

汉剧杨家将戏剧目探析

杨 凡

(陕西理工学院 文学院, 陕西 汉中 723000)

摘要:明末清初,杨家将戏剧随着梆子、皮黄戏进入湖北等地,在诸腔杂陈、众班争胜的氛围下流行于汉水流域,因其剧本内容雅俗共赏,形式灵活,品类众多,适宜唱演的特点,成为汉剧舞台常演剧目。伴随着汉剧艺人广泛与各剧种,特别是向京剧学习交流,使汉剧表演艺术得到了改进和发展。至今,汉剧从不同角度拓展杨家将戏的表现方面。又因其故事彰显的忠孝节义精神、民族精神为各代所追捧,因此成为汉剧历史题材和英雄传奇故事系列经典剧目之一。

关键词:汉剧;杨家将;剧目特点

中图分类号:I236.63

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2015)06-0013-03

关于杨家将故事的戏曲自金院本以来,在民间广为流传,直至明清,以西皮、二黄为主的汉剧杨家将戏不断发展,形成了一定规模的杨家将剧目盛宴,伴随着各地地方戏如火如荼的展开,不仅歌颂杨家将故事的忠孝节义,或是《昭代箫韶》中“唱破愚蒙”、“感发忠孝”之初衷,但更多的是关注“填词之设,专为登场”的舞台中心的重要性^[1]。在当前传统文化的号召下,孙向峰的《论汉剧对明清传奇的继承与发展》探究汉剧从脚本等角度对传奇的继承发展;曾纯的《汉剧三国戏研究》则对三国故事的汉剧剧目进行了分析,然而对于汉剧杨家将故事剧目尚缺乏较为系统的论证,现不揣简陋,略陈管见。

一、汉剧杨家戏的剧目结构及声腔类型

汉剧作为一种地方戏,发源于湖北,明清以后,主要流传于湖北省境内长江、汉水流域以及河南、湖南、陕西、四川部分地区。与其他地方戏比较,关于杨家将故事的汉剧并不多,不过其剧目内容已经包含涉及杨信、杨业、六郎、文广一门祖孙,携手杨门女将保家卫国、反抗外地入侵的英雄事迹,针对这一英雄群像,某些剧本对重点人物重点刻画突出其性格特点,又对相应故事情节做一定改编和拓展,融入了汉水流域地域文化和人文气息,根据汉水流域地方特色、欣赏审美艺术习惯创作了一批具有汉剧特色的杨家将剧目体系,丰富了杨家将戏曲剧目的研究体系。

目前,查阅相关影印资料和书籍,保留下来的关于杨家将故事的汉剧剧目有 26 出,其中小型公堂戏如下:

余塘关 状元媒(珍珠衫、老辕门) 沙滩会(双龙会) 五台出家(大五台) 李陵碑(托兆碰杯、两狼山) 府见娘 告御状 雁门摘印 提冠准(清官册) 审潘洪(假设阴曹) 黑松林 五台会兄(小五台) 演火棍(孟良搬兵) 天宝楼(焦赞过山) 三岔口(柳叶关) 拦马 四郎探母 双回国(南北和) 穆柯寨(穆桂英下山) 辕木斩子(斩宗保) 天门阵 破洪州 洪洋洞(三义归天、孟良盗骨) 抬花床 牧虎关(黑风帕、高旺揩鞭) 太君辞朝(辞皇朝)

其中小型公堂戏(10 出);大型公堂戏(2 出);小型末小戏(1 出);小型老生戏(2 出);小型外夫戏(1 出);小型净小戏(1 出);小型三生戏(3 出);小型净外戏(1 出);小型贴杂戏(1 出);小型武打戏(1 出);小型丑贴戏(1 出);小型二净戏(1 出);小型老旦戏(1 出)。

以上资料主要参考杨铎的《汉剧传统剧本考证》,该书是由 1958 年武汉市文联戏剧部武汉汉剧院艺术室的内部资料,这些改编或创作的的杨家将戏,使得杨家将的戏曲舞台热闹非凡,无论是剧目还是其剧情,也都超越了元明以来杨家将戏曲和传说。

