

林學忠主編：《城大文史芻論：香港城市大學中文及歷史學系文學碩士論文集》第四輯
（香港：香港城市大學中文及歷史學系，2025 年 6 月）

簡論曲藝「太平歌詞」歷史及其現代發展

曹 潤

摘 要

目前學界對於太平歌詞的研究，大多集中於其作為相聲說學逗唱四門功課中的「唱」的功用和意義，以及其與相聲發展之間的關係。筆者認為太平歌詞雖然與相聲的關係緊密，但作為曲藝的藝術價值和發展軌跡不應被忽視。因此，筆者以其歷史脈絡為研究對象，討論其發展軌跡和對其有深重影響的人物與事件，分析其存在的意義及在現當代的發展。

關鍵詞

太平歌詞 相聲 蓮花落 德雲社

一、前言

太平歌詞是一門流行於北京城區、郊區的傳統曲藝，起於清代初葉，後被歸入相聲的「唱」活。¹其唱詞一般為上下兩句相對應的形式，通篇為一轍。²近年相關的研究大多將其和相聲結合在一起，比如王之瑤在《試論太平歌詞的文化價值》中介紹其文化價值時仍不能脫離相聲，³陳成在〈相聲的「唱」——太平歌詞〉中也始終把太平歌詞作為相

¹ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》（北京：中國 ISBN 中心，1999），頁 59。

² 趙廣群：〈論相聲創作與表演中學「唱」的運用〉，《曲藝》2016 年 10 月，頁 36。

³ 王之瑤：〈試論太平歌詞的文化價值〉，《西安文理學院學報》第 17 卷第 2 期（2014 年 4 月），頁 20-21。

聲的一門功課進行論述。⁴筆者認為，太平歌詞不僅是相聲的一門功課，也是一種獨立的曲藝，理清其歷史淵源和分析現狀都是必要的。

二、太平歌詞的起源

太平歌詞的起源，主流的有十不閑蓮花落，夯歌和軍歌小岔曲三種說法。

（一）夯歌

侯寶林（1917-1993）認為太平歌詞起源於勞動人民的夯歌。⁵夯歌亦稱為打夯歌。在歌舞場裏，因為歌詞的每一段之後都有「太平年」和「年太平」的和聲，⁶又被稱作「太平歌」，或者「太平年」。除此之外，其與太平歌詞之間的淵源還有兩點：一是夯歌具有故事性，二是有些太平歌詞藝人的副業就是領夯的夯頭。⁷但筆者認為，要證明太平歌詞與夯歌之間的關係，例證仍嫌過少。

（二）軍歌小岔曲

王大正認為太平歌詞和乾隆（1736-1795）時期軍中流行的一種小唱「小岔曲」有關，這種小唱美稱「得勝歌」，後又名「太平歌」。王大正稱，太平歌和蓮花落截然不同，是太平歌詞的前身。⁸

王大正在〈淺說「太平歌詞」〉中舉以下例子說明：

光緒中後、朝中頻亂，外患甲午、內憂戊戌，致使國無寧日人心惟危，「天下太平」吉祥語，卻成百姓空頭話。宮中昆弋、皮黃戲逐減，雜曲、八角鼓說唱盛興。某日，慈禧聽報太平歌內有檔「岔曲」，立時動怒：「還嫌岔子少嗎？要多唱太平歌詞」，於是太監們心領神會，傳「太平歌詞」——抓髻趙進宮，自此冷落了八角鼓。⁹

但是筆者認為這種說法並不能說明太平歌詞的前身是太平歌，只能說明太平歌在宮中失寵，被太平歌詞取代而已。

⁴ 陳成：〈相聲的「唱」——太平歌詞〉，《科技藝術》2018年第9期，頁125。

⁵ 王雙福：《太平歌詞》（北京：北京美術攝影出版社，2016），頁10。

⁶ 李家瑞編：《北平俗曲略》（臺北：中央研究院歷史語言研究所，1993），頁184。

⁷ 汪景壽、侯寶林、李萬鵬、薛寶琨：《相聲溯源（增訂版）》（北京：中華書局，2011），頁249。

⁸ 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，《藝術研究》2014年2月刊，頁27。

⁹ 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，頁30。

王雙福支持太平歌詞起源於軍歌的說法，並引王本林（1919-1983）的話為證：「我聽老前輩提起，清朝八旗士兵唱過這樣一段軍歌，『打勝仗，回朝來，定有好兵餉……』您聽，曲調和我們藝人唱得差不太多。大概，這就是太平歌詞最早的出處。」¹⁰

除此之外，他還舉例《中國曲藝志》中提到的幾種軍中俗曲：「邊關調」、「馬頭調」和「打草桿」，並指出《馬頭調·單刀會》與太平歌詞〈單刀會〉情節相似，只是太平歌詞〈單刀會〉添加了情節和細節的刻畫，在人物塑造方面更加細緻；《馬頭調·雷峰塔》則與太平歌詞〈倒背白蛇傳〉有淵源；〈打草桿〉傳入南方後叫〈掛枝兒〉，馮夢龍的《童癡一弄·掛枝兒》中有一曲〈大腳〉和太平歌詞〈大腳妞〉一樣都是諷刺女性腳大。因此這些軍中俗曲與太平歌詞的關係緊密。¹¹但是筆者認為，太平歌詞中很多唱詞本來就是由傳統故事敷衍而成，或者有些乾脆從別的戲曲形式吸收改編，內容的相似並不能證明其中的關聯。

