

百年来清末民初上海说书研究述评

罗玉莹^{1*}

(¹ 广州大学 人文学院, 广东 广州 511400)

摘要: 清末以降, 上海说书一度呈现出“畸形繁荣”的发展态势, 引发众多学者关注并取得了一定成就。但受限于史料匮乏, 针对近代上海说书的研究相对零散且薄弱。本文将既往研究成果划分说书概念考辨和缘起追溯, 上海书寓研究和上海书场研究三个方面。有关清末民初上海说书的研究应注重三方面的开拓: 一是进一步梳理并厘清说书源起, 考察其在特定时期的创新及影响因素; 二是重视清末民初时期上海女弹词及其影响, 同时关注上海女说书艺人的鬻艺; 三是关注上海书场与上海社会之互动关系, 重视“书码头”的双重作用。

关键词: 清末民初; 上海说书; 书寓女弹词; 上海书场; 说书行业

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2026.v1i5.1421>

Review of a Century of Research on Shanghai Storytelling in the Late Qing and Early Republican Periods

Luo Yuyin^{1*}

(¹ Guangzhou University, College of Humanities, Guangzhou, Guangdong, 511400,
China)

Abstract: Since the late Qing period, Shanghai storytelling once exhibited a trend of "abnormal prosperity", attracting the attention of many scholars and achieving certain accomplishments. However, due to the scarcity of historical materials, research on modern Shanghai storytelling has been relatively fragmented and weak. This paper divides previous research findings into three aspects: the conceptual examination and origin tracing of storytelling, the study of Shanghai *shuyu*, and the study of Shanghai *shuchang*. Research on Shanghai storytelling in the late Qing and early Republican periods should focus on three areas of development: first, further sorting out and clarifying the origins of storytelling, and examining its innovations and influencing factors in specific periods; second, paying attention to Shanghai female *tanci* and its impact during the late Qing and early Republican periods, while also focusing on the performance for livelihood of Shanghai female storytelling artists; third, focusing on the interaction between Shanghai *shuchang* and Shanghai society, and emphasizing the dual role of the "*shu m atou*."

Keywords: Late Qing and early Republican periods; Shanghai storytelling; Female *tanci* in *shuyu*; Shanghai *shuchang*; Storytelling profession

作者简介: 罗玉莹 (2001-), 女, 江西赣州, 硕士, 研究方向: 中国古代文学

通讯作者: 罗玉莹, 通讯邮箱: 18270742703@163.com

引言

上海说书出现在大众视野下的最早记载可追溯至清代末年。从太平天国运动到二十世纪二十年代,在如此短暂的时间内,上海说书从“籍籍无名”到“畸形繁荣”,乃至成为一个新的评弹中心^[1],这一时期的发展转变可以说是说书史上的一个重要节点。苏州传统说书在进入上海后迅速发展并逐渐形成“海道”“苏道”并立的局面,可以说,上海说书是苏州说书在江浙讲唱文学圈的拓展和创新。二十世纪以来,针对说书的研究,多从说书源流概念、底本、仪式、场域、说书艺人及其人际关系等角度切入,且研究重心集中于苏州说书,对于清末以后进入说书发展史的上海说书关注不多。虽有部分学者探讨了说书与社会商业文化的关联互动,但专门围绕上海说书、上海说书艺人、演艺场所,以及上海说书的地域演变与时代发展的系统性研究仍较为薄弱。有鉴于此,本文将根据国内的说书研究现状,从“说书”文体的概念辨析,书寓、书场和行业等方面系统地梳理对于清末民初时期上海说书的研究。

1 “说书”文体的概念辨析

1.1 文体界定

说书,是评话和弹词的总称^[2]。弹词和评话有着共同的源头,一体两分,互为交融。在梳理说书研究现状时,需将二者结合梳理分析。

19世纪末20世纪初,学界开始重视并进行弹词研究^[3]。五四以前,关于说书的研究主要在界定范围方面,大部分学者以晚清小说理论将小说划分为新小说和旧小说(清末时期的“小说”类群包括了戏曲剧本),而说书作为中国传统小说和戏曲混合后的地方产物也被纳入“旧小说”的行列^[4]。因此,晚清小说理论家在梳理小说演进脉络时,往往将戏曲剧本与弹词纳入小说文体的演变体系中,并且在划分小说类型时,将弹词单独划分为一种文体。

五四以后,阿英、谭正璧、赵景深、郑振铎等学者对弹词做了更深入的研究。郑振铎的《西谛所藏弹词目录》(1927)是最早的弹词书目。在其之后,阿英《弹词小说评考》(1935)开启了晚近文人深入分析弹词文本的研究之路。纵观上述学者对弹词的文体界定,其论述还较为笼统模糊,直至郑振铎,才对弹词作出清晰明确的定义。

