

BAI KE SHI JIE ZHI SHI CONG SHU

百科世界知识丛书

科学素质教育文库

第四辑

8

悦耳的曲艺

广州出版社

科学素质教育文库：

百科世界知识丛书·第四辑

8

悦耳的曲艺

柯焕德 主编

张长龙 编著

唐小辉

广 州 出 版 社

奥新登字 16 号

责任编辑 辛 子

责任校对 容晓风

封面设计 一点工作室

书 名 百科世界知识丛书(第四辑)

编 者 柯焕德主编

出版发行 广州出版社(广州市人民中路同乐路 10 号 邮编:510121)

经 销 各地新华书店

印 刷 北京海德印务有限公司

规 格 787 × 1092 毫米 32 开本 82.5 印张

字 数 1396 千字

版 次 1997 年 11 月第 1 版

印 次 2004 年 9 月第 2 次

印 数 20001—30000 册

书 号 ISBN7 - 80592 - 708 - 1/G·132

定 价 163.00 元

前 言

什么是曲艺呢？

朋友们对此或许还较陌生。但是，一提起侯宝林、赵本山、马季等艺术大师那些嬉笑怒骂、妙趣横生的相声表演时，你一定会眉飞色舞、啧啧称赞的。相声艺术便是曲艺艺术大花园中一朵艳丽的奇葩。

曲艺是由古代民间文学和歌唱艺术发展演变而形成的一种说唱艺术。它是以文学为基础，文学、音乐、表演三结合的艺术形式。曲艺艺术源远流长，曲种繁多，包括相声、评话、快板、鼓曲等千姿百态的具体门类。我国曲艺艺术活动丰富多彩，如《水浒》里就有一段“诸宫调”演唱情形的生动描绘：

锣鼓响处，那白秀英早上戏台，参拜四方，拈起锣棒，如撒豆般点动，拍下一声界方，念出四句七言诗道：

新鸟啾啾旧鸟归，
老羊羸瘦小羊肥。
人生衣食真难事，

不及鸳鸯处处飞！

这寥寥几笔便很形象地概括了曲艺艺术的诸多特点。

曲艺艺术是我国传统文化艺术的精华，为了增加读者朋友对民族传统文化艺术的了解，提高青少年朋友的文化艺术素养，丰富业余文化生活，我们编写了这本《悦耳的曲艺》。

全书主要介绍曲艺艺术的自身发展规律及其特点和曲艺文化的诸要素（如曲艺文学及作品选讲、曲艺音乐、曲艺与戏曲的区别与联系）；并分门别类地具体介绍了风格各异的一些曲艺曲种。

目 录

一、曲艺常识	(1)
1. 中国曲艺的定义	(1)
2. 中国曲艺发展史略	(3)
3. 曲艺的种类	(10)
4. 曲艺的基本特点	(12)
5. 曲艺的说唱做功	(22)
6. 曲艺文学	(27)
7. 曲艺文学作品选讲	(34)
8. 曲艺音乐	(39)
二、曲艺的分类	(44)
1. 评书	(44)
2. 快板快书	(48)
3. 山东快书	(57)
4. 相声	(61)
5. 独脚戏	(70)
6. 化妆相声	(73)

7. 鼓曲艺术	(74)
8. 大鼓	(81)
9. 弹词	(86)
10. 渔鼓	(91)
11. 琴书	(94)
12. 走唱	(97)
13. 粤曲与粤讴	(103)
14. 牌子曲	(105)
15. 时调小曲类	(110)
16. 好来宝	(113)
17. 冬不拉弹唱	(115)
18. 赞哈	(117)

一、曲艺常识

1. 中国曲艺的定义

中国曲艺艺术是中华民族艺术之林中的瑰宝之一。在中国这个多民族的国家里,几乎每个民族都有各自的曲艺艺术,就是人口最少的生活于黑龙江流域的赫哲族也有自己的曲艺形式“依玛堪”。汉族则有着品种纷纭的各具特色的曲艺形式。叙事的,抒情的,嘲讽的,技巧的,各有所工;说的,唱的,有说有唱的,似说似唱的,各有擅长。在悠悠的历史长河中,曲艺艺术深深扎根于人民群众之中,有如长青之树。它不仅自身充满了生命活力,还滋育着其他的文艺品种。例如宋元以来的话本和拟话本对后代一些中国文学巨制都产生过很大影响,为近现代的小说文学起到开拓蹊径的作用。元杂剧“王西厢”以诸宫调“董西厢”为蓝本就是明证。对于元杂剧的形成,诸宫调的影响也是十分明显的,这从元杂剧曲牌联套的乐曲结构方面就可见端倪。

那么,究竟什么叫曲艺呢?

