

# 《明湖居听书》文学描写艺术探究

许文金

《老残游记》中《明湖居听书》章节，不就是描写了梨花大鼓的表演吗？然而，到了刘鹗的手里，却成就出文学描写艺术的典范。作者调动各种文学描写手段，通过多视角的组合切换，打造成一篇足以沐浴人们心灵的奇文。

层叠铺垫  烘云托月

《明湖居听书》中的女主角王小玉未出场前，作者运用的是层叠铺垫、烘云托月之法，而又以侧面描写为构架，紧锣密鼓地渲染气氛。行文以老残的行踪为经，以其所见、所闻、所感、所思为纬，精心组织门了八处铺垫，制造悬念。

第一处，街谈巷议。从鹊桥街往南向小布政街走去写起，接着从街巷和茶房得知，白妞姐妹的身世和才艺。

第二处，早来反迟。“次日六点钟，老残向明湖居走去。”但时间不过十点，明湖居里除了“抚院”、“学院”达官贵人预订的七八张桌子暂空外，已是座无虚席。老残本以为早来，结果算迟到，不得不花了二百钱的小费买通了看座儿的，“才觅得一张短板凳在人缝里坐下。”这哪里是明湖居？分明是一个大磁场！

第三处，戏台摆设。老残打量了明湖居的环境，见到戏台的摆设，“仅有几张桌子、短凳、两把椅子，以及一面板鼓、两个铁片，感到偌大个戏台，空空洞洞，别无他物，看了不觉有些好笑”，别看这是闲笔，这里运用的是反比或反衬，为下头埋下伏笔。

第四处，油条小卖。老残视角一转，看到“卖油条的竟有一二十个之多，都是为那不吃饭来的人买来充饥的”。不要小看这一笔，它与以上的铺垫一样，写听书者之众，以及观众那种唯恐滞后急求先睹为快的心情。也不失为一处铺垫。

第五处，人满为患。到了十一二点钟，明湖居已是人满为患。你看，不断还有人来，以致看座的苦于应付，只好“在夹缝里安插”。其实这也是铺垫。

第六处，男艺人出场。一直到了“十二点半”，台上终于出现一个丑陋的男人，但已是“风乍起，吹皱一池春水”。后来那人“将三弦子取来……全用轮指，那抑扬顿挫，入耳动听，恍若有几十根弦，几百个指头，在那里弹似的。这时台下叫好之声不绝耳。”行文至此，已为王小玉的出场做足了蓄势。

第七处，黑妞出场。作者对黑妞作了几笔白描之后，接着写了她的演艺：“这姑娘便立起身，左手取了个梨花筒，夹在指头缝里便叮叮当当的敲，与那弦子声声相应；右手持了个鼓槌子，凝神听那弦子的节奏，忽羯鼓一声，歌喉遽发，字字清脆，声声宛转，

如新莺出谷，乳燕归巢。其中转腔换调之处，百变不穷，觉一切歌曲腔调俱出其下，以为观止矣。”行文至此，已形成山雨欲来风满楼之势。

第八处，听众评介。之后作者便避开场面描写，再转换视角，借用听众的评介，运用的是侧面描写和对比之法。王小玉尚未出场，已有高下之分，老顾客赞议道：“黑妞的好处人说得出，白妞的好处人说不出”；“黑妞的好处人学得到，白妞的好处人学不到。”

经过这样的八处铺垫，起承转合，层叠交错，反复铺排，把情节逐步推向高潮。一是着眼于老残视角和听觉的切入；二是从场景气氛的描绘切入；三是从听众的心理感受和评介切入，勾勒出明湖居特有的境界和氛围。

奇思妙想  以境写声

以上看似闲笔，其实倒是浓笔重彩的铺垫，这是服务于王小玉的出场的。明湖湖边美人绝调的重头戏该如何描写，作者其实是在为自己留下了一步险棋。让我们一起来看刘鹗的神来之笔：

