10 民间说唱与民间小戏

10.1 民间说唱

概念……敷演：是说话技艺的主要创作方法，是以一定的材料或事实为依据，充分发挥作者叙事想象力和语言表达能力的文学创造。说白了就是把故事精彩的讲出来、唱出来、演出来。像我们熟悉的快板、评书、相声，都是说唱艺术。他们都属于哪类民间说唱，我们待会说。先看民间说唱一共分为哪几类，**分类**……

1.唱故事

京东大鼓：火红的太阳刚出山，朝霞铺满了半边天。公路上走过来人两个，一个老汉一个青年。好来宝是蒙古族流行的演唱体说唱。

天津快板：竹板这么一打呀，别的咱不夸，我夸一夸传统美食狗不理包着。这狗不理包着，它究竟好在哪那？它是薄皮儿大馅儿十八个褶儿，就像一朵花。

2.说故事

……他们都是继承古代说话艺术而形成的，经过明末清初柳敬亭等一批名家的发展，到清朝初期形成了两大系统，即南方的平话和北方的说书。无论是评书还是评话他们都大体分为**三方面的内容**……这三个分类覆盖了中国古典四大名著的75%，金戈铁马三国演义，绿林狭义水浒，烟粉灵怪西游记。就差一个红楼梦，它可能算爱情类。

说故事之所以那么吸引人，从古至今都有那么多人爱听、爱讲，那一定是和他的内涵和特色是分不开的。接下来我们分别看**评话评书的文化内涵、艺术特色**。……

文化内涵

展示社会万象：那些评书和评话都发源于民间、取材于民间，所以他就像一面镜子，深刻而生动地反映纷繁复杂、色彩缤纷的大千世界，囊括了丰富的社会生活。

体现传统美德：从价值观和美学意蕴来看，广大公众所喜爱的一定是歌颂真善美的，体现正能量的。中华民族的传统美德在封建社会里集中体现的忠孝节义，在说书人那里也会有所体现。

人生哲理：说故事里面蕴含的人生哲理不是抽象的议论，而是通过具体的情节、典型人物形象来说话，让听众产生共鸣，把民众的世界观附着于形形色色、纷繁复杂的具体事物上，见微知著，发人深省。

艺术特色

从情节、形象塑造、表达方式三方面。

构思巧妙：说书作品的结构手段主要靠梁子、柁子、扣子实现。

梁子：梁子是盖房子的时候用来支撑房顶的长条水平横木，它起到支撑作用，那评书中的梁子也是类似的作用……如《西游记》中九九八十一难，《隋唐演义》中瓦岗寨三十六友，《东汉演义》中的云台二十八将，就是让说书人心里心里有谱，知道该怎么讲。所以，我们可以认为梁子是说书的主线，把其他相关的材料连缀起来。

柁子：……如《水浒传》中的三打祝家庄。

扣子：是故事情节发展到关键处中止叙述、故意打住、暂时悬挂起来，将引人入胜、扣人心弦的内容事先做个提示，但又不马上回答，在听众心中留下疑团，产生期待心理。

靠梁子、柁子、扣子这三者的相互配合，评书、平话就得以具备巧妙的构思和曲折的情节，让人越听越想听，越听越爱听。

形象生动：讲故事塑造人物嘛，肯定是要形象生动

叙议结合：为什么叫评书、评话？这个评就是评点的意思。评书善于把叙述、描写、议论结合起来，在叙述故事的过程中还不忘对人物作出画龙点睛式的评论，以表明作者的态度。

3.说笑话

详细介绍一下**相声艺术**。前面讲民间说唱分为三类：说故事、唱故事、说笑话，其中说笑话类主要为相声艺术。

含义：平时看不看相声节目？比较传统的相声开场都说这一套，相声是一门语言艺术，讲究说学逗唱。其实这就是在教我们相声的定义。谁能想到用来放松愉悦心情的相声节目是包含考试知识点的。惊不惊喜？

发展历程：根据侯宝林先生考证，相声的名称经历了……三个阶段。像生就是模仿自然界的其他动物的声音和形态。像声是学鸟叫，作南腔北调，嬉笑怒骂的口技模拟。相声一词是在清朝的时候出现的，借鉴其他艺术形式，把说学逗唱融为一体，发展成一门独具特色的语言艺术。当时民间有个艺人朱少文，艺名穷不怕，他继承了民间笑话等滑稽艺术，在北京街头说笑话谋生，起初是单独说，后来收了徒弟，改成了两人对话，成为有捧有逗的对口相声。后来又增加了表演人数，创造了群活。从此相声又进一步流传开来。以上咱们从相声的发展历程中带出了相声的**种类**。这里再强调一下……单口相声演员马三立、刘宝瑞、方清平，传统的单口相声如《官场斗》《连升三级》《小神仙》等。对口就是我们现在最最最常见的，**对口从表现形式**……**一头沉**：以逗哏为主，捧哏为辅，逗哏负责叙述故事情节和人物经历，捧哏负责提问和评论，起到呼应衬托作用。如：我给大家介绍一下我的家乡，诶您说说。还是先说说我旁边这位吧，您看他天庭饱满地阁方圆，其实他是个傻子，旁边说去你的。**子母哏**：俩人无主次之分，通过相互争辩揭露矛盾组织包袱。**贯口**：逗哏一口气说一大连串，抑扬顿挫一气呵成，快而不乱，慢而不断。经典贯口如报菜名、地理图。

