

中国文联晚霞文库

CHINA FEDERATION
OF LITERARY
AND ART CIRCLES
“EVENING GLOW”
LIBRARY

吴宗锡 著

艺术论集

大众文艺出版社

· 中国文联晚霞工程文库 ·

听书论艺集

吴宗锡 著

大众文艺出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

听书论艺集/吴宗锡著.

—北京:大众文艺出版社,2000.10

ISBN 7-80094-939-7

I. 听…

II. 吴…

III. 领导人员—工作—文集

IV. C933-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 48775 号

听书论艺集

大众文艺出版社出版发行

(北京朝阳区潘家园东里 21 号)

邮编:100021

北京市昌平西贯市印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.5 字数 362 千字插页 1

2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 1-1000 册

定价:26.00 元

作者简介

吴宗锡, 诗人、作家、曲艺理论家, 笔名左弦、程芷、夏史等。系江苏苏州市人, 1925 年出生于上海。

1945 年开始诗歌、散文创作, 并从事文艺评论及翻译工作。曾与屠岸、袁鹰等合编诗刊《野火》及《新文丛》, 所写歌词《山那边呀好地方》为群众广泛传唱。他曾任《大众戏曲》副主编, 在任上海市评弹团团长期间, 推动评弹艺术的革新发展和理论建设, 写有《怎样欣赏评弹》、《评弹散论》等专著; 作品有弹词开篇《新木兰词》、中篇评弹(合作)《芦苇青青》、《王孝和》等。还曾为《评弹文化词典》、《中国曲艺音乐集成·上海卷》及《中国曲艺志·上海卷》主编。

大众传诵的诗

《历代爱国诗》	26.00 元
《历代山水诗》	26.80 元
《历代咏史诗》	25.80 元
《历代咏物诗》	26.80 元
《历代咏老诗》	26.80 元
《历代神童诗》	25.80 元
《历代友情诗》	25.80 元
《历代爱情诗》	26.80 元
《历代民生诗》	25.80 元
《历代哲理诗》	25.80 元
《唐诗·宋词·元曲 三百首》	49.80 元
《诗人多情日日吟》	24.00 元
《古代女子爱情诗选》	24.00 元
《全史宫词》	38.00 元
《三百千千》	19.80 元
《二十世纪中国新诗选》	49.00 元

大众实用语典

《成语分类应用词典》	88.00 元
《汉字正音字典》	24.00 元
《古汉语小字典》	28.00 元
《歇后语大全》(上、下)	104.00 元
《俗谚大全》	68.00 元
《谜语大全》	18.00 元
《歇后语精选》	16.80 元
《反歇后语词典》	36.00 元

1987 年 9 月 作者在黄山光明顶

1987 年 3 月 26 日 陈云与作者在杭州西子宾馆

自序

人生充满了偶然。生活和事业道路的转变往往决定于瞬间。

在从学校毕业以及参加革命的时候，我从来没有想到过会从事评弹工作。直到上海将近解放的那个春季，地下党联系人把我约到一个清静的公墓里，提出要我去搞戏曲工作，他说，新中国需要有一批党的文艺工作者参加对旧的民族艺术的改造和提高。那时，一个20多岁的青年党员，对党的任务，对革命的需要是从来不会说“不”的。于是我成了党的戏曲工作干部。在决定分工时，我选择了相对较为高雅，文学性较强，而又是我故乡的曲艺——评弹。后来，一位大学教师在校友会上遇到我时，还曾打趣说：“我们的学校里好像是没有评弹这门课程的。”其实，即使有这样的课程，在这所有着充分选择课程自由的美国制大学里，我当时也是不会去选读这一学课的。说实话，即使担任了评弹的领导工作之后，我还多次动过调换工作的念头。直到若干年后，我已到退休年龄，一位热爱评弹的首长对我说：“你不要退，还是要把评弹搞下去。”我这才憬悟到，评弹已经成了我的终身事业了。再有一次，在北京开会时，忽然听到一位文艺评论家称我为“大曲艺家”，不禁大吃一惊。我知道，他这样说，完全是出于挚诚，没有带一丝调侃的意思，但是我听了真是感到无任惊悚。（这时，我才领会到“受宠”的所以“若惊”了。）我想，我既不能说，又不会唱，怎么会变成了一个“曲艺家”了呢。而且蒙他不欺，还为我冠上了一个不大不小的“大”字，真令人诚惶诚恐之极。

