

百合
文丛

BAI HE WEN CONG

弦边春秋

芳草 编著

XIAN
BIAN
CHUN
QIU

趣说评弹

QUSHUOPINGTAN

百家出版社

百合文丛

弦边春秋

方 草 编著

百 家 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

弦边春秋:趣说评弹/方草编著. —上海:百家出版社, 2001. 1

(百合文丛)

ISBN 7-80656-141-2

I. 弦… II. 方… III. 苏州弹词·曲艺史
IV. J809. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 53934 号

责任编辑:王 刚

装帧设计:幸 年

百 合 文 丛

弦 边 春 秋

方 草 编 著

百家出版社出版发行

(上海天钥桥路 180 弄 2 号)

(邮政编码 200030)

新华书店上海发行所经销 常熟市印刷二厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 6.125 字数 112000

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3300 册

ISBN 7-80656-141-2/J·94 定价:12.50 元

编者的话

“百合文丛”是一套立足中华文化的图文小丛书，丛书以故事和照片缀拾历史，勾勒文化演进的大致框架，希望使本已沉重的文化不再因阅读的沉重而逃逸读者。丛书之每一种通过对所叙述艺术种类的完整历史的精心筛选，择取其中的每一个重点，并藉助流畅生动的话语，使人们重温文化与历史。

《弦边春秋》，本书几乎就是一部活的评弹文化史，说噱兼具，道出了评弹艺术发展的辛酸与甘乐。

NAH 7/29

目 录

- 评弹界的三皇祖师 / 1
宋代君民爱听书 / 4
半桌与元明说书 / 6
莫后光传艺 / 9
说书圣手柳敬亭 / 11
紫痢痢御前弹唱 / 14
光裕社 / 17
丁曰昌禁书不禁评弹 / 20
光裕社和润余社之争 / 24
夏荷生出社入社 / 27
评弹艺人捐官 / 29
出道 / 31
书台计时 / 34
从教书到说书 / 36
俞秀山照顾后辈 / 38
秀才说书 / 40
马如飞和《珍珠塔》 / 42
你不走我走 / 45
马如飞治人骄傲 / 47
马如飞补偿失约 / 49
傲骨拒索 / 51

1

- 马如飞弹唱 姚士章开讲 / 53
六代说书 / 55
姚士章“代书” / 58
丐头改行说《金枪》 / 60
巧刺陆斗山 / 61
排场背后的辛酸 / 63
王效松与新长衫 / 65
何云飞三收三放 / 67
只重衣衫不重人 / 69
张步云的大套琵琶 / 72
王绶卿难斗恶讼师 / 74
书台训子 / 76
老听客诘难黄兆麟 / 80
“拍露天”大王 / 83
为唱“堂会”得病亡 / 87
母子漂泊卖艺路 / 89
“描王”夏荷生 / 92
徐云志会书跳龙门 / 94
名伶早逝 / 97
徐云志街头受辱 / 99
打落门牙往肚里吞 / 101
艺人抗暴 / 103
严雪亭常熟遭欺 / 105
“飞机《英烈》” / 107
白相城隍庙 / 109
书戏 / 111
中篇的诞生 / 113
“评歌、评戏” / 116
有书为证 / 118

- 王石泉首创“自由调” / 121
改造野《三笑》 / 123
杨月槎改编《珍珠塔》 / 125
拼性舍命“捕蜻蜓” / 127
周玉泉学瞎子 / 130
“不打不成交” / 132
四个济公 / 134
“马来……” / 137
《包公》的由来 / 139
杨振雄与《长生殿》 / 142
香烟壳上续《三国》 / 144
张鉴庭说《踏勘》 / 146
张鉴庭七闯上海滩 / 149
“陌生人吊孝” / 157
“不抓紧怎么行？” / 159
现学现用 / 161
吴子安遇“鬼”记 / 164
非常年代的噱头 / 167
苏州评弹首度北京行 / 172
评弹首次赴香港演出 / 174
电台说书第一回 / 176
光裕足球队 / 178
评弹名家下象棋 / 182
春风得意楼 / 186
附录：行话术语简释 / 189

评弹界的三皇祖师

在中国,不少行业都有自己的祖师。如中药业的祖师是神农氏,理发业的祖师是关云长,戏曲界的祖师是唐明皇,评弹界的祖师是谁呢?

