No.3.2013 General No.90

元杂剧《破窑记》与京剧《彩楼记》之比较

刘新文

(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

[摘 要] 元杂剧实为中国戏剧之源头。元杂剧《破窑记》与京剧《彩楼记》故事情节大致相同,但在艺术处理上,后者更具有创造性。考证其演化过程以及与史实的关联、版本的流传等问题有利于厘清中国戏剧史的若干问题。

[关键词] 破窑记; 彩楼记; 剧情异同; 史实虚构; 版本流传

中图分类号: I206 文献标识码: A

文章编号:1004-468X(2013)03-85-03

一、《破窑记》与《彩楼记》的剧情

《破窑记》演叙刘仲实员外之独生女刘月娥,因"高门不答,低门不就",年已十八,尚未许聘,于是刘员外搭彩楼命女"抛绣球",以"凭天匹配"。抛球之日,众男子聚集楼下,中有贫困书生吕蒙正。月娥抛球正落吕蒙正怀中,然刘员外嫌其贫困,拒绝履行诺言,怒而赶走吕蒙正。月娥却甘贫不悔,与父亲断绝关系,心甘情愿随吕蒙正同住破窑之中,艰辛度日。(第一折)

吕蒙正常到白马寺中赶斋,而刘员外又暗嘱长老饭后撞钟,使之赶斋无着,又讥讽他一顿。蒙正遭受凌辱,怒而题诗在壁上:"男儿未遇气冲冲,懊恼阇黎斋后钟。"回到破窑中,与妻子分别,并同好友寇准赴京应考。(第二折)

十年后,吕蒙正状元及第,授为本县县令,先托媒婆带了金钗衣服,令媒婆谎说自己已死,有个过路客官约她前去陪酒。月娥愤怒。后吕蒙正伪装成落魄的样子,回到家中,考验其妻能否破窑中孤居守志,甘贫不移。月娥怒气未消,以为来了心怀歹意的奸汉,上前要打吕蒙正。吕蒙正见月娥守志不移,于是说明真情,接妻子上任,夫妻欢聚。(第三折)

吕蒙正到了赶斋的白马寺中,见长老已将过去题壁旧诗用碧纱罩起,于是续诗两句"十年前时尘土暗,今朝始得碧纱笼",此时刘员外也赶来认亲。夫妻二人拒不相认,怨父无情势利。寇准这时也做了官,说明饭后撞钟是和尚受员外嘱托后而为,目的是为了激励吕蒙正上进,并说明进京赶考的路费也是刘员外暗中资助的,于是吕蒙正夫妇拜谢刘员外,一家和好。(第四折)^[1]

《彩楼记》演叙宋时宰相刘懋之女翠屏因未许人,抛彩球"凭天"选婿,王孙公子闻讯,纷纷集于楼前抢彩。刘翠屏却慕穷秀才吕蒙正才高志大,有意规避权富公子,以彩球掷抛于蒙正怀中,因而和其订下婚约。刘丞相却嫌其贫困而爱慕权富,欲意悔婚。刘翠屏不允,父女因此反目,断绝关系。翠屏心甘情愿跟随蒙正同居破窑中,衣食无着。蒙正以致到木兰寺讨斋饭度日,寺僧不仁势力,对其百般讥笑、刁难。夫妻二人贫不改志、相爱如初。刘夫人闻女身居寒窑、生活困苦,常常暗中派人以银米接济其女。科考之期已近,蒙正赴京应试。刘夫人思女心急得病,于是借口养病,移居木兰寺伺机与女翠屏相会。恰巧蒙正状元及第、荣归

「收稿日期 12013--05--19

[作者简介]刘新文(1949~),男,河北省唐山市人,闽南师范大学文学院教授。

乡里,乃携其妻翠屏往木兰寺中与岳母团聚。寺僧见蒙正及第得官,百般逢迎:刘丞相亦遺人前来迎接蒙正夫妻回府,二人严词以拒,断绝与父的关系。[2]