包袱：包袱一抖，笑料就出来了。

结构形式：相当于开头，过渡、正文、结尾。

源流

我国民间说唱历史悠久，形成了富有民族特色的艺术传统。那么民间说唱是如何发生和发展的？首先，**先秦时期**……俳[pái]，在《礼记》《国语》《左转》里都有记载。**唐代**……变文是寺庙里和尚用来宣讲佛法经文的宣传文案。后来变文也被用来演唱历史传说或民间故事。**宋代**……勾栏瓦舍：是一些大城市固定的娱乐场所，也是宋元戏曲在城市中的主要表演场所，相当于现在的戏院。

特点

民间说唱从诞生之时起经历了长久的发展，在发展过程中形成了独自的特点，概括起来有三方面。

（1）**表叙表唱**：民间艺人以第三人的身份给观众说故事、唱故事、说笑话，同时还辅以适度的摩拟表演，让他的说唱更加生动形象。**进退转换**：即各种角色来回变换，咱们拿跟说唱相似的戏曲来比较，戏曲，行当分明，生旦净末丑各扮一种角色，很少兼跨；而民间说唱的演唱者是一人多角，跳进跳出，众生万象，皆备于我，生旦净末丑，老虎狮子狗，全由说唱艺人一张嘴说出来，进退转换灵活自如。

（2）它不像戏曲，还得搭台子，化妆、道具、穿戏服，民间说唱不用那么麻烦，不受物质条件的限制，村头路口，街头巷尾，有台子没台子都能演，鼓板一打就开场。

（3）天津快板、京东大鼓、相声，即便咱们不会唱，但是都能听得懂。

10.2 民间小戏

民间说唱热热闹闹讲完了，有说有唱有表演，现在我们再学一种有说有唱有表演的民间小戏。

概念：……

代言体：所谓“代言”是指表演者通过扮演人物去“现身说法”，戏中的表演者在担任故事叙述者的同时还扮演故事中的人物。影视创作和戏剧文学的演绎都属于这种方式。它和民间说唱不一样，民间说唱属于叙述体，每个个人物的性格、经历、所说的话都由表演者一个人来说、唱，而民间小戏，是由演员来替代那个人演绎戏里面的角色。

旦：农村妇女。**丑**：农村中的劳动男子。**生**代表的含义就很广泛了：大多代表浪荡公子、流氓地痞、迂腐儒生、地主富人。

有人要问这是不是就是老人们平时爱听的京剧啊越剧啊？不是。世界上有三种古老的戏曲文化——希腊悲喜剧、印度梵剧、中国戏曲。中国戏曲又分为正宗大戏和民间戏曲。我们平时接触的京剧、豫剧、越剧等属于正宗大戏，而中国更多的人喜欢欣赏民间戏曲，主要就是我们今天学的民间小戏。那么民间小戏与正宗大戏相比有哪些**特点**？

（1）民间小戏是劳动人民业余创作的，他没有正规的演出场所，观众需要看时，临时搭个草台，后面挂块席子就能演，就像摆地摊一样。

（2）因为劳动民众是民间小戏的真正创作者和观赏者，所以民间小戏一定是根植于人民生活的沃土中，具有浓郁的生活气息，而不是一些形而上的东西。

（3）这个也是源于它起源于民间，民间的方言土语太多了，唱到小戏当中很正常。人们听着家乡话，心里也乐意接受。

形成……

分类（系统）

（1）**花灯戏**的形成来源于民间灯舞，最初是当地农民为庆贺丰收或春节期间演出的跳灯，后来发展成花灯戏。特点是手不离扇子和手帕，载歌载舞，欢快明朗，活泼风趣。

（2）**花鼓戏**：这种戏的特点是演唱时有人帮腔，有锣鼓伴奏。

《刘海砍樵》我这里将海哥好有一比呀！胡大姐 哎 我的妻 啊 你把我比作什么人罗！ 我把你比牛郎 不差毫分哪 那我就比不上罗！ 你比他还有多哇 胡大姐你是我的妻罗 刘海哥你是我的夫哇 胡大姐你随着我来走罗 刘海哥你带路往前行哪

《凤阳花鼓》左手锣　右手鼓 手拿着锣鼓来唱歌 别的歌儿我也不会唱 单会唱个凤阳歌 凤凤阳鼓啊　咿呀哎呦 得儿铛铛飘一飘 得儿铛铛飘一飘 得儿飘　得儿飘 得儿飘　得儿飘飘飘一飘

（3）**采茶戏**：主要描写采茶人的劳动，是民间茶农采茶叶时所唱的采茶歌与民间舞蹈结合而成的一种表现形式。

（4）**秧歌戏**：它的特点是唱不重要，重要在扭，动作很大，大扭大作，在表现民俗风情、生活情趣方面相当有魅力。

（5）**道情戏**。道情：起源于唐代道教在道观内所唱的经韵，后来在民间布道演唱，有所改变和发展，形成道情戏。

（6）**道具戏**：顾名思义，就是用道具来演，不通过演员直接扮演。常见的有……木偶戏也称傀儡戏。傩戏胆小、心脏病患者慎看。

10.2.3 剧目

剧目：是已在舞台上演出过的各种样式的戏剧剧本的统称，主要指戏剧的题材和演唱内容。民间小戏的剧目紧密联系着广大民众生活的各个方面，就题材而言，具体有以下几种……

11 民间文学与作家文学

民间文学与作家文学是有区别的，但并不代表他们完全对立，他们经常相互联系和影响，彼此借鉴和融合。这一章我们就来讲民间文学与作家文学的关系。

11.1 民间文学对作家文学的影响

11.1.1 ……屈原是楚国人，楚地巫风盛行，信鬼神，有点啥事都得祭祀、拜神，《芈月传》中大型宴会要唱神神秘秘的鬼歌，芈姝出嫁也要唱嘀嘀咕咕听不懂的祭祀歌，屈原的离骚、九歌的形式多是借鉴这些祭祀歌写的。