你看，王小玉一出场，便像中秋的月亮，照得人心旌摇曳；更像一朵突然落下的彩云，迷透人们的心田。“正在热闹哄哄的时候，又出来一位姑娘，年纪约十八、九岁，装束与前一个毫无分别，瓜子脸儿，白净面皮，相貌不过中人以上之姿，只觉得秀而不媚，清而不寒，半低着头出来，立在半桌后面，把梨花筒丁当了几声，煞是奇怪。只是两片顽铁，到了他手里，便有了五音十二律似的。又将鼓捶子轻轻点门两下，方抬起头来，向台下一盼。那双眼睛，如秋水，如寒星，如宝珠，如白水银里养着两丸黑水银。”

作者写了外貌、动作，用的是白描和连喻。王小玉给人的印象是端庄雅丽、丰姿动人。那一双动人的眼睛，被作者写活了。一组连喻，把那双眼睛描画得楚楚动人，照人心魄。“如白水银里养着两丸黑水银”，这个比喻，实在令人拍案叫绝。接着，作者又从听众的心灵感受切入；王小玉“左右一顾一看，连那坐在远远墙角子里的人，都觉得王小玉看见我了；那坐得近的，更不必说。就只一眼，满园子里便鸦雀无声，比皇帝出巡还要静悄得多呢，连一根针掉在地上都听得见响。”王小玉竟有如此之魅力。不仅光彩照人，而且摄人心魄。刘鹗的神来之笔，可谓独到。

如果说“叙景状物，时有可观”的是抽象，那么，刘鹗是怎样拿出他的看家本领来描写“美人绝调”的呢？这又是一绝。作者避开正面描写难以突破的雷区，运用了另一套手法。以下的描写方法，是否可以称之为

造境八法。

一谓“构之以境”。王国维将境界分为两种，即有我之境与无我之境。但有谁能像刘鹗这样，大胆地在想象的空间里纵横驰骋？他善于从人们的生活经验中抽取形象，并牵动人们的思维神经，从人们的心灵处挖掘出东西来。你看：“王小玉便启朱唇，发皓齿，唱了几句书儿，声音初不甚大，只觉得入耳有说不出来的妙境。”什么妙境；“五脏六腑里，像熨斗熨过，无一处不伏贴；三万六千个毛孔，像吃了人参果，无一个毛孔不畅快。”熨斗怎么去熨脏腑，毛孔怎么去吃人参果？这种破格而反常的比譬，将主体之境与客体之境融而为一，凸现了艺人和听众之间的心理共鸣和心灵互动。

二谓“摹之以声”。比喻修辞格到了刘鹗的手里，真是挥洒自如。王小玉一出场，便能抓住观众，荡人心魄。为尽其情状，作者进一步从声音方面入手，进行比譬描摹。“渐渐的越唱越高，忽然拔了一个尖儿，像一线钢丝抛入天际，不禁暗暗叫绝。”这就诱使人们从另一境界去领略王小玉唱腔的多姿多彩。

三谓“状之以形”。为了更丰满地渲染王小玉的艺术魅力，作者又大胆地驾驭另一组比譬，在人们的心灵深处竖起了另一道靓丽的风景。作者用登泰山作譬：“哪知他于那极高的地方，尚能回环转折；几喉之后，又高一层，接连有三四叠，节节高起，恍如由傲来峰西面，攀登泰山的景象：初看傲来峰削壁千仞，以为上与天通；及至翻到傲来峰顶，才见扇子崖更在傲来峰上；及至翻到扇子崖，又见南天门更在扇子崖上”。这一比譬，牵引着读者领略登泰山极顶“愈翻愈险，愈险愈奇”的独特境界，感受到的却是音乐艺术的无限风光。作者奇思妙想，把抽象的东西具体化、形象化，将奇妙的音乐形象物化，唤起读者的强烈共鸣。

四谓“绘之以影”。为渲染王小玉演唱艺术的千回百折的精神，作者继续运用奇特的比譬。王小玉变换唱腔：“唱到极高的三四叠后，陡然一落，如一条飞蛇在黄山三十六峰半山腰里盘旋穿插，顷刻之间，周匝数遍。”作者捕捉了“峰谷蛇影”的形象，再次艺术地将读者引进一种神异的影像之中。这是音乐艺术构建的别样的画面。以具体喻抽象，不得不令人叫绝！

