

论孟姜女弹词的版本及艺术

——以石印本《绘图孟姜女万里寻夫全传》为中心

倪金艳

(河北师范大学 文学院, 石家庄 050024)

摘要:孟姜女弹词是孟姜女故事流传中不可忽视的传播形态之一,明清以来,国内现存的弹词版本共七个。其中,尤以民国六年(1917)上海文益书局石印本《绘图孟姜女万里寻夫全传》艺术价值最高。从内容来看,《绘图孟姜女万里寻夫全传》塑造了贩夫走卒、小商小贩、仆从杂役、妓女盗贼等市民阶层,形象地勾勒出江南地区社会的浮世众生,拓展了孟姜女传说展现社会的广阔性;从叙事艺术来看,它具有柔美细腻的文辞,增添趣味和幽默的“噱头”,用以拓展情节、提高曲折性的“补书”,牢牢抓住观众的“关子”以及演员“起角色”的表演。

关键词:孟姜女弹词;《绘图孟姜女万里寻夫全传》;众生群相;叙事艺术

中图分类号:I207.39

文献标识码:A

文章编号:1673-0429(2020)03-0033-08

doi:10.19742/j.cnki.50-1164/C.200305

弹词艺术是俗文学的一大门类,它扎根于民间文学土壤中,在明清时期盛极一时,一度成为江南民间曲艺的“宠儿”。弹词书目大多取材于人们喜闻乐见的小说、戏曲和民间故事,因此,孟姜女传说也没有任何悬念地被纳入弹唱的范畴。孟姜女弹词是孟姜女故事流传中不可忽视的传播形态,既有评弹艺人改编、演唱的书场传播,又有出版商人整理刻印的书坊传播,还有文人撰写的孟姜女弹词文本的书斋传播,几种传播方式互为应和,构成了孟姜女弹词传播态势的多元化。然而,目前学术界对孟姜女弹词的研究仅谭正璧、谭寻编辑的《评弹通考》^{[1]275-277}收录了三则关于孟姜女故事和盲词(旧时弹词演唱者多盲人,故“盲词”也代指弹词)与盛志梅对孟姜女弹词版本的梳理^{[2]353-354},而对艺术的探讨则基本阙如,尤其对艺术水平高的民国六年(1917)上海文益书局石印本《绘图孟姜女万里寻夫全传》缺少全面深入的分析。笔者试在明清以来孟姜女弹词各版本比照的基础上着重对其艺术性进行分析,以就教于方家学者。

一、流变钩稽:国内藏孟姜女弹词版本及其特征

孟姜女故事以弹词形式演唱自明代即已兴起,清代常有演出和刊刻,民国时期书场演出、书坊刊刻与文人书斋创作尤为繁盛。新中国成立后,尤其是二十世纪五十年代孟姜女弹词被改编成二类中篇书目,常在上海多家书场演出。“文化大革命”时期,孟姜女传说成为演出禁区;二十一世纪以来,传承的多是弹词开篇,孟姜女弹词生态不容乐观。

从笔者找到的资料来看,孟姜女弹词的最早记载是在明代苏州戏曲家薛旦的《醉月缘》第九折《弹

收稿日期:2020-01-15

作者简介:倪金艳(1984-),女,文学博士,河北师范大学文学院讲师,研究方向:中国俗文学、戏剧戏曲学。

基金项目:2020年度河北师范大学博士基金项目“孟姜女说唱文学研究”(S2020B001)。

词》中:

净:我会唱《朱舍记》《何文秀》《刘孝文》《朱买臣》《徐君美》《小秦王》《韩夫人》《孟姜女》
《祝英台》。^[3]

由此可知,在明代,《孟姜女》弹词是经常上演的书目,很多艺人会表演此书,甚至是艺人必备技艺;《孟姜女》弹词与《梁祝》《朱买臣》《何文秀》等经典剧目并重。但由于史料缺失,不能一睹明代孟姜女弹词的全貌。幸运的是,孟姜女弹词创作与演出的高峰出现在清末民初。笔者梳理出清代以来保存的孟姜女弹词版本及其基本特征如下。