二、两剧剧情的异同

两剧情前半部刘小姐抛彩球招亲,不爱纨绔权富子弟,偏爱穷秀才吕蒙正,其父嫌贫爱富、欲悔婚,刘 小姐不允,父女反目,断绝亲情,小姐甘贫不悔随蒙正住破窑、度日艰辛,守志不移。这些情节基本相同。但 后者强调了刘小姐羡慕吕才志不凡,有意躲避权富公子;突出了吕蒙正诗才口才、文人风度。从明传奇《破 窑记》蒙正岳父由刘员外仲实改名刘懋,职位为宰相。京剧在这一点上承继了明传奇。小姐由元杂剧的刘 月娥改名刘翠屏。明无名氏所作传奇《彩楼记》刘小姐改名刘千里。京剧《彩楼记》描写蒙正衣食无着以致 到"木兰寺"讨斋饭度日。元杂剧原为到"白马寺"(此名为佛教于东汉时传人中国后所建第一寺寺名、原址 在洛阳)赶斋,即听见寺中撞钟去蹭饭。寺僧后来改为饭后撞钟,使之斋饭无着,并且受到僧人讥笑侮辱。 这实质为其岳父瞩僧人所为、目的是激其上进发奋。而京剧纯为揭露僧人势力不仁、鄙视蒙正贫贱对其百 般讥笑刁难的丑行。同时按照人情常理加进了丞相夫人得知女儿翠屏身居寒窑生活困苦,每每暗中派遣 下人以钱银米粮接济的情节。两剧中吕蒙正赴京赶考高中状元荣归乡里之情节相同,皆为按正史写成。然 而元杂剧描写了蒙正派媒婆对月娥谎言自己已死,并带了银钱衣物赠刘小姐,说是有过路客官求小姐陪 客,以试探考验其是否坚贞守志,遭到刘小姐怒斥。蒙正知小姐"心红志坚",坚守贞操气节后,才装成落魄 的样子进窑。刘小姐以为是过路客官进窑,怒打"贼汉"。蒙正忙言"小姐是我"才使月娥住手。蒙正这才言 明他高中状元、授了本县县令,双方释疑,夫妻团聚。京剧《彩楼记》没有以上的情节,以突出夫妻间了解透 彻和坚定的信任,现代婚姻书籍强调夫妻感情必须建立在相互信任相互尊重的基础上,猜疑正巧违背了 它,是夫妻真挚情感的杀手,很易造成悲剧。互相信任对年轻夫妻尤为重要,否则疑神疑鬼在一起生活难 以想象。但元剧中之情形,吕之做法是有必要的、无可厚非的。京剧亦未明言吕蒙正高中仅作县令,但言明 刘夫人思女生病,以养病为借口移居木兰寺中(此寺名在扬州,为惠照寺木兰院简称),以便找机会会见女 儿。无巧不成书,此时巧遇蒙正荣归乡里,于是带妻子和岳母团聚。这一情节为元杂剧所无。以突显母爱、 母女情深。京剧写寺僧得知蒙正及第得官,极尽逢迎之能事,刘丞相亦遣人迎接小夫妻回府,皆为突出无 论官员世俗还是跳出五行外的世外之人,实质都是倾慕富贵权势爱富嫌贫的势力世俗的小人! 京剧以二 人严词厉句拒绝斥责僧人及岳父行为作结束。而元杂剧描写白马寺长老将蒙正题诗用碧纱罩起,于是蒙 正续诗两句的时候,刘员外此时赶来认亲和好,遭到小夫妻拒绝。与蒙正一起赶考的寇准也做了官,说明 了和尚饭后撞钟是受其岳父嘱托,其良苦用心也是怕女婿安于现状混日子,才指使僧人以此法拒绝戏弄 其赶斋,并对其讥讽,全是为了激其发奋图强以求闻达,并言明赶考盘缠费用全是刘员外暗中资助,要不 我寇准穷秀才从哪来那么多钱财?于是前嫌尽解,蒙正夫妻拜谢刘员外,全家和好。但这是元杂剧丈人激 女婿的套路,缺乏独创性与个性。

另外,元杂剧为四折,未见楔子。京剧结构分为场与幕。元剧音乐体制为曲牌体,一折一套曲牌,一韵到底,只能一人主唱,其他角色不能唱,分为旦本戏或末本戏,此戏为旦本戏,由刘月娥一人主唱。京剧为板腔体,生、旦、净、丑皆可唱:唱词多为七言句、十言句。元杂剧原有对寇准等的刻画,起陪衬、串线、解释前嫌的作用。京剧角色更紧凑集中、删去了可有可无的人。对刘夫人加强刻画,突出母女情深及蒙正夫妇的爱憎分明知恩图报。