五谓“写之以神”。“从此以后，愈唱愈低，愈低愈细，那声音渐渐的听不见了。”但此时无声胜有声。为什么？你看：“满园子的人都屏气凝神、不敢少动。”妙韵天成的旋律，久久地在人们的精神世界里跌宕。

六谓“画之以像”。观众的屏气凝神，表寄了他们的顿悟。“这一出以后，忽又扬起，像放那东洋烟火焰，一个弹子上天，随化作千百道五色火光，纵横散乱。这一声飞起，

即有无限声音俱来并发。”音乐与东洋烟火本无可比，但作者如此破格设喻，借靠这明了的形象，逼真地再现了音乐艺术的特殊形象，这就是音乐语言的传感性。

七谓“神之以韵”。读到这里，我们不得不被王小玉的演唱艺术所倾倒，不得不为刘鹗的奇思妙想而喝彩。王小玉赖有弹弦子的最佳组合，所以“那弹弦子的全用轮指，忽大忽小，同她那声音相和相合，有如花坞春晓，好鸟乱鸣”。作者在此又用比喻之法，设置了这样一个立体化的艺术空间，更令人神魂颠倒，浮想联翩！

八谓“攻之于心”。王小玉演出的艺术效果是不言而喻的。写到此处，作者不再设喻，而是进行了一次夸张，继续从人们的心灵感受着笔：“耳朵忙不过来，不晓得听哪一声的为是，正在撩乱之际，忽听霍然一声，人弦俱寂，这时台下的叫好之声，轰然雷动”。在此，作者大胆地驰骋想象，破格地运用了比譬、对比、夸张等一系列的艺术描写手法，以境显声；比喻与通感共用，比譬和移觉互补，设置了一个又一个新奇的音乐画面，调动了人们的听觉、视觉和“心觉”，直现了观众心灵深处的震撼，再现了明湖居美人绝调的独特魅力，真是亦神亦奇！

有比较才能有鉴别。古代小说中“叙景状物”的描写，一般都停留在用诗词歌赋的组装之上，过于程式化，显得呆板而缺失意象。即便像四大名著，也未能跳出这类的窠臼。如今到了刘鹗的手里，为何能写得如此热闹，真切感人，原因只有一个，就是前者书斋气息过浓。因为刘鹗来自社会底层，有丰富的经历和阅历，有真切的生活体验，有思想、有见地。

谁都知道，对音乐或音乐场面的描写，常人是很难驾驭的。传统的描写一般都会停留在“余音绕梁、三日不绝”的层面上。白居易的《琵琶行》，已属难能可贵；林嗣环的《口技》，更是超凡脱俗；但与之相比，刘鹗可谓独树一帜！他以形象思维为武器，调动文学描写艺术的多种技巧，通俗而生动地勾画出一幅幅精彩纷呈的生动形象来替代音乐画面。他在这方面的创新是划时代的。即便到了今天，我们也很难读到如此鲜活灵动的文字。

巧用辞格  推陈出新

在这里，我们可以回过头来，对其文学描写艺术再行一次梳理：

一、推波助澜，工于造境。王小玉出场前烘云托月般的铺垫，看似过头，但读起来却顺畅自如，也在情节发展的情理之中。这些不厌其详的铺垫，备足了蓄势；对音乐场面，舞台效果一类的描写，运用造境八法，

使王小玉的一举一动、一颦一笑、一式一腔，尽逞风韵。王小玉齿牙伶俐，可谓字字玑珠，句句吐玉。王小玉的“美人绝调”牵动着听众的心灵空间和思维空间，自不必说。结尾又借梦湘先生的评介为煞尾，进行一次夸张，不仅层次分明，而且使结构趋于整饬、完整，充分展示了作者精于驾驭文学描写艺术的手段。造境八法的应用，确到好处。