王雙福對太平歌詞起源於八角鼓的說法更令人信服。此處的八角鼓，與軍歌也頗有淵源。王雙福引《八角鼓遺文》說明：「太平歌詞即八角鼓，因詞中之群曲多御制¹²之凱旋歌，故曰太平。」〈記卅年前詞曲名家，唱單弦之隨緣樂〉云：

絲弦鼓曲八角鼓，又名太平歌詞。據城內老人雲，是前清帶兵進關以後，北平這個地方始有此項歌曲，因為八旗兵丁得勝凱旋時，乘戰馬、持小鼓、以指彈之，共唱太平之歌，藉以為樂。¹³

岔曲是八角鼓中最原始的曲種，《北京歷史文化十五講》云：

太平歌詞於清初在北京產生。早年岔曲在北京流行後，曾被命名為「太平歌詞」，但未流傳開，群眾仍習慣稱「岔曲」。相聲演員在演出中所唱的救急性的唱詞，便借用此名，稱為「太平歌詞」。¹⁴

《北京歷史文化十五講》雖然肯定了太平歌詞與八角鼓岔曲的關係，但是也提出了一個新的觀點：最早出現的太平歌詞與之後相聲中出現的太平歌詞並不是同一種曲藝，而相聲演員的唱只是借用了太平歌詞的名字罷了。

（三）十不閑蓮花落

¹⁰ 王雙福，《太平歌詞》（北京：北京美術攝影出版社，2016），頁4。

¹¹ 王雙福：《太平歌詞》，頁5-8。

¹² 「御制」指的是乾隆皇帝（清高宗，1711-1799，1735-1796 在位）平定大小金川後親自作凱旋得勝歌。

¹³ 王雙福：《太平歌詞》，頁9。

¹⁴ 劉勇等：《北京歷史文化十五講》（北京：北京大學出版社，2009），頁335。

目前學界最常見並為人採用的一種說法是太平歌詞是直接從蓮花落的基礎上形成的。

《北平俗曲略》稱，現在的十不閑又稱為太平歌詞。十不閑其實就是在戲院裏演唱的蓮花落，十不閑是俗稱。蓮花落中有一本叫做《十不閑》，雖然至今沒有找到《十不閑》的本子，但卻有仿《十不閑》的本子：《十不足》和《十不親》。李家瑞（1895-1975）猜測這幾本應該是一樣的組織架構，只是蓮花落借用此一本的名字用作全稱罷了。¹⁵

光緒（1875-1908）年間，蓮花落曾被以「有傷風化」的理由禁止。但蓮花落並沒有因此而滅絕，而是不斷發展，甚至進入了宮中昇平署，一個專門負責宮廷演戲的部門。光緒九年（1883），昇平署開始請外面的藝人進入宮廷傳授，並且主要側重於向外面的藝人學習。¹⁶蓮花落藝人抓髻趙（1857-1939）就是在這個時期進入清朝宮廷的。

抓髻趙，原名趙奎垣¹⁷，字星垣。相傳慈禧太后（1835-1908）在叫趙星垣（1857-1939）入宮演唱蓮花落時說：「他唱的是文武忠勇孝賢良，頌揚的是國泰民安。」遂賜名「太平歌詞」。慈禧太后頗為喜歡這些民間小調，多次召宮外的藝人入宮，後面到光緒二十七年（1901），宮中乾脆召太平歌詞名伶入宮作教習¹⁸。

光緒二十八年（1902）的《差事檔》中就以下記載：

五月初六日，寧壽宮伺候戲，午初一刻開，酉正二刻十二分畢。本、三本《闡道除邪》四刻五，長二刻五；本、過會《五虎棍》一刻；本《五音大鼓》一刻五；本《太平歌詞》六刻五；《打瑛桃》羅壽山、於莊兒，二刻十；《陽平關》四刻，長五；本、四本《闡道除邪》六刻十，欠十三。¹⁹

故宮博物館中藏有太平歌詞未唱前的開場曲：「民康物阜樂堯天，五穀豐登大有年，萬壽無疆長生樂，四海昇平永安瀾。」²⁰

故宮所藏岔曲中有兩首太平歌詞：

太平歌詞上了場，狼嚎怪叫有調無腔，我問大眾因何故？他們都說嗓子裏面有痔瘡。²¹

¹⁵ 李家瑞編：《北平俗曲略》（北平：中央研究院歷史語言研究所，1933），頁145-146。

¹⁶ 呂夢柯：〈光緒年間的宮廷演劇研究——以《清宮昇平署檔案集成》為中心〉（山西師範大學碩士學位論文，2017），頁11。

¹⁷ 一說叫趙奎順。

¹⁸ 呂夢柯：〈光緒年間的宮廷演劇研究——以《清宮昇平署檔案集成》為中心〉，頁42。

¹⁹ 中國國家圖書館編纂：《清宮昇平署檔案集成》（北京：中華書局，2011），第45冊，頁23912-23913。

²⁰ 李家瑞編：《北平俗曲略》，頁146。

²¹ 李家瑞編：《北平俗曲略》，頁147。

太平歌詞上了場，手忙腳亂有調無腔，扭扭捏捏裝模作樣，好似兔子着了烏鎗。²²後隨着清廷沒落，乃至民國，宮中太監流落民間，太平歌詞廣為流傳，此後藝人們也沿用了這一名字。²³