三、史实与虚构

此剧多不符合史实,属借用吕蒙正的名字集聚他人之事于吕一人之身的敷衍虚构之作。考史蒙正妻

非刘氏,他的母亲才姓刘,据《宋史·吕蒙正传》记载,其父吕龟图好内宠,幼时父母不和,蒙正与母刘氏都 被赶出吕家,生活极为困苦。后苦读发愤、应试及第官至宰辅。吕蒙正史有其人,可见《宋史》卷 265,但正史 无有吕蒙正在"破窑中居住"之类的记载。正史记载蒙正母亲才姓刘。可能是作者或民间传说误为其夫人 为刘氏,其妻姓甚未见明文记载。但细读本传后尾记有"淳化中,左正言宋沅上疏忤旨,沅蒙正妻族。"故可 推知吕蒙正正妻姓宋。《尧山堂外纪》记载,或谓其尝处破窑中,自叹,有"拨尽寒炉一夜灰"之句。(吕蒙正 有诗曰:"十谒朱门九不开,满头霜雪却归来,还家羞对妻儿面,拨尽寒炉一夜灰"。剧情便可能据此衍化。) 又载吕蒙正"他日相府退衙,片雪沾衣,欲斩执役人,其妻因举'拨灰诗'讽之"。又言他有《鸱吻诗》云:"兽 头原是一团泥,做尽辛苦谁不知;如今抬在青云里,忘却当年窑内时"。剧作便可能据以上史料、传说与两 首诗句附会衍化,写成蒙正夫妻居住在破窑中的故事。蒙正经历也像诗中所言,原来极贫贱困苦如一团泥 巴,吃尽艰辛痛苦,但一经考中状元,后又做到参知政事,便如泥土烧成艺术品,身价千万倍、直步青云,忘 却当年破窑中情形,人往往富贵忘本,写此诗以警示自己、他人。[1]另吕蒙正曾作《破窑赋》教育太子(襄 王),其中有"余在洛阳,昼投寺庙,夜宿寒窑"一句,剧也可能据此写成蒙正夫妻住破窑中。另外据此也可 知元杂剧描写蒙正到白马寺活动符合历史真实。《归田录》又云:"吕文穆公未第时,游一县,时胡大监旦随 其父宰是邑,待吕甚薄,客有喻胡曰:'吕公能诗,宜少加礼。'胡问警句,客举曰:'挑尽寒灯不成梦。'胡笑 曰: '乃一渴睡汉耳!'吕甚恨而去,明年首中甲科,寄信与胡曰: '渴睡汉状元及第矣!'"《避暑录话》(叶梦 得著)云:"吕文穆公父龟图,与其母不相能,并文穆逐出之。羁旅于外,衣食殆不给。龙门山利涉院僧,识其 为贵人,延至寺中,为凿山岩为龛居之。文穆处其间九年,乃出应秋试,一举为廷试第一。是时太宗初与赵 韩王议,欲广致天下士,以文治而志在幽燕,唱名复见容貌伟然,帝曰:'吾得人矣。'自是七年为参知政事。 ……《破窑记》传奇盖本此也。"[3]可见蒙正与母被逐出衣食皆无甚为困窘,吕住山洞中亦是事实。僧寺却非 剧中刻绘的那般不仁势力,而是慧眼识英雄,对吕十分尊重请到寺中,特凿山岩使之安居,苦读九年,才成 就状元及第,才有日后的宰辅之臣。

到了明传奇《破窑记》又将吕蒙正的岳父由刘仲实改名刘懋,身份由员外升值为宰相。查史,无此人。这种改动应当予以肯定。它突出刘小姐身份地位的尊贵无比,更凸显其破窑中守志励志、坚贞不渝忠于爱情的高贵品质。同时更合理,使人觉得地位越尊贵(一人之下,万人之上)越是嫌贫爱富,越是看不起穷秀才。人物性格更自然更可信。

《文献通考》记载:"太宗太平兴国二年,取进士一百九人,状元吕蒙正"。印剧中考中状元符合史实。饭后钟事一说是唐朝(977年)王播事,一说为唐段相文事(分见王定保《摭言》和孙光宪《北梦琐言》)前者记载"唐王播少孤贫,尝客扬州惠照寺木兰院,随僧斋食。后厌怠,乃斋罢而后击……播自重位出镇是邦,因访旧游,向之题名皆以碧纱笼其诗。播继以二绝句曰:'三十年前此院游,木兰花发院新修,如今再到径行处,树老无花僧白头。'上堂未了各西东,惭愧阇梨饭后钟,三十年来尘扑面,如今始得碧纱笼。"印可见剧中蒙正饭后钟及题诗事乃从此化出。改编的剧本将吕斋食地点写成木兰寺也是从文中"惠照寺木兰院"而来,亦为有据。后者记段相文寓江陵,少贫,"常患口食不给,每听曾口寺斋钟动,辄诣谒餐,为寺僧所厌,自此乃斋后扣钟,冀其晚届而不逮食也。"后入登台座,连出大镇,任荆南节度,曾题诗曾口寺有"曾遇阇梨饭后钟"诗句。"富贵后,打金莲花盆盛水濯足"。但段相文斋食地点在江陵曾口寺。从中可见文学创作往往是借一人名撮合多人事迹于一身,使之更理想,更生动,更集中,更典型,更感人,以求得艺术的真实。

