
谈书场叙事的阐述特点和艺术魅力

——以扬州评话《火烧赤壁》“关羽施威”为例

董国炎¹

(扬州大学 文学院, 江苏 扬州 225002)

【摘要】: 扬州评话《火烧赤壁》书目中“关羽施威”这段故事,反映了书场叙事的阐述特点和艺术魅力。书场叙事不能平实地复述小说情节,而要调动心理描写、细节描写、渲染、夸张等艺术手法,营造核心道具、营造关注焦点,培养书场中紧张气氛和欢快调侃气氛,紧紧吸引住书场听众,争取听众获得娱乐享受,又获得认识和教益收获。

【关键词】: 书场叙事 娱乐效果 心理描写 细节描写 道具

【中图分类号】 I207. 4 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 2096-3130(2019)03-0011-04

《三国演义》故事在中国南北方说书当中,都是重要书目,书场中经常表演。但是,在书场中,说书人讲的故事与小说原著差别很大,书场中充满紧张又欢乐的独特气氛。书场听书与读者自己阅读原著,各有不同的艺术感受。说书人另有本领吸引听众。为了认识评话故事的阐述特点和艺术魅力,在此选取扬州评话《火烧赤壁》书目中《赴军宴关羽施威》这个情节加以分析。

《火烧赤壁》是扬州评话“康派三国”的重要书目,由康重华口述,李真、张棣华整理。江苏人民出版社1985年1月第一版,本文引文出自《火烧赤壁》第三回《赴军宴关羽施威》。实际这部书目是几代扬州评话艺人长期打磨出来的精品,仅在康家,从清末康国华到康重华,也历经三代人。《赴军宴关羽施威》这段故事,对应《三国演义》原小说中第45回一段情节:周瑜以商讨军务为名义,邀请刘备过江来。中军帐里埋伏好刀斧手,准备以周瑜摔酒杯为号,杀掉刘备。然而关羽跟随刘备前来,时刻紧跟着刘备。周瑜得知这位“随从”竟是关羽,吓得放弃原来计划。《三国演义》小说中这段情节很简单,主要文字如下:

“周瑜与玄德饮宴,酒行数巡,瑜起身把盏,猛见云长按剑立于玄德背后,忙问何人。玄德曰:吾弟关云长也。瑜惊曰:非向日斩颜良、文丑者乎?玄德曰:然也。瑜大惊,汗流浹背,便斟酒与云长把盏。”

由于关羽的威慑力,周瑜不敢妄动。宴会草草收场,刘备平安返回。这段故事在说书当中,属于不好说的段子。因为埋伏的刀斧手根本没出动,说书人不能描述打斗场面。这段故事里也没有书筋类人物,故事热闹不起来,显得干巴巴很简单。所谓书筋,是说书行话,指在故事里擅于制造笑料、引起麻烦、挑起事端、串联线索的人物。《水浒传》的李逵、时迁,《说唐演义》程咬金,《说岳全传》牛皋、《彭公案》杨香武、《施公案》赵璧等等人物,都是这类制造事端带来热闹的书筋人物。故事中若有傻愣憨粗的猛汉、鬼点子多又喜欢到处看的惹事精,就会带来很多麻烦和笑料,故事就热闹起来。说书人很喜欢捏住鼻子模仿这类傻愣人物讲话。《三国演义》中猛汉张飞,属于早期书筋人物。他的无厘头搞笑言行,虽然比不上后来的程咬金和牛皋,但是张飞若在现场,容易大呼小叫,东看西看,那样很可能产生紧张气氛。如果张飞发现刀斧手怎么办,如果张飞自己摔了杯子怎么办?如此等等,故事马上就热闹起来。可惜《三国演义》原著中,这个情节没有张飞。周瑜埋伏的大批刀斧手,由丁奉、徐盛两名谨慎精干的大

