

中国曲艺概论

姜昆

戴宏森
◆ 主编

人民文学
出版社

中国曲艺概论

姜昆

戴宏森
◆ 主编

人民文学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国曲艺概论/姜昆,戴宏森主编. - 北京:人民
文学出版社,2005.11
ISBN 7-02-005267-3

I. 中… II. ①姜…②戴… III. 曲艺-概论-
中国 IV. J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 074426 号

责任编辑:李明生 廉 萍
装帧设计:刘 静 责任印制:周小滨
责任校对:王鸿宝 郑南勋 常 虹

中国曲艺概论

Zhong Guo Qu Yi Gai Lun
姜 昆 戴宏森 主编

人民文学出版社出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

北苑印刷厂印刷 新华书店经销

字数 500 千字 开本 787×1092 毫米 1/16 印张 35.5 插页 2
2005 年 11 月北京第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-02-005267-3

定价 57.00 元

撰 稿 人 名 单

戴宏森 中国曲艺家协会编审

——撰写第一编《曲艺本质论》、第二编《曲艺文学论》

冯光钰 中国音乐家协会教授

——撰写第三编《曲艺音乐论》

卢昌五 大众文艺出版社编审

——撰写第四编《曲艺表演论》

倪锺之 中国北方曲艺学校研究员

——撰写第五编《曲艺民俗论》

中国曲艺史论研究的新里程

(代序)

姜 昆

新世纪的元年,我来到中国艺术研究院,出任曲艺研究所的所长。当时的院址是北京什刹海西侧的恭王府。这座前清的王府从格局上看依稀还能领略昔日的威严,然而当你走近的时候,你会看到每一处砖瓦都透着沧桑的印迹,有历史的创伤,也有现实的无奈。庭院破旧,花木凋零。我坐在只能容下一桌三椅的所长办公室里,极不情愿地暗自联想:这里不也是传统曲艺的一幅缩影吗?

遥想前朝,传统曲艺曾有过辉煌:

——据清人笔记所载,乾隆皇帝就是一位曲艺爱好者。每年坤宁宫祭灶,要在正炕上设鼓板。乾隆来了,在炕上落座,便自击鼓板,唱《访贤》一曲。他下江南时,特召吴地说书名家王周士到御前弹唱《白蛇传》,赏赐七品冠带,并携王周士回京师。由此评弹大盛。

——据《中国曲艺志·北京卷》记述,清光绪十一年(1885),慈禧太后召十不闲莲花落艺人赵星垣(鬻鬃赵)带会社入宫演唱,太后闻歌大喜,赏赐无数,后又命赵作升平署教习,教御前太监唱莲花落,人称他为“赵老供奉”。

可见,生于民间的曲艺虽然不是“宫廷艺术”,但它早已从地摊、茶社,透过厚厚的宫墙,堂而皇之地步入紫禁城内。

当然,广大劳动人民才是创造与鉴赏传统曲艺的主体。曲艺的辉煌主要是显示在“为人民大众所欢迎”这个突出的特点上。

不须赘述曲艺如何在民间诞生、繁衍和发展,单是上个世纪中期,我在山东胡集书会和河南马街书会的所见所闻,就足可见证曲艺是如何在农民兄弟姐妹

心中扎根发芽、开花结果的。舞台就是广袤的原野，一块看不见边的黄土地上，云集了几百摊来自四面八方的民间曲艺艺人。观众就是方圆百里以内的“以牛为伴，耕作为生”的面朝黄土背朝天的普通老百姓，一来就是十数万人！河南坠子、三弦书、河南大鼓书、大调曲子、山东琴书、湖北渔鼓、西河大鼓、道情等等，一应俱全。但闻琴声此起彼伏，喝彩接连不断，伴着艺人的说唱、表演，声腔余韵在蓝天白云之间回荡。面对人海般的书会，你感到的是天籁之音与中国老百姓的心灵在对话。

再问问中国的所有的表演艺术家，没有一个人可以否认民族传统曲艺的创作表演与中国文学、戏曲、音乐、舞蹈、杂技等艺术门类的血脉关系，曲艺的说唱元素体现在一切表演艺术，特别是喜剧性表演艺术之中。

可是，在祖国飞速发展、信息社会到来的十数年间，我国的曲艺事业被人开始用“落入低谷”四个字来形容。就是在粉碎“四人帮”以后曾经如日中天的相声，也无数地被媒体责问拷打。人们在问：“相声怎么了？”“曲艺景气待何时？”胡集书会中断了多年；拥有六百多年历史的马街书会虽然年年坚持举办，也已显露危象了。

