

从楚曲到汉剧：《二度梅》的文本流变探微

汤 晔

《二度梅》是流传久远的戏曲传统剧目，也是汉剧、京剧史上的经典名作。本文对汉剧《二度梅》的文本流变进行考察，通过探究渊源和比较分析各个版本，梳理出该剧发展演变的概况。

自20世纪50年代重新改编排演之后，武汉汉剧院的《二度梅》成为广具影响的舞台艺术佳作。此次改编的剧本由龚啸岚和朱衣共同整理，全剧包括：祭梅、骂相、丛台、舍崖、落园、失钗、团圆。此外，汉剧《二度梅》的现存剧本还有梅少山根据湖北省汉剧团演出本改编的《重台别》折子戏，收录在1956年出版的《汉剧丛书》第二十三辑中。

汉剧舞台演出的旧本已淹没难寻。扬铎在《汉剧传统剧目考证》中记载，《二度梅》又名《梅杏姻缘》，属于大型公堂戏，分为：《祭梅骂相》，又名《骂芦杞》，属于小型末净旦戏；《丛台别》，属于小型旦小戏；《舍岩落园》，属于小型旦贴戏；《鱼舟配》，属于小型丑小贴戏；《失金钗》，又名《南北相思》，属于小型旦小贴丑戏。同时注明：“汉剧原只演《骂相》，少演《祭梅》，今已加演，而成完璧。”龚啸岚在《舞台行脚》中也指出《二度梅》有《骂卢相》、《丛台别》、《渔舟配》、《落花园》、《拾金钗》、《南北思》等出，“旧时演全部，需用二至四场的时间始能演完，故总名《二度梅》或《杏元和番》。”

楚曲是汉剧前身的老皮黄剧本，今存29种。孟繁树、周传家于1985年编校出版的《明清戏曲珍本选》收录了最先发现的5种：《英雄志》《李密降唐》《祭风台》《临潼斗宝》《青石岭》。刘半农担任台湾中

央研究院史语所民间文艺组主任后开始收集楚曲，后由史语所俗文学丛刊编辑小组收入2001年出版的《俗文学丛刊》，其中第109、110、111三册影印了《鱼藏剑》《蝴蝶梦》《回龙阁》《打金钗》《二度梅》等24种。这些剧本堪称汉剧研究的宝贵文献。楚曲《二度梅全部》为汉口会文堂刊本，共四卷。一卷分为：上寿、斩梅魁、水淹杀场、良玉投亲、梅良玉疑花、祭梅；二卷分为：囑梅重开、杏元骂相、杏元和番、重台分别、杏元赠钗、杏元投崖；三卷分为：杏元落花园、梅良玉遇郢公、春生投水上本、抢亲、春生投水下本、书房思钗、失钗相思、请医诘问、探病究根；四卷分为：以假试真、春香采花、池边相会、指钗为聘、朝回妥婚、二生途遇、拜府逼婚、午门毆杞、大审卢杞、明冤寻父、征剿番邦、卢黄受诛、封官团圆。在楚曲《二度梅全部》中，采取了传奇戏曲常用的双生双旦结构模式。梅良玉与陈杏元的离合以及梅家沉冤得雪的经过作为主线贯穿始终，陈春生和周玉姐的姻缘则作为副线与主线穿插并行。

