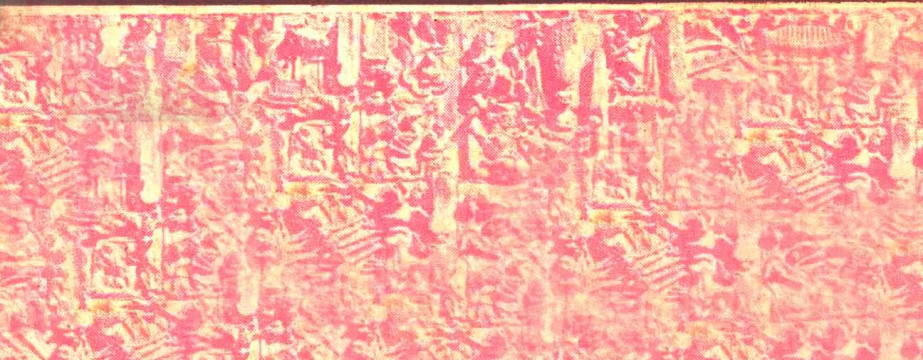

祖國文化小叢書

大說書家柳敬亭

陳汝衡 楊廷福 著

祖國文化小叢書

大說書家柳敬亭

陳汝衡 楊廷福 著

四聯出版社出版

祖國文化小叢書
大說書家柳敬亭

開本 787×1092 耗 1/32 頁數：29

定價 2,000 元 • 字數 25,000 字

著 者 • 陳 汝 衡 楊 廷 福
出 版 者 • 四 聯 出 版 社
上 海 河 南 中 路 一 三 七 號
印 刷 者 • 廣 華 印 刷 廠
上 海 大 連 路 一 九 弄 一 六 號
總 經 售 • 上 海 圖 書 發 行 公 司
上 海 山 東 中 路 一 二 八 號

1954年12月第1版 • 1954年12月第1次印刷 • 0001—3000冊

上海市書刊出版業營業許可證出〇六六號

自序

這是敘述明末清初大說書家柳敬亭的一本小書，夠不上說是歷史人物的評傳，更不是考證柳敬亭生平事蹟的一類作品。只不過把前人用古文體裁所作的幾篇專傳，連同明末清初人詩文筆記裏有關柳敬亭的一些可靠的資料，加以穿插、校訂和編寫，希望用淺顯的語體文供給廣大人民的閱讀和說書藝人的參考而已。

所謂可靠的資料，是表示這本小冊子裏的柳敬亭事蹟是經過編者們很審慎的選擇。那些浮誇不實以及不根據歷史事實的資料，都不敢濫加採用，或者雖然採擇，也特別說明這些來源是不可靠的。因此像孔尚任的桃花扇傳奇，雖然裏面有不少柳敬亭的事蹟，但據今人考證，其中許多地方都不是真實可靠，只不過是劇作家的想像之談，假設關目以扭合事實罷了。所以本書對於桃花扇的資料採用極少。

柳敬亭生當朱明失國，滿洲入關，歷史上封建王朝推移動盪時期，他却能運用祖國小說傳奇中人物故事，出以卓越的熟練的說書技巧，把當時中國民衆在腐敗政

治壓迫之下所共有的苦悶悲憤的心情表達出來，因而和人民的思想、感情、願望相結合。我們不能不說柳敬亭的確是有他進步的一面，試讀吳偉業「柳敬亭傳」：

「客有謂生者曰：方海內無事，生所談皆豪猾大俠草澤亡命，吾等聞之笑謂必無是，乃公故喜誕耳，孰圖今日不幸親見之乎？生聞其語慨然。」

這不是說柳敬亭一貫地好談江湖俠盜故事嗎？這些故事經常地揭開了社會矛盾，指摘了人世的公平。吳傳所謂「今日不幸親見之」，是指柳敬亭所說的書，符合了當時國內農民起義爆發的現狀。他所說的並非誕妄之談，而是具有現實主義精神，能夠反映社會真實狀況的。他在三百年前就把北宋末年宋江等一次農民革命的英雄業績——水滸傳——說得那樣動人，人民又是那樣的傾倒於他的說書藝術，無疑地，柳敬亭的說書，是具有豐富強烈的人民性了。（參看本書六、七兩節）

這雖然是一本薄薄的小冊子，但因柳敬亭是封建社會裏一個藝人，一個歷史人物，所以處理起來，仍然不是簡單的事。究竟處理得對不對，我們誠懇地盼望讀者賜給批評和指教。

一九五四、十、二十二、陳汝衡、楊廷福在上海

目次

自序	一
一 柳敬亭的青年時代	一
二 柳敬亭怎樣學習說書藝術的	五
三 柳敬亭在南京	一二
四 柳敬亭與左良玉	一九
五 柳敬亭的晚年	三〇
六 柳敬亭的藝術	三四
七 結論	四〇
附錄	四三
一 吳偉業「柳敬亭傳」	四三
二 黃宗羲「柳敬亭傳」	四七