曲艺所包括的说唱艺术形式,如大鼓、相声、评书、快板等等,历史都是相当长的。但是,把“曲”和“艺”连在一起成为“曲艺”这个词,表示目前所代表的概念,则是建国以后。1959年全国第一次文艺工作者代表大会期间,成立了“中华全国曲艺改进会筹备委员会”,“曲艺”这个词开始使用。从此,逐渐约定俗成,为大家所承认。

中国曲艺就是由古代民间的口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式。

曲艺大体上是个中间性的东西:一头是民间文学,一头是戏曲。民间文学比曲艺简易一些,戏曲比曲艺复杂一些。民间文学一般有民歌、民间故事、谜语、歇后语等,但最早的恐怕还是口头文学,即在劳动时边唱边编也不用乐器的“杭育杭育”之类的东西。戏曲是带音乐的,关于戏曲与曲艺的关系下面将专门谈到。

建国前,曲艺虽也有进入宫廷和城市的,但主要流传在民间。即使进入城市,也是活跃在下层人民中间,深为贩夫走卒、引车卖浆者流欢迎。在那些只承认“阳春白雪”的统治阶级看来,“曲艺”是“不登大雅之堂”的“下里巴人”。

建国以后,随着劳动人民的翻身,特别是改革开放

以来,我国社会主义事业欣欣向荣,“曲艺”的地位今非昔比。对于许多艺人来说,对于一些曲种来说,千真万确,获得了新生!昔日挣扎在死亡线上的街头艺人,如今成为群众欢迎的表演艺术家,成为人民爱戴和仰慕的“艺术之星”;昔日被诬蔑为“不登大雅之堂”的“什样杂耍”,如今在祖国大地上争红夺艳,甚至传向五洲四海。曲艺艺术不仅取得了应有的地位,而且有了长足的发展,顺应着时代的潮流,表达了人民的心声,丰富了群众生活,繁荣了艺术市场。

曲艺作为中华民族的文化瑰宝之一,我们必须继承这一宝贵遗产,剔除其中的封建糟粕,从形式到内容加快改革步伐,适应社会主义市场经济发展需要,为社会主义现代化建设服务。丰富繁荣煌创新我国的曲艺艺术,也是目前社会主义精神文明建设的重要内容之一。

2. 中国曲艺发展史略

我国的曲艺是怎样起源和形成的呢?

历代学者认为,我国曲艺艺术的历史,可以概括为两句话:可溯之源长,可循之史短。这一方面是由于曲艺长期流传在民间,鲜有文字可考,即使在文献中保留

有一些记载,也只是星星点点、“语焉不详”,有些甚至是严重地歪曲了的。另一方面,在漫长的封建社会里,曲艺被诬蔑为“不登大雅之堂”的“鄙词俚语”,无人加以搜集整理,更谈不上研究。

今天,来研究曲艺的渊源也是众说纷纭。曲艺与古代民间的小说故事、笑话和叙事诗歌的歌唱有一定的渊源关系。古人或以为说书源于汉代的稗官小说。《汉书·艺文志》著录的“小说家”著作,包含:一,稗官采集的民间里巷风俗,其中有的带有故事因素,由于是“残丛小语”,而被称为“小说”;二,战国游说之士借故事笑话为譬喻,阐述自家学说;三,以巫医魘祝为业的方士所说的神仙故事。凡此对后世说故事、笑话均有一定影响。有人以为先秦时代的成相是中国曲艺的滥觞。《汉书·艺文志》将成相歌辞列于杂赋之中,可惜作品已失传。从荀子《成相篇》来看,它是可以联章歌唱的。也有人以为说唱故事源于汉代的乐府诗。乐府诗中一些叙事诗,如《王昭君》、《秋胡行》等,其中相和歌辞的歌唱,是由一人执节而歌,旁有丝竹相和,已类似于曲艺演唱的形式。

曲艺作为一种艺术活动,有人认为溯源于古代宫廷中的俳优。不论“俳”、“优”、“倡”,都是古代以俳谐、歌舞为主,兼及音乐、百戏的艺人,他们虽然地位卑下,却常献艺于宫廷之上、帝王之前。从史书记载来看,古

