

中华复兴之光

博大精深汉语

鹿军士 主编

精彩说唱艺术

汉语非常鲜明地记录、表现和象征着汉民族文化。丰富的语言形式，浩繁的文化典籍，五千年来，跨越时空，通过汉语这个博大精深、极具文化特色的传播媒介传承着丰厚中华文化。

实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想
感受博大中华文明 走上伟大复兴之路

汕头大学出版社

中华复兴之光
博大精深汉语

精彩说唱艺术

鹿军士 主编

汕頭大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

精彩说唱艺术 / 鹿军士主编. — 汕头 : 汕头大学出版社, 2016. 1 (2017. 4重印)

(博大精深汉语)

ISBN 978-7-5658-2348-0

I. ①精… II. ①鹿… III. ①曲艺—介绍—中国
IV. ①J826

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第015322号

精彩说唱艺术

JINGCAI SHUOCHANG YISHU

主 编: 鹿军士

责任编辑: 邹 峰

责任技编: 黄东生

封面设计: 大华文苑

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市大学路243号汕头大学校园内 邮政编码: 515063

电 话: 0754-82904613

印 刷: 北京中振源印务有限公司

开 本: 690mm×960mm 1/16

印 张: 8

字 数: 98千字

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2017年4月第2次印刷

定 价: 29.90元

ISBN 978-7-5658-2348-0

发行/广州发行中心 通讯邮购地址/广州市越秀区水荫路56号3栋9A室 邮政编码/510075

电话/020-37613848 传真/020-37637050

版权所有, 翻版必究

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

前言

党的十八大报告指出：“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”

可见，美丽中国，是环境之美、时代之美、生活之美、社会之美、百姓之美的总和。生态文明与美丽中国紧密相连，建设美丽中国，其核心就是要按照生态文明要求，通过生态、经济、政治、文化以及社会建设，实现生态良好、经济繁荣、政治和谐以及人民幸福。

悠久的中华文明历史，从来就蕴含着深刻的发展智慧，其中一个重要特征就是强调人与自然的和谐统一，就是把我们人类看作自然世界的和谐组成部分。在新的时期，我们提出尊重自然、顺应自然、保护自然，这是对中华文明的大力弘扬，我们要用勤劳智慧的双手建设美丽中国，实现我们民族永续发展的中国梦。

因此，美丽中国不仅表现在江山如此多娇方面，更表现在丰富的大美文化内涵方面。中华大地孕育了中华文化，中华文化是中华大地之魂，二者完美地结合，铸就了真正的美丽中国。中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接的源头。这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的最辉煌最灿烂的中华文明。

五千年来，薪火相传，一脉相承，伟大的中华文化是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力，其根本的原因在于具有强大的包容性和广博性，并充分展现了顽强的生命力和神奇的文化奇观。中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀文化传统之中，是我们的根和魂。

中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。传承和弘扬优秀民族传统文化，保护民族文化遗产，建设更加优秀的新的中华文化，这是建设美丽中国的根本。

总之，要建设美丽的中国，实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，宏扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值与文化风采，让美丽中国更加辉煌出彩。

为此，在有关部门和专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型丛书。主要包括万里锦绣河山、悠久文明历史、独特地域风采、深厚建筑古蕴、名胜古迹奇观、珍贵物宝天华、博大精深汉语、千秋辉煌美术、绝美歌舞戏剧、淳朴民风习俗等，充分显示了美丽中国的中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套丛书唯美展现，美不胜收，语言通俗，图文并茂，形象直观，古风古雅，具有很强可读性、欣赏性和知识性，能够让广大读者全面感受到美丽中国丰富内涵的方方面面，能够增强民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中华文化，创造未来中国特色的先进民族文化，引领中华民族走向伟大复兴，实现建设美丽中国的伟大梦想。

目录

评话

口头讲说历史故事的评书 002

以方言讲故事的苏州评话 008

相声

说笑话或滑稽问答的相声 014

前人表演后人说唱的双簧 023

快板

028 打七件子伴奏的“莲花落”

033 敲打竹板演唱的“数来宝”

