

浅析京剧“八大拿”对《施公案》小说的改编

——以《八蜡庙》为例

赵奇恩

摘要:在京剧传统武生短打戏的剧目中,由《施公案》改编的京剧不下十几种,其中以黄天霸为主角捕盗拿贼,翦除赃官恶霸的短打武戏比较出名,过去戏班术语称为“八大拿”。然而《施公案》小说在文学史中的地位和艺术水平都不甚高,但在戏曲研究中,尤其是在晚清短打武戏的研究中,它却是不能漏掉的一环,有着不容忽视的重要意义。本文通过小说和戏曲曲本进行比较研究,并互相借鉴继承,将有益的艺术移于新创作和改编剧目之中,尽可能为京剧“八大拿”剧目找到理论的依托,进一步辩证看待戏曲艺术与通俗小说在不同历史阶段内的思想倾向性和文史价值。

关键词:八大拿;《施公案》;《八蜡庙》;黄天霸

《施公案》此书“据鲁迅先生考证,初刊于道光十八年,凡八卷,又名《百断奇观》,与孙楷第先生《中国通俗小说书目》的书录同。原有‘聚德堂’‘文德堂’诸刻本,均载有嘉庆三年的《序》。”正集共九十七回,续书由一续至十续,直至发展到五百二十八回,一百二十余万字之多。在传统武生短打戏中,由《施公案》改编的京剧不下十几种,其中以黄天霸为主角捕盗拿贼,翦除赃官恶霸的“八大拿”剧目最为出名。

在京剧界对于“八大拿”剧目的勘定不一而足,至解放后,“八大拿”又鲜见于舞台,因此各有千秋。然总的来说共综三路,不乏有京剧名宿耆老的说法,如侯喜瑞先生与李万春先生的见解。已故戏剧名家翁偶虹先生在其《北京话旧》一书的《评书与戏曲》一节中有段文字,详细讲述了“八大拿”的诞生以及这八出戏的具体名称和内容。根据翁先生的说法,这八出戏是《郑州庙》拿谢虎、

《八蜡庙》拿费德功、《薛家窝》拿薛金龙、《殷家堡》拿殷洪、《河间府》拿一撮毛侯七、《东昌府》拿郝文僧、《霸王庄》拿黄隆基、《落马湖》拿李佩。术语简称“双庙单窝堡、两府一庄湖”。根据翁先生的定义并翻阅《施公案》原文目录不难看出,这八出戏在时空上是有联系的,时间就是由第一百七十七回“老佛爷降旨封官,施总漕择吉赴任”这一回,施世纶被封为总漕巡按,外查河路一带府州县道,惩办贪官污吏、土豪劣绅起,沿着运河的路线,从北京通州出发,经过河北、山东、安徽、直达江苏扬州所发生的一系列事件。从中可以看出,戏曲界还是偏向以话本小说为蓝本,为京剧“八大拿”剧目找到理论的依托。现单以《八蜡庙》一剧进行分析。

一、目录名称与戏名的分歧与考证

笔者翻阅资料,最以《八蜡庙》一戏剧名出入最大,大致有《叭蜡庙》

《虫八蜡庙》《八蜡庙》《叭蜡庙》四种之多,根据第三百零五回“淮安府乡民告状,虫八蜡庙巨寇行凶”可知为“虫八”。宋义增在《闲话<虫八蜡庙>》中提到他所在的群益社去“跑帘外”唱“庙台戏”时,曾在顺义县迤东四十多里地有个叫“鲁仙观”的村子里,见到过两层院子的庙宇,门口的横匾写着“虫八蜡庙”的字样。庙里神像共八尊,“每尊都身穿大领花袍,头像稀奇古怪,一副非人非鬼的模样,其中有蚂蚱(蝗虫)、刀螂(螳螂)、蚱蜢、刮大扁儿、蝈蝈儿、土狗子(蝼蛄)、土鳖虫和一个豆鼠……身子、手脚等都用袍遮着,看不见,大殿就这么几尊泥胎,两旁也没什么搭配。”通过问当地老农,可知供奉几位神灵保佑庄稼五谷丰登,只是用迷信寄托丰收的愿望罢了。根据宝文堂书店出版《施公案》这一回注解则提到“《礼记·郊特牲》:‘蜡也者,索也。岁十二月,合聚万物而索之也。’”“周朝兴俗,每岁底蜡月举行

蜡祭,奴隶都可以参加。此即孔子对子路所说的以‘百日之劳’换取‘一日之八蜡’。见《礼记》郑玄注:‘蜡有八者:先啬一也,司啬二也,农三也,邮表畷四也,猫虎五也,坊六也,水庸七也,昆虫八也’……应为八蜡,后衍变为虫八蜡,并专构庙祠。”由此得知,不论是戏曲名称和书籍目录名称的刊印多是从民间传习,可从俗延用,但也只以这二种名称为准。

