

论宋元时期诸宫调的交往交流交融

黄霜雨

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 在宋代, 诸宫调诞生于民间文化蓬勃发展的背景中, 汴京作为政治、经济与文化中心, 为诸宫调的兴起提供了基础。诸宫调与戏曲艺术之间的互动关系尤为密切, 诸宫调的长篇叙事结构和音乐体制为戏曲的形成提供了借鉴, 而戏曲的发展也反过来影响了诸宫调在表演技巧和故事资源上的选择。本论文聚焦于宋元时期诸宫调在交流、交往与交融方面的多元表现, 深入剖析其在不同历史阶段、与各类艺术形式之间的互动关系及其深远影响与价值, 旨在全面展现诸宫调在宋元文化艺术版图中的独特地位与重要意义。

关键词: 宋元时期; 诸宫调; 交往交流; 交融

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.025

诸宫调是宋金元时期较为流行的一种讲唱文学。目前学术界对它有一个趋于公认的定义: 它是“取同一宫调的若干曲牌联成短套, 首尾一韵; 再用不同调的许多短套联成数万言的长篇, 杂以说白, 以说唱长篇故事。”这一定义基本上揭示了诸宫调的结构特征。只是“短套”之说不够准确, 因为现存的诸宫调作品中有一些无“尾”的独立散词。这些独立的散词显然不能称之为“套”, 而只能视之为“歌唱单位”。诸宫调是由许多不同宫调的歌唱单位而构成一个艺术整体, 杂以说白, 以敷演长篇故事大型讲唱文学。它在形式特点、音乐体制和表演方式等方面与其它古代艺术样式存在明显差异, 它的艺术结构是钜鸿的、空前的, 因而它具有不可取代的艺术价值和文学意义。

1 宋元时期诸宫调的交往与互动

1.1 诸宫调与其他说唱艺术的交往

宋元时期, 说唱艺术品类丰富, 诸宫调与其他说唱艺术之间存在着广泛的交往与相互影响。诸宫调是在变文和教坊大曲、杂曲的基础上发展而来的。它继承了唐代变文韵散相间的体制, 发展了以同一词调重复多遍并间以说白的鼓子词, 以及以一诗一词交替演唱并与歌舞结合的“转踏”和集合若干同一宫调的曲调为一套曲的“唱赚”的结构。这些早期的说唱艺术形式为诸宫调的发展提供了丰富的素材和灵感。

诸宫调对元杂剧的形成产生了重要影响。一方面, 元杂剧借鉴了诸宫调的音乐元素和表现手法, 如曲调、曲牌、音乐体制等。另一方面, 元杂剧也吸收了诸宫调的重要艺术手段, 如叙事方式、人物刻画、情节安排等。这些影响使得元杂剧在音乐、结构、表演等方面都更加

完善和丰富。同时, 诸宫调也为后世戏曲音乐开辟了道路, 为中国戏曲艺术的成熟奠定了基础。

1.2 诸宫调与戏曲艺术的互动

诸宫调与戏曲艺术之间的互动关系尤为密切。诸宫调与戏曲艺术的互动, 是中国古代文化艺术史上一段绚烂多彩的篇章, 两者在相互借鉴与融合中共同绘制出一幅幅生动的艺术画卷。诸宫调, 作为宋、金、元时期的一种大型说唱艺术形式, 以其独特的音乐体制、灵活的叙事方式和精湛的表演技巧, 为戏曲艺术的发展提供了丰富的滋养。它借鉴了唐代变文的韵散相间体制, 融合了教坊大曲、杂曲的音乐元素, 通过不同宫调的曲调轮递歌唱, 形成了富有层次感和变化性的音乐结构, 这种结构被戏曲艺术所吸收, 成为戏曲音乐的重要组成部分。同时, 诸宫调在叙事方式上灵活多变, 既有代言体的对话, 又有叙述体的旁白, 这种叙事方式为戏曲艺术提供了新的创作思路, 使得戏曲剧本在结构、人物刻画和情节安排上更加紧凑、生动。

