

关于排演京剧《杜十娘》的几点思考

董德光

摘要:作为京剧《杜十娘》的主创人员之一,产生了几点思考:1. 杜十娘悲剧的产生即有社会原因也有她自身思想意识的两面所致,她的悲剧是一场社会道德悲剧、时代悲剧和人性的悲剧。2. 杜十娘的悲剧与茶花女的悲剧具有本质的不同。3. 孙富在《杜十娘》中作用是悲剧的推动者而不是制造者。4. 百宝箱是一个具有多重象征意义的“角色”。

关键词:《杜十娘》 悲剧 人的尊严和人格的完整性

《杜十娘》故事源自明代后期的文言小说,宋懋澄(1570—1622)《九籥集》中所收的《负情依传》。冯梦龙将其改编为《杜十娘怒沉百宝箱》,收入《警世通言》,在情节和人物性格方面几乎未作任何改动。

如果说,《杜十娘》能够成为一个家喻户晓的故事,恐怕与冯梦龙在中国文学史上的小说和戏曲方面所做出了杰出贡献,以及他所具有的重要地位不无关联。秦腔、评剧、川剧、河北梆子、越剧,乃至京剧都有此类剧目。然而,京剧《杜十娘》或许由于某种客观因素所致,在其二百多年的发展历程中,除金月梅、贾璧云、荀慧生和荀派传人孙毓敏外,擅演此剧者屈指可数。

二十世纪八十年代末,著名剧作家邹忆青、戴英禄根据冯梦龙原著中“归舟、怒沉百宝箱”的情节为青年演员王蓉蓉创编了京剧《晨钟惊梦》。

2000年邹忆青和戴英禄在《晨钟惊梦》的基础

好看,引人入胜。孟昭良的绿色长绸要系两个绸花,长绸能辅助孟蹬车行路的表演和车形的塑造,起美化和装饰作用。田云用两把杏黄色扇子,这扇子既能造车形,又是剧本规定的道具,又有利于田云作身段,可谓一举三得。此外,戏曲的圆场、转身、翻身、矮子、抢背、僵尸、吊毛、倒扎虎等都要合理合情地安排到蹬车行路的表演之中。只要技巧运用得当,观众获得审美满足,就会认可主人公是在蹬车送人的路上。

5. 重点章节的戏要抓人。第一场田云哭诉遭

上,为第二届“中国京剧优秀青年演员研究生班”的学员——李海燕定身创作了新版《杜十娘》。该剧在2001年南京“第三届京剧节”上获得巨大成功。特别是该剧的演出样式、音乐表现、艺术风格与品位都获得了相当的好评,这一切通过南京京剧节的有关数字统计足以说明(观众占整个京剧节24台戏,48场演出总数的1/14,观众投票率排名第一)。

作为《杜十娘》的制作人、导演之一,以及孙富的扮演者,我亲身经历和参与了《杜十娘》创作实践的全过程,面对社会上的种种议论,引发了几点思考。

一、关于排演《杜十娘》的定位——社会道德悲剧、时代悲剧、人性悲剧

在所搜集到的评剧、川剧、河北梆子《杜十娘》剧本中,基本遵循着冯梦龙原著的基本故事框架,演绎了一个妓女对爱情的渴望并最终走向破灭的爱情悲剧。金钱的罪恶、孙富的为富不仁、李甲的忘恩负义

遇那段戏要排得打动人心,这对孟昭良决意救田云是很关键的。第二场,梳头的戏要排得切肠割肚,催人泪下。第三场的开场“烈日当空……”和上坡、下坡应着力戏曲化,做到既好看又不乱、不贫,让观众赏心悦目。第四场孟昭良雨中昏倒后田云的戏要排得如泣如诉、如梦如幻,它应为两个人的情感戏打下基础。田云也不是随便就会把自己给一个人的。第五场烧水、擦身、换新衣是蹲底的戏,要排得温中见媚,柔中见脆,情中见美,要强烈地撞击观众的心灵,收到震撼的剧场效果,一步一个台阶地把戏推上去。