二、公案小说与戏曲的情节人物差异

关于施公与黄天霸的剧目,解放后虽然没有明确的通过明令禁止,却有一种不成文的规定,“认为施世纶是‘镇压反清运动和农民起义的刽子手’,黄天霸是‘清统治阶级的走狗奴才’,而自从把这两个人物贴上了政治标签之后,所有黄天霸的戏就都从舞台上绝迹了。”根据《传统戏曲、曲艺研究参考资料丛书》出版的《施公案》原文《八蜡庙》一节足可窥见,被文学史或评论家贬为粗俗鄙俚之物不值一阅的原因,然而却大可不必上纲上线,宣判部分文艺作品死刑。相比原著,根据北京市艺术研究院编纂的《京剧传统剧本汇编》中收录的由刘硯芳先生的收藏的戏本《八蜡庙》可看出对原著情节做出较大删改,同样也相对净化舞台。

原著由上文提到的第三百零五回“淮安府乡民告状,虫八蜡庙巨寇行凶”起,到第三百十回“水龙窝众寇遭擒,招贤镇强徒示众”为止。开篇则为招贤镇乡民吴用鸣冤,状告水龙窝大寨主费德功三日前在八蜡

庙趁吴用小女上香之际,强抢民女做压寨夫人,乞求施公伸冤做主一事。而自吴家小女被劫上山便一病不起,费德功虽欲火难耐也无计奈何,经米龙、窦虎进言,又将海州有名的土娼,名唤贞娘劫掠上山以供淫乐,贞娘抵死不从,情急之下勒定费德功裆下肾囊,费德功怒从心头,乱拳打死贞娘。后施公得知定计派黄天霸之妻张桂兰假扮民女,贺天保之子贺人杰假扮其儿作为接应,假意被费德功劫掠上山,众位英雄随后保驾埋伏,最后一举攻破水龙窝,平山灭寨拿住匪寇的故事。在原著中笔者并没看出费德功有半点农民领袖的气概,相反倒是勾画出一位淫邪凶残好杀的江湖土匪形象。并且遍观全书拿贼之事,却只有拿费德功描写的过于淫色露骨,除通篇费德功都是为色欲而干尽伤天害理之事外,文中还有抓肾囊、掏裤裆,酒桌调情等情色描写做噱头,相比《霸王庄》黄隆基一案,宗人府黄带子向施公说情等官场尔虞我诈之事,《李海坞》郎如豹一案,与官府勾搭成奸相比,便渺小了些许。

刘硯芳先生藏本中,也以“三抢”作为构架,一抢武举梁大刚之女,只因提亲不允,反将派去说亲之人暴打,心中不忿,夤夜之间闯入其家,刀杀满门。二抢秦府小姐,趁八蜡庙烧香还愿劫走小姐,打走老奴,杀死丫环。三抢黄天霸之妻张桂兰,后被张盗走宝剑、毒药袖箭,众英雄将他拿获。戏中无有情色描写,相比原著精进不少。剧中塑造出一位凶残,却还知先礼后兵的寨主形象,只突出了他的残忍去掉了淫邪之气。还突

出武戏的武打效果,剧本多处标有“起手连环设档”“过合”“盖手踢毛”“扫荡虎”等把子功,可看出武打之热闹程度。瑕瑜互见,剧中也有市侩粗鄙之词,虽已身为官人但仍脱不掉绿林草莽之气。

剧中角色和地名与原著稍有出处。剧中从第三场至第五场中两位主要的官差王梁王栋弟兄,在原书中也占有非常重要的地位。但是根据原著第一百十七回“飞山虎贼店遇友,施大人觅径求贤”中施公问起王栋之弟王梁时,“王栋欠身说道:‘大人不知,劣弟去年已亡故了’。”可知王梁已死。第一百二十五回“飞山虎被抓身亡,赛袁达中镖落马”中王栋大意走脱了贼寇于七,羞于见施公,本想拔刀自刎,又想到蝼蚁尚且贪生,隐姓埋名退隐。因此剧中出现二人可见没有按照原著参考。还有水龙窝等寨名小有出入,就不一一赘述。

戏曲剧本对主角演出分量也做了相应调整,根据民国初年北京铅字排印唱本八帙六十六札652册“所属《八蜡庙》三种,因与其他折子合刻,与此相关的绘图仅泰山堂排印本一幅:封面绘图亦为名伶扮相黄天霸妻子武旦装束,乔装打扮女英豪,头戴三层朱凤冠,半甲着身,右手端定胸前,左手执刀,刀尖向上,弓步亮相,腰间垂带长穗落地……”《八蜡庙》这出戏,相比其他八大拿剧目,出场人物繁多,以及复杂多变的武打。从泰山堂所选插图只选黄天霸之妻张桂兰一人做封面,一定是着意凸显此剧以女性人物为主,黄天霸在整部戏中也只是起到人物

