

啾啾莺声别有腔

Appreciation on Tanci <Dushiniang>

弹词开篇《杜十娘》赏析

□沈鸿鑫

窈窕风流杜十娘，
自怜身落在平康。
她是落花无主随风舞，
飞絮飘零泪数行。
青楼遗迹非她愿，
有志从良配一双，
但愿荆钗布裙去度时光。
在青楼结识个孝公子，
咭臂三生要学孟梁。
她自赎身躯离火坑，
双双月下渡长江。
那十娘偶尔把清歌发，
啾啾莺声倒别有腔。
哪晓隔舟儿听得魂无主，
可恨登徒绝计要拆鸳鸯。
那孝郎是个贪财客，
辜负佳人一片好心肠，
说什么让与他人也不妨。
杜十娘，恨满腔，

可恨终身误托薄情郎。
说郎君呀，
我只恨当初无主见，
原来你是假心肠一片待红妆。
可知十娘也有金银宝，
百宝原来有百宝箱。
我今朝当了郎君面，
把一件件、一桩桩，
都是价值连城异寻常，
何妨一起付汪洋。
青楼女子遭欺辱，
她一片浪花入渺茫，
悔煞孝生薄幸郎。

《杜十娘》的故事最早见于冯梦龙编辑的话本《杜十娘怒沉百宝箱》，后被川剧、秦腔、河北梆子、京剧、越剧等许多戏曲剧种改编搬演。弹词开篇《杜十娘》早在上世纪30年代就风靡书坛。

弹词开篇原为说书人在说唱正书前加唱的一段，作为镇场之用，后逐渐演变为评弹演出的一种形式。它有点像短篇的叙事诗，大多叙写某一人物、某一故事或故事片段，如《诸葛亮》、《刀会》、《宝玉夜探》、《新木兰辞》、《杜十娘》等。

弹词开篇《杜十娘》以简洁、凝

练、含蓄的笔触，生动地描绘了青楼女子杜十娘的身世遭遇和悲剧命运。整个开篇可分为三个段落。第一段到“但愿荆钗布裙去度时光”为止，描绘了杜十娘的美貌姣好、翩翩风度，叙述了杜十娘的可怜身世和悲惨遭际。可惜如此一位“窈窕风流”、天生丽质的女子不幸身陷火坑，“落花无主随风舞，飞絮飘零泪数行”。这句诗，前句用“借喻”的修辞格，以落花喻杜十娘；后句则用“借代”，从落花延伸出来形容其孤苦无依，而“泪数行”又回到了杜十娘自身，贴切而含蓄地描写

出杜十娘在青楼卖笑度日、以泪洗面的境遇。此外，唱词还突出表现了杜十娘虽身落平康，但志不可夺，决心以自己的努力实现“从良”目的，去过平常人的生活的愿望。

第二段到“双双月下渡长江”为止，写杜十娘自赎身躯、逃脱火坑，与心上人李郎双双渡江去追求幸福生活。此时对杜十娘的刻画，极为重要——如果说前面主要是写她的志向，那么这里应该写她实现志向的行动。此处作者仅用四句唱词，写得极其精练而到位。“咭臂三生要学孟梁”一句，用的是汉代梁

鸿和孟光举案齐眉的典故，渲染了杜十娘和李甲盟誓之虔诚，以及杜十娘对未来幸福的向往。“双双月下渡长江”一句，将叙事、写景、抒情熔于一炉——明月当空，长江奔流，景色是那么壮阔而明丽，既描写出杜十娘脱离火坑，与李甲夜渡长江这一情境；也抒写了杜十娘此时此刻的欢愉心情。

第三段写的是情节的转折，并逐渐推向高潮。作者没有正面描写杜十娘的美貌和才情，只用“啾啾莺声倒别有腔”一句加以侧面的烘托。正是这美妙的歌声，使邻舟的纨绔子弟孙富魂不守舍，于是引发出他诱惑李甲以千金转卖十娘、李甲果从其言的情节。