曲艺真的不行了吗？扪心自问，心里翻江倒海；伏案沉思，脑袋隐隐作痛。

翻开我作为名誉主编，刘洪滨、赵连甲主编的《中国传统山东快书大全》这部书，重温著名美学大师王朝闻先生为本书写的题为《庄重的开心》的序言，里面有这样一段话：

这样有趣的读物，再一次引起我的思考：如果要把握供大众欣赏的曲艺的美学特征，其解决方案可能存在于曲艺段子和表演里，包括我所关心和思考的这种艺术形式的特殊性，或其特别显著的标志与征象，也就是这种艺术区别于其它艺术形式的特殊之处，既然存在于艺术作品和它与听众的联系之中，我看，与其生拉活扯地从彼时彼地的论著中套取定义，不如反复探索某些自己已经感兴趣的作品，从中发现它的艺术规律。这种手工业方式的寻找方式，其所得，也许还谈不上艺术哲学。但这样的对象与方式，不会像这部集子中的小段之一《吹大话》里的角色有那么可笑的自信与自负：“被公鸡吃掉的蝈蝈或蚰蚰，那么借着酒劲儿这俩就吹起来啦。”

无论哪种艺术形式，它之所以能够独立存在，能在百花园中成为一名有独立性的成员，不被其它艺术形式所取代，正因为它有自己的特长和特殊

点。例如为大众所喜爱的各种曲艺艺术形式，像山东快书、相声和二人转等等，若干年来它们各自都有着其较长的发展历史，它们为什么能够长期受到欢迎与喜爱？为什么即使在电影、电视、音乐、舞蹈、戏剧或喜剧小品特别发展的今天，仍能不为其它艺术样式所取代？就因为它们自身有着独特性和独立性和生存的竞争力。

当初，编辑同志送来王老这篇序言的时候，欣喜溢于言表：“王老太了解曲艺了，王老太理解山东快书了！”

是呀，我们从王老的序言中没有看到他作为美学大师的洋洋学理之言，也不像惯于卖弄词藻的所谓“理论家”那样排列出晦涩难懂的现代名词“讲述”中国老祖宗的民族艺术。他是从传统曲艺的作品中，感觉到中华民族民间说唱那种浓浓的艺术品味，感觉到曲艺作家、艺术家表现生活的精巧语言功力。他从口语说唱的字里行间体会所表达的丰富情感：细微处，字字情，声声泪；诙谐时，句句乐，笑断肠；讥讽时，如针芒，砭时弊；粗犷时，惊天地，泣鬼神！他由此而引申，使我们尽情领略曲艺这门艺术的厚重和分量。

搞曲艺的人，都对曲艺有感情。搞艺术的人都清楚曲艺在中国文艺门类中的地位。

前不久，在《曲艺》杂志改版的首期，我写下了如下的卷首语：

中国人，一定要知道中国的曲艺；
想快乐，一定要听中国的相声。

我们的老祖宗一边干活的时候，就一边创造说唱艺术。“坎坎伐檀兮，
寘之河之干兮，河水清且涟漪。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，
胡瞻尔庭有悬狨兮？彼君子兮，不素餐兮。”（选自《诗经·伐檀》）“檀”、“干”、
“廛”、“狨”、“餐”，合辙压韵，压的是“言前”辙，后人管它叫诗，谁知道，
当时也许人家自己叫“快板”呢！

后来唐宋诗词大兴，合辙压韵归了雅文化，讲究起“平仄抑扬”，估计脱离了老百姓这支“主力部队”，进城“玩儿票”去了。

元代散曲保持中华民族文化的“民俗”性，循着说唱这条线，不依不饶地用老百姓的“俗语”，描述着“国家大事”。

《高祖还乡》，那是皇帝的龙辇荣归故里，被说成“辕条上都是马，套顶上不见驴”；“白甚么改了姓，更了名，唤作汉高祖”！？该钱欠账的“刘三”编了个新名“汉高祖”，回家怕人追债！不可一世、目中无人的汉高祖原来竟是过去在乡里敲诈勒索、胡作非为的刘三。这样就剥落了笼罩在高祖身上华丽高贵的袈衣，还原其流氓无赖的本相。对至高无上的皇权进行了如此大胆的否定和辛辣的讽刺，老百姓的谐趣，跃然曲中，多精彩，多逗乐，多解气！

到了《红楼梦》，可就有了“像生儿”，可能说的是双簧，但是离相声不远了。刘姥姥进“大观园”绝对是传统相声“怯进城”、“怯拉车”、“怯洗澡”的最原始素材。连读带想，能把人笑得迤邐歪斜。