11.1.2 ……意思是我们在作家文学中见到民间文学作品熟悉的身影。具体来说由三种情形。

（1）……把民间文学作品原原本本搬上去，大片都不动。即被嵌入的民间文学作品本身保持了相对完整性，或者是整个故事，或者是某个片段，是被完整引用的。如……

（2）……拆开重新组合，只借鉴你的主题。故事本身被解构的七零八落，已经不是他们原来的样子。“**解构**”可理解为是结构的分解和拆解，“**结构**”是重新组合和改编。这种作家文学对民间文学的题材运用，或者说将二者有机融合的方式，是鲁迅开启的先河。他的《故事新编》就是中国现代小说的一种新型文体。他对女娲补天、嫦娥奔月这些古典神话和民间传说进行了大量的重新提炼和改编，完美的诠释了“故事里的事，说是就是，不是也是，故事里的事，说不是就不是，是也不是”的现实含义。当然从叙事的角度看这些故事确实不像第一种直接嵌入那样保留完整性，但是鲁迅用浪漫主义的手法再现了这些神话和传说的现实意义，使得作品有了创作主体性的介入，表达了鲁迅的现实感受，也是很有价值的。

（3）内容和主题都不借鉴你的，只借鉴你的大体结构和类似的模型。三段式结构、求仙模型、三角恋模型。**原型**：民间文学是一种古老的叙事传统，有相对定型的叙事模式和人物类型，如英雄成长类型、机智人物类型、清官类型、三段式结构，这些相对固定的人物或故事类型我们称它为原型。作家创作时往往会借用这些原型，然后重新加工。对原型的运用有两种情况：直接运用……，第二：民间文学作为隐形结构，对叙事起结构作用的情况。从表面上看，好像没有借用任何原型，但实际上被借鉴的原型或故事模式潜藏在文本中。举例：沈从文的《边城》包含两类民间文学的结构模式，一是求仙原型，其中的写景是对“仙在山野”的民间信仰写照，类似世外桃源；二是难婚原型，翠翠三人之间的三角恋关系是对四大传说——梁祝、孟姜女、白蛇传、牛郎织女的原型的构拟。这两个结构模式不像《西游记》《三国演义》那种有明显的借鉴民间故事的线索，只是暗藏在文本中。

11.1.3 ……其中风雅颂是就诗歌体裁而言，赋比兴是诗歌的艺术手法。可以说诗经六义对后世影响相当深远，尤其赋比兴，成为两千年来中国诗学研究的关键词。

11.2

11.2.1 不利影响

本质上，从民间文学变到作家文学，其实就是经过人的收集、整理和汇编，从口头转移到书面上。那么从口头转移到书面上这个过程中会对原本的形貌产生影响。

（1）……口语化的民间文学自由述说，不拘一格，而书面的民间文学则往往用语规范，这就在不自觉中改变了民间文学的语体特征。这就使得民间文学与作家文学的差距变小，同时像歌谣、民间说唱这些歌唱性民间文学作品的音调无法全面反映，甚至会造成文化上的误读或者无法解读。这就丧失了民间文学的土味价值，虽然有些人可能喜欢高大上、阳春白雪的高雅文学，但是民间文学就是因为它土味十足，才价值连城。

（2）……这种现象在神话上体现得尤为明显。如盘古开天地，阳清为天，阴浊为地，天日高一丈，地日厚一丈，如此万八千岁。不仅包含十分清晰的阴阳哲学观念，而且逻辑严密，叙事层层推进。我们知道神话是原始人类对社会和自然现象的一种不自觉的艺术加工，它包含了原始人类逻辑思维的一些特征，比如混沌凌乱、驳杂不成系统，这样的逻辑思维是很难解释阴阳这么精粹的哲学的，而且还这么清晰、完整、严密的叙述下来，这是不现实的。所以**对民间文学哲学化和历史化不能说是对他的补充和完善，反而是一种不利影响。**除此之外还有第三点不利影响，更糟糕。

（3）……同样戏曲也是，起初，戏曲与民众联系紧密，剧作家也往往混迹于市井之间，所创剧目也贴近百姓生活，但是到了明代中后期，局面就发生变化了，除了一些地方小剧种还活跃于民间以外，很多文人戏剧逐渐成了一种高雅娱乐，能够有条件欣赏的人越来越少，这就将戏剧的发展推向了绝境。

思想内容上……《梁祝》原本说的是梁山伯、祝英台打破封建枷锁，追求爱情最终双双以死殉情的故事。朴实无华，表达青年男女追求爱情的渴求与无奈。但是，一些文人闲的没事非要改写，宋代……按照封建统治者所鼓吹的忠义节烈思想改变了文意，他写梁山伯热衷功名、追求富贵、为封侯宁可抛弃爱情，当他听说祝英台要嫁到马家时，竟然说“生当封侯，死当庙食，区区何足论也。”等。简直是瞎改，看着很可笑。