戏曲艺术在诸宫调的影响下, 不仅在音乐体制和叙事方式上有所创新, 还在舞台表演上融入了诸宫调的元素。戏曲演员们通过学习和借鉴诸宫调的表演技巧, 使得自己的表演更加传神、生动。诸宫调的演员们精湛的唱功和表演技巧, 为戏曲艺术的演员们提供了学习和借鉴的榜样, 使得戏曲艺术的表演水平得到了提升。

而戏曲艺术对诸宫调也并非单向的汲取, 它在剧本创作、音乐元素和舞台表演等方面也对诸宫调产生了深远的影响。戏曲艺术在剧本创作上借鉴了诸宫调的结构和风格, 使得剧本更加完整、连贯, 同时也在人物刻画和情节安排上吸收了诸宫调的技巧, 使得剧本中的人物

形象更加鲜明、生动。在音乐元素上，戏曲艺术吸收了诸宫调中的曲调、曲牌等音乐元素，并将其改编和创新，形成了具有戏曲特色的音乐风格。在舞台表演上，戏曲艺术融入了诸宫调的元素和风格，使得舞台表演更加多样化、富有创意。

这种相互借鉴、相互交往的互动方式，不仅促进了诸宫调和戏曲艺术自身的繁荣和发展，也推动了中国古代戏剧艺术的成熟和多样化。这种互动不仅丰富了中国古代戏剧艺术的内涵和表现力，也为后世戏剧艺术的发展提供了重要的启示和借鉴，使得中国古代戏剧艺术在世界艺术史上独树一帜，熠熠生辉。

2 宋元时期诸宫调的交流与传播

2.1 诸宫调在宋代的交流与传播

在宋代，诸宫调诞生于民间文化蓬勃发展的土壤之中。当时，社会风气开放，民众对娱乐活动的需求日益增长，这为宫调等民间艺术的兴起提供了良好的土壤。特别是在北宋的都城汴京（今开封），作为当时的政治、经济与文化中心，其繁荣的市井生活和丰富的文化底蕴为宫调的诞生和发展提供了得天独厚的环境。据《东京梦华录》记载，在汴京，勾栏瓦舍等娱乐场所的兴盛为诸宫调艺人提供了固定的表演场地。这些场所不仅设施完备，而且观众众多，包括了各个阶层的市民，从市井百姓到文人雅士，他们纷纷前来欣赏诸宫调的精彩表演。这种多元化的观众群体不仅满足了艺人们的表演需求，也为宫调的传播和普及提供了广阔的空间。

据宋代王灼《碧鸡漫志》卷二记载，北宋神宗熙宁至哲宗元年间，泽州（今山西晋城）艺人孔三传来到东京（今河南开封），最先创造了诸宫调。吴自牧《梦粱录》卷二十也有“说唱诸宫调，昨汴京有孔三传，编成传奇灵怪，入曲说唱”的记录。孟元老《东京梦华录》卷五记崇宁、大观以来“京瓦伎艺”有“孔三传耍秀才诸宫调”。

诸宫调在宋代大都市的娱乐场所“瓦肆勾栏”中颇为流行。孔三传在开封的瓦肆勾栏中演出诸宫调时，“士大夫皆能诵之”。宋室南渡后，诸宫调由南迁的艺人带到南方，产生了南诸宫调。如《永乐大典》中的戏文《张协状元》，有一段诸宫调曲词即是南诸宫调。同时，传入北方金邦的燕京等地，在音乐上也有一些变化。南宋时，诸宫调还进入了宫廷。周密《武林旧事》卷六所载“诸色伎艺人”中，有“诸宫调传奇”一项，提到当时诸宫调演员有“高郎妇”等四人。