还得说曲艺、相声，老百姓的曲艺、相声！在老百姓的生活中，在老百姓的眼目前。

你把八仙桌旁边放两个沙发，多好的沙发也寒碜！

民族的“玩意儿”，讲的是一个“趣儿”，一定得逗乐儿；听的是一个“味儿”，一定得地道，精彩。

于是，顺着老祖宗的人脉，供着“民族艺术”的烟火，我们开始练起了“玩意儿”：快板，相声，单弦，二人转，祖宗香火不断，中国人笑声不绝！

从哪儿来？

从曲艺里，从相声中……

我想表白的是，别看不起我们曲艺，别看不起老百姓的玩意儿！中国曲艺里有大文化。

在写完这个卷首语之后，我的脑海里呈现的是《中国曲艺通史》、《中国曲艺概

论》这支写作队伍。这支队伍里只有两位比较年轻,一位是天津市社会科学院文学研究所研究员,四十三岁的女博士鲍震培,一位是已过天命之年又被我请出山的原中国曲协曲艺理论工作者,现大众文艺出版社的编审卢昌五。另外八位同志,平均年龄近七十岁。一位在天水,中国敦煌研究院兼职研究员张鸿勋教授;一位在扬州,中国扬州大学中国文化研究所特聘的车锡伦研究员;一位在沈阳,春风文艺出版社长期从事曲艺编辑工作的耿瑛编审;还有《中国曲艺音乐集成》常务副主编,中国音乐家协会的冯光钰教授,北京师范大学文学研究中心的于天池教授,中国艺术研究院曲研所的蔡源莉研究员。两位主编一位是在中国北方曲艺学校从事教学研究工作多年,中国曲艺史最早问笔者之一的倪锺之研究员;一位是中国曲艺家协会的资深理论工作者戴宏森编审。他们都以古稀之年奋战在曲艺理论的战线上,总结实践经验,学习新鲜事物,年轻人都少有他们的时尚之风。

这支队伍奋战三年,虽然也有一起在日本的伊豆旅游胜地,在日本“一个亚洲俱乐部”提供的研习所内,一起讨论命题、协商观点、修改稿件的经历,但大多数的时间,作者们都是在自己家中,以“斯是陋室,惟吾德馨”的精神勉励意志,奋战上千个日日夜夜。他们脑海中树起“为曲艺立史立论”的旗帜,笔耕不辍,日夜疾书,反复修改,批阅删增。在诸多学者研究史论的基础上,由中国艺术研究院曲艺研究所主持,《中国曲艺通史》、《中国曲艺概论》出版了。

这标志着中国曲艺史论研究踏上了新的里程。

为什么写这两部书?因为中国的民族艺术理论需要它!因为中国曲艺界需要它!

中国曲艺理论界开始以整个曲艺系统为对象的史论研究,从相声大师侯宝林为首编著的《曲艺概论》和曲研所首任所长沈彭年为首编著的《说唱艺术简史》说起,已有近三十年之久。其间,投入这方面研究的专家有侯宝林、沈彭年、王决、薛宝琨、汪景寿、倪锺之、戴宏森、鲍震培等,还有所内专家贾德臣、蔡源莉、吴文科几位研究员,都在这方面做出了贡献。在我出任所长的第一次专家会议上,几乎所有专家都赞成在已有成就的基础上再立新著,开辟中国曲艺史论研究的新局面。受重任与历史之托,我和作者们担起了这个担子。

中国艺术研究院的院长王文章同志对编撰这两部书给了大力的支持。于是,我们组织了这支队伍,专心致志地拿出各自的曲艺理论研究成果,奉献给中国民族艺术理论研究事业。

中宣部领导同志和人民文学出版社社长刘玉山同志对这两部书的编撰和出

版给了很大的关怀和推动,保证了编辑出版的进度和质量。

这两部书全面介绍了中国曲艺发展的历史,论述了我国曲艺由孕育到成熟的过程,由古代曲艺向近代曲艺、现代曲艺转化的过程,梳理了今日曲艺与古代艺术的历史渊源关系。从宏观与中观、微观的结合上,系统地确立了曲艺本质、曲艺文学、曲艺音乐、曲艺表演、曲艺民俗“五论”。两书涵盖了曲艺史论所应涵盖的诸多方面问题。

应当说明的是,这一史一论所阐释的关于曲艺的基本理论观点是一致的。然而,由于两书中所涉及的具体理论问题甚多,在某些问题上出现一些不同看法,这也是正常的。有些理论问题需要经过长期艺术实践的检验,今天不急于得出一致的结论。这样引发思考,更可以促进曲艺理论研究的发展。实际上,一切学术史都是矛盾史、统一史、发展史、前进史,曲艺的学术史也是如此。

书写成了,我有三个字的评价:不容易!