¹基金项目: 国家社科基金项目《中国说唱文学史》BZW13084

作者简介: 董国炎, 男, 辽宁营口人, 扬州大学文学院教授, 博士生导师。

将统帅，静悄悄不发一点声音。周瑜、刘备都是说话客套得体的人物。周瑜并不让鲁肃前来作陪客，大概害怕鲁肃多嘴多舌，乱发善心。周瑜这样安排，好像只有他本人与刘备商谈机密大事，他自己直接指挥仆人。关羽站在刘备的卫士之中不发一声，甚至帽檐都压得低低。这些人物缺少言语冲突，这样的场面热闹不起来，按道理讲，说书人只好根据《三国演义》小说中那些描写，作一个详细的复述而已。如果这样，这段说书很可能枯燥无味。

然而实际上，尽管基本情节没有什么变化，但评话艺人却让这段故事非常好听，书场中既紧张，又令听众忍俊不禁，笑声不断。说书艺人特别注重心理描写与人物动作细节描写，心理语言与交际语言形成有趣的冲突，人物动作细节与心理活动呼应，凭空增添很多笑料。书场故事具体情节比小说丰富太多，说书刊本的字数比小说原著相应字数，增加了数十倍不止。

在《三国演义》中，并没有交待埋伏多少刀斧手，也没有写率领刀斧手的将领是谁。扬州评话在细节方面给以加强，写周瑜在中军帐壁衣夹层中埋伏了三百名刀斧手，派丁奉、徐盛两员大将率领。周瑜与丁、徐二将约定摔杯为号，听见摔杯声，就率领刀斧手冲出来。中军帐里铺着厚厚的地毯，为了摔杯声音响亮，周瑜命人在大红地毯中央，专门摆放四四方方一块青石。周瑜和刘备的桌子，就分别在这青石的两端。刘备过江，总共带领二十人，他身后站着八名家将，关羽就化装成家将，并不显眼。

从上述对比来看，评话中周瑜准备得更周密，形势更严峻。但是评话的气氛却大有变化，越是紧张之处关键之处，越能营造出诙谐调侃气氛，显示独特的艺术策略。正如同作诗有诗眼，作文有文眼，戏剧表演常有重点道具，这段评话要营造诙谐调侃气氛，也有重点“道具”。道具主要是特定物品，但是在独特情境下，还可以包括某一些特殊动作、特殊称呼，只要在事件中具有丰富内涵，说书人紧紧抓住不放，反复出现，能引起听众特别关注，就仿佛也是重要道具。

在这个故事中，紧密围绕摔酒杯，人物的拿酒杯的手势居然成为道具。只要酒杯一摔，杀手就冲出来，马上血肉横飞。酒杯摔掉之前，却完全是另一种风光。人物的手势，被描绘成形象的称呼，给以仔细描绘。手势的变化，有丰富内涵，对比当中显得很有趣味，常常让听众高度关注，又忍俊不禁，确实有资格成为特殊道具。另一种道具是酒杯中的酒，也被反复多次写道，充满调侃和欢乐趣味。

主客双方说过一些应酬话，东拉西扯，很没意思，这时候周瑜下决心要摔酒杯了。为此他煞有介事，命令当差的专门去倒一杯“陈佳酿竹叶青酒”。有了这杯特殊好酒，他就便于起身来给刘备敬酒，便于走到大青石那里摔杯子。可是周瑜军中本来没有这种酒，不过刘备马上就会变成刀下鬼，反正喝不着这个酒，周瑜就胡吹牛说了这个酒名。当差的装模作样去中军帐后面倒好酒，他也知道马上要摔杯子杀人，于是弄了一杯涮坛子的黄水交给周瑜。周瑜端着这个酒杯走过来，刘备听说陈佳酿竹叶青酒，心里很高兴，看见周瑜走过来，连忙起身迎接。周瑜走到大青石那里就止住脚步。说书人这样描绘他的动作：

周瑜的样子潇洒自如，右手兰花指头掐着酒斗，左手在酒斗旁边衬着，脸偏在左边，两道眼光望着壁衣，嘴里说着：“明公请啊——”刘备见周瑜止步，连忙抢前一步靠近了这块石头，看周瑜两只手把杯子占满了，刘备想这杯酒还不好接呢！他呢，只得双手伸平由底下来向上托，像个双手捧宝的架势：“哈哈，不敢。都督，刘备来领啊！”——你就朝我手心上摆吧。就在这个时候，从刘备座椅背后来了个人，什么人？关羽。（关羽一直紧张提防，发现周瑜敬酒可疑，急忙走到刘备身后，用力咳嗽一声）