鼓词

038 地方色彩浓郁的温州鼓词

043 丰富的京韵与乐亭大鼓

弹词

050 综合性说唱的苏州弹词

053 说唱兼备的扬州弹词

时调

058 唱腔丰富的四川清音

061 曲目丰富的扬州清曲

道情

066 九腔十八调的陕北道情

072 丰富多彩的道情艺术

琴书

082 唱为主说为辅的四川琴书

085 演唱稳重大方的山东琴书

走唱

扭得浪唱得欢的二人转 090

凤阳花鼓和宁波走书 096

杂曲

三棒鼓与锦歌的艺术 102

丰富多彩的杂曲艺术 107

牌子曲

具有中原古乐遗韵的南音 114

曲调独具特色的北京单弦 119

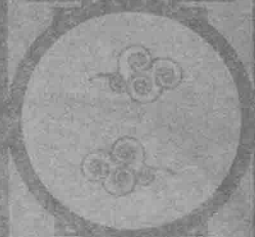

评话

说唱是我国民间表演艺术的一种形式，是用来讲唱历史、传说叙事的一种艺术体裁。这种艺术形式集音乐、表演和戏剧情节为一身，深受百姓喜欢，具有良好的娱乐功能。评话类曲种是说唱艺术中重要的种类之一，其历史悠久，文化蕴含丰富，方法上只说不唱，单凭说来品评人物，论述历史。

随着历史文化的更替、演进，评话类曲种在地域分布、表演特征及流派发展等方面有了诸多的分化，可分为评书、苏州评话、福州评话、扬州评话、湖北评话、四川评话等。

口头讲说历史故事的评书

春秋战国时期，社会状况复杂，多个诸侯国为了称霸一方，颁布并施行了一系列措施。当时的诸子百家也积极游说诸侯，他们旁征博引，侃侃而谈，宣扬自己的政治主张，希望获得诸侯们的认可和支持，以达到发展壮大自己实力的目的。

在诸子百家的这些论说中，形成了许多脍炙人口的成语，像“怒发冲冠”、“刻舟求剑”、“滥竽充数”等，这成为早期评书的雏形。随着进一步的发展，评书最终得以形成，并延续下来。

评书，又称说书、讲书，古代又称为“说话”，是一种

传统口头讲说的表演形式，至宋代时开始广泛流行。形式上通常由一人演说，通过叙述情节、描写景象、模拟人物、评议事理等艺术手段，讲说历史及现代故事。

明末清初，文学家、戏剧家李渔在《闲情偶寄》中说评书是“话则本之街谈巷议，事则取其直说明言”。

在南方，评书多称为“评话”，也有称“评词”的，广东粤语地区俗称“讲古”。

在北方，作为一种独立的说书品种，评书大约形成于明代之前，是以北方语音为基础，以北京语音为标准音调的普通话语说演。

到了明代，北方评书已臻于成熟。在明末清初，评书名家辈出，柳敬亭是其中的佼佼者。关于他的生平经历，清代沈龙翔在《柳敬亭传》中记载道：

敬亭名逢春，字敬亭，面多麻，人皆以柳麻子呼之。本姓曹，泰州曹家庄人也。李公三才开府泰州，缉地方不法，长吏以逢春应，时年十七八岁一恶少耳。开府轻其罪，乃出亡，云泰兴，佣于某，久之意不乐，遂去。游四方，至宁国，醉卧敬亭山下，垂柳拂其身，遂慨然曰：“吾今姓柳矣，即号敬亭可乎？”于是名逢春，号敬亭焉。偶闻市中说弹词，心好之，辄习其说，遂以说闻。

柳敬亭从师善于说书的莫后光，颇得真传，擅长说《水浒》、《三国演义》、《精忠岳传》等，技艺卓绝，炉火纯青。《春酒堂文集·杂忆七传柳敬亭》载：

癸巳借敬亭于虞山，听其说数目，见汉壮缪，见唐李郭，见宋鄂、蕲二王，剑戟刀槊，钲鼓起伏，髑髅模糊，跳掷绕座，四壁阴风旋不已，予发肃然指，几欲下拜，不见敬亭。

在观众眼前，但见说书人物，不见说书艺人，像莫后光说的：“听者倘然若有见焉；其竟也，恤然若有亡焉。”说书说到这般境界，可谓出神入化。

评书虽然是口头讲说的表演形式，但其艺人来源却多为“唱曲”的转行。

相传形成于北京的评书艺术，其第一代艺人王鸿兴，原来就是表演一种叫作“弦子书”的“说唱”艺人。后来，又有许多北方乡村表演“西河大鼓”和“东北大鼓”的“说唱”艺人进入城市后，纷纷改说评书。