评弹艺人尊吴泰伯为“三皇祖师”。

吴泰伯在我国历史上确有其人。他生于公元前十一世纪,离开现在约有三千一百多年。他是周朝第一个君主、周文王的伯伯。据《史记》“周本纪”记述:泰伯的父亲叫古公亶父,是殷朝纣王时的诸侯,封地在中原,生有三个儿子。长子泰伯、次子虞仲、幼子季历。季历有个儿子叫昌。一次,古公亶父对三个儿子说:我们这个家族应当有王者出现,这个王者大概就是我的孙子昌吧!泰伯、虞仲明白父亲的意思,他想把诸侯的继承权交给幼子季历,将来再传位给孙子昌。于是泰伯就离开了都邑,来到了称为“南蛮”的吴地。他像当地人一样,身上刺了花纹,剪了短发,表示永远不再回到中原。

周朝建立后,吴地(现在的苏州也属吴地)是泰伯的封邑。他经常坐了一种叫“凤辇”的手推车,周游于人群聚集的地方。以讲历史、说故事的形式来

评弹界的三皇祖师——秦伯

宣传周朝的德政，并颂扬他们祖先的英雄业绩，为巩固周朝的天下尽其所能。所以，评弹演员一直把书场称为“犖地”，意思是停风犖的地方，又称书场老板为“犖地生”。

评弹艺人十分敬重吴泰伯。评弹界历来有这样的习俗：每逢三皇祖师的两个生日（正月廿四和十月初八），书场中一律停演。在苏州和上海等大城市里，演员们总要在大厅里挂起三皇祖师的画像，拈香点烛进行公祭。1921年，在祖师生日的那天，有一位说《英烈》的著名评话演员叫林汉扬，说他家中有一幅吴泰伯画像（见图）。画面上题有如下文字：“祖师系开化三吴之吴泰伯，为周天子皇伯祖考，而有三让子侄之德，故尊之为三皇。”

评弹艺人所以尊吴泰伯为祖师，是除了他有开化三吴的功德和三让王位给予侄的美德，以表示对他的尊敬外，也想说明两点：一是说书艺术源远流长，历史悠久；二是说书是从讲历史和说故事发展而来的。

（彭本乐）

宋代君民爱听书

南宋初年，某天傍晚。在浙江农村的赵家庄里，来了一位手捧渔鼓、上了年纪的说书盲艺人。他在一位少女的搀扶下，坐在一块大青石上频频叩击渔鼓。一阵阵低沉悦耳、极富节奏感的音乐，把收工回来的村民们吸引了过来，顿时人群汇集，于是盲艺人说唱了一段动人的故事。

汉朝，书生蔡伯喈得中状元，被牛宰相招为女婿，官至中郎，享尽荣华富贵。其家乡连年灾荒，蔡中郎的父母双双饿死，其结发妻子赵五娘，肩背琵琶卖唱乞讨进京，寻到丈夫却遭拒绝。后来，朝政动乱，蔡伯喈受累罢官，牛宰相将其放逐回乡。蔡伯喈无脸再见赵五娘和乡亲们，羞愤而死。

一曲唱完，村民们对蔡伯喈的不义行为议论纷纷。其中有一位听者以七绝一首记述此事：“斜阳古柳赵家庄，负鼓盲翁正作场。身后是非谁管得，满村争说蔡中郎。”这首诗生动地反映了当时浙江地区民间的说书情景，作者是宋代大诗人陆游。

宋代十分流行说书。有一本记录南宋时期杭州风情的书籍名《武林旧事》，其中开列出当时城内的

专业说书艺人有五十三人，这都是有名的艺人，实际人数要多得多。那时杭州城区并不大，而演出说书的场所、“瓦舍”和“勾栏”却有二十三处。宫廷里也有说书活动。《武林旧事》中还有如下记叙：太上皇在楞木堂的香阁内吩咐，宣诏说书人孙奇等十四人，下棋两局，各赐银绢。

说书艺人孙奇能到宫中和太上皇下棋，说明他常去王宫演出。看来那时说书受到普遍欢迎，艺人的地位也不低。

在宋朝，苏州地区的说书业虽然没有临安（即杭州）那么发达，但也有定期活动。那时的官府为了提倡良好的社会风气，每逢朔望之日（夏历的每月初一和十五），便请当地的饱学之士，大都是私塾老师，站在高高的桥面上，讲述历朝历代有关忠孝节义的故事。听众是当地的孩子，还有农民、樵夫、渔人、商贩和手工业者。历代评弹演员总是把说书的书台称为“桥梁”，也就是这个缘故。

在这些讲故事的老师中，有人以后成了专业说书艺人。他们那种富有韵律的吟诗调，再配上三弦的伴奏，渐渐演变成弹词音乐中的基本曲调——书调。又经过长期的发展，到了明朝，苏州地区终于形成、并盛行起具有浓郁地方色彩的评话和弹词。

