

江苏文化艺术丛书

话本艺术初论

张棣华 著

江苏文艺出版社

话本艺术初论

张棣华 著

江苏文艺出版社

(苏)新登字007

话本艺术初论

作 者：张棣华

编 辑：江苏文化艺术丛书编辑部

(南京青岛路1号 邮政编码：210008)

出版发行：江苏文艺出版社(邮政编码：210009)

印 刷 者：83470部队印刷厂

787×1092毫米 1/32 印张 6.625 插页3

字数 150千

1992年12月第1版第1次印刷

印数：1—1000册

标准书号：ISBN7—5399—0419—4/I·400

定 价：3.50元

(江苏文艺版图书凡印装错误可随时向承印厂调换)

江苏文化艺术丛书

与孙女摄于1991年春

張隸華

前言

江苏素称“人文荟萃”之地，也是一个戏剧大省。历史上，江苏的戏剧艺术在全国占有重要位置，产生过很多杰出的剧作家、表演艺术家、戏剧评论家和其他方面的优秀人才。他们所创作的具有代表性的作品，所撰写的对戏剧艺术的精辟论述，以及经过长期演出实践凝聚起艺术结晶，经前人整理、保存，代代相传，已经成为我国传统文化宝库中的瑰宝。

今天，江苏的戏剧队伍在全省的文化艺术队伍中仍占有重要位置，拥有不少在全国乃至国际上享有盛誉的著名剧作家、表演艺术家、戏剧评论家、导演艺术家以及音乐设计、舞美设计等方面的专家。他们在剧坛艺苑耕耘，以自己的智慧、汗水和心血，浇培出朵朵引人瞩目的鲜花，装点起戏剧界姹紫嫣红的春天；他们在漫长而艰辛的艺术创造和艺术实践道路上，为本剧种，也为自己，竖起了一座座新的里程碑。他们将自己的青春乃至毕生精力献给了戏剧事业，献给了酷爱戏剧艺术的广大人民。

他们创造的精神文化财富弥足珍贵。为了使这些宝贵的财富能够保留下来，这些年，省文化艺术研究所和省艺术档案馆已陆续将部分著名表演艺术家的代表性剧目摄制成录像

资料，这项工作将继续做下去。但仅有录像资料还难以将表演艺术家的艺术实践结晶完整地、系统地表述清楚，他们在人生道路和艺术道路上艰辛跋涉的历程，更难以通过录像详加阐述。而这些，对于全面了解一个著名表演艺术家的经历与造诣，也是至关重要的。对于剧作家创作的剧本，导演、音乐、舞美等方面专家二度创作的剧目，有的固然可以将舞台演出录像保存，但有不少剧目已不再上演，有的已散于各地，有必要分别选其具有代表性的作品和文稿结集保存。对于戏剧评论家所发表的一些立论准确，见解精辟，对振兴我省戏剧事业确有指导与促进作用的论述，自然也具有结集保存的价值。

为此，江苏省文化艺术丛书编委会计划编辑、出版一套《江苏文化艺术丛书》，暂定我省著名剧作家、表演艺术家及其他方面的代表性人物若干人，每人一册。《丛书》的内容既要有纪实性，也要有可读性；既要有审美价值，也要有研究价值。

这套《丛书》的编辑出版，对列入选题的我省戏剧界著名人士固然可以带来一些慰藉，对我省广大戏剧工作者也将起到一定的激励与鼓舞作用。这些宝贵的精神财富和艺术结晶相继脱稿付梓，既可应用于当代，也将流传于后世，对振兴与繁荣我省的戏剧事业必将产生积极而深远的影响。

编辑出版《文化艺术丛书》是一项浩繁的文化建设工程，限于人力和财力，困难很多。对于热忱关注并切实支持这项工作的机关、团体、部门和个人，特别是承担这套《丛书》出版的江苏文艺出版社，我们表示衷心感谢；同时，我们当以戏剧界前辈、专家们勇于献身戏剧事业的精神为榜样，知难而上，奋力进取，以求得这项计划的逐一落实。

目 录

话本艺术初论	[1]
促进话本艺术的自我超越	[65]
《三国演义》成书之后	[74]
五·五千·五万	—
——从评话《三顾茅庐》看曲艺	
对文学的影响	[88]
扬州评话发展中的一次重大突破	—
——评王少堂对《水浒·武松》的丰富	
发展及成书过程	[97]
花到尧天灿若霞	
——忆扬州评话著名表演艺术家	
王少堂	[109]
字字得来非容易	
——金声伯的学艺生活	[117]
紧扣住一个“情”字	
——评邢晏芝演唱的艺术特色	[130]

