

中国曲艺通史

姜昆

倪锺之 ◆ 主编

人民文学
出版社

中国曲艺通史

姜昆

倪鍾之 ◆ 主编

人民文学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国曲艺通史/姜昆,倪锺之主编. - 北京:人民
文学出版社,2005.11
ISBN 7-02-004696-7

I. 中… II. ①姜…②倪… III. 曲艺史-中国
IV. J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 091969 号

责任编辑:廉 萍 李明生
装帧设计:刘 静 责任印制:周小滨
责任校对:杨益民 段志坚

中国曲艺通史

Zhong Guo Qu Yi Tong Shi

姜 昆 倪锺之 主编

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rwcn.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 600 千字 开本 787×1092 毫米 1/16 印张 37 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 7-02-004696-7

定价 59.00 元

撰 稿 者 名 单

倪鍾之 中国北方曲艺学校研究员

——撰写绪论及第一、二两章

张鸿勳 天水师范学院中文系教授

——撰写第三章

于天池 北京师范大学古典文学研究所教授

——撰写第四章

鲍震培 天津社会科学院文学研究所研究员

——撰写第五章

车锡伦 扬州大学中国文化研究所研究员

——撰写第六章

耿 瑛 春风文艺出版社编审

——撰写第七章

蔡源莉 中国艺术研究院曲艺研究所研究员

——撰写第八章

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(暨戴赵)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：“被公鸡吃掉的蛴螬或蛴螬，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,矻之河之干兮,河水清且涟猗。不稼不穡,胡取禾三百廛兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有悬狝兮?彼君子兮,不素餐兮。”(选自《诗经·伐檀》)“檀”、“干”、“廛”、“狝”、“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，能把人笑得遍体歪斜。

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,写史撰文。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

绪 论	1
一、中国曲艺史的基本内容	2
二、曲艺的特点	6
三、“曲艺”与“说唱”之异同	10
四、从曲艺的分类看曲艺的流变	13
五、中国曲艺史的分期	17
六、曲艺对我国其他文艺形式的影响	21
第一章 古代说唱对曲艺的孕育	
——汉前时期	27
第一节 先秦说唱中的曲艺因素	27
一、最早的故事——古代神话	28
二、最早的叙事歌曲——古代民歌	31
三、最早的笑话——先秦寓言	40
四、最早的表演——古代巫舞	43
第二节 瞽矇俳优与民间说唱	46
一、瞽矇讽谏与史传文学	46
二、古代宫廷的俳优活动	53
三、南方民歌与“楚辞”	57
四、成相杂辞与《成相》篇	61
第二章 曲艺的初成	
——汉至南北朝时期	68
概 述	68

第一节 汉至南北朝的乐府民歌	71
一、汉代的乐府民歌	71
二、南北朝的乐府民歌	74
第二节 佛教传入对曲艺初成的影响	76
一、佛教传入与“三教合一”思想的形成	76
二、佛教讲经形式的演变	79
三、僧人说唱家及其成就	83
四、讲经——对曲艺观众的培养	85
第三节 汉至南北朝的滑稽表演	86
一、俳优活动的进一步伎艺化	86
二、侍臣的讽谏与戏谑	88
三、儒佛讲经中的“论难”	90
四、参军戏的源头	91
第四节 说书艺术的初成	93
一、关于说书起源的探索	94
二、史传文学对说书的影响	95
三、关于“说书俑”的研究	97
四、侯白与“说话”的出现	100
第三章 曲艺的成熟	
——唐五代时期	102
概 述	102
一、唐代国力的强盛与经济发展	102
二、唐五代佛教与社会	104
三、唐五代俗文学的繁荣与音乐文艺	105
第一节 唐五代曲艺艺术的新发展	106
一、唐五代说唱伎艺的成立	106
二、缤纷多彩的唐五代曲艺艺术	118
第二节 俗讲与讲经文	123
一、独特的宗教说唱艺术(上)——俗讲仪式	126
二、独特的宗教说唱艺术(下)——讲经文	129

三、讲经文的思想内容与作品	132
四、俗讲的衰歇与说唱因缘	135
[附]道讲	138
第三节 转变与变文	139
一、转变与变文的形成	139
二、变文的演出形式	142
三、变文说唱艺术的特点	144
四、变文的取材与内容	148
五、变文在曲艺史上的价值与影响	153
第四节 说话与话本	155
一、唐五代话本的叙事艺术与作品	156
二、唐五代话本的价值与影响	160
第五节 唐五代时期的其他曲艺艺术	162
一、词文	162
二、故事赋	166
三、曲子小调	169
四、弄参军	174
 第四章 曲艺的发展与繁荣	
——两宋时期	177
概 述	177
第一节 宋代曲艺的演出	183
一、宋代说唱伎艺的演出和场地	183
二、说唱伎艺演出场地对曲艺发展的影响	186
第二节 宋代的说唱伎艺人	188
一、形成市场规模的说唱伎艺人	188
二、“四民”之外的伎艺人	190
三、说唱伎艺人的管理	194
第三节 以“说”为主的瓦舍伎艺	196
一、小说	199
二、讲史	203