当然，作家文学对民间文学也不全是坏影响。……

11.3

2.**中介**：……民间文学对作家文学的影响主要有两个途径：一，直接作用于…。通俗文学中比较常见的文类是话本和拟话本，就是说书人用的底稿。唐代以后，说书艺人特别吃香，越来越多的人们喜欢到勾栏瓦舍听书，因此通俗文学日渐兴起。到后来逐渐形成说唱这种民间文学类型，另一方面它又为作家文学提供了广泛的借鉴。比如《水浒》《西游记》都是作家通过搜集民间故事写成的。所以说……

3.**原型批评**：是一种文学批评的流派，认为所有的文学都有神话中的人物或者事件的原型，所有的套路都是从神话里出来的。

12 各民族间文学的交流融合

我们现在所说的中国民间文学，是包括了中国疆域内56个民族世代传承的口头文学，中国作为一个具有悠远历史和广阔地域的国家，在各民族的文学交流上也一定走过了一个漫长的历史过程。那么各民族文学的交流融合呈现出什么特点？形成这些特点的原因是什么？这就是地12章我们要学习的问题。

12.1 发生学意义上的多源共生

什么是多源共生？即来源众多、种类众多，包括不同时代、地方、体系，然后这些来自不同体系的文学还能够在一起愉快的玩耍，融洽地生活在一起。那么为什么说我们中国民间文学的发生是有多源性呢？**从古代文献资料**……《山海经》里面就存在着一些不同的神话系统，帝俊神话、黄帝神话、西王母，明显都是各自成体系，无法完全融到一起讲通。所以可以证明这些故事肯定不是从同一个来源发展来的，这就反映了从发生学上具有多源性的特点。

12.2 互渗互补

我们知道了我国的民间文学具有多源性，那么在漫长的历史发展中，不同地方、不同民族、不同体系的文学一定会发生交流，并且互渗互补，形成你中有我、我中有你、你影响我、我影响你的互动格局。那么**主要表现**在哪里？……

雷公报仇型：人类祖先与雷公曾经是好朋友，由于发生矛盾，雷公下凡劈人类祖先，但是不但没劈死人类祖先，自己反被抓住。一对小兄妹救了雷公，作为感谢，雷公送给他们一个葫芦籽。小兄妹种下葫芦籽后，很快就长出来一个大葫芦，雷公发下大洪水，淹死了全世界的人，只有兄妹俩躲在葫芦里侥幸活了下来。他们长大后结为夫妻，重新繁衍了人类。

寻天女型：某个善良的老实人听从了天神的告诫在洪水后侥幸活了下来，后他他找到了天女，俩人结婚了，老实人到天上接受岳父的各种难题考验，最后在天女的帮助下化险为夷，带着天女和各种植物的种子下到人间，重新繁衍了人类。

13 民间文学的语境

13.1 什么是语境

语境：语言的环境。语言所处的环境无非就是语言所在的位置（上下文）以及它所代表的意思和关联的事物（与诸多因素的相互联系）。忽略了语境，就无法讨论语言的具体含义，脱离了语境而单独存在的语言是没有意义的。具体来说，**语境有两种含义**……

第一种很好理解，就是语言所在的位置，通过上下文、前后关系得知语言所反映出的意思。

第二种举例：同样一句话，不同身份的人所表达的语义不同：

一位教师说：“明天上午八点我去上课。”

一个学生说：“明天上午八点我去上课。”

上面的两个例句中，教师和学生虽然都说同样的话，由于教师和学生的职务身份不同而决定了同样一句话的语义不同，教师说这句话的意思是“去讲课”，而学生说句话的意思是“去听课”。这就体现了语境的第二层含义，他反映了两个人不同的身份，对应到了“上课”这个词不同的含义。

这么深奥的理论是谁研究出来的？……

13.2 语境的构成

民间文学作为一种口头艺术，它的传承演变的语境一定极为重要也颇为复杂。**就具体的表演事件来看**……

（1）**时间**

共时态：相契合，二者步调和气场一致，毫无违和感。

“自然时间”是大自然运行的时间，一分一秒过去且一去不复返的时间。

……即要合时宜，在恰当的时间唱恰当的歌。**举例**：传说的功能在于提供知识，可以在一年中的任何一天、任何时间讲述，而民间故事的功能主要是娱乐，一般在种植季节和打渔季节之间讲述。搞笑故事适合在白天气氛欢愉时讲述，鬼故事适合在天黑之后人声寂静的时间讲述。如果人家正在进行某种很神圣很严肃的宗教仪式，你说诶我给你讲个小故事，这故事可有意思了。这叫在恰当的时间唱恰当的歌吗？

（2）**空间**……幻想故事多在冬季的火塘边讲述，情歌多在山野地头男女对唱。这是很和谐的画面，不同的口头文类，都有相对约定俗成的表演空间，这就是所谓的**到什么山唱什么歌**。

（3）传承人……传承人在民间文学传承演变过程中有什么特殊作用？……

（5）情境……你是在节日庆典上、巫术祭祀仪式、庙会、寸头、社区表演。

（6）……你是表演者，我是观众，现实中表演者和我可能是上下级的关系，但是当他作为表演者时我就是他的观众，他就获得了舞台的控制力，我的思路要跟着他走，同时我也可以对他的表演作出评价。这就是社会结构临时转变了。