一张学艺日程表·····	[136]
着眼于未来·····	[139]
浅谈评弹要“就青年”·····	[145]
改进曲艺的传统观念·····	[148]
传统书应如何升华·····	[152]
新书创作中想到的一些问题·····	[155]
拓窄为宽·····	[160]
前途在新·····	[164]
注视着这个角落·····	[167]
养猫与打虎·····	[169]
出人三议·····	[171]
为事业繁荣而赛	
——杨明坤获奖后的思索·····	[175]
热心人筹办的一桩热心事	
——记苏州评弹新颖别致的会书·····	[177]
会书三议·····	[180]
谈“噱”	
——学习评弹札记·····	[183]
大义凛然垂千古	
——听评弹《铡美》·····	[187]
纪念肖亦五同志·····	[190]
一位可亲可敬的人	
——记郑山尊同志·····	[192]
苏、扬评话究竟起始于何时？	
——兼谈曲种溯源中的一个问题·····	[198]
评话的小道具·····	[203]

话本艺术初论

前 言

话本艺术在我国有着深厚的基础，它滋育了我国文学艺术的发展，为人民群众所喜闻乐见。但是，近几年来，好象有点不景气似的，明显的迹象是：书场上座率有下降的趋势；城市的中心，特别是大城市的中心，曲艺难于占领；有些曲种甚至在自己的“衣胞”之地都立足艰难……面对这些情况，有的同志惊呼“危机”；有的同志认为是“低潮”；有的同志更忧心忡忡地说：“你们既没有五光十色的布景，又没有庞大浑厚的乐队……就算给了你们电子化、现代化，你们曲艺又能用上什么‘化’呢？”……

确实如此，党的一系列富民政策，引起人民生活的深刻变化。电视机的不断普及，内容的不断丰富，不仅提高人们对精神食粮需求的程度，使他们有了选择的可能；而且在所有的表演艺术领域面前，竖起了一个高大的“敌手”。它使偏远地区的人们，也不必只能期待偶尔前来的流荡艺人，来满足一下精神生活的饥渴了；生活条件较好的人们则更有可能在“彩色的”、“多频道”面前比较、选择。

这既不是话本艺术濒临“低潮”，也不是曲艺面遇“危机”；而是人们生活的日逐改善，加快了艺术竞争的节奏。如何促使曲艺跟上新形势的需要，适应和满足人民群众日益增涨的生活需求，时代在促使我们不能再停滞不动，裹足不

前了。我认为：产品的质量往往是顾客的挑剔逼上去的。物质产品的规律如此，精神产品的规律也是如此。一些革命的志士早就期待着这一天来临了。如何进一步展示话本的艺术个性？如何适应时代的需要？如何才能迅速出现更多的优秀演员，出现更多的优秀书目？为此，我思考着如下一些问题。

第一章 话本对文学艺术的影响及其应有的地位

话本艺术是我们民族文化中的宝贵财富，是我国民间文学的一般重要分支，是它的继承和发展。它历史悠久，遗产丰富，曾有同志考证说：唐代僧侣宣传佛经的变文，就是讲唱文学最早的祖本。

但据我推想，它应该发生得更早一些。远在文字发明以前，那些美丽的神话在人间流传的时候，这种形式就已经在孕育形成了。唐代的变文只是使说故事中的“讲”，与民歌中的“唱”相结合，从而把话本形式固定下来，推进一步。

千百年来，话本所以能兴盛不衰，一方面是由于它们的形式具有浓郁的民族特色，泥土气息，为群众所喜闻乐见；更主要的，是它的思想内容，“不歌颂皇帝，不抒写文人士们的谈穷诉苦的心绪，不谈论国制朝章，她所讲的是民间英雄，是民间大多数人的心情所寄托的。”（郑振铎《中国俗文学史》）正是这些民间的英雄，民间的故事，经过曲艺艺人的丰富加工，不仅为话本艺术本身注入旺盛的生命力，而且对于我国文学艺术的发展，起了积极的影响，做出了出色的贡献。

第一节：话本艺术开拓了民间文学的“富矿”

在南宋爱国诗人陆放翁的《剑南诗抄》中，有一首诗生动地记录了当时曲艺演员在农村演唱的情景：

斜阳古柳赵家庄，负鼓盲翁正作场。

身后是非谁管得，满村听说蔡中郎。

——《小舟游近村舍舟步归》

这首诗不仅描绘了“负鼓盲翁”“作场”的情景，连演出效果，场上的气氛都生动地记录下来了。就是这部《蔡中郎》，从“负鼓盲翁”在赵家庄演唱后，又流传了近两个世纪，直到元末，经高则诚之手，终于写出了被后人誉为“词曲之祖”的《琵琶记》。