1.2 起源与概念

针对说书源头的研究大致分为三个方面,一是认为其来源于乐章,与戏曲昆曲有关;二是俗讲和宋元话本;三是陶真。

说书起源乐曲这一观点,是清末时期所形成的看法。对于清末语境的文体认识观念来说,这其中存在几个重要问题,而这些问题又共同指向一个现象:清末时期的“小说”类群包括戏曲剧本^[4]。从俗讲和宋元话本的角度来看,郑振铎以俗文学的角度看待说书,认为说书这类讲唱文学来源于宋元话本^[5]。同时,他否定了说书是戏曲,认为说书全部是第三身的讲述,并不表演。持第三种来源观点的有谭正璧、陈汝衡和叶德均等人。谭正璧认为弹词的来源很古,始自“陶真”^[6]。叶德均在承袭郑振铎观点的基础上,对讲唱文学展开更为深入的探究,将弹词纳入诗赞系讲唱文学范畴。与郑振铎不同的是,他明确主张“弹词必是源于陶真无疑”^[7]。胡士莹进一步完善了说话艺术的起源研究。他认为其起源于先秦说话艺术职业化之时,而俳优侏儒说故事的形式就是说话艺术的萌芽,与后世“说话”一脉相承^[8]。

总而言之,目前学界主要从俗文学视角切入,对说书的概念、起源脉络与文体辨析展开研究。

2 上海书寓研究述评

明末清初,盲女弹词开始进入大众视野。上海开埠之后,上海书寓女弹词正式发展成型。直

至清末民初,职业女弹词群体逐步出现。“书寓”中女子利用演唱弹词抬高身价,由此催生了“书寓女弹词”。“书寓女弹词”是特定时代环境下的产物,不仅推动了上海都市娱乐文化的发展,更为说书艺术在上海迎来第一个“畸形繁荣”奠定了基础。梳理针对“书寓女弹词”的相关研究,最早可追溯至学者开始关注弹词对女性群体所产生影响之时。

对女弹词价值的关注,最早可追溯至晚清,彼时已有学者提出,弹词作为“旧文体”对女性有着巨大影响力,如别士在《小说原理》(1903)中提到“惟妇人与粗人,无书可读,欲求输入文化,除小说更无他途。其穷乡僻壤之酬神演剧,北方之打鼓书,江南之唱文书,均与小说同科者”^[9],而此“江南之唱文书”即弹词。此外,狄平子也称“小说有为旧社会女子教科书者”^[9]。谭正璧最早于《中国文学进化史》中对女性创作的弹词作品作了高度评价,他认为女子弹词所作之弹词太文不易弹唱,但以文学角度观之更具价值^[6]。其后,他又言明弹词应占通俗文学之韵文中最有势力的一部分^[10],并对女性作者及弹词进行考证。谭正璧此书可算正式开启研究女性文学研究。在谭正璧开风气之先后,阿英紧随其脚步,开创性地编著了《女弹词小史》。如果说《弹词小说评考》开启了晚近弹词集中研究的先河,那么《女弹词小史》则拉开为女弹词艺人立传的序幕,展示了浓郁的女性人文关怀色彩^[11]。

进入二十世纪八十年代,关于“女弹词”的研究再度兴起热潮。芳草对“女弹词”一词指涉进行分类,并重点追溯了书寓女弹词的发展,但他认为这一种艺术是被旧社会侵蚀的腐败现象,而不应该归入艺术的范围内^[12]。周良对此也有类似观点,认为书寓女弹词是弹词艺术的一种“堕落”,但更进一步的是,他注意到了女弹词向书寓女弹词转化的原因^[13]。

但也有部分学者对此持有不同看法,其中以鲍震培、盛志梅、秦燕春等人为代表。李长莉明确肯定了女弹词在上海城市娱乐文化中的重要作用,并认为女唱书是“一种明确地将卖艺和卖身分离开的职业”^[14]。而鲍震培从案头创作入手,把清代女作家创作的弹词与弹词原始体区分开来,认为女作家弹词是中国惟一以女性为主体的独特叙事文体,因而具备了小说史与女性文学的双重研究价值。同时,她还对清代女弹词作家做了清晰的文体定位^[15]。更进一步的是,秦燕春显然注意到了女性主义在弹词研究中的重要研究价值,他着意突出此前冷落的书场研究,同时保持对“女性主义”研究在此领域的关照^[3]。此外,许周鹑,胡远杰,吴亿伟等人对此也有研究。周巍在前人的研究基础上,从盲女弹词、职业女弹词与江南社会的互动关系入手,他将女弹词艺人兴衰的历史与江南政治、经济、地理、文化嬗变的历史结合起来研究^{[16][22]}。