14 民间文学田野作业与科学写定

上节课讲语境研究的尝试时说到语境研究强调田野调查，强调在田野中观察表演、表演的情境、人际互动等等。那么田野调查到底是什么意思，这一章我们来详细讲。

14.1 必要性和重要意义

含义……其实就是下基层，实地考察。可以说，田野作业是民间文学的基础。通过田野作业，研究者才能获得可供研究的文本，感受民间文学在现实生活中传承时的环境和气氛，以及它所发挥的独特的社会功能。为什么这么说？这是由民间文学的口头性和展演性决定的。口头性我们都知道了，口传心授，得面对面交流。展演就是表演，民间文学是一种现场表演的文学。你光看书面上的文字，你怎么知道他是怎么表演的？所以研究者必须进入田野，用耳朵听、用眼睛看、用心感受，不仅是感受文学的表达和传授方式，还要感受当地的生活，这样，他才能真正融入到当地的民间文学中。

意义……

14.2 形式

田野作业按照其调查的内容大致可分为七种。

（1）全面普查。……如对某个民族、某个城市、某个村子这块区域的民间文学活动进行全面的调查。包括这个地方的神话、传说、故事、歌谣、谚语、民间小戏等等全都不放过，饺子馄饨一起下。

（2）……如果说前面的普查是饺子馄饨一起下，那这个专项调查就好比单独下饺子或者单独下馄饨。强调体裁分类。

（3）……还拿饺子馄饨举例，这个好比挑陷，我专门挑肉馅的下锅，或者是香菇馅的，虾仁馅的。强调内容分类、题材分类。

（4）……他们是最了解某一方面民间文学的，懂得最多，也最有发言权。从他们哪那里获取的调查结果可能更靠谱。

（5）……来一场说走就走的调查，部分地方不分时刻，大巴车上，旅途中，吃饭时，劳动时，随时都采集。这种方式的特点是具有偶然性、即兴性、灵活方便。

（6）……与随机采录相对，因此采录工作更加深入扎实。

（7）……采用这种方式要注意人员不能太多，每个人有明确的具体任务即可，以便加强组织协调。不然你整浩浩荡荡一大群人呜呜泱泱过来，那不是采风，那是旅行团。但这种采录形式往往时间短，有时地点也不太固定，所以采风活动往往难以深入。

田野作业的规则

……科技果然是第一生产力，摄像机的运用绝对为民间文学的忠实记录和立体效果带来极大的保障。当然了现代的科学采录工具仅仅是人的一种辅助手段，对于采录工作来说，采录者本身才是最重要的因素。

14.3 田野作业中的全面搜集

搜集工作是民间文学田野作业的重要内容，不先搜集何谈采录？所以搜集很重要，一般的搜集还不行，要全面搜集才够格。那么这个全面都是指哪些方面？……实际上就是各种类型、各种内容、上下古今、精华糟粕、新的旧的、好的坏的，不挑不拣，一概全收。

14.4 田野作业的忠实记录

采录采录，采集和记录，搜集完了肯定要记录的，光用脑子记回头都忘了，所以忠实记录是民间文学田野作业的关键环节。它直接关系到写定工作的成败。什么是写定工作待会再讲。

……最后一条相当于作汇总登记，保证可追溯性。

总结：完整全面，注重口头表达的再现。民间文学是一种口头文学，所以一定要把握口头表达上的细节。

14.5 科学写定

……

注意问题……（3）要知道民间文学的写定，不是艺术加工，而是一种科学性很强的工作。写定者的责任不是改变、拔高、增加情节，而是要更好地忠实原作。因此在写定时，**不能增加**……尽量少的或者没有主观因素的渗入，才是可供科学研究的可靠资料。

尽管我们为科学写定规定了一些要求但是仍然**存在**一些**问题**……（1）……这样一来，就破坏了民间文学作品原有的思想意义和价值，也破坏了它特殊的科学价值。古代的和现代的就没有区别了，我们探寻古代的文化就没有意义了。（2）有人把民间文学简朴单纯的美误认为是简单粗糙，认为民间文学朴素有余，文采不足，因而就会有人对民间文学进行加工，**本来是一个简洁明快的民间故事**，……那还有意思吗？或者把原本朴素的民间腔变成了官方的作家腔、艺人腔，甚至用华丽的辞藻使民间口头文学书面化，这些都是破坏民间文学的艺术特色的行为。

鉴于科学写定如此看中忠实原作，那么我们就可以对**科学写定、改编和再创作做一个区分**了……

注释与附记

由于民间文学是一个民族文化的综合体，它包括了特定民族的历史、宗教、风俗等丰富的内容，为了帮助读者加深对作品的理解，民间文学作品的写定者还要对作品做一些必要的注释和附记，也就是对作品的某些地方作出解释说明。……附记：是在作品的末尾，作为与正文的连带部分，对整个儿作品的情况进行一个说明，如作品中涉及的特定事件、相关知识，或者某种技艺、什么场合做个说明。

翻译

在采集和写定少数民族民间文学作品时，还要面临一个问题就是语言不一样，它不像方言，怎么说都是汉语，但是少数民族的语言需要翻译，这个翻译问题如果解决不好，就不能达到忠实记录、科学写定的要求。……