二是巧用对比，侧面烘托。全文基本以侧面描写为构架，其中穿插对比，反衬，彰显中心人物。在演出队伍中，弄弦子的男人与黑妞是一处对比，黑妞与白妞又是一处对比。这当中比中有比。看似一着高过一着，但作者绝无厚此薄彼的意思。三个人各具风格，各司其职，各显其能。而正因为有了这么一个组合，才同台演出了一个好节目。作者作了这样的处理，寄予了绿叶和红花的关系。

三是推陈出新，熔铸新辞。音乐只能诉之于听觉，难以形诸于文字。刘鹗正是拓展了想象的空间，使读者从中感知到美人的绝调，领略到音乐艺术的妙境。那些文字，正是从人们生活体验和生活经验中抽取出来的。恕不赘辞，只有再度去阅读那峰谷蛇影、傲来峰顶、东洋烟火等一些鲜活靓丽的画面，方能进一步感知那些合乎事理而又感人的音乐形象。

四是精雕细琢，活用辞格。刘鹗语言文字的推陈出新，体现了他思想的解放与开放。他运用了一连串的比拟，比譬，等等，并不使人感到生硬、牵强。相反，却鲜活灵动，平实可信。也正是因为他能调动文学描写的多种手法，或侧面、或正面、或白描、或对比、或反衬、或心理、或比譬……由于他能灵活应用，挥洒自如，方能诱使读者进入音乐王国的天地里去遨游。奇特的境界依靠文学描写的技艺勾勒，从而营造出艺术的氛围。不仅渗透了明湖居的舞台空间，而且也渗透了读者的心灵空间和思维空间。

刘鹗的文风一向是实事求是，实景实写，不事夸饰。历史上，白妞确有其人。当年她们生活在山东，河北一带，以说唱梨花大鼓为生，红极江湖。在刘鹗的文字里，我们可知当年梨花大鼓是怎么一回事了。一般是二人同台演出，一人弹弦子，专职司乐，另一人除演唱外，还兼用板鼓、梨花筒配合。演唱与说白并用。看似简单，但在王小玉的手里，却发挥到极致，因此她赢得了众多的观众，并征服了观众，为人们所喜闻乐见，因此才具有旷日持久的生命力。

由于刘鹗独具一双慧眼，独有一腔激情，独备一身才具，独掌一门技巧，故能领尽文学描写艺术的风骚。

## 石猴成功的启迪

徐朝红

吴承恩所著《西游记》石猴横空出世后，努力学习，不断成就自己。他的本领不是天生的，而是冒着生命危险学来的。

成功需要学会独立。孙悟空是从石头中出生的，从小就无父母，无亲人，无人管束。但他一生下来就主动学爬走，拜四方，很快就会行走跳跃，食草木，饮涧泉，采山花，觅树果。可见，一开始，他就主动学会自我独立生存的能力，实现自给自足。我们从小就在父母、亲人的关心下成长，到学校毕业才学会独立，甚至有的人，结婚后还依靠父母。

成功需要勇气。一天，群猴看到山中涧水奔流，经寻找，发现源头是一股瀑布飞泉。于是道：“哪一个有本事的，钻进寻个源头出来，不伤身体者，我等即拜他为王”。石猴应声高叫“我进去，我进去”。就这纵身一跃，石猴称王。当机遇来临时，我们有没有石猴的的勇气和才能呢？这就要看我们甘不甘心做一个普通的人了。石猴只因为不甘做一只普通的猴子，一生下就练就独立自主、勇敢大胆、沉着心细的才能，才会有那成功的一跃，就这一跃，改变了石猴的命运。有些人总认为社会不公平，然而机遇随时都有，就看你有没有抓住机遇的本领，而不是没有机遇。当机遇来临时，你没有本领抓住，你就只能做一个普通的人。机遇是为有准备的人准备的，只有有敢为天下先的勇气和才能，你才能抓住属于你的机遇。你看众猴最后不是都跃进去了吗？当初众猴为何不敢？因为他们缺乏勇气，不相信自己的才能，所以才没有抓住机遇，改变自己的命运。其实，在很多时候，我们在能力上可能并不差什么，更需要的是敢为天下先的勇气。所以机遇对任何人都是平等的，如果我们不想做一个普通的人，就应当像石猴一样练好本领，勇敢地抓住机遇，这样你的一生就会很精彩。