现存的汉调二簧《二度梅》剧本是1959年根据老艺人王寿春口述整理而成的。汉调二簧《二度梅》的人物设置与剧情架构与楚曲大致相同，唱词也有部分沿用和借鉴。

以《重台》为例摘录部分唱词对比如下。

再以《落花园》为例。

鉴于汉调二簧与汉剧的密切关系，笔者认为通过这一剧本可以推想汉剧旧本的基本风貌。汉剧舞台上的旧版《二度梅》应和汉调二簧《二度梅》一样，

楚曲《二度梅》	汉剧《二度梅》	汉调二簧《二度梅》
陈杏元离家乡珠泪不干 一阵阵朔风起令人难当	陈杏元坐车辇泪如雨点 朔风起黄叶落孤雁飞南 思家乡想爹娘不能得见 梅公子坐雕鞍珠泪不干	陈杏元坐车辇泪流满面 私下里朔风起好不惨然 坐车辇观不见梅兄金面 梅郎兄坐马上珠泪不干
非是我无言语不讲不答 好叫我断肠人心内如麻 你本是千金体无福受下 天降你北国内去享荣华 我终身只许你永不娶嫁 立下誓做鬼魂将你报答	念白	非是兄在重台不讲情话 天降下无情剑斩断结发 你本是贵人妻兄难留下 姑愿你到北国享尽荣华 梅良玉不娶妻绝了后罢 到来世变孤鬼将妹报答
梅兄长你说的痴心之话 讲什么千金体贵人荣华 我爹娘将奴家终身许下 生为人死为鬼还是梅家 奴一支金钗儿你且收下 分别后见此钗如见奴家	在头上取凤钗黄金无价 …… 见金钗就如同见了结发 …… 生为人死为鬼魂归你梅家	梅兄长你说的那里之话 说什么变孤鬼将妹报答 这姻亲本是我爹娘许下 生为人哪死为鬼呀俱是你梅家 这一支金凤钗梅郎带下 到后来见金钗如见奴家

小说《二度梅》	楚曲《二度梅》	汉剧《二度梅》	汉调二簧《二度梅》
马上驼鞍路途遥 永辞中土服胡貂 界河阻隔情难叙 怎得双双度鹊桥	马上驼鞍路途遥 脱下蓝衫换凤袍 界河永隔情难叙 怎得双双渡画桥	马上驼鞍路途遥 此心耿耿恨迢迢 愁绝界河风云起 秋尽荒台草木雕	马驼金鞍路途遥 脱去玉衣换凤袍 界河永隔情难述 兄妹双双架花桥
夫妻南北隔天遥 愿尔蟾宫着锦貂 阻隔姻缘华夏界 双双难得渡兰桥	夫妻南北隔天涯 愿君折桂着锦袍 姻缘阻隔阴阳界 怎得双双驾雀桥	无	兄妹南北隔天涯 愿君此回带乌纱 界河永隔情难述 兄妹双双渡鹊桥

与楚曲一脉相承,并经过艺术加工。

就剧本比较而言,从楚曲《二度梅全部》刊本到20世纪50年代重新改编的汉剧《二度梅》,故事脉络变得更简练,人物形象更显鲜活。汉剧改编本删减了陈春生与周玉娘的副线故事。楚曲《二度梅全部》中有不少重要关目,如满园梅花尽落却又梅开二度、陈杏元投崖却被大风卷走等,由传奇中常见的鬼神情节推动剧情,但在汉剧改编本中,民间性、传奇意趣大为削减。例如:在楚曲中,陈杏元在舍身跳崖之前已经得到昭君入梦明示“吾神自有助力后来夫妻相会父女团圆”,而在汉剧中,却体现了陈杏元只

是一心“要做那烈性裙钗”,突出表现了其不畏强权、坚贞刚烈的性格。当然,这与当时戏改的时代趣味、艺术追求有关联。梅少山改编本《重台别》与龚啸岚、朱衣整理的《二度梅》中的《丛台》大体相似,但缘于汉剧《二度梅》的重新编排由著名汉剧艺术家陈伯华提出并由其担纲陈杏元一角,龚啸岚和朱衣也旨在通过剧本改编和新的舞台演绎打造新的汉剧经典和陈伯华代表作,势必加大了旦角的戏份。《丛台》折子更是改变了楚曲中生旦对位的结构模式,成为充分展现陈杏元唱做表演的旦角重头戏。在梅少山改编本《重台别》中,生旦的唱词篇幅大体对称,并有一些