除《董西厢》外，现存的诸宫调作品还有《刘知远诸宫调》等。这些作品在传播过程中，不仅丰富了宋代的文学艺术，也为后世戏曲音乐的发展奠定了基础。

综上所述，宋代诸宫调的传播具有广泛性和深远性，它不仅在都市娱乐场所和宫廷中流行，还通过代表作品的影响传播至后世。

2.2 诸宫调在金元时期的交流与传播

北宋灭亡后，社会动荡不安，但诸宫调的传播并未因此中断。在金代，诸宫调继续发展并达到了新的高度。随着社会的稳定和经济繁荣，诸宫调作为一种深受民众喜爱的艺术形式，得到了更广泛的传播。在北方地区，诸宫调依然深受民众喜爱，尽管经历了朝代更迭和社会变迁，其在民间的演出活动依旧活跃。例如在金代的中都（今北京），诸宫调艺人继续在市井间表演，在音乐风格上吸收了一些北方少数民族的音乐元素，使得诸宫调呈现出更为多元的风貌。其中，董解元的《西厢记诸宫调》作为该时期的代表作，《西厢记诸宫调》通称《董西厢》。它共用15种宫调，129支曲子，讲述了张生与崔莺莺的爱情故事，对后世戏剧、小说具有深远影响。这部作品不仅展示了诸宫调在音乐、文学和表演艺术上的高度成就，还通过其广泛的影响力，推动了诸宫调在金代社会的进一步传播。

诸宫调在金元时期的传播还受到了政治、经济和文化等多方面因素的影响。政治上的相对稳定为诸宫调的传播提供了良好的社会环境；经济上的繁荣则为诸宫调的传播提供了更多的物质基础和商业机会；文化上的多元化则为诸宫调的传播提供了更广阔的空间和更多的可能性。这些因素共同推动了诸宫调在金元时期的广泛传播和深入发展。

3 诸宫调与宋元其他艺术形式的交融互动

3.1 诸宫调与杂剧的互相借鉴

诸宫调与杂剧，作为中国古代文化艺术宝库中的两颗璀璨明珠，它们在相互借鉴与融合的过程中，共同绘制了一幅丰富多彩的戏剧艺术画卷。诸宫调，这一源于宋代的大型说唱艺术形式，以其独特的音乐体制、丰富的情节结构和生动的表演技巧，为杂剧的发展提供了丰富的滋养和灵感。它巧妙地融合了教坊大曲、杂曲以及民间歌曲等多种音乐元素，通过不同宫调的曲调轮递歌唱，构建出层次丰富、变化多端的音乐结构，这种音乐体制的创新，为杂剧在音乐创作上提供了重要的借鉴。杂剧在吸收诸宫调音乐体制的基础上，发展出了自己独

特的曲牌体系和板式结构,使得音乐表达更加细腻、多样。

在情节结构和叙事方式上,诸宫调同样对杂剧产生了深远的影响。诸宫调以其长篇叙事的特点,通过多个场次和段落的展开,细腻地描绘了人物性格和情节发展,这种叙事方式被杂剧所借鉴,使得杂剧在剧本创作上更加注重情节的连贯性和人物的塑造。杂剧在借鉴诸宫调情节结构的同时,也融入了自己的创新元素,如设置冲突、强化戏剧性等,使得剧本更加紧凑、引人入胜。

在表演技巧上,诸宫调与杂剧也相互借鉴、共同进步。诸宫调的演员们以精湛的唱功和生动的表演技巧,将故事情节和人物形象生动地呈现在观众面前,这种表演风格为杂剧演员提供了学习和借鉴的榜样。杂剧演员在吸收诸宫调表演技巧的基础上,结合自己的艺术实践,发展出了独特的表演风格,如念白、做功、武打等,使得表演更加丰富多彩、引人入胜。同时,杂剧也在某些方面对诸宫调产生了影响。杂剧在剧本创作、音乐创作和表演艺术上的创新,为诸宫调提供了新的思路和灵感。诸宫调在吸收杂剧元素的同时,也融入了自己的创新元素,使得艺术形式更加多样化、富有生命力。