和封建礼教，都是导致这一悲剧发生的罪恶根源，反映了市民阶层的感情意识和道德观念，具有市民文学色彩。

董德高在《杜十娘》中饰孙富 李锋摄

今天，我们重新演绎《杜十娘》，如何在前人的基础上，用今人的眼光开掘冯梦龙不朽的人物形象，选取新的视角为今人服务，成为重新演绎《杜十娘》的焦点。

从大的社会历史背景而言，明朝，是中国封建专制主义中央集权的衰落时期，也是中国商品经济发展和资本主义萌芽时期。明初，朱元璋以恢复汉文化传统的名义，针对元代由于政治制度的松懈和思想统治的松懈所带来的广泛的社会变化，建立了空前的独裁统治。在思想文化方面，他实行了严厉的控制，继续尊奉程朱理学为官方学说，并将这一学派的儒家经典注本当作士子日常功课和科举考试的依据，从根本上塑造文人的奴性品格。他强化封建礼教和维护封建宗法制度的真正目的在于强化其独裁统治。

明中期以后，随着思想控制有所放松，城市工商业的逐渐繁荣，文言小说与其他文学样式一样，逐渐变得活跃，小说中反映市井人物包括商贾生活的作品也开始增多，冯梦龙属于明朝后期的杰出代表之一。

冯梦龙的《警世通言》大约是在1624年（明朝天启四年）左右编纂成书的。其中《杜十娘怒沉百宝箱》无论在思想性方面，还是艺术性方面都代表了明代拟话本的最高成就。故事所描写的时代背景大约是明朝万历（朱翊）二十一年（1593）左右，“平秀吉侵

犯朝鲜，承恩，杨应龙是土官谋叛，先后削平。远夷莫不畏服，争来朝贡。真个是：一人有庆民安乐，四海无虞国太平。”在物产丰富、交通便利的地方形成了大大小小的商业中心，杜十娘所生活的北京城，就是明朝最繁华商业中心之一。

在冯梦龙所写诸多妓女形象中，较为突出的有杜十娘、花魁女和玉堂春。作为妓女，她们三个有共同的命运起点，但不同的处世态度和对人选择标准的不同，造就了三个不同的结局。玉堂春爱上了一个不涉世事的王金龙，她恨老鸨的贪婪，三百两银子助王金龙进京赶考，并为王金龙立志守洁，然而，她的从良却不是被自己所爱的人所赎，而是被骗卖到山西，并无故被陷入牢狱，可谓命运多舛；所幸的是自己心爱的人没有因为身份、地位的变迁而变心，并敢冒天下之大不韪，以死相救最终是两情相好喜团圆，玉堂春爱上了一个白衣书生，嫁给了一个衣锦还乡的皇家门生，虽过程曲折，但却得到一个良好的结局。花魁女——莘瑶琴虽有从良志，但作为一个名妓，周旋于王孙公子之间，在奢华的生活中感受到的却是人格的屈辱；当她面对卖油郎秦重执着的爱，摆脱了对秦重身份地位的偏见，决定跟他去过一种相濡以沫的朴实生活，并全资自赎自身时，她得到了一个两情相悦的美好结局。

杜十娘“久有从良志”，表达了她对于出院从良的渴望，她向往“常人妻——才子配佳人”平凡、自由而美好生活，为了这一不可遏止的理想的实现，她费尽千辛万苦，忍受万般屈辱，不仅攒下一个富可倾城的“百宝箱”，而且找到一个她自认为的如意郎君——李甲，出于社会地位和女人的谨慎，在李甲四处筹措“赎金”碰壁时，为了进一步考察李甲，她只出“赎金”的一半……；然而，就在她认为一切功德圆满之时，命运似乎与她开了一个天大的玩笑，她被心爱的人——为了个人的利益，像商品一样把她再次转卖，酿成了一场悲剧的发生。

从玉堂春曲折于过程，花魁女曲折于自我两种观念的斗争来看，杜十娘的悲剧绝不仅仅是一个妓女对爱情渴望并最终走向破灭的爱情悲剧，而实际上反映的是一场社会道德悲剧、时代的悲剧，更是一场人性的悲剧。

从表面上看是因为孙富、封建礼教和金钱的作用，杜十娘才被自己所爱的人遗弃，但从深层剖析，不难看出杜十娘的悲剧根源不仅仅来自于外部，其实质恰恰是来自于杜十娘和李甲本身。在自身的理想和现实的矛盾中，表现了他们积极向上的一面，同