汉剧声腔以西皮、二黄为主,兼有歌腔、昆曲、杂腔、小调等曲调。高亢激越,爽朗流畅。声腔最基本表现的是语言,汉剧的声腔系统是由西皮、二黄结合而成的皮黄腔,是中国四大声腔之一。西皮源于陕西梆子,经过襄阳腔的演变;二黄源于安徽、江西的地方腔调。西皮高亢激越、刚劲有力,二黄细腻柔和、委婉。二者在明清时期随着商人的流动荟萃于九省通衢的汉口,

收稿日期:2015-04-22

作者简介:杨 凡(1990-),女,河北昌黎人,硕士研究生,研究方向为中国古代叙事文学。

互相交流影响,最终形成了融南北声腔为一体的汉剧,而汉剧是主要采用武汉方言而得以亘古流芳,根据其方言特色来进行剧情旋律设计、舞台语言交流互动,在此方言基础上又分汉、荆、府、襄四大支流。不同剧目也用外地地方方言,如《四郎探母》中公主用京白,“汉剧的声腔与地方语言有密切的关系,汉剧的四声是由武汉话提炼而成,特点是阴平高。阳平低,上声居中,去声上翘。”^[2]作为唯一以武汉方言为主打的地方戏曲将杨家将故事画面演绎的栩栩如生。

其二是反调戏的运用,在《汉口竹枝词》中,“曲中反调最凄凉,急是西皮缓二簧。倒板高提平板下,音须圆亮气须长。腔谓不多,颇难出色。气长音亮,其庶几乎?”^{[3]107-175},比较准确简洁的概括了汉剧的这一特点,一曲唱词“被困两狼山,白日受饥饿,夜晚受风吹,盼兵兵不到,盼子子不归”(余洪元《两狼山》)充分将杨业义愤填膺、慷慨激昂的“反调”画面唱的淋漓尽致。

二、汉剧中杨家将由来及特点

从金院本、元杂剧、明清传奇再到当下明末清初汉剧等地方戏演出的如火如荼,这些重要的戏曲阶段,一定程度上是对历史古籍到民间话本、小说、传说的杨家将故事的文本互动和输出,可以看出,无论是在人物形象塑造,还是情节叙事安排,都初具一定规模,针对上述 26 个本事记载,特点如下:

第一,参照历史古籍、明清小说情节,如《沙滩会》见于《杨家将演义》第十六回;《五台出家》见于《杨家将演义》第十七回;《雁门摘印》见于《杨家将演义》第二十回等,这些本事在《宋史》、《续资治通鉴》中都有相关表述,情节不尽相同。

第二,独创。如《双回国》等,由于笔者目前还未在其他地方戏中看到相关剧目,所以定为汉剧独有剧目。

第三,有借鉴其他民间传说故事、《昭代箫韶》等宫廷戏剧等,如《洪羊洞》借鉴《杨家将演义》第三十二至三十七回、吴元泰的《东游记》三十三回至三十四回、传奇《祥麟关》,后被改编为《穆桂英智破天门阵》;《天门阵》见《杨家将演义》第三十二——三十七回及吴元泰《东游记》第三十三回——四十三回,略见《孤本元明杂剧·破天阵》《祥麟观》传奇及《昭代箫韶》。川剧、汉剧、秦腔、同州梆子、河北梆子、豫剧均有此剧目^{[4]163}。

第四,题材的创新。诸如《余塘关》、《穆柯寨》、《状元媒》等规模宏大、别开生面的招亲戏,突破了一味歌颂一门忠烈忠孝节义的英雄题材方面,添加了一些地方特色元素。

第五,善于利用悲喜剧画面构造戏剧冲突,推动情

节发展,是汉剧杨家将戏曲的特点,同样这也是中国戏曲的特色,在《辕木斩子》、《四郎探母》均有体现,是中国传统戏剧文化的精神余脉传承。

“宜于唱、便于演、品类多、形式活”^[5]的特点使得汉剧杨家将能够在戏曲舞台上经久不衰,得到观众喜爱和认可,以上五个方面只是从剧目源流角度简单的概述了一下汉剧杨家将戏的特点;多带有民间艺术气息,由于在汉水流域地区流传,往往一个剧目可能包含以上几种情况,使得杨家将的形象更为丰富。