周瑜原来样子潇洒得很，“明公，请——”眼睛斜瞟着壁衣，心里话：丁奉、徐盛，你们耳朵放尖一点啊！只要听到“当啷”一声响，你们就出来吧！刚要把杯子朝下丢，忽然听见这一声高调伴咳嗽，连忙把两道眼光由壁衣收回头，再朝刘备背后一望，周瑜心里一惊，顿时两只手就抱着酒杯往回一收，换了个架势，嗒嗒嗒嗒……，心里直抖。这个架势也有个名字哩，叫“猴儿盘桃”。

（周瑜看到此人凤目圆睁，手按宝剑，威风煞气逼人，吓得忙问刘备：明公背后是何人？）

刘备这一刻才无味呢，刚要双手由底下来抄，等这个杯子，“哈哈……，都督，刘备来领啊！”忽听一声伴咳嗽，见周瑜把杯子收回了头，杯子没有接到，接空了手了。天下收得回头，两只空手收不回来。刘备难为情啊！现在又听到周瑜问他背后站立者

是谁?刘备这个时候装成理胡子,把手收了回来,不要回头看,心里就有数,还能有谁?二弟啊,唉!你不该出来啊!我不肯带三弟来,就是因为他的性情粗暴,稍有不对,他就要喊哪!带你二弟好得很啊,怎么冒冒失失出来弄这一声伴咳嗽的?噢噢,我有数了,你光景听见周瑜拿陈佳酿竹叶青美酒来给我吃了,你哪,站在背后没得吃,所以动气了?

刘备一门心思,想着二弟因为吃不到美酒而生气失态,嘴里顺便回答周瑜:这位是我二弟关羽。周瑜听说是关羽,大吃一惊,绝不敢摔杯子了。惊吓之余,还得继续装样子敬酒,但这时候他的态度完全改变,原来一心想把酒杯摔到石头上,现在最担心酒杯子掉下去,于是他的手势变了:

周瑜两只手抱着酒杯子朝对过递了:“明公请啊!”酒送过来了。刘备一望,这个杯子更不好接。先前周瑜是右手兰花指头捏着个斗边子,一条左手衬着,刘备可以双手由底下来抄了。这一刻周瑜两只手包着酒杯子,把个酒杯子全占满了。刘备想:怎么接法呢?看见周瑜两手虎叉这个地方露着酒杯的边子,刘备只好伸了三个指头,就把个酒杯边子夹定了,“嘿,不敢,刘备来领。”呸!朝过一摘。就这一摘,摘得周瑜一身的大汗。周瑜一惊,把刘备望望,心内有话:你摘啊,我的命还被你摘掉了呢!三个指头就夹得住杯子了吗?万一掉下来……(周瑜情急喊道)“明公,仔细一点!”怕刘备把杯子掉下来。刘备一听,奇怪啊!叫我仔细,再一想,噢!怕我把个杯子掉下来,酒席^①掉了,因为这个酒太好了,差不多的人吃不到。(刘备接着想,虽然是好酒,不过周瑜这么叫喊也未免失态,显出小气了。)

刘备站在石头旁边,总算喝到了这杯“陈佳酿竹叶青”,结果有苦说不出来,味道苦涩微酸太难喝了,心里很奇怪,还得硬着头皮称赞好酒。称赞之后他把杯子还给对方。这时候当差的端着茶盘子跪在刘备面前,专门让刘备放空杯子,但是当差的看见关羽两眼紧盯住自己,两道目光如同冷电。