楚曲《二度梅》	汉剧《二度梅》	汉调二簧《二度梅》
邹云英坐绣阁消遣 身带着丫鬟女去到花园	无	二八女在绣楼暂停针线 闲无事带春香游玩花园
耳边厢又听得呼唤人言 想必是到阴曹阎君面前 无奈何睁开了昏花的眼 投身崖为什么来到此间 又只见一小姐丫鬟同伴 但不知是何处官宦花园 望小姐发慈悲行个方便 念奴家落难女搭救残生	陈杏元身落在舍身崖下 一霎时只觉得走石飞砂 睁开了昏花眼观看四下 救我命却原来是仙女菩萨 我在那舍身崖将身跳下 却为何来到了官宦人家 并非是妖魔怪姑娘休怕 我乃是被难人小姐详查	适才间舍身崖筋骨倒挂 一霎时耳听得风息住沙 睁开了昏花眼用目观下 花台上坐定了观音菩萨 奴只说观世音从空降下 却原来凡间的二八女娃 奴一非妖和怪小姐休怕 奴本是被难人落在你家
有难女坐花园一言禀告 老夫人和小姐细听根苗 都只为北国中贼蛮造反 卢杞贼做一本杏元和番 选民女四十人随相伴 小女子随贵人去到边关 怕只是那番儿将奴作践 昭君庙投深崖自丧黄泉 蒙神圣护保佑将奴救转 但不知一霎时送到花园 家住在扬州地父是官宦 小女子王月英深闺少年 望夫人发慈悲行个方便 怜难女无奔处搭救残生	在人前我怎敢说出实话 改名叫汪月英蒙哄于她 家住在扬州城江都小县 奴名叫汪月英父母双全 陈杏元和番帮民女陪伴 小女子命运乖也在其间 中途路跳悬崖自寻短见 一阵风吹落在贵府花园 望夫人和小姐将我怜念 小姐呀 收留下落难人广种福田	老夫人和小姐细听奴言 小女子家住在汪家宅院 奴的名汪月英未曾配男 都只为马青龙兴兵作乱 卢杞贼奏一本杏元和番 买民女四十人与小姐相伴 小女子命运苦也在内边 奴本是天朝人岂受蹂践 因此上舍身崖命染黄泉 多亏得昭君娘救苦救难 一阵风吹我到贵府花园 望夫人和小姐施下恻念 待来世变犬马结草啣环

独到的剧情设计,如陈杏元让春生拿锦囊装满了故园的泥土带着出塞,并借此嘲讽泥土虽污却比卖国奸贼洁净千倍。

在行当设置方面,楚曲《二度梅全部》中脚色众多,行当齐整,有生、小生、老生、旦、小旦、占、老旦、夫、丑、末、净等,其中对男性角色着笔篇幅比重大于女性。但或因脚色行当尚在发展之中或因避免重复混淆,人物前后行当标识有时并不完全一致。如生行中,梅良玉和陈春生有时为“小生”,有时也标作“生”,如梅良玉在第一回《上寿》中为“小生”,在二十四场《以假试真》中为“生”;陈春生在《春生投水》中为“小生”,在《杏元和番》中为“生”。陈日升大多为“老生”,而在《嘱梅重开》中为“正生”。旦行中,陈杏元和周玉姐有时为“旦”,有时为“小旦”,有时候为“占”。陈夫人有时为“夫”,有时为“老旦”。

清代嘉庆、道光年间,汉剧十大行俱已形成,一末、二净、三生、四旦、五丑、六外、七小、八贴、九夫、十杂。汉剧改编本《二度梅》中的行当包括:一末(陈日升、党进)、四旦(陈杏元、王昭君)、七小(梅良玉、陈春生)、八贴(春香、邹云英)、九夫(陈夫人、邹夫人)、十杂(卢杞)。汉调二簧《二度梅》同样如此,有:梅伯高(正生)、梅良玉(小生)、陈日昇(老生)、陈杏元(小旦)、陈春生(小生)、春香(贴旦)、王昭君(正旦)、邹夫人(正旦)、邹月英(小旦)等等,行当更为细分,但依然是属于十大行的大类。从人物设置和剧情比重上看女性角色的戏份有所增加。