代“俳優”与后世曲艺的历史继承性主要表现为：

一、寓庄于谐，滑稽嘲讽，积极干预生活的传统。

二、以有说有唱，说唱结合为表演方式的传统。

三、力求艺术手段丰富多彩，为人民喜闻乐见的传统。

另外，史书中记载的多是俳優以谈笑进讽谏的情况。俳優的谈谐嘲弄也为曲艺所继承。但曲艺作为一种独立的艺术门类大约形成于中唐时期。

唐代“市人小说”出现，这“市人小说”相当于宋代的说话伎艺。《高力士外传》有唐玄宗退位后常与高力士一起听说话的记载，说明其时已有艺人供奉朝廷。

唐代寺院中俗讲的兴盛。俗讲即是面对俗众开讲，招徕香客取得布施为目的。俗讲重在以佛经故事宣传宗教。俗讲也就形成了唐代的讲唱文学，其文学脚本，就是敦煌出土的“变文”。由于佛经枯燥无味，后来渐渐以非佛经的民间故事代替为佛经做注脚或宣扬教义。寺院里的和尚讲经变为民间的说唱艺术。这种非佛经的讲唱文学与始终流传在民间的说唱艺术汇合一起，就成为曲艺艺术的先河了。

① 曲艺的繁荣与发展

曲艺艺术经过长期的孕育，到了宋代，百戏杂陈，盛况空前。主要表现如下：

一、出现的年代早。宋代专门作艺的场所“瓦舍”、

“勾栏”已经十分普遍。早在唐代,艺人就有自己的组织,叫做“教坊”。《西湖老人繁胜录》即有描述:“惟北瓦大,有勾栏十三座。”便可见一斑。

二、说唱艺术门类繁多。唐宋大曲和各种民间曲调的流行,使宋代形成了品种多样的说唱伎艺。唐代主要有“说话”和“俗讲”等几种,宋代则有以唱为主的诸宫调、唱赚、复赚、弹唱因缘、唱京词、唱耍令、唱拨不断、小唱、吟叫、合生等形式;另有说诨话、背商谜、学乡谈、说药等,可能是以说为主的。其中以诸宫调、唱赚、复赚的音乐结构最为复杂,这三种说唱形式,都是说唱有人物、有故事情节的曲词。诸宫调今存有董解元《西厢记》等作品。

三、涌现了大批的专业艺人。所谓“百戏”就是后世的“什样杂耍”、“曲艺”、“杂技”的总称。《东京梦华录》里点出名姓的艺人数达数百人。《武林旧事》卷六“诸色伎人”条记载的“乔相扑”艺人有:鸳鸯头、夜明珠、鹤儿头、白玉贵、一条黑、一条白等等。

综上所述,宋代说唱艺术的兴旺发达已属确定无疑。

元明两代说唱艺术有长篇发展的趋向。由于元代统治者对曲艺艺人采取迫害政策,影响了曲艺艺术的发展。艺人只得把人民群众的政治愿望和爱憎,曲折地寄寓在讲史题材中,发展了长篇评话。今存的讲史

评话多由元代开创或据宋人旧本扩展丰富而成。另外元明讲史还有散韵相间的词话形式。词话曲调有明人徐渭的《徐文长佚稿》中的“弹唱词话”，而元人杂剧里引用词话体的韵文，则都用念诵的形式。

明代中叶以后，民间俗曲向叙事说唱发展，例如凤阳花鼓、霸王鞭等带有舞蹈性的俗曲传播到很多地区，形成花鼓连厢之类的走唱形式。到清代以后，这些说唱互相影响，分别形成带有舞蹈性的走唱形式和以多人演唱代言体曲词的坐唱形式。流传到现代如各地坐唱道情、琴书、走唱的莲花落、二人转等曲种。

清代的南北曲艺交流。自康熙开始，社会逐渐安定，经济开始复苏。对曲艺的发展提供了有利条件。首先是明代中叶以后南北盛行的时调小曲，到清代有了新的发展，对兴起于北京的子弟书、八角鼓等曲种在曲词和演唱形式等方面也产生了一定影响。

鼓词与弹词的兴盛。明代中叶以后，词话逐渐演变为南方的弹词与北方的鼓词对峙的局面。鼓词和弹词都是由宋代的陶真和元代的词话发展起来的，在继承前代艺术传统的同时，不同流派之间互相竞争互相揣摩，为了压倒别人而在演唱方面有了不少可贵的创造，在作品内容方面也进行了加工和润色，使之更加丰富和生动，达到很高的艺术成就。具体而言，苏州弹词最为兴盛，特别是俞秀山、马如飞的弹唱形成两支重要