不过，我之于评弹，似乎其间却又不无宿缘。自幼年时起，我的周围便有许多评弹爱好者。他们曾带我进入茶馆书场，引导我在收音机里聆听长篇书目。评弹也和京戏一样，是我从懂事开始就接触

的民族表演艺术。亲友们为我提供了四岁进戏院观看梅兰芳演出的眼福,也为我提供了听堂会进书场的耳福。因此我有幸听到了二三十年代的一些评弹响档。尽管我常在演出中途睡着了,但记忆中还是留下了一些零星的感受和印象。这多少也算是一种积累吧。

在我开始写诗时,为自己取了一个笔名:左弦。“左”因其笔划少,而在当时犹含有革命之意。“弦”意为弦诵,因《礼记》上有“弦,以丝播诗”和“弦歌诗颂”之句,原是用以表示诗作的。且“左弦”二字,字形相近,书写较顺,所以,我一直习惯于用绞丝旁的“弦”字,不用弓旁的“弦”。后来搞了评弹,“弦”却被认为是弦索之“弦”了。似乎这也是一个谶兆吧,反正现在看来也真有点“命中注定”了。

其实,称我为曲艺家,即使指的只是评弹,我也只是会听而已。只能是属于那些屏息凝神于书场中的广大听众中的一员。而且,我还不如那些陶情于评弹的老听客听得那样入神,那样痴迷。谢晋同志告诉我,“文化大革命”前,他听评弹曾写下了几大本笔记。那末我的听书也远不如他那样认真。不过,我既然长期从事这一工作,听书的机会就较多。我还有幸能与评弹界的那些出类拔萃的艺术家们相过从,聆听他们关于书艺的精辟见解。日子久了,也就有了一点感受和感悟。虽然这些还是肤浅的,但却是长期在演出现场耳濡目染得来的感受,是推心置腹共同创作中得来的感悟。尤其是那些超群的艺术家的,他们创造的卓越的书目及其杰出的表演艺术,是我们民族文化弥足珍贵的一分财宝,介绍和宣扬它们,也就足以作为我的论述取得充实的内容了。

从最初的评介书目,进而到对艺术家风格、造诣的揄扬,之后,便是对评弹的艺术规律、美学特征、创作方法等的探索,这样我陆陆续续写了数十万字。将文稿结集出版,这已是第三次。第一次是上海文艺出版社出版的《评弹散论》,收的是剪除“四害”之后的新写的一些有关评弹艺术特性的论文,再加上五六十年代的论艺旧作。第二次是江苏出版社出版的《苏州评弹论集·吴宗锡卷》,收的

是《评弹散论》和《评弹艺术》丛刊中所未登载过的建国以来到九十年代初的文稿，还包括为一些评弹专著、作品写的序跋。这次，承中国曲艺家协会关注，又编纂成这本《听书论艺集》。

书分三辑。第一辑是对一些代表性评弹书目（大抵是其名篇佳作）的赏析，它们大多都发表于《评弹艺术》丛刊，发表时间前后历十余年，分载于多集中。我一直有一愿望，将它们集中刊印，便于读者联系对照。评弹由于语言的地方性局限，不少人听不懂，就难以欣赏到其精妙的艺术。我希望我写的赏析，可以使听不懂其语言的人，多少也能领略到一点这门民族优秀艺术的妙处和魅力，产生一点兴趣。

第三辑是对几位杰出演员的表演艺术的介绍，或可作为对第一辑书目赏析的补充。有造诣的评弹名家真可谓群星灿烂，可惜我写到的只是少数几位。

第二辑是对评弹艺术实质和美学特征的探索。这是和一些造诣深厚的评弹艺术家长期合作共事，朝夕切磋以及多年听书的一些心得体会。心得来自实践，体会出于实际。有些观点于某些正统观念或有所背离、悖逆，但意出于己，既不拘泥于成说，也没有随声附和。在争鸣中提出我的一家之言，其于开拓思路，探索真谛，或亦是不无裨益的。