虽然有论者认为楚曲到汉剧的发展属于声腔剧种的内部蜕变,且剧本皆为艺人口述记载,但笔者认为深入细致地探讨从楚曲到汉剧的发展进程意义重大。

就场次安排而言,楚曲《二度梅全部》沿用了副末开场的剧本形态。副末开场在元中后期已经基本定型,但在明代前中期才成定名广为流传。副末开场唱念俱可,在不少明代南戏中有很多词牌就明确标注了“末白”,也就是由末上场念两阙词、与后场问答,以及落场诗,不过在实际演出中却是形式多样的。楚曲刊本中的《报场》如下:“(末上白)圣主垂恩知县升为都给事,天公降雨犯官漂作没名人。义气书童暗藏毒药全躯死,孝心儿女私祷梅花两度开。琴瑟未调马出边关遭相害,琵琶不鼓身投番洞藉神扶,策献舟中为幕友题诗画上得娇娥。泥弹白银慈母渔婆悲遇过。金钗玉蟹义夫烈女痛伤情。卖国罪深百姓狼牙欣射中,平沙功大九重銮驾庆团圆。来者梅良玉。”显然,此剧的报场旨在提纲挈领地概括全剧,并引出主人公。

在楚曲《二度梅全部》中,全本先分为四卷,再以回、本、场三种结构单元进行划分,三种混用,显得架构并不是很明晰。采用“回”来标注的章节,从第三回《良玉投亲》就断到了第十一回《杏元落花园》,采用“场”来标注的章节,只有从二十场至三十六场,而且也并无完全符合“戏曲不以景分场而以人物上下场分场”的界定,采用“本”来标注的章节只有《祭梅上本》《春生投水上本》《春生投水下本》。汉调二簧《二度梅》则分为五本,头本分为七回:传旨、拜寿、晋京、覲见、辱奸、殿争、屈斩。第二本分为十一回:谋救、报警、捕空、宿店、落难、营救、遇救、潜逃、寿菴寺、喜归、反唐。第三本分为八回:议和、悼忠、祭梅、

骂贼、重台、痛别、扑崖、替主;第四本分为七回:结拜、遇盗、渔舟配、抢亲、卖鱼、告状、认亲。第五本分为九回:调邹、修书、提陈、花园、路遇、思钗、悲钗、得讯、重园。在汉剧改编本《二度梅》中,分为祭梅(第一至二场)、骂相(第三场)、丛台(第四至五场)、舍崖(第六场)、落园(第七场)、失钗(第八至十一场)、团圆(第十二场)。可见,《二度梅》这一传统剧目从楚曲发展到汉剧经典版本,场次的概念逐渐明晰,剧本也显得脉络清晰、结构分明。

参考文献:

[1]《俗文学丛刊》第110册,台北:新文丰出版股份有限公司,2002年版。

[2]念禾、朱衣整理:《二度梅》,武汉:湖北人民出版社,1957年版。

[3]梅少山改编:《重台别》,武汉:群益堂,1956年版。

[4]龚啸岚著:《舞台行脚》,北京:中国戏剧出版社,1996年版。

[5]《陕西传统剧目汇编》之《汉调二簧》第二集,西安:陕西省文化局,1959年编印。

[6]杨铎著:《汉剧传统剧目考证》(纪念武汉汉剧院建院二十周年资料之三),武汉:武汉市文联戏剧部、武汉汉剧院艺术室,1958年编印。

[7]丘慧莹著:《清代楚曲剧本及其与京剧关系之研究》,新北:花木兰出版社,2012年版。

(作者单位:湖北省艺术研究院)