时也表现了思想意识中的落后消极的一面,如:杜十娘一方面追求人格的独立、自由的生活,力求摆脱商品的属性(因此即使是在与李甲成亲后,也没有将自己所拥有的财富告知李甲,目的是为求自身人格的独立),在被动地位上,积极主动地把握自己命运方向;另一方面,杜十娘实践中一定程度上却悖离了自己的初衷,表现出了一种非常传统女性的追求,即:将自己的幸福和未来过分地寄托在“百宝箱”和附属在李甲身上(但随着李甲对“情”的彻底背叛,杜十娘的希望也随之破灭,“百宝箱”实际上却无力支撑她的理想与追求,最终只能以死来维护自己的理想与追求),这种根深蒂固的封建意识,使她义无反顾地做出了危险的选择。再如李甲,从小深受封建礼教和封建门阀观念的浸淫。到北京以后,虽然依旧接受着以往的教育,但毕竟从家庭走向社会,接触到以往从未接触过的新鲜事物和新的思想,加上青年人所特有的吸纳能力和情感冲动,使他敢干冲破传统封建思想和门阀观念的束缚,大胆而执着地追求杜十娘;另一方面,他由于缺少支撑理想与行动的物质基础,从而具有潜在的理想与现实之间的脆弱性和摇摆性等等,这是一颗埋藏在李甲内心深处的“定时炸弹”,随时随地都有可能爆炸。可以说,他们自身思想意识的两面性,才是导致这场悲剧的真正的原因。即使孙富不介入其中,这场悲剧同样也是迟早要发生的,因为,这是杜十娘和李甲自身思想意识矛盾性的必然结果。

从传统道德标准而言,李甲抛弃一个妓女以求父母的欢心,虽然算不上什么过错,但是,在杜十娘的悲剧过程中,李甲的“情”被“礼”所扭曲,由一个受害人,变成了一个害人者,当看到“百宝箱”时又“不觉大悔,抱持十娘恸哭”。冯梦龙在这里揭露了金钱——特别是驱使金钱的人的罪恶,以及封建礼教势力对人深层的异化作用,批判了“发乎情,止乎礼义”这种虚伪的传统的道德观念。在这里他强调了人的感情和人的价值应该受到尊重,“情”和“欲”应放在“理”或“礼”之上,认为应该是“礼顺人情”。

从《杜十娘》悲剧性的冲突实质而言,它是两种思想理念的矛盾冲突。其一,表现为杜十娘、李甲的新思想——追求个性解放和平等自由与社会封建礼教和门阀观念的冲突;其二,表现为杜十娘、李甲自我思想理念中追求个性解放和平等自由与封建礼教和门阀观念的冲突。在这场新与旧的冲突中,李甲倒下、蜕变,他对“情”的彻底背叛,导致了这场悲剧的发生;而杜十娘虽富可倾城,但毅然决然选择用生

命向命运抗争,来维护自己做人的尊严和人格的完整性,我们不能不说:杜十娘的悲剧所揭示的是一场社会道德的悲剧、一场时代的悲剧、更是一场人性的悲剧。

今天我们重新排演《杜十娘》,在完成演绎古代女性悲剧的同时,也对当今社会上那些甘愿堕落的人敲响警钟,这或许也算是《杜十娘怒沉百宝箱》在今天社会里完成《警世通言》的作用和意义吧。

二、《杜十娘》与《茶花女》主要人物形象的区别

提起杜十娘,人们往往会将她与茶花女相提并论,称杜十娘为“东方茶花女”。实际上,冯梦龙笔下的杜十娘与小仲马笔下的茶花女有着本质的区别。这种区别是由于两位作家所处的历史背景、社会形态、思想意识、人文环境等方面的不同而造成的。两位不同的作家塑造了不同的人。

杜十娘:在冯梦龙笔下:“浑身雅艳,遍体娇香,两弯眉画远山青,一对眼明秋水润。脸如莲萼,分明卓氏文君,唇似樱桃,何减白家樊素。可怜一片无瑕玉,误落风尘花柳中”。

杜十娘有一个良好的天赋,她天生丽质并心思敏捷,琴棋书画无一不精,她与众多妓女相似的经历——被卖到行院之中,十三岁便开始接客,过着非人的生活。不知不觉已经长到十九岁,在她的内心深处有一个长久不灭的理想——过正常人的生活,做一个“常人妻”,嫁一个才貌双全的如意郎君,过着自由自在幸福美好的人的生活。

为了这一理想的实现,七年之内她不知经历了多少王孙公子,忍受着常人所不能忍受的屈辱,用自己的美貌和智慧换得:“坐中若有杜十娘,斗筲之量饮千觞;院中若识杜老娘,千家粉面都如鬼”的赞誉。她让眼前色狼恶魔一个又一个的为她情迷魂荡,既用他们金银和自己的血汗喂肥了老鸨,也用自己的青春和他们的珍珠玛瑙等稀世之宝填满了她的希望——百宝箱。