作为一种说唱艺术，评弹是以叙述结构为基础的，但同时又将叙事体与代言体兼备，并加以灵活转换。开篇《杜十娘》也充分体现了这一特点。“那李郎原是个贪财客，辜负佳人一片好心肠，说什么让与他人也不妨”，前两句是叙述体，而第三句则转为李甲的白口，却在句前又加上“说什么”三字，表现出说书人对李甲无耻行径的鄙视和谴责。后面“杜十娘，恨满腔”又回到叙述体，而到了“可恨终身误托薄情郎”则逐渐转为代言体，直到“何妨一起付汪洋”，全是杜十娘第一人称的话语。其中“今朝当了你郎君面，把那一件件、一桩桩，都是价值连城异寻常，何妨一起付汪洋”，是一个长句，把杜十娘满腔愤恨又极度伤感的心理尽情地刻画了出来。

评弹另有一个鲜明的特点——不单是客观地讲述故事，且还时不时加进说书人的评论。这只开篇的

最后“青楼女子遭欺辱”等3句，俗称“落调”，就包含着说书人对故事、人物的评点。“她一片浪花入渺茫”既是叙事，又渗透了说书人对杜十娘的深切同情，与前面的“双双月下渡长江”形成鲜明的对比和映照，一喜一悲，更增添了几分悲凄。此外，这句唱词还深含一层意思——时光像长江之水流逝而去，在漫漫的封建长夜里，像杜十娘这样的悲剧曾上演过多少次啊！

弹词开篇《杜十娘》由朱恶紫写于1929年。朱恶紫于20年代末在上海文艺学院学习文科，后转学到无锡“国专”，通过作家范烟桥认识了弹词艺人兼作家朱兰庵、朱菊庵，开始学写评弹。当时的社会，一片乌烟瘴气，纨绔子弟纸醉金迷，千金买笑的糜烂生活驱使他借写作予以鞭挞，以匡正气。于是，朱恶紫写下了《杜十娘》、《金玉奴》、《花魁女》等开篇，期间，他得到了朱兰庵昆仲的帮助，《杜十娘》就是由朱菊庵首唱的。后来，蒋月泉用他那旋律悠扬、韵味醇厚的“蒋调”演唱。蒋月泉对唱非常讲究，在设计唱腔和唱法之前，总是要对人物进行深刻分析、研究理解。《杜十娘》唱腔安排严谨，与人物性格十分贴合，演唱感情深挚。蒋月泉唱的首句“窈窕风流杜十娘”，就充满了同情和惋惜之情。整只开篇被他唱得声情并茂，婉转动人，悲愤哀怨的感情得到了充分的抒发。

开篇《杜十娘》一经蒋月泉演唱之后，便红遍书坛，经久不衰。为使这只开篇更为动人，蒋月泉在年逾花甲时还对唱腔进行修改。有趣的是，这只开篇蒋月泉唱了几十年，却对开篇的来历一直不甚了

了。直到1982年8月，年逾古稀的朱恶紫从苏州黄埭写信给蒋月泉，蒋月泉这才知道《杜十娘》的作者就是这位朱老先生。他立即回信，诚恳写道：“泉以它（开篇《杜十娘》）演唱给广大听客欣赏，得到内外行的好评和赞扬，这个光荣应归

■ 蒋月泉(1917-2001)

于您恶紫先生。今后有机会将把此事宣布于世，我想广大听众和从事评弹工作的同志会感谢您的。”

上世纪90年代，邢晏芝又谱唱了《杜十娘》，在已有高山的情况下再唱这只开篇，难度极大。邢晏芝另辟蹊径，重作处理，将表叙的词句用“蒋调”男声来唱，而关于杜十娘的词句则由她用“俞调”演唱，从而为《杜十娘》增添了另一个版本，听来倒也别有韵味。在演唱时，邢晏芝把原作中“我只恨当初无主见”改为“我只恨当初差主见”。我以为改得好，因为从整个故事看，杜十娘并不是“无主见”的人。问题的关键在于她看错了人，用“差主见”显然更合适。