谁不容易?我们的作者不容易!少资金,无赞助,条件简陋。作为曲艺研究所的所长,我觉得对不起他们。我和他们一起奋斗了三年,我知道他们不容易。

谁不容易?曲研所的退休干部们不容易!作为曲研所上一届领导,所长陈义敏和副所长们,已经退休了,还要跟着开会、讨论、帮忙,一点报酬都没有,就是为了曲艺理论事业,真不容易!

谁不容易?中国曲艺理论界不容易!这支队伍的年轻人越来越少了,外边的世界很精彩,吸引力太强,把我们多少精英都吸跑了。他们不是没有听说一些门类的科研著作,拿到海峡对岸去出版,因为那里有丰厚的稿费。然而,就是有这么相当一部分中坚分子,他们矢志不渝地固守着曲艺阵地,时时刻刻都在呼吁整个社会对曲艺给予尊重。他们用青春和生命保护着中华民族传统文化不至于在时尚喧嚣的声浪中淹没!

我面对着这两部大书,心中油然升起的是对诸位同仁的感激,对忠诚于曲艺事业的这支队伍的感激。谢谢他们为自己为之奋斗的事业树碑立传,写史撰论。在《中国曲艺通史》、《中国曲艺概论》问世之际,我愿和曲艺界全体同志一起,为曲艺事业祈福,为曲艺事业努力,为曲艺事业奉献。

两部新的曲艺史论问世,不是曲艺理论探索之路的终结,而是向前面新的里程的起步,这必将迎来更多的曲艺理论建设的新华章。

目 录

第一编 曲艺本质论

第一章 曲艺的本质属性

- 第一节 曲艺的本质属性 3
- 第二节 曲艺是人类说话功能的艺术化 12
- 第三节 曲艺本质上是叙事艺术 21
- 第四节 从说话艺术、说唱艺术到综合艺术 30

第二章 曲艺的品种类别

- 第一节 曲艺品种的基本类别 37
- 第二节 用不同标准对曲艺进行分类 43
- 第三节 表演艺术聚集体与曲艺的流变 51

第三章 曲艺的文化内涵

- 第一节 曲艺文化的意识形态属性 58
- 第二节 曲艺文化的民族属性 68
- 第三节 曲艺文化与传统文化 76
- 第四节 曲艺文化与现代文化 87

第四章 曲艺的系统结构

- 第一节 曲艺作为口头文学与书面文学的系列 95
- 第二节 曲艺作为口语艺术与音乐艺术的系列 101
- 第三节 曲艺作为讲述艺术与展示艺术的系列 106

第五章 曲艺的理论研究

- 第一节 曲艺理论研究的发轫期 115
- 第二节 曲艺理论研究的开拓期 119
- 第三节 曲艺理论研究的发展期 124

第二编 曲艺文学论

第一章 曲艺文学的艺术特点

- 第一节 曲艺文学的体裁····· 135
- 第二节 曲艺文学的题材····· 148
- 第三节 曲艺文学的审美趣味····· 161

第二章 长篇曲艺文学

- 第一节 长篇曲艺文学的人物模式····· 175
- 第二节 长篇曲艺文学的结构与笔法····· 185
- 第三节 长篇曲艺文学的结构模式····· 197
- 第四节 长篇曲艺语言的构件与程式····· 204

第三章 短篇与中篇曲艺文学

- 第一节 短篇与中篇话本文学····· 214
- 第二节 短篇与中篇唱本文学····· 224
- 第三节 短篇与中篇戏弄文学····· 235

第三编 曲艺音乐论

第一章 曲艺音乐的类型

- 第一节 牌子曲音乐类型····· 247
- 第二节 鼓曲音乐类型····· 254
- 第三节 弹词音乐类型····· 257
- 第四节 琴书音乐类型····· 260
- 第五节 道情音乐类型····· 264
- 第六节 本土小曲音乐类型····· 267

第二章 曲艺音乐的结构

- 第一节 曲艺的口头传承与音乐结构····· 270
- 第二节 曲牌体音乐结构····· 273
- 第三节 板腔体音乐结构····· 285
- 第四节 综合体音乐结构····· 294