这个当差的打了个寒噤,你还等刘备把杯子放稳了站嘛,不,刘备杯子才放下去,他打了个寒噤就朝起站了。这个杯子就在茶盘里头噤儿一阵歪,歪得周瑜一身大汗。周瑜把个当差的望望,心内有话:可要死!这个虚法子,不等杯子摆好,就朝起站了?这一阵子歪,我的命还要被你歪掉了呢!歪了掉下来,底下就是石头啊!你周瑜只能怕在心里头,不能怕出口啊!他倒又要露马脚了:“呀!该死的匹夫,小心一点!”(刘备见周瑜骂当差的,心里又想:周瑜这一次叫喊,是害怕摔了金杯子,其实金杯子摔瘪了可以修,周瑜这样失态叫喊,还是小气呀。)

这些内涵丰富的动作细节、不同人物语言,加上不同人物的心理活动,尤其刘备这种令人哭笑不得的心理活动,或者交织对抗,或者风马牛不相及,形成了有趣的立体式场面,令听众忍不住想发笑。这些动作描写、心理描写,正是说书人营造紧张气氛和欢乐气氛的重要手段,是必不可缺的。如果换成简单平实的叙述,就会失去诙谐欢乐趣味。如果再简单一些,恢复成《三国演义》小说原著那种风格的粗线条叙述,那么弥漫书场中的欢乐气氛,将会荡然无存。书场听众的乐趣,就是来自这些绘声绘色的细致描绘中。作为艺术经验来看,要想做到三个人一台戏,精彩纷呈,必须突出人物之间的反差,说书人其实有意扩大反差。现场三个主要人物,本来是两个营垒,但是说书人有意把他们分成三种态度、三个类别。如果刘备的心理状态也和关羽一样,也是紧张戒备,洞察毫芒,那么现场的诙谐欢乐气氛将会消失。说书人重点突出刘备的善良厚道甚至愚钝,也包括他对所谓周瑜小气的不满,详细描述刘备面对各种细微情况的心理活动,让听众觉得好笑好玩,甚至乐不可支。

故事里真正的道具只有一只酒杯,但是说书人加以细化加以展开,拿杯子的几种手势反复描画:称之为兰花手、捧宝手、猴儿盘桃手。或者指头捏着杯子,或者双手包住杯子,还有差人用盘子端着杯子,杯子在盘子里摇晃,杯子被人们紧紧盯住,都成为描绘的重点。酒和杯子本来是一体,但是说书人也在酒上努力做文章,于是酒也成为一种道具。周瑜杜撰陈佳酿竹叶青酒这个名称,刘备听说这个酒名心里高兴,差人听到这个酒名一度心里为难。刘备怀疑关羽因为喝不到这种酒而生气猛咳嗽,差人用涮坛子水充当这种酒,刘备喝到这杯所谓美酒之后,嘴里苦涩,心里奇怪,脸上还要假装高兴,咽下去之后还要赞美好酒,周瑜还要致答词等等,无不趣味横生,会给听众带来极大乐趣。

说书人给书场营造欢笑的方法,有高低之分。说书人制造欢笑,通常叫做发噱,或者造噱头。说书行话曰:噱头是个宝,书场不

可少。其实噱头有精致深刻和粗陋简单之分。有些笑料，紧密结合故事中的人物和情节，从故事里有机产生欢笑。这种噱头仿佛故事里天生的，说书人称之为肉里噱。有些噱头与故事没有直接关系，通常是说书人临时编造，给听众增添欢乐的。这种噱头，说书人称之为外插花。比如说书人拿书场中熟人开刀，指名道姓说某某人今天为什么没精打采，因为在家里侍候老婆，端茶倒水，擦脚擦手又擦脸，不停干活，累得没精神。说书人故意安排不合理的顺序，一块毛巾擦脚擦手又擦脸，逗听众发笑。然后说书人可能讲故事中另一对夫妻关系。前面这个噱头就叫外插花，前面这个噱头，与故事本身可以类比可以联想，但是联系并不紧密。外插花的艺术品味，多数不算高。而《关羽施威》这段故事的噱头，与故事情节、与人物性格紧密结合，合情合理，耐人品味，让人忍俊不禁，可谓精彩的肉里噱。