（彭本乐）

半桌与元明说书

演出评弹时，书台上要放一张书桌，其大小约是八仙桌的一半，所以又称半桌。据说，这张半桌是有来历的。

杨振雄

春秋时期，晋国奸臣屠岸贾杀害了忠臣赵盾后，继续作恶。其妻为规劝丈夫改恶从善在花园里摆设晚宴，请门客张维说一段评话。张维开场念了四句

挂口：“不说盘古共三皇，不说夏禹并陶唐。不说稼穡间关事，只说妲己荒淫悦纣王。”接着便讲述纣王在妲己的迷惑下：不听谏诤，焚炙忠良；以酒为池，以肉为林。最后武王兴兵，杀纣王于牧野，诛妲己于宫中……屠岸贾听出了话中之意，便拔出宝剑劈将过去，张维急忙躲避，结果一剑将方桌劈为两半。所以直到现在，书台上用的不是方桌，而是半桌。当然，这并非事实，只是演出中穿插的一个噱头。内容出自元朝的杂剧《赵氏孤儿记》第十出“张维讽谏”。

《赵氏孤儿记》中提到的是业余评话演员在内部演出时的情景。明末，有位剧作家叫李玉，在他编写的《精忠谱》一剧中，详细描述了苏州地区评话艺人在民间演出时的场面。从戏中展现的表演形式和演出习俗来看，已和清末民初的评弹演出十分相像。

听客入场后先泡一壶茶，把听书费用和茶钱放在台子上等茶房来收取。艺人上场先打个招呼：请大家不要喧闹，帮衬、帮衬。然后醒木一拍开始说书。

戏中的评话演员讲的已经有了第三人称的表白和第一人称的官白之分，在描写壮观复杂的场面时还有韵白。如说到宋兵和金兵交战：“征尘滚滚，杀气腾腾。征尘滚滚，卷起四野乌云；杀气腾腾，冲满一天黑雾……”这段韵白，把古战场金戈铁马的气氛描写得十分生动，而且具有通俗易懂，琅琅上口的口头文学特点。在现在的长篇评话《岳传》中，也有类似的韵白。

《赵氏孤儿记》和《精忠谱》的作者是元朝和明朝人。如果他们没有亲身经历,是不可能把说书的场面写得如此精细。可以说,至少在明代,苏州地区的说书,无论其形式或内容,都和现在的评话相差无几。只是当时的话本不及现在的脚本来得细腻,这也符合曲艺由粗到细的发展规律。

(彭本乐)

莫后光传艺

明朝末年，一个盛夏的中午，烈日当空，晒得土石炙烫，草木枯黄。

在云间(今上海松江县)的一条小路上，来了一位二十多岁的年轻人。他叫柳敬亭，江苏泰州人，是位小有名气的说书先生。当他正在又饥又渴时，见村口有座土地庙，于是进庙歇息。这时，庙堂上正围坐着几十个人在听书。说书人约四十多岁年纪，口齿伶俐，表情丰富，说的是《西游记》，柳敬亭不知不觉地听了起来。等到听完一段，他肚皮也不饿了，口也不干了，连身上的汗也没有了。他知道遇见的是说书高手，于是主动要求说一段书给这位先生听。

这位先生姓莫名后光，是松江人，私塾老师。他听完柳敬亭说的书后说道：你机灵善变是个可造之才。又说：说书虽然是小技，但必须掌握人物性格，要说得合乎情理，还要熟悉地方习俗，这样才能使听者有身历其境的感觉。

柳敬亭根据莫后光的指点，到各地去演出了一个阶段后，再去松江请教老师。莫后光听了他的演出之后又说，你的说书已能使人陶醉，而且幽默，可

是还肤浅，听了之后没能留下深刻的印象。你只是描摹了人物的外形，还没有深入到人物的内心。柳敬亭接受了老师的指点后，又去各地说书。

几年后，当他第三次去松江请教老师时，莫后光说：你又进步了，已能说得听者有时慷慨激昂，有时感动得落下眼泪，但是还不够成熟，应该继续努力。

柳敬亭第四次去松江求教，莫后光听完他的说书大为高兴。说道：你说书时，即使一言不发，只要眼一看，手一动，脚一抬，听众就知道这是什么角色，什么性格，表达了什么意思。听众的情绪已经受到你的影响而不能自主。你说完一段，听众迫切希望你再说下去，可说是技艺已经到家了。

10 说到这里，莫后光又叮嘱柳敬亭，说书要做到五忘：忘记自己的事情，忘记自己的面貌，忘记听客中有显要的贵人，忘记生在今日，忘记自己的姓名。要把自己当成古人。于是，一哭一笑就和书中的人物完全一致。

莫后光对说书能提出这样精辟的见解，说明在明代，说书艺术已经达到了很高的水平。

（彭本乐）