……

小结

概念：田野作业又称野外作业，或田野调查。是到被调查对象所在地收集实际资料，直接进入自然生态环境或社会文化环境进行观察、了解、记录、调查的方法。

必要性：（1）采录优秀的民间文学作品，抢救濒临失传的民间文学遗产；

（2）保护优良的劳动人民的口头创作，丰富中华民族文化的宝库；

（3）为当代社会主义文艺创作提供新的素材和艺术借鉴，繁荣社会主义文艺事业。

形式：全面普查、专项调查、专题调查、专访调查、随机采录、定居采录、采风队采录

规则：1. 明确任务，有的放矢。2. 抓住机会，创造环境。3. 尊重讲唱者，融洽感情。4. 运用现代设备，确保科学记录。

全面搜索：各种题材、各种内容、不同时代、多种异文、口头和书面、各种情境、与作品相关的材料，一应俱收，来者不拒。

忠实记录：注意事项：全、准、整、精、同、材

科学写定：重点：要注意的问题和存在的问题。

15 民间文学的审美价值

我们常说高手在民间，其实不光高手在民间，美丽也在民间，各民族的民间审美文化，被誉为是天籁之音，充满智慧的民间文艺传承人也在以其独特的方式和途径构筑美丽的世界。那么民间文艺的审美价值究竟体现在哪里？……

15.1 民间文艺的美学内涵

民间文学/民间文艺/民间文艺学：第十五章所说的民间文艺，既不是单纯的民间文学，也不像民间文艺学那样是一门学科，它比民间文学的范围更广，把民间文学包括在内，同时还包括民间舞蹈、民间音乐等艺术样式。所以在这一章里编书者把民间文艺这个大的范围作为研究对象，是跟咱们之前学的不冲突的，不妨碍我们接下来的学习。考试不会考民间文艺和民间文学的区别。

（1）……姜是老的辣，酒是陈的香，越是有历史沉淀的文化就越具有审美价值，我们中国的民间文化经过了各民族自成一体的远古文化根脉，历经沧桑，生生不息，流注于各民族文化的历史发展过程中，为什么民间文艺能够经久不衰？这与他的口头性十分不开的。民间文艺以**口传心授**为主要的创作和传播途径，和书面的作家文学相比，口头表演更富有艺术感染力。在没有文字的时代或民族，人们依然可以从事文学创作活动。这造就了基于中国民间文艺的第一个美学蕴含

（2）……中国的民间文艺美学是由汉族和少数民族的审美文化构成的统一体，中国960万平方公里的土地上，只要是有族群聚居的地方，就有民间文艺的流传。一方水土养一方人，不同的区域，孕育了不同的文化。

如长城以北草原少数民族文化，三大史诗、蒙古族的马头琴音乐、新疆的木卡姆艺术，都是民间文艺美学的精华。

除此之外还有黄河流域的秦陇文化、中原文化、齐鲁文化，像河北梆子、皮影戏、孟姜女传说、董永七仙女传说，都是在黄河流域诞生的。

长江流域物产丰饶，人杰地灵，孕育了巴蜀文化、荆楚文化和吴越文化，如吴歌、江南丝竹、川江号子、梁祝传说、白蛇传传说，都是以长江流域为发源地的。

（3）……有悲壮苍凉的、慷慨豪放的、优雅清丽的、淡淡的忧伤的

15.2 民间文艺的审美特征

（1）缘事而发：有感于现实生活、源于生活中的某些具体事件而自发表达内心情感。是一种不自觉的文学创作，不是为了创作而创作，而是发自内心的自娱自乐，以一种初始的、原本的真实的形态存在。

（2）天籁之音：从天上传出来的声音，自然界发出的声响，此曲只应天上有，人间能得几回闻。形容声音极其悦耳动听。民间文艺美学的精髓就在于……不虚假，不掩饰，淳朴中流露着真情和率性。

（3）……不同的人创作的；光盘、磁带、电视媒体、网络；长诗、戏曲、音乐剧。

15.3 审美功能

（1）表达爱情、表达命运的不幸、表露发自肺腑的心声。《达稳之歌》一篇抒情悲歌，抒发悲哀和怨愤的感情。

（2）很多民间长诗都是向我们阐明和传播做人的道理。要孝敬长辈，不忤逆，要勤劳诚实，不懒惰，不欺诈，要正直，不偷盗。

16 民间文学的鉴赏与研究

这一章我们用一篇故事来贯穿讲解。《张打鹌鹑李钓鱼》。

16.1 鉴赏

旧时有个张打鹌鹑，有个李钓鱼。两人是结拜兄弟。有一天李钓鱼钓上来一条门扇那么长的金翅鲤鱼，正准备杀了吃掉的时候，张打鹌鹑见鱼的眼中流泪，没忍心杀，就把他放了。原来这条鱼是龙王的儿子，龙王作为感谢，就派巡海夜叉把张打鹌鹑请到龙宫做客，龙王要送他一件宝物作为谢礼。张打鹌鹑金银珠宝一样也不要，就要龙王面前那只小哈巴狗回来看家。此后，张打鹌鹑出门干活，他心里想吃什么，回到家开锅就摆着什么。他纳闷，有一天他躲在门后，终于看清了是那只哈巴狗脱掉了一层狗皮，变成了一个如花似玉的美女给他烧火做饭。原来这小哈巴狗是龙王的女儿。于是两人结为夫妻。结婚后他们也是会玩，耕地种庄稼太辛苦太无聊，龙女就用纸糊了四个美人，插到地里，让丈夫一边耕地一边看，一点也不觉得劳累。