三	周容「雜憶七傳柳敬亭」	四九
四	袁于令「雙鶯傳」第四折「羽調排歌」	五〇
五	張岱「柳敬亭說書」	五一

一 柳敬亭的青年時代

說書是人民的藝術，有它悠久的歷史，從古到今，不知產生了多少著名的說書藝人。這一技藝，在祖國是具有優良藝術傳統，並且是不斷發揚光大的。

在無數的說書藝人當中，活動在明末清初的柳敬亭，是我們最熟悉的一個。他的生平，充滿了許多生動的和令人興奮的事蹟；他的藝術是精湛的，是從不絕的刻苦練習中得來的。因此他是後世無數說書藝人的學習模範，值得我們去崇敬他，表揚他。

公元一五八七年（明萬曆十五年丁亥）①江蘇省泰縣打漁灣地方，一個半村半

① 閻爾梅「閻古古全集」（近年排印本）卷二雜體詩「柳麻子小說行」首句云：「丙午之秋客廬江」下註云：「名遇春（似係逢春之誤），號敬亭，年八十，揚州人。」按丙午爲清康熙五年（一六六六），時敬亭年已八十。上推七十九年，爲明神宗萬曆十五年，即公曆一五八七年。

郭的所在，誕生了這位大說書家柳敬亭①。

他本姓曹，據說是北宋初年平定江南名將曹彬的後裔。在元末農民紛紛起義的時候，他的祖先就遷居到蘇北通州的餘西場，再由通州遷到泰縣，因此人都說他是蘇北泰縣人②。

打漁灣風景清幽，出泰縣城南不遠，就到達這個所在。至今泰縣人都說這裏是柳敬亭的故居。但也有說他是泰縣曹家莊的人，可是泰縣就有好幾處曹家莊，也不知道他是哪一座曹家莊的人，這些我們大可不必深究了。

他的家庭狀況，因為記載缺乏，我們不很清楚。在他十五歲時，因為犯了案被當時統治階級的地方當局下令逮捕。據說按照法律應該把他處死，也就是說，柳敬亭是犯的一件情節重大的罪，這罪可以把一個十五歲未成年的兒童活活處死。生在封建社會裏，到處是一團漆黑，尤其當明朝末年封建王朝吏治的腐敗達於極點，柳敬亭可能和家鄉的地主豪紳發生矛盾衝突。或者因抱不平，曾經有反抗地主豪紳的行爲，而地主豪紳是和官府一鼻孔出氣的，因此被誣控罪名，也未可知。余懷「板

橋雜記」說敬亭「避仇流落江湖」，這個「仇」還不是在封建社會壓迫之下產生出來的嗎？照敬亭長大成人以後「豪情俠氣」④的脾性看來，他在幼年很可能是一個具有反抗精神的青年，但這些究竟因為缺乏資料，我們不該作過分的主觀的推測。

① 夏荃「退菴隨筆」（海陵叢刻本）卷七「柳敬亭」條：「敬亭，邑（泰縣）之打漁灣人，出南門數十步即打漁灣地，欲訪柳老故居不可得。或又曰，柳乃曹家莊人，本姓曹。」

按蘇北泰縣城南有東西打漁灣，據當地人云，柳敬亭曾寄居彼處。半村半郭，風景頗為清幽。孔尚任桃花扇第三十九齣「棲真」，記柳敬亭道白云：「〔丑〕我老柳少時在泰州北灣，專以捕魚為業，這漁船是弄慣了的，待我撐去罷！」桃花扇作泰州北灣，似誤。著退菴隨筆之夏荃為泰縣人，其說自可採信。

② 「小說世界」第十五卷廿三期二二九號「文壇秘錄」，載南通錢嘯秋君言：敬亭為宋曹彬後，自彬至九世孫珏，均世居真定府靈壽縣。南渡後始卜居於常熟之釜山。至第十二世堯卿因避元亂，乃遷居通州（在今江蘇蘇北）之餘西場。名永昌，字葵宇。曾一度遷泰，故世誤為秦人。配龔氏，生子二，長復祖，次正祖，俱載通州曹氏族譜中。似柳之原籍為江蘇之通州，其有族譜可稽，足為定論。通州與泰州均屬江蘇之江北，而與揚州鄰近，故毛西河贈柳詩，有「怪底觀濤能解病，原來君是廣陵人」之句。世因稱柳為揚州柳敬亭。