成功需要智慧。众猴进洞，一个个抢

东西、搬东西，忙得不可开交。石猴却沉着冷静，  找了一个高一点的地方端坐在上面，一直等到众猴闹到精疲力竭时才说：“列位呵，人而无信，不知其可。你们才说有本领进得来、出得去，不伤身体者，就拜他为王。我如今进来又出去，出去又进来，寻了这个洞天与列位安眠稳睡，各享成家之福，何不拜我为王？”从这儿可以看出石猴机智聪明，而非无能之辈。因为石猴无亲无故，虽然一生下就交友，但还不如其他猴子。如果众猴一进洞，就说这话，肯定没猴听。大家见到这么好的地方，这么多东西，谁不抢？还能听你讲话？待众猴累了、闹累了再说，这才是智慧。他一说，众猴即拱伏无违，一个个序齿排班，朝上礼拜，都称“千岁大王”。这说明众猴是讲诚信的。在当时处于原始状态的社会，违反承诺，并没有法院和政府来进行处罚并强制执行，众猴讲诚信是很难得的品质。同时我们也应看到因石猴有智慧，才令众猴心服。守信有助于个体与社会的生存，否则社会就无法维系祥和之气，所以我們必须守信，才会有幸福的生活。

成功需要明确的志向。石猴成了美猴王，在花果山享福，三百多年。一天，在喜宴上担忧，通臂猿猴说世上有长生不老之术，美猴王听了，当时就果断决定放弃王位和舒适的生活。第二天和众猴吃了一天的告别酒，第三天早上，就孤身一人，云游海角，远涉天涯，寻访神仙，求取长生不老之术。这是居安思危、弃小安而取大安的精神。因为美猴王在花果山过得很滋润，能当机立断放弃幸福、奢侈的生活，不怕年老体衰，孤身一人，冒着生命危险，遭受千辛万苦，还不一定找到神仙的风险，寻师学艺，令人敬佩。现实中很多人由俭入奢易，由奢入俭难，过惯了好日子，让他去吃苦日子，可不是容易的事。如有的人因破财而自杀，有的人满足于现状，小富即安，得过且过，一点没有

美猴王“拿得起，放得下”的魄力，没有远大的志向和勇于挑战的精神。每个人都有选择自己生活的权利，假如你追求的就是安逸的生活，就像通臂猿猴一样老老实实地呆在山上当安晚年；假如你有一颗勇敢的心，有远大的理想，就像美猴王一样勇敢地去追求自己想要的生活，做一个勇往直前的英雄。即使失败了，最后一无所，至少死而无憾。悟空学艺归来，发现混世魔王霸占花果山，立即灭了它，并开始操练猴兵，做好保护花果山的准备。到龙宫，抢了金箍棒，有了自己的武器，从此行走天地之间。如果当初美猴王没有远大理想，贪图一时的享乐，就不成了混世魔王的阶下囚了吗？悟空放弃一时的幸福，是为了永久的幸福。所以从石猴出世后，他就不断地学习、探索，最终成了斗战胜佛。人生存于社会中，就要像孙悟空一样，有志向，练就自己的特长，专心经营自己的特长，发挥特长，凭借自己的特长走向成功。

成功需要坚持。美猴王寻师花了近十年的时间，过着很艰苦的漂泊日子，没有一点退缩，坚持寻师。不像有些人遇到一点曲折就停止不前，甚至自抛自弃。美猴王信念坚定，意志坚强，执著勇敢，终于寻得良师，勤学苦练，学得一身本领。所以我們应当树立远大理想，并付之行动，持之以恒，才会有更精彩的人生。

学艺时，悟空耐得住等候，拜师七年，才授真本领。拜师后，悟空很勤快。次早，就与众师兄学言语礼貌，讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地锄园，养花修树，寻柴燃火，挑水运浆。凡所用之物，无一不备。这样的学生，老师能不喜欢吗？现实中，我们有些人无论学习还是工作，只要认为安排的不妥，自己不喜欢，就不愿意做，更不愿意做些杂事，放不下架子。悟空在学艺前，可是猴王，都能放下一切，抛弃幸福生活，冒着生命危