有一天纸人被风刮走，落到了王员外院子里，他家儿子不是个省油的灯，坏心眼大大的。他就顺着纸人这条线索查到了张家这位美丽的妻子，他就想霸占龙女。想了一个办法，打赌，如果你输了，你得把龙女给我。又是赛马又是比宝物，刚开始张打鹌鹑是处处占劣势，后来比宝物的时候，龙女是何许人也，龙宫什么宝物没有？于是龙女就从龙宫取来一个能变化的宝物红疙瘩，他们把红疙瘩交给王员外的儿子之后，轰隆一声，红疙瘩就爆炸了，把王员外家化成了一片灰烬。从此，张打鹌鹑和龙女过上了安定而又幸福的生活。

对这个故事你们会作出怎样的鉴赏或者评价？

情节：一个天天上山打鸟的穷小子遇到龙子龙女，可以说是猎人奇遇；娶了龙女之后日子本来过的很舒心，却因大风刮走纸人，飞来横祸；穷小子和富家公子比赛，处处是劣势，几乎没有获胜的可能，但最后反败为胜，无情的收拾了这个不懂事的纨绔子弟。从情节上来看，是不是给人一波未平一波又起、一会喜一会愁的感觉？

真实性：这故事真的假的？可能有真的也有假的，可能确实有哥俩，一个上天大鸟，一个下海捕鱼。天上飞的水里游的全被这哥俩垄断了。

详略粗细：这是给大家讲的梗概，听不出详略安排，语言风格得从对话中去体会，所以这条直接给大家。

人物形象：龙女，一个出身于高门大户的女子，借自己实力超强的老爸以及自己的聪明才智，打击了邪恶势力，捍卫了自己的人身权利，还铺垫了自己的幸福。活脱脱一位光彩照人的女强人。在严重歧视女性的旧时代，这个形象能够表现出女性的自豪感，同时也是对被压抑的女性潜在力量的有力张扬。

16.2 比较研究法

没有对比就没有伤害。我们这里将民间文学用比较法进行研究不是为了制造伤害的，而是为了发现美的。

狗耕田：有兄弟二人，哥哥贪心，弟弟忠厚。分家时，哥哥得到大部分家产，弟弟只得到一只狗和一点贫瘠的土地。分家后，狗给弟弟拉犁耕田，后面的日子里弟弟一再得到好处，当贪心的哥哥依样去做时，却屡次得到相反的结果。

中国、朝鲜、日本三国都有狗耕田的故事，大体情节和内涵都差不多，但是有些细节不同。如中国的狗耕田故事由兄弟分家讲起，中国从汉代起就实行兄弟均分遗产制，可是实现起来不是那么回事，长子常利用自己的特权欺负弟弟，造成纠纷。这个故事中，弟弟就只分得了一只狗，后面的情节都由此而来。

朝鲜：狗是从父亲的坟墓后面走出来的。朝鲜重视孝道，先获得了一定比例遗产、承担了祭祀祖先义务的长子不去祭祀，反而弟弟却精心扫墓、极尽孝心，所以这只狗便从幕后走出来给弟弟带来了很多好处。

日本：日本中世纪以后，父母遗产大多由长子单独继承，次子以下一般在长子手下劳动。所以这个故事传到日本就不是兄弟分家了，他们的版本是这只狗来自海上，这反映了日本作为岛国对大海彼岸的憧憬。所以通过跨国、跨民族的故事比较，我们就能多少探寻出国家的历史文化的风貌。

16.4 文化人类学与民间文学研究

（1）解释文化人类学是什么

（2）文化人类学的发展，从哪产生的，什么时候传入我国

（3）文化人类学开始和民间文学的研究融合

（4）（6）他们哪些地方相契合，哪些地方一致

16.5

（4）培养优良学风：优良学风的养成对于任何一门学科都很重要，如撰写评论研究文章，既要有新鲜的构思立意，又要严谨求实，以追求学术真理为要旨，不抄袭，不粗制滥造，不哗众取宠。

17 中国民间文学史略

中华文明有上千年的发展史。从远古时期民间文学就已经逐渐孕育形成了。当时就有歌谣、神话产生了。所以说中国民间文学源远流长，影响深广。看时间轴，我国的民间文学大致的发展历程可以从先秦开始直到当代，时间轴的前半部分，到元明清，是古代民间文学的发生和发现过程，时间轴的后半部分，可以说是民间文艺学出现和发展的过程。第一节我们主要了解时间轴的前半部分，古代民间文学的发生和发现过程。

17.1 中国古代民间文学

先秦时期，古籍杂陈，很多民间文学资料从这时起就有了零星的记载。

两汉时期：两汉是中国封建社会繁荣向上的时代，幅员辽阔，人口众多，经济发达。这个时期记载民间文学资料的书籍很多，民间文学本身也较繁荣。……

魏晋南北朝：是一个动荡的时代，又是一个思想比较活跃的时代。这个时期，我国的文言小说粗具规模……其中容纳民间文学材料较为丰富的有……

（4）……我们学的诗词，大多数都是唐诗宋词，李白杜甫李商隐，晏殊苏轼欧阳修，随便脱口而出的诗人词人不是唐朝就是宋朝的，足见唐宋时期诗词文化的发展规模有多壮观。

（5）……

17.2 中国民间文艺学的发轫

民间文艺学，是搜集、记录、编纂、研究民间文学的专门学科，虽然民间文学在我国很早就有了，但是对民间文学做出较有成效的研究，是近代才开始的。

晚清时期，一批具有新思想的学者，涉及了民间文学的研究领域，以黄遵宪、蒋观云等为代表的改良派学者，首先表现了他们对民间文学的一些看法。当时**给予较多注意的是**……