抓髻趙所在的歌社「樂有群芳」也後面更名為「太平歌詞」。「樂有群芳」是一個蓮花落演出班社，因入宮獻藝而深得慈禧歡喜，被賜名「太平歌詞」。²⁴王大正則明確指出，太平歌詞之名因抓髻趙而得，所以他也用「太平歌詞」做自己的票房籠號。²⁵因此在前文提及的故宮昇平署記載中的「太平歌詞」也有可能是班社的名字。

「太平歌詞」之名，不少曲藝都用過，但名同實異。²⁶筆者比較認同《北京歷史文化十五講》的觀點，進入宮廷之前的太平歌詞，或許指的是八角鼓等曲藝，但是它與後面形成的，今日相聲演員演唱的太平歌詞，所指並不一樣。

蓮花落與現存的太平歌詞之間的關係更加緊密，時間線上較為吻合，曲藝形式也接近，筆者比較偏向於認同今天的太平歌詞起源於蓮花落的觀點。

三、太平歌詞與相聲演員

相聲四門功課，說學逗唱，郭德綱認為相聲中太平歌詞得正兒八經地唱，學習其它曲藝的只能夠稱為「學」。²⁷《曲藝概論》則認為，「唱」指的是太平歌詞和學唱各種戲曲小唱。²⁸無論如何，太平歌詞都是相聲功課中的一門，與相聲關係緊密。

從朱紹文（1829-1904）開始，筆者找到了相聲演員演唱太平歌詞的文字記載。「窮不怕」朱紹文，也稱朱少文，是經歷咸豐（1851-1861）、同治（1861-1875）、光緒三朝的曲藝藝人。他本來是京劇醜角演員，後來改唱架子前臉，即十不閑前臉，「後來獨出心裁，改為太平歌詞」。²⁹

朱紹文在天橋撿地，一邊白沙撒字，口中一邊唱歌一邊打玉子，用以招攬觀眾。有一首太平歌詞叫〈十字錦〉，是從一數到十後，再從十數到一的，相聲演員撒字，從一撒到十，再從十到一分別添筆，版本繁多。〈十字錦〉的歌詞是這樣的：

²² 李家瑞編：《北平俗曲略》，頁 147。

²³ 呂夢柯：〈光緒年間的宮廷演劇研究——以《清宮昇平署檔案集成》為中心〉，頁 43。

²⁴ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 479。

²⁵ 拴攏子是舊式演出習俗，攏子是用以放置樂器和道具的容器，為黑漆漆成的高圓籠，兩個一個裝樂器，一個裝道具，圓籠外面鑲嵌銅字。拴攏子有兩種，一種是票房，一種是生意門，票房的攏子上會鑲嵌四個字，比如「群俗訪雅」等等，此處的票房籠號則是指這上頭的四個字，俗稱「攏蔓（又作萬）兒」。

²⁶ 王雙福：《太平歌詞》，頁 11-12。

²⁷ 郭德綱：〈憑什麼讓人坐下來聽你說相聲〉，《中國青年》2013 年第 6 期，頁 63。

²⁸ 侯寶林、汪景壽、薛寶琨：《曲藝概論》（北京：北京大學出版社，1980），頁 181。

²⁹ 張次溪：《人民首都的天橋》（北京：中國曲藝出版社，1988），頁 107。

寫了個一字一架房梁，
 寫了個二字上橫短來下橫長。
 寫了個三字推倒就是川字樣，
 寫了個四字四角四方。
 寫了個五字亞賽一支虎。
 寫了個六字好比量地弓一張。
 寫了個七字鳳凰單展翅，
 寫了個八字一撇一捺分爲陰陽。
 寫了個九字金鈎模樣，
 寫了個十字一橫一豎站在中央。
 十字添一掃念個千字，
 千里尋兄關雲長。

.....³⁰

王讓認爲朱紹文很有學問，「由唱太平歌詞、數板說笑話或小段故事，發展爲單口相聲。他又根據評書、戲曲的故事情節，編成段子，傳下來說、學、逗、唱四門技巧，並且帶了六個徒弟。」³¹並且他編唱的〈千字文〉和〈百家姓〉等太平歌詞，都是啟蒙童書的內容，都體現出一定的文化水平。

玉子是太平歌詞的「樂器」，又有叫作「義子」的，也有說叫做「手玉子」的。³²玉子是兩塊竹板，演員將其握在一隻手中，能敲打出輕音，重音和連環音伴奏。³³

「玉子」名字的由來，傳說與慈禧太后有關。恩緒³⁴是與朱紹文同期的相聲演員，擅長演唱太平歌詞。太監李蓮英（1848-1911）召他進宮爲太后演出。他唱了一段太平歌詞，因爲沒有樂器，便用手擊打自己的大腿找氣口。太后叫停問他爲何這樣做，恩培如

³⁰ 馮不異、劉英男編：《中國傳統相聲大全》（北京：文化藝術出版社，1996），第4卷，頁666-667。《中國傳統相聲大全》把〈十字錦〉歸爲開場小唱，但侯寶林先生和郭德綱先生在表演白沙撒字時都把《十字錦》歸爲太平歌詞。筆者認爲〈十字錦〉的腔調與太平歌詞基本一致，或是因爲篇幅較短，被歸類於開場小唱。侯寶林先生和郭德綱先生的意見參以下兩個視頻伊利比亞往事：〈〈十字錦〉郭德綱于謙孫越唯一版太平歌詞 高清字幕〉，〈<https://b23.tv/av45263599>〉[檢索日期：2020年3月8日]；娛樂貓搞笑狗：〈相聲大師侯寶林的真功夫：一邊白沙寫字，一邊唱太平歌詞！〉，〈<https://b23.tv/av7399732>〉[檢索日期：2020年3月8日]