总之,将“书寓女弹词”置于说书发展的整体脉络中审视,仍然具有重要研究价值。当前已有学者从性别视角出发,对女弹词艺人展开研究,却缺乏对评话女艺人的探讨。同时,女性弹词创作者编撰的弹词底本风格独具特色,梳理这类创作底本并剖析其形成缘由,可窥见清末民初时期的说书艺术的全新发展变化。

3 上海书场和行业研究述评

清末上海的曲艺演出场所主要是由茶馆、茶楼演变而来的,后逐渐出现了专门供曲艺演出的场所——书楼、书馆、书场。十九世纪以后,上海所有的曲艺演出场所都称为书场^[17]。

有关清末民初时期书场的相关研究起步较晚。二十世纪八十年代,学界收集整理了说书艺人与书场听客的各类回忆资料,并出版了相关理论刊物,内容涉猎广泛、种类繁多。沈定卢聚焦1884-1892年上海曲坛,以《申报》史料、演出广告、场馆档案为核心,开展微观历史考证。他厘清了“书馆”“书楼”“书场”的名称演变与功能差异,梳理了近代书场的经营创新,同时他还考证了书场设施的早期现代化突破^[17]。在其之后,彭本乐的研究以大规模田野调查为支撑,打破了“评弹市场萎缩”的片面认知,证实当时上海书场数量递增、质量改善的现实^[18]。但他主要聚焦于现存的书场,指出书场设施存在的区域差异与问题,而对特定历史时期和背景下的书场变化较少涉及。

彭本乐、周良等学者皆是从书场概念、类型、经营与数量等外部表征等方面进行研究,而对书场进行深刻的内部研究的还以盛志梅、秦燕春等人为代表。盛志梅深入分析了清代书场弹词并强调不同的表演场所形成了书场弹词雅与俗,而书场的繁荣和日益专业化客观上造成了弹词唱本文学的衰落^[19]。秦燕春的研究更聚焦于“回到现场”,就“书场”本身而言,就可以自足地构成一个颇有潜力的学术对象^[3]。在之后的研究中,她同样将这种视点放入晚清民初上海说书的发展上。然而也有部分学者视书场为娱乐的公共场所,如刘志琴、郭剑鸣、楼嘉军、熊月之等人。

以上观点都是基于将书场放置在社会作为一个娱乐的空间领域来看待书场之作用。卡尔·本生(Carlton Benson)的研究提供了一个全新的视角^[20],在这之后,解军、申浩等人投入了评弹与上海文化商业化之间互动关系的研究。在前人的基础上,吴琛瑜则更加进一步地从时间空间角度来对书场的发展历史做了详细梳理,运用系统的研究理论,界定了书场的概念,深入探讨各书场内部各要素的互动关系和书场内部各要素与苏州各组成部分之间的关系^[20]。将书场作为一个小社会以观其与上海大社会,这无疑是为上海书场研究提供了全新视角。加之清末民初时期上海独特的消费与商业文化底色,使得上海书场形成了自身独有的特色。因此,周胜南以“书场”为中心,简要梳理上海书场的发展历史,重点关注上海书场的多重社会属性,并从“非艺术的关系”的方向探析了当代上海书场的生存现状及海派特色。周胜南对当代上海书场运营策略的总结与分析,为研究清末民初时期的上海书场提供了新的思路^[21]。

随着说书艺人不断聚集、各地书场持续增多,说书行业组织相继成立。其中,目前已知最早的说书行会为光裕社,约建立于清嘉道、咸丰之前^[22]。二十世纪二十年代,上海继苏州之后,成为新的说书评弹中心,其标志性事件就是上海光裕社分社的建立^[1]。此类研究主要围绕各类说书社团展开,涵盖社团间关系、社团内部艺员间关系、同行竞争模式、行业规章制度以及说书行业与社会各方、书场经营者、听众群体之间的多重互动关系。

解军、申浩等学者对上海说书社团及流派进行了详细梳理。此外,吴琛瑜在探析书场与苏州“大社会”之间的互动关系时略论及书场经营和行业问题,他认为,社团这类评弹组织,具有通过社规约束成员行为、平衡书场与艺人关系、平衡艺人与听客关系以达到平衡书场空间各关系之间各要素的重要能力^[20]。但其较少关注行业与票友间互动关系。当下学界针对票友的专门研究主要借鉴跨学科方法,聚焦听众、票友的社会属性、群体变迁、感官体验等命题。季珩明确将听众群体分为“普通听客”与“票友”,系统分析二者与艺人的双向互动,略论及票友对评弹流派形成的间接影响^[23]。以上研究无疑是为上海书场的行业问题与社会互动研究提供了思路。