第三章 曲艺基本调与创腔

- 第一节 曲艺基本调与口头音乐资源共享····· 306

第二节	曲牌基本调与创腔·····	309
第三节	板腔基本调与创腔·····	319
第四章	曲艺的演唱与流派唱腔	
第一节	曲艺的演唱·····	335
第二节	曲艺演唱的技巧·····	342
第三节	曲艺唱腔的流派·····	350
第五章	曲艺音乐的伴奏	
第一节	曲艺伴奏乐器与多样化组合形式·····	362
第二节	曲艺伴奏的手法·····	367
第六章	曲艺音乐的理论思考	
第一节	曲艺音乐理论研究的草创·····	380
第二节	曲艺音乐理论研究的发展与繁盛·····	383

第四编 曲艺表演论

第一章	曲艺表演的特性	
第一节	曲艺表演与口头叙事·····	393
第二节	曲艺叙事的不同形态·····	404
第二章	曲艺表演的形式与流派	
第一节	曲艺表演的艺术形式·····	412
第二节	曲艺表演的艺术流派·····	416
第三章	曲艺表演的基本功与技巧	
第一节	曲艺表演的说功·····	423
第二节	曲艺表演的唱功·····	434
第三节	曲艺表演的做功·····	440
第四节	曲艺表演的身手技艺·····	448

第五编 曲艺民俗论

第一章	曲艺与民俗文化	
第一节	曲艺与民俗文化的关系·····	455
第二节	曲艺与岁时节令民俗·····	460
第三节	曲艺与人生礼仪民俗·····	465

第四节	曲艺与教化娱乐民俗·····	469
第五节	曲艺与伎乐民俗·····	474
第六节	曲艺与地域民俗·····	480
第二章 传统曲艺的行业民俗		
第一节	曲艺界的师承与传艺·····	486
第二节	曲艺界的行业神崇拜·····	494
第三节	曲艺界的社团活动·····	500
第四节	曲艺界的行规与行话·····	504
第三章 曲艺与演出场地民俗		
第一节	“串乡”与“逛街”·····	512
第二节	“画锅”与“摆明地”·····	516
第三节	“赶庙会”与“赶大车店”·····	521
第四节	各种类型的书馆与茶社·····	525
第五节	“杂耍园子”与综合游艺场·····	531
第六节	“走堂会”与“上台”·····	535
第四章 曲艺民俗的新发展		
第一节	体制改革与曲艺民俗的变化·····	539
第二节	当代的曲艺社团活动·····	542
第三节	新的节庆演出与曲艺民俗·····	546
第四节	加强曲艺的民俗研究·····	550

第一编

曲艺本质论

第一章 曲艺的本质属性

第一节 曲艺的本质属性

曲艺,作为中国的一门表演艺术,已经得到国人的认同。然而,究竟什么是曲艺,还需要进一步给予界定。许多人只是从自己接触到的若干曲种如评书、相声、大鼓、弹词等等来认识曲艺,形成一些带有局限性的曲艺观念。翻开各种辞书的“曲艺”条目,对这一词义的释文,一般也是描述性的,而非概念性的。国内艺术理论界在相关著作和论文中,对“曲艺”的定义也有多种说法,莫衷一是。

因此,认识曲艺的本质属性,对于曲艺学科的基本理论建设,对于曲艺艺术实践的指导与推动,都是根本的任务。

认识曲艺的本质属性,必须遵循科学的方法与途径。

一、曲艺是一个复杂的系统整体。按照马克思主义“具体—抽象—具体”的科学抽象方法,应当调查研究曲艺系统的具体实际,尽可能多地掌握整个系统的现实资料和历史资料,从中抽象出能够概括整个曲艺本质的概念,用这个表现曲艺本质的抽象概念,反过来再回到具体,解释和说明曲艺的一切具体领域和一切具体表现形式。从具体出发的曲艺概念,能够对具体作出科学的说明,才能证明这个概念是符合实际的,经得住实践检验的,站得住脚的。

百年来,我国学者从俗文学、民间文学、民族音乐学、民俗学和小说、戏曲、诗歌、说唱艺术各种角度对今天称为“曲艺”的对象进行了大量的文献考证和田野调查,积累下许多有价值的资料。1984年、1986年先后开始的《中国曲艺音乐集成》、《中国曲艺志》,省、直辖市、民族自治区各卷的编纂出版工作,更是一次史无前例的曲艺大普查。到2004年底,这项工程已接近完成。两套大书集中了全国几千名曲艺工作者、音乐工作者的劳动与智慧,收集、记录、整理出七八千万字的文字资料和极其丰富的图片、音响资料,使我们从宏观上可以更好地把握曲艺的总体特征,从中观和微观上进一步认识曲类和曲种各自的艺术特点及其内在联