五四前后，我国文化界**兴起了采集、……歌谣学运动**。1922年，北京大学研究所国学门成立，歌谣研究会归入了国学门，也是在这一年，**北京大学创办的**……开始印行。

18 世界各国文学泛述

我们说了民间文学不是中国特有的，世界各地都有民间文学，放眼世界，各国、各地的人民都在不断创造属于自己的民间文学。这一章我们就学世界民间文学，这一章零散的知识点比较多，没有难理解的，只是需要记的比较多。

18.1 散文类

神话

（1）埃及：埃及位于尼罗河下游，尼罗河流域肥沃的土地和丰富的物产，孕育了古埃及的灿烂文明。值得高兴的是那些古老的神话也流传了下来，其中著名的有……

（2）巴比伦：……希伯来人《圣经》中的洪水方舟故事，就是出自巴比伦神话

（3）希腊神话：在世界各国神话中，最丰富、最美丽、影响最为深远的当属希腊神话。在欧洲，希腊神话孕育了无数的文学艺术，可以说是家喻户晓。……

（4）北欧神话：是挪威、瑞典、丹麦、冰岛等地产生和流传的神话。北欧地处严寒，一年中大部分时间都是在冬季，所以北欧神话在天真朴素中不乏苦难与肃杀，因此北欧神话多是悲剧的，如果说希腊神话崇尚的是美丽，那么北欧神话崇尚的就是力量。神话里经常出现巨人、蟒蛇、恶神、冰怪。

（5）美洲神话：……大部分印第安人相信万物有灵，认为世间的一切都是人类和神灵的化身，许多部族把动物当做神灵来信奉和歌颂。他们崇拜狼、鹿、熊等动物，与印第安人长期的狩猎生活所形成的宗教观念有关。所以美洲神话经常会出现动物和人相爱相杀或者和平共处的情节。

民间故事

《五卷书》……是印度古代劳动人民长期口头创作的产物，内容丰富多彩，反映了特定时代的社会生活和劳动者对现实生活的认识。

意大利童话：在意大利，西西里和托斯卡纳这两个地区的民间故事非常丰富，所以有一位医生叫乔赛普·皮特里，她编辑了《西西里童话和民间故事集》，向人们展示了西西里地区民间故事的风采。

《伊索寓言》：角色主要由动物担当，广泛使用拟人手法，借助人们熟知的动物的典型特征来代表当时的各色人等。如狮子的凶暴、狐狸的狡猾、狼的贪婪。故事中的对比特别强烈，善与恶、美与丑、聪明和愚蠢、勤劳与懒惰。通过这些鲜明的对照去刻画形象，突出主题。

韵文类

《罗摩衍那》：作者相传是蚁垤[yǐ dié]仙人，其实，它应该是古代印度人历经世代的集体创作。

附：

（1）《打猪草》：人物是陶金花和金小毛，一个打猪草，一个看竹笋。陶金花打猪草时，拔草用劲过大，不小心碰断了金小毛家的两根竹笋，他慌忙用草把竹笋盖上，这时在树上看笋的金小毛看见了，以为陶金花想偷笋，于是踩破了陶金花的篮子，陶金花哭着拉金小毛见自己的妈妈，要他赔篮子，金小毛无奈，只好把原本用来买盐的二百文钱赔她，陶金花知道底细后就不让他赔了，金小毛也让了一步，把断了的竹笋送给陶金花，还帮她送到家里。金华妈妈在家做了顿蛋炒饭招待了金小毛，就这样小戏在欢乐的气氛中结束了。这个小戏也没有什么大起大落的爆点，但却为我们展现了农村生活的优美图画，犹如田野吹来的风，清凉爽快，沁人心脾。

（3）《打面缸》：这是一出讽刺喜剧，剧中聪明美丽的妓女周腊梅想从良改嫁，投官诉说心中的愿望，结果，颜值高有时候不是什么好事，被都头、师爷、县官都看上了，一个个都垂涎她的美色，县官不怀好意，暗中生计将周腊梅嫁给差役张才，后紧接着派张才到山东出差。当夜，都头、师爷、县官都先后到张才家调戏腊梅。张才也不是好欺负的啊，他察觉出来县太爷可能图谋不轨，于是偷偷地改变了行程安排，当天他就没走。这几个坏人来调戏腊梅的时候张才适时的出现了，这几个人被打了个措手不及，手忙脚乱东躲西藏，腊梅就把他们分别藏在灶膛底下、面缸底下和床底下，最后被张才一一给打了出来，把这些道貌岸然人面兽心的恶棍好一顿收拾。这就是一副群丑现形图，通过民间小戏演出来，有力的嘲讽了鱼肉人民的压迫者和剥削者，同时也赞颂了劳动人民的勇敢机智。控诉又不失幽默，这就是它的魅力所在。

《吉尔伽美什》：3000多行，史诗内容分为四部分：第一部分描写吉尔伽美什在乌卢克城的残暴统治，天神命令勇士恩奇都去制服吉尔伽美什，几回合下来不分胜负，两人结为好友；第二部分，吉尔伽美什与恩奇都一同出走，为民造福，杀死妖怪，成为人民爱戴的英雄；第三部分，恩奇都得罪了天神，受到死刑，吉尔伽美什历尽艰险探索“死和生命”的奥秘；第四部分描述吉尔伽美什与亡灵恩奇都的对话。这部史诗热情讴歌了古代的英雄人物，颂扬了古代英雄为民建功立业、造福人类的崇高理想。