流派。道光年间马三峰创造了西河大鼓,木板大鼓艺人胡十、宋五、霍明亮在曲调上的丰富革新,为京韵大鼓的产生奠定了基础。弹词和鼓词的发展改革,各自积累了丰富的艺术经验,成为现代曲艺艺术提高和推陈出新以资借鉴的宝贵财富。

②现代曲艺的改革与创新

新文化运动中的曲艺改良。在新文化运动的大潮中,一些知识分子对歌谣、曲艺等民间文学有了一定的重视,形成一种收集、研究这类作品的新风尚。曲艺界也出现了一批歌颂辛亥革命和反帝反封的新作品,艺人们在革命浪潮的推动下,认识到利用传统艺术形式表现时代新内容的必要和可能,但对于内容与形式的辩证关系还缺乏认识,所以有“旧瓶装新酒”的提法。直到鲁迅 1934 年在与“第三种人”的论战中,才科学地提出“旧形式必有所删除,既有删除,必有所增益,这结果是新形式的出现,也就是变革”。论证了利用旧形式必须加以融会贯通、革新创造的道理,为曲艺改革指明了方向。

在两种政治环境下的曲艺。1927 年,国共分裂以后,出现了两相对立的局面,在两种不同政治环境下,曲艺艺术走上了不同的发展道路。在红色革命区,曲艺艺人不断进行自我革新,曲艺作品也从内容到形式有了根本性变化,逐步形成了曲艺的革命传统。如王

尊三、沈冠英、葛怀瑾及胶东等地的一些民间艺人，都经常深入敌后，用说唱新曲词来鼓舞群众、瓦解敌人。在艺术改革方面，如胶东的梁前光与民间艺人一起将大鼓曲调进行调整革新，创造了胶东大鼓的成套唱腔，创造了新型说唱音乐，如《晋察冀的小姑娘》等。

在国民党统治区生活的广大曲艺艺人，社会地位低下，生活贫困，但仍然为曲艺艺术的发展和艺术改革艰苦奋斗。

中华人民共和国成立后曲艺事业的繁荣发展。1949年7月召开的中国文学艺术工作者第一次代表大会，使解放区和国民党统治区的曲艺界代表会师，共同筹建中国曲艺改进协会的工作。1951年以后，在《政务院关于戏曲改革工作的指示》和“百花齐放、推陈出新”的方针指引下，曲艺改革有了新的开展。编演新曲艺和调整优秀传统节目，充实了内容，也推动了艺术形式的革新。中华人民共和国成立后的17年，曲艺工作坚持社会主义方向和百花齐放、推陈出新的方针，取得了许多宝贵的成绩和经验。

十年内乱期间，曲艺受到严重摧残和破坏，大部分曲艺团体被迫解散，广大曲艺工作者遭到迫害。直到1976年粉碎江青反革命集团以后，曲艺的创作、演出才重新繁荣兴旺起来。十一届三中全会以后，特别是90年代以来，曲艺艺术紧随改革开放的形势，为适应

社会主义市场经济发展的需要,不断地推陈出新、革故鼎新,成为社会主义精神文明建设的重要内容之一,焕发出蓬勃的生机与活力。

3. 曲艺的种类

曲艺,作为一种说唱艺术,由于各自不同的艺术表现手法,音乐曲调和表演方式,构成了各自不同的形式而成为各不相同的曲艺曲种。

任何事物有一个产生、发展、演变的过程,曲艺也不例外。这个过程是一个不断兴替、继承和革新的过程,是某些曲种逐渐僵化、没落,同时又有新的曲种萌芽、发展的过程。如宋代的说诨话、合生、商谜一类含滑稽讽刺意味的曲艺形式,流传时间不长,曲目内容都没有继承下来。但其滑稽、讽刺的艺术手法、技巧等,却被其他曲艺形式吸收而保存下来。到近代,又在以隔壁戏形式演出的“象声”基础上,产生了“相声”这一新曲种,并继续吸收民间笑话、戏曲中的插科打诨等艺术因素,而得到新的发展,时至今日,还广为流传,为广大群众喜闻乐见。

这种发展变化过程是复杂的,有人归纳为内在和外在两个因素。内在因素就是根据社会形势的变化,