三、说经	209
四、合生、商谜、说诨话	212
第四节 以“唱”为主的瓦舍伎艺	216
一、唱赚	216
二、小唱、嘌唱、唱令曲小词	219
三、叫声和货郎儿	224
四、又说又唱的诸宫调	227
第五节 文人伎艺鼓子词	229
第六节 宋代的俳优和杂剧中的曲艺因素	233
一、宋代的俳优	234
二、杂剧中的说唱因素	236
第七节 宋代说唱伎艺的音韵问题	238
一、宋代说唱伎艺的语言环境	239
二、说唱伎艺与宋代的应用音韵	241
三、说唱伎艺用韵混杂而不统一	243
四、说唱伎艺用韵俚俗和口语化	244
五、说唱伎艺用韵的方言色彩	246
第八节 珍贵的说话伎艺资料	248
一、《绿窗新话》	249
二、《醉翁谈录》	250
第五章 曲艺的稳定与变化	
——金元时期	254
概 述	254
一、金元社会特点及对曲艺的影响	254
二、金元曲艺的特点和概况	257
第一节 金元诸宫调	261
一、金代诸宫调的发展和演变	261
二、元代诸宫调与《天宝遗事》	264
三、诸宫调的音乐体制	267
四、金代诸宫调的巅峰之作——《董西厢》	275

第二节 金元散曲·····	285
一、金元散曲的兴盛与特点·····	285
二、散曲的思想和艺术·····	288
三、双渐苏卿故事的散曲和诸宫调·····	293
第三节 元代讲史与平话·····	298
一、元代讲史的繁兴·····	299
二、元刊全相平话五种·····	301
第四节 元代戏曲与曲艺·····	311
一、笑乐院本——元明戏曲中保存的“说”的曲艺形式·····	312
二、词话和货郎儿·····	317
三、关于曲艺表演的论述·····	320
 第六章 古代曲艺向近现代曲艺的转化	
——明代·····	322
概 述·····	322
第一节 明代的弹词·····	324
一、从陶真到弹词的演变·····	325
二、明代弹词的唱本·····	330
第二节 明代说唱词话和鼓词·····	333
一、成化说唱词话唱本·····	333
二、《大唐秦王词话》和《历代史略十段锦词话》·····	341
三、鼓词的出现·····	345
第三节 明代说书和通俗小说·····	346
一、明代说书——评话·····	347
二、明代通俗小说与说书·····	351
第四节 明代的宗教宣卷和宝卷·····	356
一、宝卷的形成和演唱形态·····	356
二、佛教宝卷·····	358
三、民间教派宝卷·····	361
第五节 明代唱曲牌的曲艺·····	366
一、散曲·····	367

二、小唱	370
三、清曲	370
四、时兴小曲	372
第六节 莲花落、说唱道情和倒喇	379
一、莲花落	379
二、说唱道情	382
三、明末清初的说唱倒喇	387
第七节 大说书家柳敬亭	390
一、柳敬亭的生平	391
二、莫后光与柳敬亭	394
三、柳敬亭的说书艺术	396

第七章 近现代曲艺的发展与成熟

——清代	401
概 述	401
第一节 评话与评书	404
一、南方评话	404
二、北方评书	408
三、南方评书	410
第二节 弹词与鼓词	411
一、清代的弹词	412
二、清代的大鼓	420
第三节 清代子弟书	426
一、子弟书的兴起及流传	426
二、子弟书的作家、唱家、评论家	428
三、子弟书的曲目与古典文学名著	434
四、子弟书对其他曲种的影响	437
第四节 清代的民间宣卷和宝卷	438
一、民间宣卷、宝卷的发展和民间信仰活动	438
二、民间宝卷的分类	443
三、民间宝卷的内容特征和信仰教化娱乐功能	445

第五节 时调小曲与牌子曲	447
一、时调小曲	447
二、八角鼓及其流变	452
三、各地琴书	456
第六节 莲花落与道情	459
一、清代的莲花落	459
二、清代的渔鼓道情	464
第七节 口技与相声	470
一、从口技到相声的发展	470
二、相声的早期艺人与传播	472
三、相声艺人兼演的曲艺形式	475
第八节 清代少数民族曲艺的发展	476
一、藏族的岭仲与喇嘛玛尼	476
二、蒙古族的陶力、乌力格尔与好来宝	479
三、维吾尔族的达斯坦和奇夏克	482
 第八章 曲艺形式的不断扩大	
——民国时期	483
概 述	483
一、城市曲艺艺术的形成与发展	483
二、演出场所的兴盛给曲艺艺术的发展带来生机	485
三、国民政府对曲艺的管理措施及曲艺发展状况	486
四、“五四”新文化运动对曲艺艺术发展的影响	487
第一节 弹词与评话	488
一、苏州弹词在上海的兴起与发展	489
二、苏州弹词女艺人的再度兴起	492
三、苏州评话的发展	494
四、苏州评弹的行会组织	496
五、扬州评话的又一个兴旺期	497
六、福州评话的新发展	498
第二节 鼓书与评书	499