书取名《听书论艺集》，是不加藻饰的实话。书，是评弹流行地区人们对之的俗称。本来评弹是视听艺术，“也要看的”。（王朝闻先生语）所以称“听”，听书、听客、听众，想来既是强调评弹以诉诸听觉为主，同时，看书、观众都已形成另一概念，这样可以避免混淆。论艺的“艺”是广义的，指的是评弹艺术，也包括其他门类的艺术以及文学、美学等。说明书中所集，无非是听书后对艺术的阐论。

至于所论如何，就要读者来评议了。苟有部分能得到读者心许，从而增益其对评弹的爱赏，这也是我求得结集出版的一点微忱。

目 录

自 序.....	(1)
----------	-----

· 第 一 辑 ·

弱小的强者

——听弹词《抛头自首》.....	(1)
------------------	-----

老实乎？不老实乎？

——听姚荫梅说《智释马山》	(14)
---------------------	------

为有源头活水来

——评《一定要把淮河修好》中篇第二回《杨光林转变》	(26)
------------------------------------	------

“要‘啊呜、啊呜’吃脱我！”

——《玉蜻蜓·看龙船》听后	(41)
---------------------	------

理与权的碰撞

——听选回《大红袍·怒碰粮船》	(60)
-----------------------	------

弱女子的抗举

——听《双金锭·拦舆告状》	(82)
---------------------	------

英雄何论出身低

——听评话《英烈·三踹牛塘角》	(96)
-----------------------	------

评弹特点在《真情假意》中的发挥.....	(117)
----------------------	-------

“头上到底是天啊！”

——听中篇《老地保》.....	(128)
-----------------	-------

“僚勿会做天,做啥个天!”

——听弹词精品《玄都求雨》…………… (178)

句句言情 篇篇见意

——读弹词改编本《西厢记》…………… (202)

药方·符咒·情书

——听《西厢记·闹柬》…………… (212)

写人 写景 写情

——谈弹词改编本《西厢记》的艺术特色…………… (218)

喜剧里的悲剧人物

——《三笑·小厨房》里的石榴…………… (234)

擒与纵的艺术

——读张国良评话《舌战群儒》演出本…………… (243)

在反势利的外罩下宣扬封建

——弹词本《珍珠塔》评析…………… (264)

附:结尾与主题

——关于《珍珠塔·打三不孝》…………… (293)

· 第 二 辑 ·

评弹与戏剧…………… (297)

对话评弹…………… (310)

评弹结构谈…………… (316)

评弹表演谈…………… (323)

评弹曲调谈…………… (331)

艺术的真假之间…………… (338)

声音的高低有无之间…………… (344)

说“理”

——评弹的现实主义传统…………… (348)

说“细”

——评弹的细节描写..... (361)

说“趣”

——评弹对文娱作用的重视..... (374)

说“奇”

——评弹里的浪漫主义因素..... (386)

说“真”

——兼谈刘天韵的表演风格..... (396)

· 第 三 辑 ·

丽调小论..... (401)

琴调小论..... (412)

张调浅论..... (420)

口齿生花 韵隽味永

——蒋月泉说书艺术谈..... (426)

张鸿声与胡大海..... (433)

说法现身 传神动情

——杨振雄书艺浅探..... (444)

· 第一辑 ·

弱小的强者

——听《抛头自首》

评弹艺人一直很重视演出效果，因此也就重视书情的趣味性。在评弹里有很多有趣的喜剧性插曲，有的自成段落，如一折小喜剧。

然而，光有喜剧情节不一定能产生令人百听不厌的喜剧性书目。只有塑造典型境遇中的典型的喜剧人物，才使听众在笑料里找到品尝不尽的艺术趣味，而得到一种审美的愉悦，甚且从而得到积极的启示。评弹艺人是深谙这种喜剧艺术的，而且从生活里提炼塑造人物的素材，进行集中和创造。

《大红袍》里的陆子文便是前辈艺人精心创造的喜剧人物之一，而《抛头自首》，尤其经过了一番整理，便成为了一回难得的喜剧色彩浓厚的好书。

在我们生活里有着许多偶然事件，编书人就善于捕捉那些带传奇性的事件。所谓“那一天合该有事”，便是编书人常常采取的叙述这种偶然事件的手法。偶然的发生，有时是必然的结果，有时也并不。只是偶然发生之后，在不同的人物身上产生了不同的反应和结果。这种偶然在特定人物身上的反应和结果，却体现出其性格发展的必然来，从而把人物及其内心世界刻划得更为生动。