³¹ 王讓：〈清末的相聲產生研究〉（河北大學文學碩士學位論文，2016），頁78。

³² 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，《詞刊》2016年第1期，頁45。

³³ 趙廣群：〈論相聲創作與表演中學「唱」的運用〉，《曲藝》2016年10月，頁36。

³⁴ 生卒年不詳，後爲了避光緒皇帝（清德宗愛新覺羅·載湉，1871-1908，1875-1908在位）諱，改名爲恩培，別名恩柯拉圖，又名恩密川。

實告知，太后便命李蓮英鋸了兩塊竹板給恩培，即御賜之物。後來藝人口口相傳，「御賜」之名漸漸諧音被叫作「玉子」。³⁵

還有一說是關於朱紹文的，他被召進宮中，邊撒字邊唱了段太平歌詞：「小孩醒了要撒尿（sui），半夜叫門問聲誰，二人見面忙請安，鐵匠師傅掄大錘。」這四句太平歌詞每句藏着一個字。「小孩醒了要撒尿」，藏了一個「把」字，「半夜叫門問聲誰」藏了一個「我」字，「二人見面忙請安」藏了一個「好」字，而最後一句「鐵匠掄大錘」則是藏了一個「打」字，連起來就是「把我好打」。慈禧太后被逗樂了，說：「別打這破瓦片了，賜你一塊玉。」因為是御賜，後來也傳成「玉子」。³⁶

朱紹文所唱的太平歌詞，主要有〈勸人方〉、〈大實話〉、〈十八黑〉、〈不求人〉、〈餛飩陣〉、〈百戲名〉、〈百鳥名〉、〈百山圖〉、〈貓馴虎〉、〈睡夢長〉、〈天文錄〉、〈吹牛皮〉、〈十三戒〉、〈漁家樂〉、〈苦蟲會〉、〈三百千〉³⁷、〈太公賣麵〉、〈寶玉訴功〉、〈五豬救母〉、〈虎不拉訴功〉、〈堆兒兵做夢〉等，³⁸其中比較有名的都有歌詞流傳下來，他編寫的〈勸人方〉、〈餛飩陣〉等到現在仍是相聲演員熟悉的太平歌詞。

相聲演員進入茶園雜耍園子演出後，太平歌詞失去了其招攬觀眾的功用，漸漸沒落了。但太平歌詞仍然有賴於相聲演員的繼承，相聲演員的師徒傳承也是太平歌詞的傳承。

四、太平歌詞發展與名家

辛丑條約簽訂後，八國聯軍撤兵，為粉飾太平，朝廷下令讓民拴會，宮中頻傳趙星垣。此時各大歌會紛紛崛起，太平歌詞的曲藝市場一下繁花似錦。³⁹至清末，相聲演員仍兼唱太平歌詞。⁴⁰民國建立以後，全順堂⁴¹占據了北京石頭胡同四海昇平和東安市場中華園兩地兩月餘，曲目有時直接寫蓮花落，有時寫太平歌詞，演唱的主要是當時的時調小曲。⁴²四海昇平是北京第一個把蓮花落引入室內演出的場所，「小萬人迷」李德錫（1877-1922）也在此地演出過。⁴³

³⁵ 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，頁 52。

³⁶ 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，頁 52。

³⁷ 社會俗稱，實際上只包括百家姓和千字文。

³⁸ 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，頁 28。

³⁹ 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，頁 28。

⁴⁰ 姜昆、倪鍾之編：《中國曲藝通史》（北京：人民文學出版社，2005），頁 475。

⁴¹ 《人民首都的天橋》中稱為金順堂。

⁴² 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，頁 28。

⁴³ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 523。

相聲演員李德錫擅唱太平歌詞，〈世態炎涼〉即是李德錫在民國初年編唱的太平歌詞曲目，二十世紀三十年代後，此曲少有演唱。⁴⁴

再往後一些，就不得不提太平歌詞的代表人物：汪兆麟，又作王兆麟。汪兆麟根據時事編寫新詞，代表的有〈女俠英豪〉和〈黃梁夢〉。除此之外，他還在太平歌詞唱腔上創新，每四句一個反覆，使之變得更加婉轉動聽。太平歌詞分「新調」與「老調」，新調就是由汪兆麟革新出來的。太平歌詞老調上半句唱，下半句說，而汪兆麟的新調四句一反覆，「字字上韻」。⁴⁵

吉坪三（1897-1951）是與汪兆麟同時期的演員，張次溪認為太平歌詞「著名唱者，以吉坪三最為有名。」⁴⁶

1920年，汪兆麟和吉坪三到上海大世界遊藝場演出，為人們所熟知，並在20世紀末與勝利唱片公司合作留下唱片。其中太平歌詞錄音有〈勸人方〉、〈大黑姊〉、〈小上壽〉和〈韓信算卦〉等片段。今人演唱的〈勸人方〉大多模仿汪兆麟版。⁴⁷

徐崇慈1942年在《立言畫報》上發表文章，評價汪兆麟：

王兆麟〔筆者按：即汪兆麟〕，乃吉坪三之老搭檔也。在上海多年，有「太平歌詞大王」之稱。其唱片行腔運用之自如，「疙瘩腔」與「平句」之聯繫，實難能可貴。⁴⁸

太平歌詞的改革並非只由一人完成，任衛新說吉坪三、荷花女（1926-1944）、汪兆麟等人對太平歌詞進行了大膽的改革，「加強了太平歌詞的旋律性，使其脫離相聲進入雜耍園子成為獨立曲種。」⁴⁹

