运城圈报

文史考辨

名剧《西厢记》的改编与传承的

□刘连群

《西厢记》是我国文学史上的不朽名著,七百多年来始终在舞台和民间流传,达到了家喻户晓的程度。近代评家更把这部剧作与《红楼梦》《三国演义》《西游记》等古典文学名著并提,称王实甫的《西厢记》和曹雪芹的《红楼梦》是"两座高峰""中国古典文艺中的双璧"。

在中国戏剧史上,《西厢记》同样曾被赞叹,明初贾仲明[凌波仙]吊曲称:"新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。"

国外对《西厢记》的评价也很高,外国没有像我们民族戏曲艺术这样的熔歌唱、音乐、舞蹈、杂技、武术等于一炉,兼具唱、念、做、打的表演形式,一般习惯于和他们的歌剧相比较,俄国柯尔施主编、瓦西里耶夫著的《中国文学史纲要》中写道:"单就剧情的发展来和我们最优秀的歌剧相比较,即使在全欧洲也找不到多少像这样完美的剧本。"

《西厢记》得到中外人们的喜爱 和推崇,首先和作品所表达的主题思 想是分不开的。在婚姻被门第、财产 权势、"父母之命,媒妁之言"所辖制 和支配的封建时代,通过"永老无别 离,万古常完聚,愿普天下有情的都 成了眷属"的美好祝愿,破天荒地第 一次正面提出了以"有情"作为缔结 终身的基础,道出了历代心心相印的 真情儿女们的心声。为此评家把"有 情的"三字看做是概括《西厢记》全书 的"眼目",该剧的"戏眼"。它所表达 的不是某一时期、某一阶层的内心呼 唤,而是世世代代人的理想和愿望 联系古今中外的社会现实,这一追求 很崇高,有时又很难,多少"有情"儿 女的悲喜剧由此而生,一幕幕再现 但也正因为难,曲折多艰,所以格外 珍贵。这是《西厢记》的主题思想高于 前代和同时代婚恋作品的原因,即使 是后来明、清两代的戏曲作品,也没 有超过它的。

艺术方面,游国恩等主编的《中 国文学史》认为《西厢记》在艺术上最 突出的成就是根据人物的性格特征, 展开了错综复杂的戏剧冲突,完成了 莺莺、张生、红娘等艺术形象的塑造, 人物性格和情节的展开高度结合,成 功地表现了事件曲折复杂的过程。作 者善于描摹景物,酝酿气氛,衬托人 物的内心活动,多数场次饶有诗情画 意,形成作品独特的优美风格。《西厢 记》的语言也引发了专门的研究。张 庚在20世纪60年代初提出"剧诗 说,推崇《西厢记》是这方面的一个成 功范例,确实,这部戏在语言的总体 风格上,形成了通晓流畅与秀丽华美 相统一的特色,使得全剧"珠玑满眼, 美不胜收"。无论是写景还是抒情写 意,都有动人的妙语,如"长亭送别 一节的"碧云天,黄花地,西风紧,北 雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人 泪",情景交融,感人至深,已成为脍 炙人口的千古绝唱.

关于《西厢记》的作者,多年来众说纷纭,主要有王实甫、关汉卿或王作关续、关作王续,以及元代后期作家集体创作等多种说法,但新中国成立以来王实甫的著作权已为大多数人所承认,王名德信,字实甫,大都