受同行竞争与社团行规等因素影响,在清末民初的上海说书发展历程中,“书码头”、乡镇茶馆等都是说书艺人重要的鬻艺场所。以苏州为中心的江南讲唱文学圈中,说书艺人多依靠四处“走码头”谋生。但由于相关史料零散、杂乱,针对这一领域的专门研究仍较为薄弱。周巍、韩秀丽、郝佩林、沈家悦等学者,已率先关注到了这一领域的不足。

清末民初时期上海出现第一次“畸形繁荣”,一方面缘于说书艺人和书场数量的不断增加,另一方面也得益于说书书目、场东的经营策略以及书场环境与服务等多方面的革新。因此研究需聚焦这一时期上海书场的发展变革,重视其与都市商业文化,以及书场内部各要素之间的互动关系。同时,“书码头”作为联结说书艺人和表演场地的重要纽带,具有双重作用。其一,它维系着说书艺人、表演场地和听客之间的关系,催生了独特的“走码头”文化,构建了讲唱文学圈。同时,书场、“书码头”和社团三者之间,也具有复杂的内部联系。其二,“书码头”作为独立于专业书场、茶馆之外的表演场地,流动性强但稳定性弱,自有其特色。“书码头”在说书艺人的鬻艺生涯中占据了重要地位,对其展开深入研究,可窥见说书艺人的鬻艺轨迹以及说书艺术在周边城市的传播脉络与发展状况。

4 结语

清末民初时期的上海说书呈现了一种传统和新式交杂的面貌,可以说,上海说书是苏州说书走向创新的一个巨大的实例,是传统说书走向创新变革的伟大一步。然而当前针对上海在出现说书之后,是如何经历“畸形繁荣”且如何出现“海道”与“苏道”并立的研究仍然比较稀少。本文通过简单梳理说书的概念,有关清末民初时期上海说书演出场所的研究学术史,提出几点浅薄建议以待进一步的研究和解决。首先是考察其上海特定时期的创新及影响因素。其次,重视“女弹词”,探讨上海女说书艺人的鬻艺,最后应关注书场与上海社会之互动关系,并重视“书码头”的双重作用。

参考文献:

- [1] 唐力行. 中国苏州评弹社会史料集成[M]. 北京: 商务印书馆, 2018: 8.
- [2] 吴宗锡. 评弹文化词典[M]. 上海: 汉语大词典出版社, 1996: 1.
- [3] 秦燕春. 晚清以来弹词研究的误区与盲点——“书场”缺失及与“案头”的百年分流[J]. 苏州大学学报, 2004, (01): 103-109.
- [4] 徐大军. 体用离合之间: 清末时期小说类群的建构[J]. 文学遗产, 2021, (02): 165-177.
- [5] 郑振铎. 中国俗文学史[M]. 北京: 商务印书馆, 2010: 5.
- [6] 谭正璧. 谭正璧学术著作集(第一册)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012: 176+177+180.
- [7] 叶德均. 宋元明讲唱文学[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 58.
- [8] 胡士莹. 话本小说概论[M]. 北京: 商务印书馆, 2011: 9+10.
- [9] 陈平原, 夏晓红. 清末民初小说理论资料[M]. 北京大学出版社, 2021: 86+376.
- [10] 谭正璧. 谭正璧学术著作集(第二册)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012: 336.
- [11] 贺根民. 阿英的弹词研究贡献[J]. 江苏科技大学学报(社会科学版), 2024, 24(02): 63-68+76.
- [12] 芳草. 女弹词考[J]. 铁道师院学报, 1999, (06): 50-52.
- [13] 周良. 苏州评弹史稿[M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2002: 31+117-121.
- [14] 李长莉. 晚清上海社会的变迁: 生活与伦理的近代化[M]. 天津: 天津人民出版社, 2002: 360-366.
- [15] 秦燕春. 晚清以来弹词研究的误区与盲点——“书场”缺失及与“案头”的百年分流[J]. 苏州大学学报, 2004, (01): 103-109.
- [16] 周巍. 弦边婴宛: 晚清以来江南女弹词研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 22.
- [17] 沈定卢. 清光绪十年至十八年间上海曲坛概况及书场经营方式[J]. 戏剧艺术, 1991, (01): 58-69.
- [18] 彭本乐. 论上海书场文化的发展和提高[J]. 戏剧艺术, 1994, (02): 27-34.
- [19] 盛志梅. 清代书场弹词之基本特征及其衰落原因[J]. 齐鲁学刊, 2003, (05): 80-84.
- [20] 吴琛瑜. 书台上下: 晚清以来评弹书场与苏州社会[M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 15+36+271-301.
- [21] 周胜南. 晚清以来中国书场研究[M]. 上海: 中西书局, 2025: 17+240-291.
- [22] 周良. 苏州评弹史稿[M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2002: 25.
- [23] 季珩. 近代苏州评弹与听众之互动述略[J]. 地方文化研究, 2017, (02): 54-59.