荷花女是吉坪三的女兒，原名吉文貞，18歲早逝，萬幸留下了太平歌詞〈餛飩陣〉和〈蟠桃會〉等錄音。她的太平歌詞學自父親吉坪三⁵⁰，她不單只唱太平歌詞，有時還說相聲，臺風優美，說唱俱佳，在當時紅得發紫。⁵¹王雙福評價她：「荷花女的嗓音甜美，吐字清晰，說唱俱佳，聲情並茂。她演唱的太平歌詞嫵媚動聽，甜潤圓滿，行腔委婉；臺風優美，氣力貫通。」⁵²

⁴⁴ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁106。

⁴⁵ 王雙福：《太平歌詞》，頁69。

⁴⁶ 張次溪：《人民首都的天橋》，頁90。

⁴⁷ 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，頁28。

⁴⁸ 王大正：〈淺說「太平歌詞」〉，頁28。

⁴⁹ 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，頁47。

⁵⁰ 佟守本：《中華太平歌詞珍本》（天津：天津社會科學出版社，2016），頁13。

⁵¹ 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，頁49。

⁵² 王雙福：《太平歌詞》，頁115。

同時期的還有王本林，他是少數的以太平歌詞爲主的演員，13 歲拜師正式學習太平歌詞等曲藝，23 歲在濟南進入班社，以太平歌詞爲工。⁵³

此時，太平歌詞人才輩出，除了前面列舉的幾位代表人物，還有「人人樂」朱鳳山（1874-1935）、郭瑞林（1885-1939）、秦佩賢（約 1900-1945）等。

抗日戰爭過後，太平歌詞被用於發動群眾，鼓舞將士，作品有〈十枝花〉等。⁵⁴

新中國成立，仍有不少演員擅長太平歌詞，但這些人與三四十年代的幾乎是同一批，此時大多年事已高，後又先後逝世。相聲演員都進入了正式的園子演出，無摺地招攬觀眾之需，太平歌詞漸漸走到了一個尷尬的境地。

新中國成立後，藝人都成了曲藝工作者，進入各種的藝術團工作，生活和社會地位都得到了改善。⁵⁵

1949 年後的曲藝，大多延續了〈在延安文藝座談會上的講話〉的基本思路，遵循了「改戲、改制、改人」的指導方針。⁵⁶因此，此時的太平歌詞有創新之作，但大多爲歌功頌德之用，符合當時的政治需要。從前的太平歌詞，如〈世態炎涼〉之類的諷刺時事之用被削減，比如〈解放萬歲〉就是歌頌共產黨和新社會的太平歌詞。

作家老舍（1899-1966）對太平歌詞情有獨鍾，他一生留下很多的曲藝作品，第一份作品就是太平歌詞。⁵⁷1950 年 1 月 5 日，作家田漢（1898-1968）等人設宴歡迎老舍回國，老舍興致高漲，演唱了自己剛編寫的太平歌詞〈過新年〉。⁵⁸除了〈過新年〉之外，老舍在中國不同時期都有創作相關的太平歌詞，比如〈中蘇同盟〉、〈開國紀念一週年〉和〈慶祝「七一」〉等。⁵⁹

1950 年，中央廣播說唱團曾創作、演出了太平歌詞新曲目〈劉老漢過年〉，用管弦樂器伴奏，在中央人民廣播電臺播放。⁶⁰

1966 年文革開始，北京各曲藝團體陸續停止活動。⁶¹文革期間，曲藝受到了極大的摧殘，太平歌詞也並不例外。作家老舍被迫害投湖，曲藝界哀鴻遍野。

1976 年，「四人幫」粉碎，文革結束。1979 年，停止工作十幾年的中國曲藝工作者協會正式恢復活動，⁶²中國的曲藝又漸漸發展起來。

⁵³ 王雙福：《太平歌詞》，頁 117。

⁵⁴ 姜昆、倪鍾之編：《中國曲藝通史》，頁 548。

⁵⁵ 薛寶琨：《中國的相聲》（天津：百花文藝出版社，2015），頁 92。

⁵⁶ 祝鵬程：〈表演視角下的郭德綱相聲：個案研究與理論反思〉，《民俗研究》2011 年第 1 期，頁 67。

⁵⁷ 傅光明：〈與鄧友梅談老舍〉，《縱橫》1999 年第 7 期，頁 27。

⁵⁸ 王雙福：《太平歌詞》，頁 150。

⁵⁹ 王雙福：《太平歌詞》，頁 151。

⁶⁰ 佟守本：《中華太平歌詞珍本》，頁 8。

⁶¹ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 41。

⁶² 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 43。

在這個時期，甚至是更早，相聲和太平歌詞中的一些內容已經不適合表演和演唱了，演員們開始思考如何從形式和內容上進行創新，比如孫玉奎（1921-2003）就用〈十八愁順口溜〉的韻，改成單人唱數板太平歌詞再填詞的〈唱旅遊〉。⁶³