③ 雪樵居士「秦淮聞見錄」：「明季柳敬亭蘇崑生俱流寓金陵，往來諸姬院曲，出入公卿座間。其豪情俠氣，卓絕一時，國初諸老，亦多顧贈。『板橋雜記』、『桃花扇傳奇』，詳其顛末。」

吳偉業的「柳敬亭傳」說他「年十五，獷悍無賴」，這句話，是從統治階級和士大夫們的立場去看柳敬亭的。所謂「獷悍無賴」，或者他正是水滸傳中人物的一流。在封建社會裏，這種人永遠是和統治階級敵對，雙方格格不入的。他們不堪壓迫的結果，只有殺人出亡的一途，許多水滸英雄的出身，不都是如此嗎？

可喜的是柳敬亭雖然犯了當時統治階級立下的「法」，却並不會遭他們的毒手，他從此便遠離家鄉，度他的流亡生活了。封建社會裏容不得一個具有反抗性的青年，也不允許給一個未來的藝人孕育成長的機會。柳敬亭從此出亡在外，想不到此後若干年的流亡生活，却把他鍛鍊成爲偉大的說書藝人。

他身材高大而肥胖，年紀雖只十五、六歲，看過去有點像成人的模樣。皮膚被太陽曬得黑裏透紅，黑黑的滾圓面孔，佈滿着黃豆粒大小的痘疤，肉裏眼，肉鼻子，兩條眉又短又粗^①。自幼最會說故事，使得聽的人個個眉飛色舞、興高采烈。

① 今所見柳敬亭像，係揚州畫家王素（小某）臨本，福州杜氏家藏。手摺扇，頭戴方巾，白鬚飄然，猶作明人裝束。

二 柳敬亭怎樣學習說書藝術的

柳敬亭逃亡在蘇北如皋和安徽盱眙一帶。他在饑寒艱辛的流離生活中，受盡了人世的痛苦。可是他年齡雖幼，對於各地的人情、世態、風俗、習慣，都漸漸有些了解，也增長了自己的學識，豐富了自己的生活經歷。

他在惡濁的社會裏要活下去，憑着他的口才敏捷，想運用自己的一張「嘴」，借「古事以諷今事」，打算做一個說書藝人。雖然他在當時社會裏沒有得到讀書的機會，但由於天資聰穎，又肯刻苦用功，不多幾年，居然也能看得懂一般的說部書籍。他過去在農閑的時候，跟着農民時常聽藝人「說書」，因此他也買一些、借一些平話、小說、稗官野史，揣摩書中各種不同人物的神情，加上些插科，憑着他的聰明和努力，久而久之，竟能無師自通。據說他離鄉赴盱眙的時候，手裏還挾着一本小說，用心地練習着。

他在盱眙日久，除掉自己用功揣摩而外，常到說書書場裏聽當地藝人的獻技。

聽的久了，自己也大胆地登台了。他並不見得比其他藝人差，相反地，大家喜愛他的說書。他在盱眙一帶的市鎮漸漸博得大家的歡迎和稱讚，在說書一行中居然頭角崢嶸起來。這時候，他已有十八歲了①。

他每天靠着說書的固定收入，生活暫時安定下來，但是他好結交朋友，從不看重金錢，碰到一些貧苦的朋友，不論認識還是不認識，只要有什麼急難相需，總是肯傾囊相助，從來不推諉或吝嗇。所以他每天說書的收入，老是到手就完，絕不放在心上，也不知道什麼叫做「積蓄」。

他這樣在盱眙過了好久，這年正是江南百花齊放暮春的季節，他和同伴們渡江南來，休憩在江邊的柳林裏，他身子依靠着一株大柳樹，左手撫着柳幹，右手攀着柳條，呆呆出神地望着滾滾東下的江水，一片片雪一般的柳絮因風飛舞，燕、雀、黃鶯，三三兩兩，飛來飛去。他嚮往着美麗的河山，想起多年來自己的流浪生活，他不願意和這惡濁社會共處，他要突破重圍，他要改名換姓，重新做一個生活得有意義的人。他對同伴說：「唉！我今後姓柳了！姓柳了！」同伴們却莫名其妙，懷

着好奇的心理，以爲他在搞什麼鬼。只朝着他看，也有大笑着跑開的。

幾年來的說書生涯，雖然使他薄有聲名，也能傾倒一些聽衆，但是他從不以爲滿足，總想精益求精，達到神化的境地。一有空閒，就悉心研究。他深入到社會各個角落裏去觀察各種不同人物的性格和神態，再對照說部裏所說的人物，不論英雄形象和奸佞醜惡的面貌，都要從他的說書中，正確地、活生生地傳達給廣大人民。他一個人孤單單地在探索着說書的藝術，老是找不到一個對說書藝術有深刻研究的專家，請他指教。

