

作者簡介

李啓潔，女，漢族，1970年1月出生於北京。師從於首都師範大學文學院張燕瑾先生，於2010年7月獲博士學位。現任首都師範大學國際文化學院副教授。

主要從事中國古典文學元明清戲曲小說研究，先後發表學術論文十餘篇。自1999年起於首都師範大學從事教學科研工作，並於2005年及2011年兩次赴美訪學，分別於杜克大學和明尼蘇達大學從事研究工作。2014年回國後繼續在首都師範大學從事教學科研工作。

提 要

兩宋時期，經濟持續發展，城市中消費性人口數量逐漸增加，文化政策相對寬鬆，為通俗文藝的發展提供了契機。本書的前兩章追溯了從北宋到南宋，娛樂市場緩慢成長的過程，以「說話」為代表的娛樂業也經歷了一個商品化程度由低到高的發展歷程。

本書的第三章考察了話本小說生產、傳播和消費過程中體現出來的文化商品供求關係。「說話」伎藝最初只是口耳相傳，隨著「說話」市場的繁榮，書商將「說話」資料搜集、整理推向市場。但由於市場規模小，缺乏版權的意識，作者創作的趨動力不足。此外，對於觀眾來說，「說話」表演比故事本身更具吸引力，藝人更願意在表演上下工夫，而不是創作新的故事。這些因素使得話本的生產過程顯得過於漫長。

本書第四章是研究「說話」的題材來源、審美傾向、價值觀念。作為娛樂大眾的文化商品，「說話」在選材上遵循經濟性原則按聽眾的喜好來選擇題材，虛構故事。

第五章和第六章是研究「說話」的結構模式和程式化的創作手法。話本小說在文本層面上為讀者提供了可靠的敘事形式，作品的結構、敘事手法、敘事語言具有標準化、公式化、符號化的特點。

本文的最後一章討論「說話」所獨有的「書外書」結構，及「現掛」表演手段存在的可能性。

目 次

緒 論	1
第一章 宋代城市娛樂業的產生與繁榮	15
第一節 宋代娛樂業產生的社會背景	16
一、宋代都市經濟發展的水平	16
二、經濟發展對社會觀念的影響	19
三、城市人口的構成	23
第二節 城市娛樂群體的形成與社會經濟結構 之間的內在聯繫	26
一、由特權階層和軍隊構成的特殊娛樂群體 ..	27
二、城市中大眾娛樂的主要消費者	31
三、不具娛樂消費能力的城市居民	33
第三節 娛樂市場發育的不平衡性	35
一、城市娛樂業與經濟發展的總體水平	35
二、自然經濟與農民低下的購買力	36
第四節 國家慶典禮儀對都市娛樂業的影響	38
一、宮廷或政府舉辦的娛樂慶祝活動	38
二、國家典儀中的娛樂成分	40

第五節	節日經濟和大型活動帶動都市娛樂業發展	42
一、	節日對城市娛樂的刺激	42
二、	大型活動帶來的娛樂商機	45
第二章	「說話」伎藝的商品化程度	49
第一節	「說話」市場的形成	49
一、	北宋初期娛樂業的發展狀況	49
二、	北宋晚期至南宋官、私娛樂業的消長	51
第二節	固定的表演場所	54
一、	商業娛樂場所的出現	54
二、	南渡之後瓦舍的發展與市民娛樂的商業化程度	58
第三節	流動表演場所	62
一、	酒肆、茶樓、妓館中的「說話」表演	62
二、	路歧表演場所	65
三、	寺廟、宮廷和私人宅第中的表演	66
第四節	「說話」表演的職業化與多樣化	70
一、	自由身份職業藝人的出現	70
二、	不同層次的「說話」藝人與娛樂市場的消費定位	72
三、	「說話」伎藝的多樣化與專業化發展趨勢	75
四、	有關「說話」家數的爭議	77
第三章	「說話」的生產、消費與傳播	81
第一節	「說話」的生產環節	81
一、	「說話」業的產、供、銷	81
二、	創作與演出的初步分離	84
三、	「說話」表演程式	86
第二節	「說話」的消費環節	88
一、	宮廷「說話」藝人的收入	88
二、	瓦舍消費水平與普通藝人的收入	89
第三節	「說話」的兩種傳播模式——口頭傳播和紙本傳播	92
一、	兩種傳播模式與「說話」底本的傳承	92
二、	「說話」流行給出版業帶來的商機	94

第四節 「說話」的副產品——話本小說	96
一、宋代出版業的繁榮	96
二、話本小說的出版	97
三、話本刊行的瓶頸	101
第四章 「說話」的題材來源、審美趣味與價值	
觀念	105
第一節 大眾化「說話」題材的來源	106
一、「說話」題材的分類	106
二、選材的經濟性原則	116
第二節 大眾審美趣味在「說話」作品中的體現	123
一、大眾審美趣味的培養	123
二、「說話」迎合聽眾心理的手段	124
第三節 二元對立的價值觀念	131
一、二元對立價值觀念的通俗文學功能	131
二、二元對立價值觀念的種類	132
第五章 「說話」的結構模式	137
第一節 關於兩宋「說話」作品的資料及研究方法	137
一、紙本「說話」資料年代的界定	137
二、「耳治」與「目治」結合的研究方法	145
第二節 「說話」演出程式	147
一、題目	148
二、開場	151
三、入話	152
四、頭回	157
五、正文	159
六、散場詩	159
第三節 「說話」正文的敘事結構	165
一、線性結構的敘事彈性與塊狀結構的相對獨立性	165
二、「說話」演出本的擴展	170
第四節 「扣子」的設置	172
一、「扣子」的作用	172
二、「扣子」的種類	177

第六章 「說話」表現手法上的程式化	181
第一節 程式化創作手法的功能	182
一、商業化運作帶來的程式化創作和演出模式	182
二、程式化套子的特點	184
第二節 情節設置程式	185
一、情節程式的發展歷程	185
二、宋話本中常見的情節程式	186
第三節 程式化話語系統	194
一、「說話」的講談口氣	194
二、套語分類	196
第四節 塑造人物、寫景狀物、抒情評論的套語	197
一、套語在「說話」中的廣泛運用	197
二、宋話本韻語通用現象統計	205
小 結	221
第七章 「說話」中的「書外書」	225
第一節 「書外書」的概念和功能	225
一、「書外書」的概念與分類	225
二、「書外書」的功能	227
第二節 評論及引證	235
一、評論	235
二、引證	239
第三節 注釋、使砌及描寫	241
一、注釋	241
二、使砌	244
三、描寫	245
第四節 韻散相間的文體形態和唱白並舉表演形式	254
一、韻散相間的文體形態	254
二、唱白並舉的表演形式	257
第五節 「現掛」手段存在的可能性	260
結 語	265
主要參考文獻	267