这种现象在我国文学中绝不是偶然现象。回顾我国文学艺术发展历程，由话本开拓，而后来发展成为文学名著的作品，为数不能算少。例如：在宋末的《大宋宣和遗事》中，就记录了民间流传的关于梁山泊的故事，它虽然只有三千字，内容也比较简单，但已初见轮廓，是传世的水浒故事的最早话本。后来，在元末农民大起义的推动之下，经施耐庵之手，终于写出了我国第一部描述农民起义的长篇巨著——《水浒传》。

远在宋代，在“说话”的行业中，就把演说“三分”（即《三国》）做为一个独立的专业。在苏东坡著名的《念奴娇——赤壁怀古》中已可以看到《三国》的故事在当时成熟的程度。

遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间、檣櫓灰飞烟灭。

这已经把后世的“三江口周瑜纵火”生动地概述其中了。不过，这时火烧赤壁的故事，主要是突出周瑜，而后世的《三国演义》的火烧赤壁，主角则换成了诸葛亮。

到了元代，半图半文的《全相三国志平话》就已刊刻印行。明初小说家罗贯中，正是在这样的基础上，完成了对明、清两代农民起义部队产生过巨大影响的《三国志通俗演义》。

莺莺和张生的故事，在宋代就产生过《商调蝶恋花鼓子词》，后来，由王实甫完成的元曲《西厢记》，董解元的《西厢记》诸宫调均源于此。

……

由此可见，曲艺——这支文艺轻骑，不仅以灵巧的形式迅速地反映现实生活称著；同时，在文艺创作的广阔天地中，它往往成为先遣的拓荒者。在民歌、民间故事的“丛山峻岭”中找寻“品位”最高的“矿石”，探明储藏量最丰富的“矿脉”，为后来文学的大规模开发，提供有利的条件，这应该说是我国话本艺术对文学的影响和贡献之一吧！

第二节：对文学作品的丰富、传播起了积极的促进作用

当这些文学作品一旦成书之后，曲艺艺人又是它的传播者和加工者。

在我国，人民群众为什么对刘备、关羽、张飞、宋江、武松、李逵、唐僧、孙悟空、猪八戒等形象这样熟悉；《三国》、《水浒》、《西游》……的故事为什么能家喻户晓？这除了原作的巨大影响之外，应该归功于戏曲、曲艺的热心传播。

曲艺传播文学名著，不是象留声机上的唱片那样周而复始地不断重复，而是象接力赛跑的运动员那样向前奔去。它传播的过程，就是在原作的基础上不断加工，不断丰富，不断提高，不断修正的过程，是曲艺艺人发扬集体智慧再创造的过程。

曲艺所以能承担这项任务，是有着自己的有利条件和其他原因。因为任何作者都不可能像曲艺艺人那样，将作品直接送到听众面前去反复检验，其他文艺形式也不可能像曲艺那样对修改加工如此简便易行。另外，生活鞭子的驱赶，也是一条重要因素。在旧社会，曲艺艺人有句行话，叫做“照黑而断，必定没饭”。意思就是说：如果你照着书本死记硬背，必定连饭都吃不上，因为听众决不能容忍演员都像唱片那样不断循环往复。所以，曲艺艺人在传播这些名著的过程中，为了追求人物更丰满一些，情节更丰富一些，故事更合理一些，作品更吸引人一些，往往付出了毕生、甚至几代人的心血。

在江苏，为迎接中华人民共和国建立十周年，江苏人民出版社曾出版过一部王少堂的话本《水浒·武松》，在原作中，从武松打虎至二龙山落草，只不过十回书，约八万字左右，但是评话《武松》竟达八十四万字之多，比原作丰富十数倍。再如康重华的扬州评话《火烧赤壁》，在《三国演义》中仅占八回书约四万字，但经过整理之后的话本《火烧赤壁》仍然有五十五万字之巨。所以当人们捧读这些作品时，不能不为之惊讶。但是人们不完全了解，为了丰富发展这部作品，曲艺艺人曾付出多少心血。

这两部书虽然冠以王少堂、康重华的名字，但不是王少堂、康重华一人一世所能丰富完成的创作。据史料记载，评

话《武松》这部作品由王少堂向上推数，一代代有系统可考的，已历时六世。据李斗的《扬州画舫录》记载，在清乾隆时，扬州曲艺艺人王德山演说的《水浒》，已在郡中“称为绝技”，叹为“独步一时”。再向前查考，生于泰州的明末清初大说书家柳敬亭，就以演说《水浒》称著。据张岱的《陶庵梦忆》记载，他当时听柳敬亭演说的《水浒》，已“与本传大异”。王少堂的《武松》是否源于柳敬亭的《水浒》，在这方面，目前虽然还没有足够资料可以说明，但活动在同一地区前后的曲艺艺人，他们的艺术该是不无影响吧？