评书的表演形式，早期为一人坐于桌子后面，以折扇和醒木为道具，身着传统长衫，说演讲评故事。后来，多为不用桌椅及折扇、醒

木等道具，而是站立说演，衣着也不固定为专穿长衫。

评书因使用口头语言说演，在语言运用上，以第三人称叙述和介绍为主，并在艺术上形成了一套自身独有的程式与规范。

传统的表演程序一般是：先念一段“定场诗”，或说段小故事，然后进入正式表演。正式表演时，以叙述故事并讲评故事中的人情事理为主，如果介绍新出现的人物，就要说“开脸儿”，即将人物的来历、身份、相貌、性格等等特征作一描述或交代。讲述故事的场景，称为“摆砌末”。

对主要情节要精心设计“摆砌末”，巧妙地把书中需要的一砖一瓦一草一木，形象地“摆”在观众眼前，使观众感到身临其境，引起欣赏的兴趣。

如果赞美故事中人物的品德、相貌或风景名胜，往往会念诵大段落对偶句式的骈体韵文，这称作“赋赞”。“赋赞”富有音乐性和语言的美感。

说演到紧要处或精彩处，常常又会使用“垛句”。“垛句”也叫“串口”，即使用排比重迭的句式以强化说演效果。

在故事说演上，为吸引听众，要把制造悬念及使用“关子”和“扣子”作为基本的结构手法，从而使表演滔滔不绝、头头是道而又环环相扣，引人入胜。

评书有众多的行业术语，如：

“使短家伙的”是指说评书，“丘山”是指《精忠传》，“浑水子”是指《于公案》，“丑官儿”是指《施公案》，“神册子”是指《封神榜》，“大黑脸”是指《包公案》，“提搂把子”是指书馆伙计，“择毛儿”意思是观众为说书人指正，“浑碟子”意思是外省人用乡音说书等。

评书中这样的行业术语有很多，形象直观，具有浓郁的地方色彩和市井文学特色。

评书以长篇大书为主，所说演的内容多为历史朝代更迭及英雄征战和侠义故事。后来也有篇幅较小的中篇书和适于晚会组台演出的短篇书，但长篇大书仍为其主流。

传统评书多具有民间口头文学的特征。它汇集了群众的智慧，既是历代评书艺人的心血结晶，也是群众性的艺术创作成果。它通过“册子”和口传心授方法流传下来。“册子”也叫“梁子”，是一部书的详细提纲。

不同流派、不同演员对一部书的人物塑造、情节安排等，有不同的处理方法，尤其在“评议”方面，因人而异，具有很大的可变性。评书艺人既是演员又是作者，他们的表演过程，往往就是精心构思和不断创作的过程。

评书有众多的流派，各种流派的表演特征不同。流行于北方地区的评书，大约是明末清初江南说书艺人柳敬亭来北京时传下来的，也有人认为是清代北京鼓曲艺人王鸿兴去江南献艺时，拜柳敬亭为师，回北京后改说评书，并于1735年在掌仪司立案授徒，流传到现在的。

柳敬亭是说书第一大家，祖籍江苏南通余西场，生于江苏泰州。原姓曹，名永昌，字葵字。柳敬亭15岁时因触犯当时法律而流落在外，以说书为业。后渡江南下，改姓柳，名逢春，号敬亭，因面部长了许多麻子，人称“柳麻子”。在上海云间得到莫后光的指点，书艺大进。

柳敬亭说书技艺很高。明末清初史学家黄宗羲对柳敬亭说书有生动描绘：“每发一声，使人闻之，或如刀剑铁骑，飒然净空；或如风号雨泣，乌悲暮骸。亡国之恨，檀板之声无绝。”