综上所述,这种相互借鉴、相互交融的互动方式,不仅促进了诸宫调和杂剧自身的繁荣和发展,也推动了中国古代戏剧艺术的成熟和多样化。

3.2 诸宫调与说唱艺术的融合

诸宫调与说唱艺术的融合,是中国古代音乐与文学交汇融合的典范,它不仅深刻地影响了中国古代戏剧艺术的发展轨迹,更为后世留下了宝贵的文化遗产。

在说唱艺术中,诸宫调以其长篇叙事的特点,通过细腻的情节展开和生动的人物塑造,将观众带入了一个个引人入胜的故事世界。它借鉴了说唱艺术的叙事手法,如使用韵文进行叙述、设置悬念和转折等,使得故事情节更加紧凑、引人入胜。同时,诸宫调还吸收了说唱艺术中的表演技巧,如通过声音的高低、快慢、轻重等变化来塑造人物形象、表达情感,使得表演更加生动、传神。诸宫调与说唱艺术的融合,在历史长河中留下了诸多经典的案例,其中《董西厢》便是一个典型的代表。

《董西厢》产生于金章宗时期,由董解元创作。这部作品不仅在文学上取得了很高的成就,而且在诸宫调与说唱艺术的融合方面也堪称典范。诸宫调作为宋元时

期的一种大型说唱音乐形式,其特点在于集不同宫调的乐曲于一体,通过说唱相间的方式,表现篇幅较长、情节较复杂的故事。而《董西厢》正是充分利用了诸宫调的这一特点,将唐元稹的《莺莺传》故事进行了大胆的改编和扩展,融入了大量的音乐和说唱元素。在《董西厢》中,说唱艺术被赋予了新的生命力。演员们通过精湛的唱功和细腻的说白,将崔莺莺与张生的爱情故事生动地呈现在观众面前。他们不仅注重唱腔的优美和技巧的精湛,更注重情感的表达和人物的塑造,使得表演更加具有感染力和艺术性。同时,诸宫调的音乐元素也为这部作品增添了浓厚的艺术氛围。

综上所述,《董西厢》作为诸宫调与说唱艺术融合的典范之作,不仅在文学上取得了很高的成就,而且在音乐和艺术形式上也展现出了独特的魅力。

4 结语

宋元时期诸宫调在交流、交往与交融方面展现出了丰富多彩的画卷。它在不同历史时期、不同地域以及与各类艺术形式之间的互动,不仅体现了当时文化艺术的多元性与活力,也为后世艺术的传承发展奠定了坚实的基础。从宋代的兴起与传播,到金元时期的进一步拓展与融合;从与其他说唱艺术的相互借鉴,到与戏曲艺术的深度互动,诸宫调始终处于文化艺术交流的浪潮之中。其对当时市民文化的繁荣、艺术创作的推动,以及对后世音乐、文学等多方面艺术传承发展的深远价值,都彰显了诸宫调在宋元文化艺术史上不可替代的重要地位。通过深入研究宋元时期诸宫调的交流交往交融,我们能够更好地理解中国传统艺术发展的脉络与内在逻辑,为当代文化艺术的创新与传承提供有益的历史借鉴与启示。

参考文献

- [1] 付莉. 从宋元时期词曲演变关系看诸宫调套数的发展[D]. 河南师范大学, 2021. DOI: 10. 27118/d. cnki. gh esu. 2021. 000499.
- [2] 赵义山, 王阳. 宋金诸宫调及元曲杂剧之“宫调换韵说”考辨[J]. 音乐研究, 2023, (01): 134-144.
- [3] 李曼曼. 《西厢记诸宫调》中故事母体的创新性发展[J]. 作家天地, 2022, (18): 23-25.
- [4] 曹冰洁. 《刘知远诸宫调》与《西厢记诸宫调》颜色词分析[J]. 对联, 2022, 28(10): 14-16.