这段评话在人物动作的细节描绘上，非常生动精致。现在我们只能依稀想象所谓兰花手、捧宝手、猴儿盘桃手之类，难以现场欣赏演员的生动神情和形象动作。“康派三国”祖孙三代都很有文化修养，从康国华到康又华，再到康重华，好读书好学习京戏名角，已经形成家风。康又华康重华都是有水平的京剧票友，他们讲述这段故事，身段和举手投足都很有趣，有些京剧名家派头。时光流逝，康派三国的说书人大都不在了，但是书目得到传承，期望那些精彩的描绘，将来还能够重现于书台。

说书人精心选择富有“包袱”意味的细节，以不可替代的细节描绘，来营造诙谐欢乐。这具有一种艺术规律性质。这种表演类似于近些年很受欢迎的小品表演。例如陈佩斯、朱时茂表演的《吃面条》之类，情节其实简单，但是其中也颇有内涵，能够反映当代一些年轻人的精神状态。陈小二对吃面条似是而非的理解；他对导演指挥语言和人物台词的混同；他吃面条动作的前后变化，组合起来就把观众逗得大笑。如果没有精彩的细节表演，这种小品难以让人发笑。《火烧赤壁》描写酒席宴上的细节，描写敬酒和酒杯之类，实际却联系着刀光剑影，联系两大集团的矛盾斗争，联系很多重要人物的胸襟性情，有丰富的内涵。扬州评话把这个情节处理得富于诙谐调侃的喜剧意味，让听众得到很多欢乐，这里的艺术经验值得总结。说书艺人的特长并不是单纯的讲述故事，他能讲故事，同时擅长表演故事中人物，他调动各种艺术元素，给听众观众带来极大乐趣。

苏州评弹名家王周士很会营造欢乐气氛，当时著名诗人赵翼写给他的《赠说书紫鬃鬃》诗中，称赞他擅长“即席抓哏”调侃听众。对他在酒席宴上营造的欢乐效果，赵翼有很生动的描绘：“但闻喷饭轰满堂”。王周士是给乾隆皇帝表演过的评弹名家，据说皇帝还赏给他七品官衔。王周士的身份提高之后，只有达官贵人、文人雅士的酒席宴才能请出他来表演。这些参加宴会的官员和文人名士，当然很重视举止很矜持，但是实在没有办法，王周士制造的爆笑效果，让众多矜持者都控制不住，竟然满堂喷饭轰笑。

书场中这种欢乐通常超过故事本身带来的快乐。其实很多听众对故事情节和人物事迹早已熟悉，甚至自己也能讲讲这故事。他们来书场，一个重要原因就是喜欢说书人的发挥，喜欢书场中的欢乐气氛。对说书人这种本领和自己的态度，晚清时期扬州文人惕斋厉秀芳的《真州竹枝词》中说过真实感受：“笑口才开满座欢，疑他舌上有狂澜。倘教絮若春婆语，我有闲书可自看。”说书高手一开口，满堂欢乐，满坐春风，确实神奇。相反，如果絮絮叨叨，陈词老调，我干脆回去自己看书。这话其实有一定理论色彩，照本宣科的情节和语言不是说书风格。

以柳敬亭为开创者的评话评书艺术，实际继承了两个艺术传统。一个是为上层社会服务的俳优传统，汉代东方朔、南北朝石动桶、隋代侯白王义都是著名俳优，他们为上层人物服务，擅长诙谐调侃制造欢乐，同时也能积极讽谏。他们主要特长不是讲述历史。中国史官文化足够发达，历史有史官记录，有史书记载，不须要俳优讲述和传承。俳优的职责，首先是制造欢乐。评话评书继承的另一个传统，是宋代以来平话艺人开创的说书传统，平民百姓是主要服务对象，讲史平话是主要的说书部类，演绎史书是主要的说书内容，演绎历史与评论历史相结合，宋代称为平话，表示平议历史，明清以后加言字旁，强调评判议论功能。明清以来的评话评书，实际继承了以上两种传统，评话评书故事中包含了认识价值、娱乐价值、批判教育价值。两种传统各有侧重，也可以统一整合，根据不同故事特点，选择不同的讲故事风格。

注释：

1 庖，读户，井口取水器具，状如斗，上端系绳子，下端圆底，容易倾倒，水扣掉了俗称庖掉。