(今北京)人,为元代前期作家,著有杂剧十余种,包括《西厢记》《四丞相高会丽春堂》和《吕蒙正风雪破窑记》等。

《西厢记》的故事,最早不是见于戏剧,而是唐代诗人元稹的传奇小说《莺莺传》(一名《会真记》)。

在《莺莺传》中,男主人公是个文 过饰非的无行文人,反面人物,他骗 取了莺莺的爱情,始乱终弃,另攀高 门,小说写出了少女对爱情的纯真向 往与追求,客观上也暴露了封建社会 男尊女卑等黑暗现象。此后,故事厅 泛流传,产生了不少说唱其事的词 曲,北宋赵德麟(令畤)写过[商调蝶 恋花]鼓子词,可以歌唱,使故事从案 头文学小说,延展成为弦索伴奏的演 唱文学,促进了故事的传播。再到金 宋之际,又出现了董解元《西厢记诸 宫调》,俗称《董西厢》,诸宫调是一种 有说有唱,而以唱为主的文艺形式。 故事立意、内容有了新的突破,把莺 莺受张生引诱失身而终被遗弃,改为 人互相爱慕,为争取理想婚姻而向 封建家长作斗争,终于取得圆满的结 果。《董西厢》对《莺莺传》的改造、变 更,为王实甫《西厢记》杂剧的创作提 供了直接的基础,使作者得以发挥杰 出的创作才能,赋予作品以新的生 命,创造性地把说唱莺莺的故事化作 多人扮演的大戏搬上了舞台,问世以 后,很快在大江南北产生了广泛影 响。到了明代,"自王公贵人,逮闺秀 里孺,世无不知有所谓《西厢记》者 其成为脍炙人口的杰作,其影响之深 远,在戏曲史上很难找到第二部。

综合上述,《西厢记》不是某位作家一蹴而就的成果,它的形成经历了一个多年逐步演进的过程,从唐代的小说到宋代的鼓子词,再到金代的诸宫调《董西厢》,然后才是元代王实甫的《王西厢》,经历了唐、宋、金、元四个朝代。

《西厢记》在数百年的流传过程中,版本众多,不下百数十种,仅明刊本就有六十余种。各个历史时期都有不同的戏曲剧种演绎此剧,川剧、蒲剧、江淮剧、越剧等都有"西厢"剧目,楚剧有《三才子》,昆曲有《拷红》,滇剧曾有《莺莺跋别》,豫剧有《拷打红娘》,评剧有《崔莺莺》,河北梆子有《打红娘》等。在戏曲剧种对《西厢记》的争相演绎中,京剧早期像某些地方戏一样,没有正面搬演原剧的男、女主人公,而是选中以丫鬟红娘为主

角。1936年,荀慧生先生结合自身艺术风格,推出新戏《红娘》,他的说法是"用很少的几个人物,很清楚地交代出戏剧性很强的故事情节",《红娘》随之成为荀派重要的代表剧目。

1959年,庆祝新中国成立十周年,"大庆"排大戏,京剧界以最强阵容编演了两出名剧,一出是根据传统剧目《群英会·借东风》改编的《赤壁之战》,另一出就是古典名剧《西厢记》。两戏由当时的中国京剧院、北京京剧团联合推出最佳阵容,大师云集,群星荟萃,引起了热烈反响。

由著名戏剧家田汉执笔的《西厢 记》,不同于《红娘》,而是保持原剧的 故事、人物架构,正面表现崔莺莺、张 珙的爱情及婚姻历程,同时为了体现 原作的文采,保留并丰富了许多典 雅、精美的唱词,文学性和艺术性都 达到了很高的水平。演员由张君秋饰 崔莺莺,叶盛兰饰张珙,杜近芳饰红 娘,这在当年的京剧兴盛时期,也堪 称顶尖的阵容了。张君秋正处于艺术 创作的高峰期,新剧迭出,张派声腔 随之广为传唱。《西厢记》由于保留了 原剧许多典雅华美的唱词,全剧多达 七个辙口,比一般戏都多,编腔、演唱 的难度很大,对演员的要求很高。张 君秋天赐佳喉,又经过常年的艰辛努 力,不仅可以胜任多种辙口的唱词, 而且以过人的才华设计并演唱出传 情达意的效果,力求完美地体现文本 的创作意图,是极为难能可贵和深具 艺术价值的

当时,京剧《西厢记》成为剧坛关注的热点,但演出的场次并不多,原因是多方面的。《西厢记》不同于笔走偏锋、扬流派之长的《红娘》,而是保持元杂剧的剧情、人物架构,正面表现崔莺莺、张生的爱情和婚姻历程,这是有相当大的难度的,已经达到了很高的文学和艺术水平,但文本体制的转换由于多种因素,很难一蹴而就,好戏总是需要反复锤炼的。

后来,张君秋先生还想恢复这出戏,由于原剧时间过长,要四个多小时,把配角的戏减一些,剧情又有不顺之处,演过几场后就搁置下来。但他始终惦记这部名剧,晚年曾经拜托老领导、也是老朋友李瑞环同志对文本进行整理、加工。

实践证明,对这样一出名剧、大戏,只做做减法是不行的,必须有整体构思,通盘考虑,精心布局。

(《天津日报》)