康派《三国》当代的传人康重华今年已经六十七岁了，他有着半个多世纪的艺龄。他的父亲康又华是京剧《三国》的名票，因此把京剧中饰演人物手法，熔冶在自己的说书艺术中。祖父康国华，是演说《三国》的一代宗师。又是清同治时评话家李国辉的学生，李是不第秀才，有较高文化水平，他在继承了前辈的《三国》之后，在情节、语言上都曾做过较大的发展。康重华的评话《三国》正是在这样坚实的基础上继续丰富发展的。这就是扬州评话《康三国》发展的脉系。

因此，一代代曲艺艺人在传播这些文学名著时，不间断地丰富、发展、创造，再丰富、再发展、再创造——这就是曲艺艺人创造话本艺术的大致过程。

但是，使我不能明白的是，为什么给曲艺取了个“曲艺”的名字。它既无法涵盖曲艺这样众多的内容，又不能表现它们真正的“值”。做为中国语源的权威之作的旧版《辞源》，曾对曲艺做了如下注释：

曲艺：技能之小者也。

那么，“大者”又是什么呢？从文学范畴来看，像《玉永济》、《康三国》这些话本，汇积了几代，甚至数十代说书艺人的心血；他们坚持不懈，精益求精，不断充实原作，使之丰富十倍、二十倍……像这样的著作，在话本艺术中又何止一部、两部？从艺术表演领域来看，许多曲艺表演集生、旦、净、末、丑于一炉；溶手、眼、身、步、神于一身，较之其他姐妹艺术，又何“小”之有呢？这里除了偏见，又能说明什么呢？

话本艺术是我国文化重要组成部分，是我国民族文化的瑰宝。今天，我们来评议话本对文学艺术的影响，并不是要仰仗前人的创造，以改善和提高我们的“地位”，而是要总结前辈的经验，促进话本艺术的发展，以使它更好地适应时代和人民的需要。

第二章 论话本的艺术优势

第一节：且说一个“细”字

谁最善于发挥自己的优势，谁才能在激烈的竞争中有可能处于领先的地位；哪一种产品最能显示自己的个性，哪一种产品才最易于得到广大群众的赏识。

那么，话本的艺术优势是什么？它应该怎样显示自己个性呢？是说、噱、弹、唱？是唱、做、念、打？是手、眼、身、步、神？这些都不是的，它们中有一些只是话本艺术特有表现艺术手段。

艺术特色是要以富有特色的艺术手段来完成的，话本艺

术正是以上述这些富有特色的手段，来适应它以主要“诉诸于听觉”和“说法中现身”这一艺术特点。而这一特点正是以它那精细的说表，和一种特有的“细致”美，在话本艺术中个性鲜明地反映出来。

为了能将我感受到的这种“细致”的艺术美明确地转达出来，我想先引两个例子。

一、例如著名评弹演员刘天韵在弹说《三笑》中对石榴这个人物的刻划。

石榴姑娘人很标致，十八铲刀炒出来的肉丝又嫩又鲜，对唐伯虎一见钟情。

唐伯虎卖身到华府做书僮。有一天，到厨房来打洗脸水，踏进厨房一看，没人。再环顾四周，看见角落里放着一只小凳子，见一个姑娘跪在凳子上在晾一块芙蓉绿的手巾。

话本虽然是主要诉诸于听觉的艺术，但它也需要创造出鲜明的“视觉”形象。如上例：“角落里放着一只小凳子，见一个姑娘跪在凳子上晾一块芙蓉绿的手巾。”它可像电影艺术从下到上的摇镜头？但话本的艺术优势还不在这里，它不仅创造这鲜明的“视觉”形象，还可以把“视觉”中人们容易忽略的部分用语言强调地诉说明白，请读下去：

手中晾好，石榴姑娘还不来，抬起手把手巾的两只角拽拽直。

“抬起手把手巾的两只角拽拽直。”这一个精细的动作，把石榴的整洁、利索，活生生地勾画了出来。

后来，石榴对唐伯虎感情越来越深。当唐伯虎骗得华鸿山同意让他选丫环时，石榴就想：总归是我，她嘴里不讲，心里却想：我，我，我。

“她嘴里不讲，心里却想：我，我，我。”这内心的肯