以方言讲故事的苏州评话

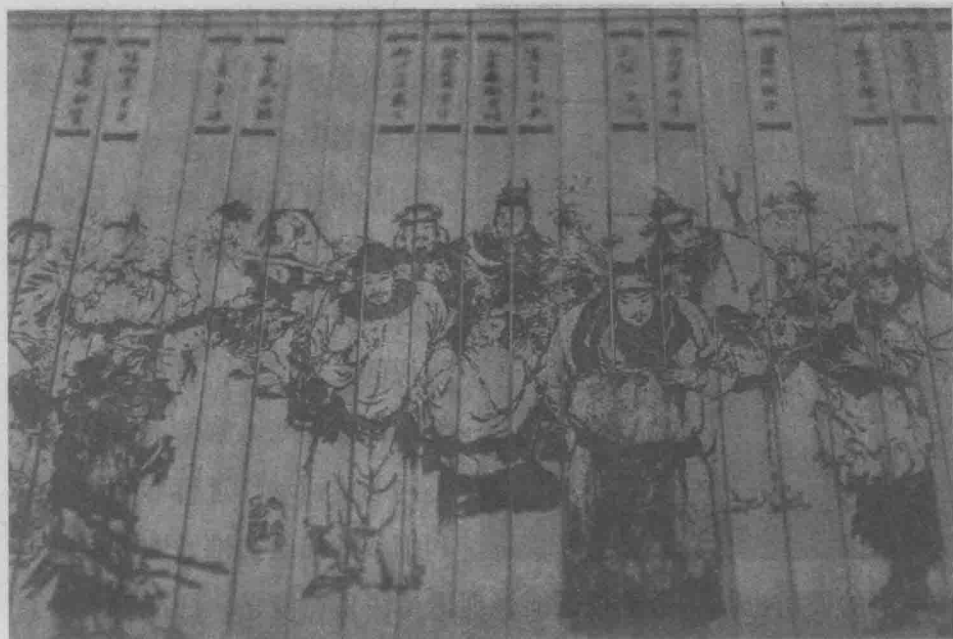
苏州评话是采用以苏州话为代表的吴语方言徒口讲说表演的曲艺说书形式，流行于江苏南部和浙江北部，包括上海大部的吴语地区。

苏州评话通常与苏州弹词合称“苏州评弹”。在流行地区，苏州评话俗称“大书”，苏州弹词俗称“小书”，总称“说书”。

苏州评话源于宋代说话，约在明末清初形成。明万历年间戏曲作家李玉的《清忠谱》中，有一段描写苏州露天说书的情节，其中说书人的说白中已用了苏州方言：

【字字双】（丑扮老男上）

到打哥以我为头，名后一飞鸿六甲
好掌头，传授一赌场到处惯盐头，打就

人人认得老扒头，年幼。

白：自家姑苏城外有名的周文元便是。少年无赖，独霸一方。城中玄妙观前，有一个李海泉，说得好岳传，被我请他在此间李王庙前开设书场，每日倒有一二千钱拉下。除了他吃饭书钱，其余剩下的，尽够我买酒吃、赌场玩耍。昨日说过金兀术破酈延州了，他说今日要说童贯起兵，甚是热闹。此时日已过午，不免催促他来，撑起布篷，聚人开说则个。正是：要知千古兴亡事，须听当场评话来。

这是明代末期在苏州演出的说书艺人在说官话的基础上添加当地土语的记载。明末清初的著名评话艺人柳敬亭，曾在苏州及其附近一带说书，与苏州评话有密切的渊源关系。

清代中期，苏州评话进入鼎盛时期，成立了苏州评弹最早的行会

组织光裕社。在清咸丰、同治年间，出现了说《水浒》的姚士章等评话名家。

苏州评话中，第一人称语言称“表”。艺人们在说表的同时，发展了一些新技法，如张汉明说的《水浒》，虽角色繁多，他却能把这些人物的不同腔调、不同的生活动作进行形象的模仿和细致的描绘，惟妙惟肖；对于

马蹄声的模仿也是一个绝技，能表现出是快马、慢马，行走于沙地上的马，或是飞奔于雪地里的马。

张汉明的弟子姚士章不仅继承了张汉明的书艺，还向昆曲学习，吸收了昆曲的表演技巧，融会贯通。经常听书的人常说，听姚士章的书，如案头清供的盆景，精巧有致，逗人喜爱。

在姚士章说书的清同光年间，苏州评话完全改用了苏州方言说书，这是苏州评话史上的一大转折。改用土话，使说书人与听书人的距离缩短了，因而受到当地百姓的极大欢迎。

后来又有姚士章的弟子王效松进一步发扬苏州评话精髓，经过如此众多的评话艺人的创造，至清代末年，苏州评话初步形成了一定的表演规模，并成为了以“说”、“噱”、“演”为主要特色的说表艺术。

苏州评话是用苏州方言讲故事的口头语言艺术。其语言由第一人称即说书人的语言和第三人称即故事中人物的语言两部分组成，而以前者为主。