值得注意的是,关于杨家将剧目的主题是在忠孝节义大背景下,更多的融入地方特色,彰显民间文化特色。喜剧如《双回国》、《穆柯寨》等;悲剧如《四郎探母》、《李陵碑》、《五台会兄》;求婚剧如《余塘关》、《状元媒》;武打戏如《天门阵》、《三岔口》、《战洪州》等。

此外,关于杨家将故事的戏剧种类很多,汉剧杨家将戏与其他地方戏也互有借鉴,以百度百科为例,对汉调的经典解释便可看出,其经典解释为:“明末南都流行昆曲,但因词句用字过于文雅,非一般人所能了解,时人取其传奇,编成皮黄,西皮与二黄开始同唱,行之江汉间。”^[6]可见具有汉水流域文化特色的汉剧杨家将戏与其他地方戏互通有无,赋予汉水文化的杨家将戏在众多地方戏中脱颖而出,无论是其戏剧剧目体现的民俗特色和文化底蕴,还是透过这些经典戏曲腔调、角色等,以及这些戏曲中的情节架构、服饰风格、人物性格塑造、幽默诙谐的叙述语言等,是值得我们保护和传承的。

三、汉剧对杨家将戏的传播、发展及文化意义

“没有观众就没有戏剧。以观众与演员当场交流为特点的戏剧,从诞生那天起,就开始寻找尽可能多地吸附观众的方法和途径”^{[7]15}杨家将戏在汉水流域的流变传播过程中,以湖北方言为主,吸收地方特色,形成了具有自己特色的戏曲,同时主题不仅仅局限于忠君报国之类,更多一些人情化色彩,如青木正儿所描述的那样“所行之京剧中演其一门事迹者多,《李陵碑》之外,《四郎探母》、《穆柯寨》、《辕木斩子》、《雁门关》等各出,极受台下欢迎。”^[8]其中描绘了悲欢离合、浪漫的招亲画面,更富有人情味。

汉剧杨家将戏系列之所以能深受中国老百姓的喜爱欢迎垂青,到如今有着几百年的旺盛的生命力,当然离不开无数梨园前辈大师们的精雕细刻千锤百炼的倾注一生的狠功夫,才使得戏曲的种子深深根植于观众百姓的内心,舞台上的演员们所表演的杨家将人物身上特有的勤劳、勇敢、智慧、善良,大义凛然,保家卫国的品质性格它不仅仅属于戏中人物,它属于人民群众。这些优秀的戏曲艺术值得现在的艺术家们的抢救和挖掘,将中国古老的民族艺术传承下去,将杨家将精

神发扬下去。

和平的生活环境是每一个观众的心愿,杨家将誓死保卫国家捍卫和平是人民所愿歌颂的。“平民乌托邦的理想乐园是中国戏曲的成功之处”^[9],也是汉剧杨家将戏常演常新的精髓要义之所在。将杨家将故事搬上汉剧舞台,一定程度上可以使得不认识字的百姓获得审美需要,同时观众可以更直观的感受汉剧杨家将戏的艺术魅力。

对汉剧杨家将戏的研究也丰富了对京剧、昆曲杨家将故事的探析。大师梅兰芳云:“汉剧跟京戏的确有血肉相连的关系,……京戏的创始,是混合了徽、汉两种地方戏,再吸取一部分昆曲的精华,这样组织成功的”^{[10]426}

杨家将的事迹自北宋以来“里儿野竖,皆能道之”,^{[11]231}历史上的杨家将经过金院本、宋代话本、元杂剧、小说演变到汉剧所体现的文化精神是值得我们研究的,研究他们忠孝节义的传统文化精神、不怕牺牲、敢于牺牲的爱国主义精神之产生、形成过程、意义所在,至今通过对汉剧杨家将戏的不断演唱,深入人心,领略汉剧杨家将戏艺术魅力的同时,凝聚民族精神,坚守民族气节,汉剧杨家将戏是一个不错的经典唱本,汉剧,作为具有民族性格和浓郁地方特色,并且首开创皮黄板腔体合流的戏曲艺术形式之先河,是中国戏曲界发展过程中重要一环,是研究我国地方戏曲起源、发展的主要创新资料。