险，寻师学艺，而且拜师七年，没有授自己想学的，都能勤勤恳恳地工作、学习，虚心向师兄们请教学习。

老师授艺时，问悟空学什么，他坚持要学习长生不老之术，与其他师兄不同，坚持自己的明确目标。老师当时表面上很生气，其实内心欢喜，所以用暗语提醒，悟空领悟，深夜学艺。现实中，我们每一个人都应当有自己的理想和目标，持之以恒地追求，不怕失败，就会成功。悟空学真本领时，其实已经化了七年时间学习基础课，而非没学基础课，直接学想学的专业课。有些人，刚工作，领导安排的不是自己所学的专业特长，而有怨言，其实这也是基础课啊！

成功需要战胜骄傲自满、目空一切的心态。悟空学了七十二变和筋斗云等本领后，骄傲自满，在人面前显摆，炫耀，最后被逐出师门。这告诉我们，人不能自满，不能乱显摆，好虚名。其实悟空只学到师父的皮毛本领，就开始自满，是很不好的。现实中，我们有些人也这样，有了点本领，就目空一切，自高自大，不知道学无止境，山外有山，人外有人，需要终身学习，不断增强自己的本领。

读孙悟空大闹天宫时，有一种很畅意之感，感觉孙悟空是个大英雄。我们也可从另一方面想一想，这是他欲望不断膨胀，脾气越来越大，越来越自满，而且任性而为，最后被压在五行山下。悟空的失败也反映了这样一个事实：绝对的自由在现实社会中是不存在的。人是社会的人，必然受到社会的约束；一个社会如果对人没有一定的约束，那就是乱世，乱世则人不安，所以人人都希望和平安乐的社会，需要一定的约束。悟空此时的种种行为，就像未成年的孩子一样盲目、冲动，不考虑后果，最后吃了大亏，甚至要受到法律的制裁，所以人要三思而后行，克服魔障，才不会造成大错。

成功需要知错能改的品质。悟空压在五行山下五百年，受尽了苦难，惨到极点。一天，观音奉旨寻取经人，路过五行山悟空道：“如來哄我，把我压在此山，五百余年了，不能展挣，万望菩萨方便一二，救我老孙一救！”观音说：“你这厮罪业弥深，教你出来，恐你又生祸害，反为不美。”悟空道：“我已知悔了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。”可见，在这种情况下，悟空进行了深刻的反思，并思考自己的未来，为自己成为斗战胜佛奠定了基础。一个人犯了错，要敢于反思，从中吸取教训，不断完善自己，才能更好地成就自己。

成功需要历经磨难。悟空在取经前、取经路上都历经很多磨难，没有被磨难压倒，反而逐渐成熟，最后成了佛。这告诉我们很多战胜磨难的道理。一要感恩。他感恩须菩提祖师授予他本领，感恩佛祖给他改过机会，感恩观音指引新的人生路，感恩唐僧救他出五行山，所以他仅拜这四人。由于感恩，悟空才有战胜磨难，走向成功的机会。当今社会，我们应懂得感恩，才会做一个真正的人，有意义的人。二要乐观。悟空无论遇到什么磨难，即使与妖魔打斗，都是在谈笑间进行的。既艰苦卓绝，又轻松愉快，好像开玩笑似的。而不像有些人遇困难就怕，没有笑对困难的乐观自信的精神。三要诚信。悟空一妖被气走，两次遭贬逐，取经路千难万险，妖魔众多，他都不弃唐僧，始终坚持自己的承诺，战胜磨难，保唐僧西行取经。四要进取。取经路上，他视一切磨难为游戏，以保护唐僧西行取经，以“斗”为人生最大的乐趣，不断拼搏进取。

《西游记》还有很多值得我们学习的地方，本人仅从孙悟空谈一些自己的薄见，并侧重于前七回的故事叙述谈谈自己的看法，不到之处，敬请批评。