文革過後，太平歌詞雖然又迎來了新生，但是從師徒傳承、演唱頻率和傳播範圍來說，還是逐漸式微。

1983 年，王本林謝世，臨終前囑託侯寶林、高元鈞（1916-1993）代為推廣太平歌詞。王雙福是王本林的兒子，快板打得好，相聲有獨到之處，還有一手「絕活」：唱太平歌詞。⁶⁴80 年代末，90 年代初，老舍茶館、西單啟明藝苑等演出場所興起，王雙福應邀到多家演出場所演出，再現了太平歌詞這門「家傳藝術」。⁶⁵張黎稱：「王老師的太平歌詞唱得極為純正，是目前能夠整段演唱太平歌詞的幾位藝術家之一。」⁶⁶2007 年，王雙福攜眾弟子在北京廣茗閣茶樓成立福樂相聲大會，並表示會盡力培養更多的弟子，將傳統文化傳承下去。⁶⁷

1995 年，郭德綱、張文順（1938-2009）和李菁三人在北京成立了「北京相聲大會」。⁶⁸郭德綱除了說相聲之外，太平歌詞也十分了得。2005 年，媒體爭相報道郭德綱，《北京歷史文化十五講》稱：

……隨着他的影響也開始爆炸式擴張。由此帶動京城數家低票價、高水平的相聲俱樂部也人滿為患，其中很多觀眾都是小資、白領或者「80 後」的大學生。他的「天橋樂」茶園以及相聲班子德雲社，讓很多對相聲失去信心的人又找到了希望。⁶⁹

郭德綱為現代的相聲發展注入了新的活力，為太平歌詞提供了舞臺。

2009 年，王雙福為太平歌詞申報非物質文化遺產保護項目。2012 年，太平歌詞成為了北京市市級非物質文化遺產，王雙福也被確定為太平歌詞的代表性傳承人。⁷⁰

天津的佟守本也把太平歌詞作為非物質文化遺產申報保護項目。佟守本上六年級時考上了天津南開區相聲隊，不少天津名家都指點過佟守本。他遍訪名家，使不少傳統的

⁶³ 王雙福：《太平歌詞》，頁 45。

⁶⁴ 張黎：〈功力深厚的曲藝多面手——相聲、快板表演藝術家王雙福專訪〉，《曲藝》2010 年第 1 期，頁 12-13。

⁶⁵ 王雙福：《太平歌詞》，頁 48。

⁶⁶ 張黎：〈功力深厚的曲藝多面手——相聲、快板表演藝術家王雙福專訪〉，頁 13。

⁶⁷ 張黎：〈功力深厚的曲藝多面手——相聲、快板表演藝術家王雙福專訪〉，頁 13。

⁶⁸ 後在 2003 年更名為德雲社。

⁶⁹ 劉勇等：《北京歷史文化十五講》，頁 332-333。

⁷⁰ 王雙福：《太平歌詞》，頁 49。

太平歌詞得到了傳承。⁷¹2013 年，太平歌詞成為了天津市的非物質文化遺產，代表傳承人正是佟守本。

五、太平歌詞的內容與意義

《中國曲藝志》指太平歌詞的唱詞內容有三種，分別是民間傳說故事、勸世文和文字遊戲，⁷²大多數研究太平歌詞的論文中也多採取這個說法。筆者認為若只是討論傳統太平歌詞，按照這種分類方法，也仍有許多反映時事的作品並不能歸入此三類中，因此這個分類並不夠全面。

在現存的傳統太平歌詞中，尤以民間傳說故事為重。太平歌詞〈秦瓊觀陣〉就是根據〈說唐〉中的有關故事改編而成的。⁷³還有來自於民間傳說的，比如〈五豬救母〉和〈打黃狼〉等。這些故事大多被賦予勸人向善和勸戒的寓意，比如太平歌詞〈打黃狼〉就旨在告誡人們知人知面不知心，不要交狼心狗肺用心險惡的朋友。

這種寓言式的太平歌詞，開頭或文末常會出現點明寓意的句子，比如〈五豬救母〉中是在開頭：「心內不明何必點燈，不孝順父母你念的是什麼經。」，而〈打黃狼〉是在結尾：「勸君休交這無義的友，狼心狗肺是不久長。」⁷⁴

民間故事中還包括歷史故事，與歷史人物有關，但是其內容並不可信，大多圖一樂，比較典型的包括〈羅成算卦〉、〈姜太公賣麵〉和〈秦瓊觀陣〉。這些民間故事因其寓意，從意義來看，起着道德教化的作用，並且故事傳說的傳播也是一種知識傳播的形式，因而也有着知識教化的作用。同時，民間故事也描述了當時的社會環境。比如〈十女誇夫〉⁷⁵講的是十個閨女嫁了十個從事不同行業的丈夫，去為母親上壽時攀比丈夫的故事，歌詞中體現了十種當時的職業和職能，反映了當時人民的生活。

太平歌詞中還有嘲笑大腳姑娘的〈大腳妞〉，諷刺手藝拙劣的媳婦的〈拙老婆縫褲〉。這些作品體現了當時社會對婦女的態度和對她們儀態外貌的要求。太平歌詞〈小丈夫〉更是反映了當時有錢人家養童養媳，11 歲孩子娶了 22 歲媳婦這種可笑又惡劣的現象。雖然太平歌詞多用誇張手法，但是其中蘊含的思想觀念也是研究清朝社會生活時值得參考分析的材料。段寶林在《中國民間文藝學》中就有：「民間文藝直接反映了人民的生活和思想，所以可以作為『觀民風、知厚薄』的重要參考。」⁷⁶的說法。