《抛头自首》的故事是从一颗人头开始的。松江镖客韩林的冤

家企图陷害他，把一颗血淋淋的人头抛到了他家里（这里，一颗血淋淋的人头就是一件命案，一场杀身大祸。编书人没有“拨草寻蛇”地去交代这是谁的和怎样杀下来的人头，这与书情发展并无关系。）。韩林看到人头，一时粗心，拾起又抛了出去。一颗带血的人头，一个祸种，抛出去落到谁家，这里有许多偶然因素。如果落到官府衙门，或者落到富豪人家，就会和落到小老百姓家里大不一样。真是“无巧不成书”，这颗人头抛过一顶又高又大的秀野桥，不偏不倚落到桥堍第三户人家。这户人家是西门外最苦的一家，而且是个瞎子。一场最可怕的灾祸临到了一户最穷苦的残废人家里。这不是造化弄人，而是编书人精心的安排。编书人要这颗人头落入那个可怜人的家里，并不是出自一种残忍心里，或者存心和他过不去，恰恰相反，正是由于编书人对这样的人家充满着怜悯和同情。编书人肯定在自己的生活里观察到过许多人陷于意外的厄运和涉嫌受屈的事例，而这一切如果降临到的是穷苦而又残疾的人头上，他就会更忍受不起而加倍地不幸的。“屋漏偏逢连夜雨，船破又遭打头风。”便是对这种雪上加霜的遭遇的概括。高尔基说过：“除了观察、研究、了解，还必须‘构思’、创造。”编书人通过对社会生活的观察，他为了要深切地刻划陆子文这样一个人物，他才作了这样的构思，让那颗鲜血淋漓的人头飞进了他的家里。

一户全城最穷最苦的人家，家中夫妻人两人都是目眇眼瞎的残疾人，突然抛进来一颗血淋淋的人头，即将陷入无法辩白的冤狱，这该是一场多么伤心的悲剧。可是，编书人偏不把它作为悲剧来写，他把它写成了一出喜剧。笑的艺术是一门较难掌握的艺术。不能只为了凑趣，也不能一味胡闹。真正的笑的艺术是严肃的，深沉的。这样写就要更具功力。

陆子文自述其身世：

区区陆子文，从小瞎眼睛。爷娘无主意，叫我学起课、算命。多了几个铜钲，娘舅来做媒人，说道：王家小姐，耳

聪目明蛮会做人。叫我排排八字，算算夫妻命运。我说，勿算自家，只会算别人。等到家婆进门，乡邻讲拨我听，一只眼睛搭我一样，还有一只眼睛，光头只有三分。唉，最近生意清淡，有仔早顿唔不夜顿。

这一段逗人发笑的自白包含着多少辛酸。算命是旧社会瞎子仅仅能够从事的少数行业之一。终于连妻子也只能找一个同病相怜的瞎子。这不是编书人的挖苦，而是写的旧社会里瞎子所能遇到的典型的命运。下面的一段对他穷苦处境的描写也十分生动：

今夜夜饭唔不，买仔一点面条，路过三阿爹小菜摊，蒙俚照应，送把韭菜给我。我想韭菜下面，倒也蛮好，不料家婆眼光勿灵，面全切断，韭菜根根囫囵。要想吃，可惜淡而无味，屋里盐也唔不一粒，酱油也唔不一滴，只好拿起课筒里三个白铜钲去打酱油。

这形容得入木三分的细节，形象地表现出了人头抛到的：不但是最苦的人家，而且抛来的时候，还是在他们山穷水尽的一天。这样的人家已到了受不得半点打击的地步，象细弱的小草，不踩它也快要倒伏了。

然而，小草毕竟有它顽强的生命活力，你真踩它，倒也不一定就倒下。陷入绝境的可怜虫却有着旺盛的求生欲和冷静的处世经验。“头已经来哉，急也枉然。叫‘既来之，则安之。’”陆子文拿出一只更篮，两张荷叶，拿人头朝篮里一放，预备夜深人静，摸到河边，去丢进河里。”