人物

翁同龢:两代帝师 同光清流

□王顺成

翁同龢字声甫(一作笙甫),号叔平,又号韵斋,因常自悔失言,不能守口如瓶,故晚号瓶生,署瓶庐,亦曰瓶斋居士;又因得松禅旧印而自署松禅老人,另有一说:翁同龢罢官归隐于白(鹁)鸽峰萧寺,寺为万松寺故址,故自号松禅。

翁同龢于1830年5月19日,出生在京城石驸马大街罗圈胡同,是体仁阁大学士翁心存第三子,四岁时随祖母、母亲由京师回到故乡常熟。

1856年, 翁同龢高中状元, 官刑部、工部、户部尚书, 军机大臣兼总理各国事务衙门大臣, 协办大学士, 是当时清流南派领袖。在任刑部尚书时, 他秉公执法, 明察暗访, 使"杨乃武与小白菜"重大冤案得以昭雪。

常熟翁氏家族,世为官宦,素有"一双宰相,两辈帝师,三位公卿,四代翰林,五人进士,代有高才"的赞誉。

翁同龢常以帝师的特殊身份,以忧民勤政开导皇帝。曾直谏:"宜停不急之工,惜无名之费,开直臣忠谏之路,杜小人幸进之门。"同治皇帝览奏动容,决定停止修复圆明园的工程,并有"停工程,罢浮费,求直言"之谕旨。

清政府曾向外借了笔巨款,经办人给翁同龢送来一笔回扣,他坚拒后将此事奏明了光绪皇帝, 光绪大怒,下令严查私分这笔回扣的官员。

维新变法中,翁同龢被革职还乡。在故里,翁同龢每天要到街门签到,接受地方官的管束。翁同龢为官清廉,罢官回乡后,生活十分困窘。翁同龢的门生对老师的困境十分不忍,集资后,托孙雄给翁同龢送去,却又被孙吞没了。

翁同龢无奈,只得典当、出让一些古玩、字画度日。有句云:"箧中图画都捐尽,卖到长江万里图。"盖《长江万里图》,为其秘笈中珍品。

翁同龢有自挽联:"朝闻道夕死可矣,今而后吾之免夫。"盖迭获严遣,有感而发。1904年,翁同龢去世,年七十五。当时挽者甚多,其中一联云:"悠悠苍天,咄咄怪事;昭昭青史,耿耿孤忠。"

(《北京晚报》)

宋代豪华版"录取通知书"

□书芸

唐代以来,随着科举制度兴起,金榜题名成为很多读书人的入仕敲门砖,随之伴生了"录取通知书"——"泥金帖子"。

朝廷为了凸显对新科进士的重视,用金粉涂饰在笺简上来通知新科进士,可谓给足了文人面子。生于晚唐的文学家王仁裕《开元天宝遗事·泥金帖子》记载:"新进士才及第,以泥金书帖子附家书中,用报登科之喜。"

到了宋朝,由于皇帝重视文教,教育部门精益求精,特意将"泥金帖子"进一步改良,特用"黄花笺"替代笺简。"黄花笺"锦帛材质,金粉涂之,再写上新科进士名字,大气高贵,堪比皇帝诏书,因而被称为"金花帖子"。

宋人赵彦卫的《云麓漫钞》对"金花帖子"记录颇为详细:"国初,循唐制,进士登第者,主文以黄花笺,长五寸许,阔半之,书其姓名,花押其下,护以大帖。又书姓名于帖面,而谓之榜帖,当时称为金花帖子。"

史书记载,宋太宗赵光义即位两个月,突击性一次就录取了500多名进士,还亲自宴请这些"天子门生",完全按照国宴标准举办;还每人发20万"装钱",作为上任的差旅费、安家费,更让这些进士感恩涕零,誓死效忠陛下。难怪进士们会把"金花帖子"当圣旨一般供奉,实在是一种莫大的荣耀,彰显圣恩浩荡。明朝陈继儒《太平清话》卷四证实:"宋朝吴郡士登科者,始于龚识,其家居昆山黄姑,犹藏登第时金花榜帖,乃用涂金纸,阔三寸,长四寸许。"正是因其用料如此考究,宋代"金花帖子"也被史学家称为中国古代豪华版"录取通知书"。