杂俎续集》五《寺塔记》中有记述：“佛殿内槽东壁维摩变，舍利弗角而转膝。元和末，俗讲僧文淑装之，笔迹尽矣。”

另据日本沙门圆珍所撰《佛说观普贤菩萨行法经记》（《大正藏》卷五六）中所记：“唐土两讲：一，俗讲。……二，僧讲。”

寺庙中的“俗讲”面对广大的百姓群众，为了招徕香客，寺庙先“设乐招会”，开“俗讲”。同时为了满足百姓娱乐生活的需要，又开设戏场、变场。正如钱易在《南部新书》戊卷中记述的：“长安戏场多集于慈恩，小者在青龙，其次在荐福、永寿。”

虽然戏场的表演不仅是“俗讲”，还有百戏的演出，但“俗讲”则占有有利的位置，也很兴盛。以韩愈赋诗《华山女》“街东街西讲佛经，撞钟吹螺闹宫廷；广张罪恶恣诱胁，听众狎恰排浮萍”为证。

“说唱”的内容除佛经教义外，还增加了历史故事和民间传说，如《目莲变文》、《昭君和番》等。

表演形式上由法师主讲，“都讲”配合法师负责唱经，“梵呗”则

是“佛号”(即南无阿弥陀佛)的领唱者。(讲经时,解释的人叫法师,唱经的叫都讲。梵呗则是梵文的音译,意为赞叹、赞颂,带领大家依曲调引声歌咏赞叹诸佛菩萨。)

由于寺庙中的“俗讲”,在内容、形式上的丰富发展,从而吸引了大批百姓群众来听讲,直至影响到后世的“说话”和“小说”。

(三) 宫廷时兴“说话”

据郭湜《高力士外传》记载:“上元元年(760)七月,太上皇(玄宗)移仗西内安置。每日上皇与高公亲看扫除庭院,芟薙草木。或讲经、论议,转变、说话,虽不近文律,终冀悦圣情。”说明民间的“说话”技艺,已经进入宫廷演说了。

“说话”到两宋时期更加繁盛。北宋时期的“说话”,《东京梦华录》中已有记载:“汴京(今开封)勾栏中说话艺人有讲史七人,小说六人,说浑话一人”,可见北宋时说话技艺开始从寺庙兴盛进入了民间的商业性发展阶段。

宋高宗南渡以后,大批“说话”等百戏艺人聚集杭州。由于城市人口迅速增加,当时已有“户口蕃息,近百万余家”(见《梦粱录·塌房》),因此,城区也随之不断扩大,这就促使“说话”技艺更加兴旺。

当时的“说话”分类,耐得翁《都城纪胜》中说:“说话有四家:一者小说,谓之银字儿,如烟粉、灵怪、传奇;说公案,皆是搏刀赶棒(朴刀杆棒)及发迹变泰之事;说铁骑儿,谓士马金鼓之事;说经,谓演说佛书;说参请,谓宾主参禅悟道等事;讲史书,讲说前代书史文传、兴废争战之事。”从这段文字记载的题材分类看,一般认为可分为:一、小说(又称银字儿);二、说公案,说铁骑儿;三、说经,说参请;四、讲史书。此点《梦粱录》中也有记载:“说话者谓之舌辩,虽有四家数,各有门庭。”

以上各家中,则以小说和讲史两家为主。小说的形式是有说有唱,因用银字笙或银字箫筑乐器伴奏,故又称“银字儿”。小说的故

事较讲史为短,相当于现代的中篇。讲史则都是长篇,虽然内容中也有诗词赋赞一类韵文,但只是念诵,不作歌唱,更无乐器伴奏。用散说是其主要特点。《武林旧事》中所记的诸色技艺人中,有演史艺人 23 人,小说艺人 52 人,说经、说诨经艺人 17 人,说诨话 1 人。另外,还有不入勾栏演出的“路歧艺人”,他们在广场和乡村献艺,时称“打野呵”。此外,还有在茶肆、庙会和私宅中的献艺者。如《梦粱录·茶肆》中记载,当时茶肆著名的有“中瓦内王妈妈家茶肆,名一窟鬼茶坊……”。而且,说话艺人已有了自己的行会组织“雄辩社”。可见杭州南宋的“说话”,已经比北宋大大地发展了。

二、南宋“说话”的盛况与影响

南宋绍兴八年(1138)定都临安(杭州)后,于绍兴十四年(1144)二月,恢复教坊,置乐工 416 人。因为驻军多为西北人,因此在城内外设置瓦舍,招集伎乐,作为军卒暇日娱乐之地。其时城内外计有瓦舍 17 处,后又扩展到 23 处。瓦舍内又有数目不等的勾栏。据《西湖老人繁胜录·瓦市》载:“唯北瓦大,有勾栏一十三座。常是两座勾栏专说史书:乔万卷、许贡生、张解元。……说经:长啸和尚、彭道安、陆妙慧、陆妙净。小说:蔡和、李公佐、女流史惠英。小张四郎一世只在北瓦占一座勾栏说话,不曾去别瓦作场,人叫做小张四郎勾栏。”又据《武林旧事》等书记载,当时有名有姓的说话艺人竟达 119 人,远远多于北宋时期。说话人的文化素质也在不断提高,如以“书生”为名的艺人有:武书生、穆书生、戴书生;以“进士”为名的有:陈进士、刘进士、陆进士;以“贡生”为名的有:许贡生、王贡生;以“宣教”为名的有:林宣教、徐宣教;以“官人”为名的有:周八官人、玠八官人。另还有以张解元、乔万卷等为名的。这里的“进士”、“解元”等并非是他们功名,只是说明他们的文化程度比较高而已。另从《醉翁谈录》中看,当时说话人的功底和说书技巧也很