⁷¹ 雲開：〈抱定初心終不悔——訪天津相聲名家太平歌詞傳承人佟守本先生〉，《東方文化週刊》2017 年第 39 期，頁 30-34。

⁷² 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 59。

⁷³ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 145。

⁷⁴ 劉英男編：《中國傳統相聲大全補遺》（北京：文化藝術出版社，2005），頁 635。

⁷⁵ 又名《十枝梅》、《大上壽》、《大實話》和《窮富拜年》。

⁷⁶ 段寶林編：《中國民間文藝學》（北京：文化藝術出版社，2006），頁 29。

因為當時的社會背景，傳統太平歌詞中存在一些封建社會遺留下來的不科學的和反動的思想，比較典型的有〈二仙採藥〉，〈吳三桂搬兵〉和〈螞蚱算命〉。⁷⁷

除了民間傳說，太平歌詞還有勸世文和文字遊戲。勸世文直接勸人向善的，情節較少，比如〈勸人方〉、〈酒色財氣〉和〈切忌鴉片煙〉。〈勸人方〉歌詞有：

勸君沒有錢別賣您的看家狗，
有了錢別娶活人的妻。
要屈死三分別去告狀，
寧餓死別做犯法的。
有三條大道兒在當中間兒走，
曲曲彎彎使不的。
.....⁷⁸

這類勸世文起着道德教化的作用。在太平歌詞起源的清朝，民眾的文化水平低，但因為太平歌詞口語化，簡明易懂，不像文言文一般生硬晦澀，所以其中勸人向善的內容有效地起到了精神教化的作用。

傳統太平歌詞的最後一大類是文字遊戲。〈十字錦〉就屬於此類，除此之外，還有〈百家姓〉、〈百戲名〉和〈饅饅陣〉等。這些歌詞大多以羅列為主，並加上一些擬人的手法和生動的情節，使這些唱詞變得活潑有趣。比如〈饅饅陣〉中就有：

燒麥出征喪了殘生，
餡餅回營搬來了救兵，
鍋盔坐在了中軍寶帳，
發麵火燒為前部先鋒。
搬來了吊爐燒餅整整十萬，
蕎麵餅催糧押着後營。
.....⁷⁹

這使太平歌詞除了逗樂之外，又多了普及知識的作用。知識被寫成了歌曲之後，也更易於記憶和傳播。

並且，太平歌詞具有了道德教化和傳播故事的功能，它就能反映民眾的道德觀念，如王之瑤所言，表達了民眾的歷史觀念和其對歷史的理解。⁸⁰民間故事〈劈山救母〉和

⁷⁷ 傅惜華編：《北京傳統曲藝總錄》（北京：中華書局，1962），頁 866-870。

⁷⁸ 馮不異、劉英男主編：《中國傳統相聲大全》，第 4 卷，頁 678。

⁷⁹ 馮不異、劉英男主編：《中國傳統相聲大全》，第 4 卷，頁 721。

⁸⁰ 王之瑤：〈試論太平歌詞的文化價值〉，頁 20-21。

〈五豬救母〉講人要孝順，勸世文〈大實話〉和〈勸人方〉中有守信、莫貪財、謀事在人等思想，這些都體現了當時人民認為正確的價值觀。

除了上面的主要的三類之外，太平歌詞還有一類與時事相關或是諷刺時事的唱詞。這種功能與以前相聲的諷刺現實功能頗有相像之處。〈世態炎涼〉是一段對口唱的太平歌詞，反映了辛亥革命後人民仍生活在水深火熱之中，而「溜鉤子」溜鬚拍馬崇財拜勢的社會現象。⁸¹

〈世態炎涼〉云：

甲：有錢的吭吭哧哧不會講話

乙：溜鉤子說 貴人語遲不愛談

甲：沒錢的人站在人前不會說話

乙：溜鉤子說 他們家爸爸傻來兒子憨

甲：沒錢的張嘴把哈欠打

乙：溜鉤子說 這股子惡味熏死咱

甲：有錢的放了一個出溜屁

乙：溜鉤子說 嘿 這位大爺人家放出屁來崩焦酥脆扛口兒甜⁸²

其中諷刺意味可見一斑。

除了正文的內容之外，太平歌詞的結尾大多會有祝福的語句，並隨機加在唱段的末尾，比如「我願諸君您哪合家歡樂福壽康寧」⁸³、「我是願在座各位你富貴榮華萬萬年」⁸⁴等。也有別的形式，大多為點明或加深主題，或是和相聲的「底」一樣，與前文有所照應，或引出對應的下文情節。

大多數的太平歌詞無法追溯其作者，因為曲藝在當時社會的地位和科技發展的限制，曲目的來由和作者都鮮少留下清晰的記載。並且眼下沒有一本能夠完整記錄太平歌詞唱詞的書，各種版本的唱詞散落各處，清末民初流傳下來的唱本則大多被各大大學和藝術家收藏着。

除了朱紹文留下了不少太平歌詞之外，民國以前，清宮昇平署和掌儀司也創作過大量的太平歌詞。民國初期，藝人們也留下了許多曲目。到新中國成立後的 20 世紀 50 年代，也有太平歌詞的新節目。⁸⁵

最後，太平歌詞作為傳統曲藝，是傳統文化的重要組成部分，具有藝術價值，且旋律動聽悅耳，值得推敲。

⁸¹ 中國曲藝志全國編輯委員會：《中國曲藝志·北京卷》，頁 106。

⁸² 佟守本：《中華太平歌詞珍本》，頁 245。

⁸³ 佟守本：《中華太平歌詞珍本》，頁 69。

⁸⁴ 佟守本：《中華太平歌詞珍本》，頁 71。

⁸⁵ 舒日堯：〈不要讓傳統文化成為古董〉，《中關村》2010 年第 10 期，頁 111。

綜上所述，太平歌詞的內容除了傳統太平歌詞的三種之外，還有諷刺現實的一類。其意義主要有三：一是它所具有的教化傳播的作用；二是從太平歌詞中可以窺見當時的社會特點與民眾道德標準和歷史觀念，它具有歷史研究的價值；三是它作為一門傳統曲藝，是傳統文化的重要組成部分，應該傳承。