衔接与最后设档开打的作用。

三、对改编差异原因的分析

(一)参考人物性格相异的设定

京剧《八蜡庙》之所以对原著有较大改动,是因为关于黄天霸捉拿绿林人有名有姓的不下几十人,为避免千人一面,削减戏曲观赏性,因此戏曲作家在创作构造人物形象时要突出不同的人物风格。因此这八个“反座子”才各有千秋,从八位绿林勾脸可一窥究竟。“首先这八个角色的脸谱没有一个破脸,以‘三块瓦’为主,只是色彩各异。黄隆基勾‘蓝色花三块瓦’,罗似虎勾‘油白三块瓦’,郎如豹勾‘黄色三块瓦老脸’,郝文僧勾‘白色僧道脸’,殷洪勾‘油白三块瓦老脸’,李佩勾‘紫红色三块瓦老脸’,蔡天化勾‘油白僧道脸’,费德功勾‘紫色花三块瓦’。这八个人物的共性是草莽霸气,而每一个人都有自己的性格属性:黄隆基之桀骜,罗似虎之刚愎,郎如豹之残暴,郝文僧之彪悍,殷洪之刚直,李佩之肃穆,蔡天化之凶恶,费德功之凶残。”也就是说随着人物性格的不同,去掉费德功邪淫之色,因此情节设定就需要做相应调整,保证了“八大拿”人物创作的完整性和多样性。

(二)为创造多样的“档子”设定

原著中捉拿费德功,黄天霸是没有任何功劳的。文中大意是费德功先中张桂兰一枝袖箭,跌倒,贺人杰赶上前一刀卸去右臂,桂兰杀仆妇,又怕费德功不曾死,翻回头又卸去费德功大腿并将其砍死。二人与米龙、窦虎鏖战之际,众英雄才从外面接应杀到。如果按原著便凸显不出黄天霸,因此情节需要从新设定,

改为在众英雄帮衬之下黄天霸拿住费德功、米龙、窦虎三人。

并且在设“档子”又不能过于“官中”,否则吸引不住观众。因此“八大拿”八出戏,八出戏分为八种不同的“档子”。例如《骆马湖》是水战,《霸王庄》是白日陆战,而《殷家堡》与《八蜡庙》为夜战,因情节不同而打法各异。”还有根据常立胜先生在《关于“八大拿”》谈到《八蜡庙》在武打中还有几处别样的彩头是另外几出戏中所没有的,除多人“走边”外,最具观赏性的还有“翻墙接镖”,就是开打中费德功在前逃跑,黄天霸紧追,前面一张桌代表墙,费德功要翻‘蹠子漫子’,后面黄天霸撒手扔镖,费德功翻墙正在半空时要正好接住黄天霸的飞镖。这也变相为武打杂耍当噱头而出现改动剧情的需要。

(三)为演出要求设定

《八蜡庙》一戏是短打武戏“八大拿”的代表作。以武打,做工为主,所以又叫“罗帽戏”或者“短打戏”,注重武打套子和绝活。根据原著中出现的抓肾囊,掏裤裆,下山劫掠土娼,因奸不允杀死贞娘,屋中调情等等色情露骨的描写。如果都毫不修饰的加入到戏曲创作中,无疑是将好端端的武戏,变成了粉戏。“八大拿”是在众多行家里手的精雕细琢中逐渐完善起来的,因此公案侠义戏正是在这种有利的环境中精益求精,不断创新发展,在艺术上达到极致,又经如黄月山,杨小楼,余叔岩,梅兰芳,马连良等名演员在此类剧中扮演担当重要角色,并根据自己对剧情人物的体会加进本身独有的唱腔、身段与武打,从而多有建树。因

此只有尊重舞台需要,顺应艺术健康发展的趋势才能不断改编精进曲目,成为京剧的代表作,成为宝贵的文化遗产。

参考文献:

- [1] 佚名.《施公案》.宝文堂书店出版,1982.998-1019.
- [2] 凤翔.《“八大拿”中没有<郑州庙>》,中国京剧,2008.35-36
- [3] 宋义增.《闲话<虫八蜡庙>》.戏曲艺术,1991.62-63.
- [4] 吴同宾.《“八大拿”可以上演当议》.人民戏剧,1979.37-38.
- [5] 常立胜.《关于“八大拿”》.中国戏剧,2008.38-40.
- [6] 朱家潘.《漫谈“八大拿”一类的戏》.上海戏剧,1962.30-31.
- [7] 郭汉城,苏国.《黄天霸戏产生的时代原因及其思想倾向》.文艺研究,1980.19-28.
- [8] 丁淑梅.《双红堂藏清末民初京调折子禁戏研究——以<庆顶珠><趴蜡庙><小上坟>为例》.甘肃社会科学,2013.189-193.
- [9] 北京市艺术研究所编纂.《京剧传统剧本汇编续编——施公案系列武戏》.北京出版社,2012年.420-438.

(赵奇恩,中国传媒大学戏剧戏曲学研究生)

责任编辑/齐丽梅