面对无数王孙公子,她努力地寻找自己称心如意的人。李甲一个宦门子弟,才貌双全,忠厚志诚,眼神里没有以往王孙公子的骄横和贪婪,且“温存的性儿,帮衬的勤些”,杜十娘在李甲面前第一次有了做“人”的感觉并拥有了“人”的情感。他正是一个符合自己理想中的人,在不知不觉中把自己的心给了李甲,她极力维护着这来之不易的感觉,并开始幻想着美好的未来。她相信李甲是一个可以依托并能给予自己幸福的人,而“百宝箱”则是奠定未来必要的物质基础,是一把开启未来的钥匙。

她是一个为了实现自己的理想,可以不顾一切的人。她也是一个柔情似水的人,她用心呵护着与李甲所拥有美妙的时光,对于李甲的体贴也是无微不至,效仿前人举案齐眉;对于院中的老少姐妹她同样也是倍加爱护;她还是一个坚强的人,为了实现自己的理想她可以长年忍受屈辱,为了维护自己人格的尊严,面对李甲无情背弃时,她没有哀求,而是用死来维护自己做人的尊严和人格的完整性。她是一个在被动地位上,主动把握自己命运方向的人。

与杜十娘相比较而言,玛格丽特则被动的多。由于卑微的身份、地位,导致了她卑微的心理,是阿芒赤诚而执着的爱才激发起她对真正爱情的向往。阿芒的父亲以他们的结合会毁掉阿芒的“前程”为由,迫使她离开了阿芒,同时,为了这份真爱,“主动”的牺牲;面对阿芒误以为她背信弃义,而愤然羞辱她时,她依然选择了被动的忍受;在阿芒赶在她咽气之前来同她作垂死之别时,躺在自己爱人怀中死去,依然是被动的选择。她是在被动地位上忍受被动。

但无论是杜十娘还是玛格丽特,她们都赋有善良而诚实的品格和自我牺牲的精神。

三、关于孙富在《杜十娘》悲剧中的作用及百宝箱的意义

孙富,一个徽州新安少年,与李甲年龄相仿,但家财豪富,出身盐商。虽然年少,但由于家庭背景和职业的缘故,使他涉世较早,生活阅历的丰富使他少年老成。冯梦龙是这样描述他的“生性风流,惯向青楼买笑,红粉追欢,若嘲风弄月,到是个轻薄的头儿。”

从表面看他是一个风流的商人,是一个为达到个人目的而不择手段的卑鄙小人。但在《杜十娘》的人物关系中,我们不难发现,他与杜十娘和李甲一样

都是为了实现自己的目标而破坏了封建伦理道德。他为了得到杜十娘,不惜挥金如土,他利用李甲涉世不深和内心的矛盾,同时利用封建伦理道德的欺骗性和虚伪性,来掩饰自己贪婪的本性,强烈的占有欲使他推动了这场悲剧的发生。他像影子一样交织在杜十娘的悲剧过程中,他实际上是一个现实社会的象征,是悲剧的推动者。作为现实社会新旧势力的代表,强行闯入了杜十娘甜蜜的梦,点燃了李甲心中的那颗深埋的“定时炸弹”——封建伦理道德观念和李甲性格中的脆弱,加速了杜十娘悲剧的进程。

百宝箱,它是一个具有多重象征意义的角色。它是杜十娘精神幻想的支柱,因为有了它杜十娘坚信自己的命运可以改变。它是杜十娘精神幻想的物质基础,因为它的价值使杜十娘有了幻想的基础和选择的可能。它是杜十娘再生的希望,是智慧的结晶,也是杜十娘自身价值的体现,因此,它既是杜十娘荣耀的象征,也是杜十娘耻辱的象征,更是杜十娘内心深处痛苦回忆的沉重的十字架。

《杜十娘》是中国的悲剧之一,但它不同于《赵氏孤儿》英雄救孤那样轰轰烈烈,也不同于《梁山伯与祝英台》死后花蝶成双成对那样浪漫缠绵,更不同于《窦娥冤》血溅白绫、六月下雪、大旱三年那样激越,杜十娘是孤伶伶、凄惨惨地怀抱曾是她满载希望的百宝箱,带着她一腔的愤恨和失望跳进了冰冷的江河。在当时社会条件下,作为一个妓女她敢于实践自己的追求,寻找一个她爱的人,一个也爱她并愿意庇护她、赎她的人,追求出入成双、桑渔唱晚的生活画卷,追求人间真情,追求做人的尊严和人格的完整性,虽然她的追求最终是以失败而告终,但这恰恰是杜十娘的可贵之处和震撼人心的地方。可以说杜十娘的悲剧留给后人的永远是一份沉甸甸的思索。