六、太平歌詞的現代發展

2011年9月3日下午，郭德綱和搭檔于謙帶着幾位德雲社的演員來到了曲藝家吉文利的家。吉文利是吉坪三的幼子，他將一副珍藏了67年的玉子送給了郭德綱。這幅玉子先為吉坪三所用，後傳給荷花女。⁸⁶

吉文利表示把玉子送給郭德綱不是一時衝動，他覺得郭德綱的太平歌詞水平非常接近老一輩的藝術家，年輕的相聲演員難得有這樣的水平。他還說：「我將玉子送給郭德綱，就是感謝他將已經邊緣化的太平歌詞帶進德雲社，帶給全國聽眾。」而郭德綱則承諾一定會繼承傳統，說好相聲，唱好太平歌詞。⁸⁷

1995年，郭德綱等人在北京成立了「北京相聲大會」，⁸⁸後更名為德雲社。以郭德綱為班主的德雲社最早在天橋演出，後來不斷發展，現在全國各地共有九個劇場，並在2013年宣布成立墨爾本分社。德雲社的演員規模也比較大，郭德綱八科徒弟，現已有前四科在劇場演出，還有帶藝拜師的和一些師從他人的演員也都在德雲社演出。

21世紀，演員紛紛推陳出新，更注重「新式相聲」，而德雲社卻反其道而行之，注重傳統相聲，再兼及新式相聲。德雲社的節目單中基本都是傳統相聲，太平歌詞作為傳統相聲的四門功課之一，郭德綱更是強調相聲演員必須要會唱太平歌詞。

太平歌詞在近幾年又進入觀眾的視野。郭德綱徒弟張雲雷，9歲學藝，11歲拜師，網上還流傳着他小時候登臺唱太平歌詞的視頻。2017年，他因改編北京小曲〈探清水河〉而一炮走紅。他早年學唱，各種曲藝形式都有涉獵，粉絲自發地學習他在臺上唱過的唱段，除了北京小曲〈探清水河〉之外，還有各種太平歌詞，京劇或評劇的經典唱段。只要他開口，臺下的粉絲便會一起跟唱。因為張雲雷，不少年輕人開始注意到太平歌詞。

對於傳統曲藝來說，年輕人才是傳承的力量。無論是對觀眾，還是願意拜師學藝的學徒來說，如何讓傳統曲藝具有吸引力都是一個值得思考的課題。但對學徒來說，一旦走紅，如何能保持初心，不驕不躁又是另外一個問題。

⁸⁶ 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，頁52。

⁸⁷ 任衛新：〈相聲裏的太平歌詞〉，頁52。

⁸⁸ 後在2003年更名為德雲社。

2008年5月12日，中國汶川大地震，超過六萬人喪生，將近兩萬人失蹤，⁸⁹諸如此類的還有新疆玉樹地震和唐山大地震等。張雲雷表演時，抓哏搭檔楊九郎的姐姐：「嫁得太遠了，大姊嫁唐山，二姐嫁汶川，三姐嫁玉樹。」楊九郎則說：「是，我仨姐姐多有造化啊聽聽，好傢伙，這都倖存者啊這都是。」此事在2019年的5月12日被人以視頻截圖的方式發上社交媒體。張雲雷公然拿國難開玩笑，被中央媒體勸誡「學藝先學德」。

此事雖與太平歌詞沒有關係，但從側面反映了演員被過度追捧後可能會出現的後果。今時不同往日，「謹言慎行」，是每個演員都需要牢記的四個字。

太平歌詞等傳統曲藝的再度興起是可預見的。並且現在的科技發達了，太平歌詞一旦經由這些有名氣的演員演唱，觀眾錄像發到網上，傳播速度更比以前的社會快了千萬倍。但當代有名的年輕相聲演員紛紛拍電影接電視劇上各種綜藝，不知是否還有精力去研究學習太平歌詞這種傳統曲藝了。

曲藝發展始終起起落落，不知這次是否只是一次雷聲大雨點小的虛假繁榮。筆者希望演員能抓住機會，好好發展，戒驕戒躁，守好藝德，不忘初心，把太平歌詞這門傳統曲藝好好繼承下去。

七、結語

本文以太平歌詞為研究對象，從其起源一直摸索到最近十年的現代發展。太平歌詞起於清代，大致源於蓮花落，在不同的社會情況下或沒落或繁盛。清末民初，名家輩出，其後雖有傳唱，但好景大不如前。太平歌詞一路走到了今天，以前它是相聲演員的必修課，是招攬觀眾的必備手段，今日它是一門傳統曲藝，仍被相聲演員傳承着。它記錄了當時歷史文化，且淺白易明，易於傳唱，具有教化作用，同時，也反映了當時人們的道德觀念。今日，因為科技媒體的發展，太平歌詞再次走進人們的視野，傳統曲藝尚未消失，只望後人能謙虛謹慎，薪火相傳。

⁸⁹ 楊昇儒：〈汶川地震 10 週年 爭議與影響一次看懂〉，《中央通訊社》（2018 年 5 月 12 日），〈<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201805120024.aspx>〉[檢索日期：2019 年 5 月 23 日]。