在當時雖然也有些著名的說書家，可是一般都自視甚高，壓根兒看不起同行藝人。並喜歡擺出一副凜然不可犯的「老前輩」「大名家」架子。如果你虛心地向他們去請教，不是受到一頓訓斥，就是賣關子，或者敷衍你一番，神祕地告訴你一些，使你丈二金剛摸不着頭腦。柳敬亭也曾向人請教，結果自己並未獲得寸進，反

① 柳敬亭開始說書之年，似爲十八歲。吳偉業「梅村詩餘」「沁園春贈柳敬亭」：「客也何爲？十八之年，天涯放游。正高談挂額，淳于曼倩；新知抵掌，劇孟曹丘。」

而碰了一鼻子灰，只落得一人在暗中摸索、體驗、創造。

有一年他遊歷到松江，這也是機緣湊巧，無意在書場中遇到一位對說書藝術有深刻研究而肯熱誠幫助別人的老先生——莫後光。他倆傾談之後，一見如故。柳敬亭欽佩莫後光的學識，莫後光覺得柳敬亭具有說書的天才，又肯虛心學習，將來必然有很大的成就。就極願意提攜他，指導他。從此柳敬亭就拜莫後光爲老師，跟着他學習說書藝術。

莫後光對他說：你不要以爲說書是一種微不足道的藝術，但是要學好它，却也並不容易，首先必需熟悉「書」中所說的古代歷史、社會情況和當時人民的生活。這樣才能正確地把握各個不同時代的社會環境，進而清楚地辨識各種不同的人物。再從各個不同人物的性情人格，去說明他們的立身行事。同時還要知道歷代的典章文物，各地的風俗習慣、山川形勢和複雜的方言。因此一個說書藝人必須具備多方面的才能和知識，而「說書」一藝，正和讀書人研究學術一樣，不下一番刻苦鍛鍊功夫，是不會有成就的！在開始學習的時候，務要打好根基，知識務求其廣博，

材料務求其豐富。在獻藝當中，要把那最細緻最深刻的情節表達出來，最忌浮光掠影，務必入木三分。講到形勢迫促的關節，要像迅雷不及掩耳地那樣神速，講到應該緩慢的地方，要細細琢磨其中的情味，而以舒徐安詳的態度出之。應該含蓄的地方要含蓄，應該發揮的地方要發揮。整個的佈局要整潔，層次要分明，結構要嚴密而有條不紊，如果不是研究到最精粹最精湛的地步是不能達到這種境界的！

柳敬亭仔細地體會了莫先生的言論，就回到自己住的地方，閉門不出，刻苦研究。他冷靜地體會社會現實，審慎地分析各種人物的性情思想，通過人物的喜、怒、哀、樂以及他們內心所表現於外的一切舉止動作，他細緻地揣摩和體會。除了三餐飲食以外，他堅持了一個多月的苦心練習，懷着一肚皮的高興，把學習的心得去告訴莫先生。

莫先生說：「你的藝術還沒有到精湛圓熟的地步，如果聽到你的說書，僅僅使大家感到歡喜愉快，或者笑痛肚皮，這還是容易做到的部分。希望你再進一步的去研究。」

他只好辭別回家，可是他並不失望，下定決心再進一步的去探討。又整整地苦練了一個月，興沖沖地跑去見莫先生。莫先生請他講了一回書，講完以後對他說：「聽你講到驚險的地方，使得聽的人好像身臨絕境，渾身顫抖，顏色盡變，頭髮汗毛都會根根直豎起來，呆呆地張着口，伸着舌頭，不知所措。聽到悲壯的場面，令人慷慨涕泣，或激昂憤慨起來。但是這還不是說書的最高超的境界。」他只得快快地再告辭回去。

回家以後，他反覆耐心地思考，究竟怎樣才算是說書藝術的最高超的境界呢？他對照說書的底本，一字一句地體會其中所蘊蓄的現實意義，精細地考察各種人物的口吻、神情。再精研自己從人物內心所表達的情感，是否真實；一舉手，一投足，是否恰如其份；描摩各種神情是否恰到好處。他這樣每天對着窗櫺滔滔不絕地講說，往往到半夜三更才肯入睡，一聽到雞叫又急忙起身去練習。遇到一個問題不能解決的時候，就凝神冥思；有時竟連飯也忘記了吃。這樣又過了一個月，他似乎更進步了，在講的時候，就忘記了自己是說書的人，很自然地和書中的人物融化在