汉剧杨家将戏经过千百年的流传,在中国历史上久负盛名,他们的英雄业绩将伴随着中华民族的历史发展永存史册,光照后人。传播主流价值观,展现中华文化精神,传递满满的正能量。楚风汉韵,渊远流长。杨家将戏在汉剧滋润下熠熠生辉。是民族传统文化的一座丰碑。作为地方戏曲之一,汉剧是第一批由国务院审核通过列入非物质文化遗产名录的,我们应努力提倡和倡导杨家将戏的广泛传播,从而更好的“帮助

在文化多元化和多样性的环境中理解、体现、保护、增强、促进和传播民族文化和地区文化,以及历史文化和国际文化”。^{[12]154}

十年树木,百年树人,历经千百年来,杨家将这一英雄事迹亘古流传,实属不易,是中华民族不朽的瑰宝,维护、歌颂、传承杨家将精神是我们当下社会的迫切需求,也是我们的责任和义务。汉剧杨家将戏是非物质文化遗产的组成部分,我们有义务与责任将其传承下去,任重而道远。

参考文献:

- [1]李渔. 闲情偶寄[M]. 杭州:浙江古籍出版社,1985.
- [2]方月仿. 历史、现实、未来——汉剧的发展与艺术特色[J]. 武汉文史资料,2004,(8).
- [3][清]叶调元著;徐明庭,马昌松校注. 汉口竹枝词校注[M]. 武汉:湖北人民出版社,1982.
- [4]陶君起. 京剧剧目探析[M]. 北京:中华书局,2008.
- [5]方月仿. 古老汉剧的艺术特征[J]. 戏曲研究,2004,(1).
- [6]<http://www.chazidian.com/ziciyu8C03/?page=24>. 2015-05-04.
- [7]郑传寅. 传统文化与古典戏曲[M]. 长沙:湖南人民出版社,2005.
- [8][日]青木正儿,王古鲁译. 中国近代戏曲史[M]. 商务印书馆,1936.
- [9]苏国荣. 中国剧诗美学风格[M]. 上海:上海文艺出版社,1986
- [10]梅兰芳. 舞台生活四十年[M]. 北京:中国戏剧出版社,1987.
- [11][宋]欧阳修. 供备库副使杨君墓志铭//文忠集(卷29)//四库全书·集部·别集类[M]. 上海:上海古籍出版社,1987.
- [12]赵明奇. 非物质文化遗产传承研究[M]. 北京:文化艺术出版社,2010.
- [13]杨铎. 汉剧传统剧本考证[M]. 武汉市文联戏剧部,武汉汉剧院艺术室(内部资料),1958.

责任编辑:陈君丹

Analysis of Han Opera *Yang Jia Jiang*

YANG Fan

(School of Chinese Language and Literature, Shaanxi University of Technology, Hanzhong Shaanxi 723000, China)

Abstract: In the late Ming and early Qing dynasties, the drama *Yang Jia Jiang* together with the *Bangzi* opera and the *Pihuang* drama entered Hubei and became popular in the Han River Basin in the competitive atmosphere of various dramas and operas. As its content suits both refined and popular tastes, *Yang Jia Jiang*, in flexible form and different types, is suitable for singing and performance, and thereby has become Han Opera stage repertory. When Han Opera artists widely communicate with and learn from other dramas and operas, especially Beijing Opera, Han Opera performing arts have been improved and developed. Thus the performance of *Yang Jia Jiang* has been expanded from different angles. Because it manifests the spirit of filial piety and the national spirit, admired by all generations, *Yang Jia Jiang* has become one of classical repertoire series of Han Opera historical themes and heroic legends.

Key words: Han Opera; *Yang Jia Jiang*; repertoire characteristics