抛彩球择婚在宋代是否是一种客观事实?答案应是否定的。女子抛心爱之物给自己心爱的男人以是定情,是一种古老的风俗。如《诗经·摽有梅》所写抛梅子就反映了这种风俗;《木瓜》诗中"投我以木瓜,报之以琼瑶,匪报也,永以为好也。"也生动刻画出此风俗。在少数民族地区,至今仍有抛手帕、抛彩球等来定情的习俗。如广西壮(僮)族、侗族等,笔者1995年在北大作访问学者,周兆新先生给博士讲课,曾问询广西师大一位老师。广西师大的老师如实答道:广西还有抛彩球定亲的活动,但不一定当真了,有的已演变为一种游戏。中国中原地区进入封建社会后,婚姻大事讲究"六礼":纳亲、问名、纳吉、(下转第126页)

tion and Learning Company, 2001.

- [8] Alan Baddeley. Working memory and language: An Overview [J]. Journal of Communication Disorders, 2003(3):189-208.
- [9]Kyte Christiane S, Johnson Carla J. The role of phonological recoding in orthographic learning[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 2006 (93): 166-185.
- [10] Gathercole SE. Nonword repetition and word learning: The nature of the relationship [J]. Applied Psycholinguistics 2006(4):513—543.
- [11] Jarrold Christopher, Thorn Annabel SC, Stephens Emma. The relationships among verbal short-term memory, phonological awareness, and new word learning: Evidence from typical development and Down syndrome [J]. Journal of Experimental Child Psychology, 2009(102):196-218.
- [12]李红.第二语言语义提取中的词汇知识效应[J].现代外语,2003(4):385-393.
- [13]李红.第二语言语义提取中的工作记忆效应[J].心理科学,2004(3):620-623.
- [14]鲁忠义,张亚静.工作记忆中的语音回路对汉语阅读理解的影响[J].心理学报,2007(5):768-776.
- [15]Dehn, Milton J.Working Memory and Academic Learning: Assessment and Intervention [M].New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008.

[责任编辑 金鸣]

(上接第 87 页) 纳征、请期、亲迎这六种。男女婚姻完全取决于父母之命、媒妁之言,当事人的意愿却排除在外,毫无过问的权利。故而在宋代抛绣球择婚是完全不可能的。更何况刘月娥或翠屏出生在员外(宰辅)之家。这则故事之所以在民间广泛流传,并被搬上戏曲舞台,一是从一个侧面反映了人们对封建婚姻制度的不满、表现一种返璞归真的婚姻理想;一是符合舞台演出的需要、热闹喜庆、有悬念有波澜、娱乐性强、吸引人。

四、版本载目流传情况

此元杂剧剧名《录鬼簿》关汉卿条下亦有,已佚。马致远有《吕蒙正风雪饭后钟》一剧。元南戏有《吕蒙正风雪破窑记》,明传奇有《破窑记》,又有传奇《彩楼记》(王錂改编)。后来清代地方戏(高腔、梆子类)多演蒙正戏,多着力描写蒙正夫妇窑中困苦的情形,反映了贫苦人民的生活。今京剧仍在演《彩楼记》。地方戏,如湘剧、莆仙剧、梨园戏、川剧、祁剧、潮剧等也都在演出此剧目。此剧至今仍活跃于舞台之上。梨园戏、莆仙戏被称为南戏的活化石。剧情可详见《脉望馆抄校古今杂剧》本、《孤本元明杂剧》本、《元曲选外编》本。

京剧现为四小名旦张君秋演出本,1954年据川剧同名剧目改编而成,同年首演于北京。京剧原有的旧本久不上演。剧情详见《改良京戏本》、《京剧丛刊》、《戏学指南》、《真正头等名角曲本》等刊本。

参考文献:

- [1]刘新文.《录鬼簿》中历史剧探源[M].天津: 南开大学出版社,1989.
- [2]新編京剧大观[M].北京:北京出版社,1989.
- [3]曾白融.京剧剧目辞典[M].北京:北京出版社,1989.

[责任编辑 王志奎]