双关和误会形成笑料和喜剧情节的因素。《抛头自首》的编书人很大程度上运用了“头的双关意思，构成子陆子文家中人头被发现的喜剧情节。

把头装好之后，陆子文夫妇心上压的岂止一块石头，简直是一座泰山。相濡以沫的瞎夫妇再也睡不着了，两夫妻坐在客堂里叹气：“格种事体真是祸种头”、“真叫触霉头”、“飞来头”、“勿塞头”

(吴语，倒霉的意思)。

正在这时，门口路过了两个捉赌的公差。他们把“头”误会成了聚赌抽头的“头”了，认为有外快好捞，一定要碰开了门捉赌。

下面展开的对白，刻划了飞扬跋扈的公差，也刻划了善良、笃实的陆瞎子。

公差踏进门来，气势汹汹。

陆子文：我开门看见两位头儿满面红光，紫气腾腾。

差人甲：陆先生，近来你眼睛看得出了吗？

陆子文：唉，断命眼睛越弄越瞎，一点也看勿见了。

差人甲：既然看勿见，哪哼晓得侬满面红光，紫气腾腾呢？

陆子文：实不相瞒，咄笃衙门里出来个人，勿能得罪格，拍拍马屁。

这是陆子文的老实话，处在他的地位，他不得不对衙门里来的公差奉承几句，何况后面屋里还藏着一颗飞来的血淋淋的人头。但是他的回答是那样诚实可爱，显得他的马屁拍得是那样的可怜和勉强。也许这里面多少带有一些玩世不恭的应付、搪塞，使听众听了不由得想笑。有些人处于束手无策的困境之中，说一些于事无补的话或做一些无可奈何的动作来求得解脱，往往会激起旁观者的笑声。笑有时也产生于惊恐和焦急。当孩子们玩捉迷藏时，当快要被对方找到，抓住的时候，往往会急得忍俊不禁，笑出声来。人们听了陆瞎子应付公差的对白也许正因为代他焦急会忍不住地大笑。这笑声里充满着怜悯和同情。

从说了奉承话又自认拍马屁这一点，编书人进一步接触到了陆子文性格的敦厚老实的主要方面。下面开始了公差对陆子文的盘问。虽然对“头”字双方的理解不同，产生了误会，但是为捉赌捞头而来的公差是来势汹汹，讹吓俱全，而陆子文却一直老老实实。

评弹的表书含有编书人评议的成分，用第三者身份的衬托是它特有的手段。在下面的对白里，由于加进了说表，双方的误会显

得特别生动，有趣，而合乎情理。

差人甲：陆先生，係勿要假痴假呆。我侬吃啥饭，当啥心，
係做个事体我侬早已明白。但是侬也明白，决勿是
係本心要做，也是别人弄到係屋里来害係格，阿
对？

陆子文：噯，对呀！对呀！头儿到底老公事，说话中听。

（表）：其实双方全弄错。差人的意思，赌客借你家聚赌
是别人害你的；陆子文的意思，我又不曾杀人，人
头是外面抛进来的，当然是别人害我的。

差人甲：我侬当公事人，闲话有尺寸拨係个。格种事体，要
真就真，要假就假。陆先生阿对？

陆子文：噯，对呀，真对！

（表）：又弄错了。差人的意思，要真的，捉到衙门里，聚
赌抽头，要关班房，公事公办；要假的，头钿拿出来
大家分分。陆子文想，人命吓真假，只怕苦主勿肯
罢，要真就真，要假就假。

差人甲：侬也晓得，係眼睛虽然看勿出，肚皮里澄澄亮，阿
对？

陆子文：对、对、对，说得勿错。

差人甲：嘴上闹猛，有啥用呢？快些拿出来吧。

陆子文：叫我拿出来，到底拿啥物事呢？

差人甲：还要装腔。（高声）叫係拿“头”！

陆子文（表）：“别”一跳，果然为个头！

（白）今朝来，实头是为了头？

差人甲：当然为“头”。勿为“头”，我侬半夜三更来找死啊？
快些拿出来吧。

陆子文：我也刚刚碰头，哪哼咿笃已经晓得哉？

差人甲：陆先生，係也是明白人。叫“若要人不知，除非己