(一)《孟姜女寻夫》,清末(1890年左右)湖州新市镇张聚贤刻本,并有苏州石印本。通篇七字句,叙事体多,代言体少。《孟姜女寻夫》叙事节奏平稳,以韵文体唱述了孟姜女传说,由于篇幅短小,只讲清楚了故事,忽视了对人物形象的塑造。

(二)《孟姜女寻夫》^{[4]49-50},光绪三十四年(1908)四川刻本,共四卷,分别为《新刻孟姜女鸳鸯配》《新刻孟姜女全忠义》《新刻孟姜女寻夫》《新刻孟姜女平山岭》(昆明西蜀荣焕堂刻本《孟姜女全传》,顾颉刚称其很像弹词,分四卷为“鸳鸯配”“尽忠义”“阴曹府”“平山岭”,内容与四川刻本《孟姜女寻夫》大致相同,但也存在差异,如说范希郎是姜金狗,姜女是鬼金羊转世,“惊动阎王放冤魂”是新的情节;结尾姜女还乡寿终就寝也与四川刻本不同),散韵结合。韵文部分多数是七字句,少数是十字句,以叙事体为主。此本开篇与结尾太过仓促,孟姜女父母轻易将膝下独女嫁给前来借宿的未婚者范希郎,孟姜女略微反对后便说“既然如此,女儿从命”。此情节不合理,也没有冲突性。结尾处,孟姜女逃出山大王的魔掌,在乌鸦领路下随即抵达长城,过于突兀。即使是哭倒长城,也只交代了一句“大哭一声惊天地,忽听城墙响一声”^{[5]88}城墙一角便崩了,孟姜女抱尸骨返家门。此弹词对主要情节处理流于简单,而不像《绘图孟姜女万里寻夫全传》每一个环节均衡用力,环环相扣,故事完整丰富。

(三)《绘图孟姜女万里寻夫全传》,民国六年(1917)上海文益书局石印本。此本有四卷十六回,为单行本,体例如同章回小说,内容紧凑完整,散韵结合,韵文部分为七字句,收录于路工所编《孟姜女万里寻夫集》,倪小龙编著的《孟姜女》也进行了收录、校注。其江南特色鲜明,“采桑挂在桑枝上,勒把眼泪勒把桑”“尚其来格来享”,都是吴方言。从书中反复渲染姜女守贞守节的主题来看,应该是书商为了避免清政府“小说淫词,煽惑愚民”的禁令而增加了纲常教化言论。此弹词情节、结构、冲突设置的艺术水准最高,故作为后文讨论的重点。

(四)《重编孟姜女寻夫哭倒万里长城贞节全传》,上海槐荫山房石印本(1920年左右编印),收录于路工编《孟姜女万里寻夫集》,通篇韵文,大多是七字句,少部分十字句,对孟姜女寻夫沿途经历叙事不够精彩。另,原《孟姜女寻夫哭倒万里长城贞烈全传》,槐荫山房刻印本尚未找到。

(五)《新刻孟姜女寻夫真本》,上海松野堂石印本,1册,封面题《肃像孟姜女 十里亭全真本》,藏复旦大学图书馆。此本为短篇弹词,内容与湖州新市镇张聚贤刻本《孟姜女寻夫》相同,只是开篇与结尾各加一首七言绝句,并配有万员外、孟隆德、孟姜女、万喜良四副绣像。

(六)《新编孟姜女万里寻夫全本》,一卷,民国年间铅印本,藏于南京图书馆。内容和《新刻孟姜女寻夫真本》大致相同,七言唱词为主,不起脚色。卷末赞云:“万里寻夫说孟姜,冰清玉洁岂非常。真心不负当前约,传得贤明万载芳。”^{[6]25}笔者猜测《新刻孟姜女寻夫真本》《新编孟姜女万里寻夫全本》都是对湖州新市镇张聚贤刻本《孟姜女寻夫》的翻刻或印制。

(七)《绘图孟姜女寻夫》,上海文益书局石印本,正文题《新刻孟姜女万里寻夫》,配有万喜良和孟姜女两幅绣像。此版弹词突出交代主要情节,人物扁平,内部张力不足,末尾省略了皇后问斩、太后救助,封她“大王忠烈士”的桥段。

据姜永春先生判断,以上版本多是文人创作的阅读本或是根据弹词艺人演唱整理的底本、书商刻印的销售本,像光绪三十四年(1908)《孟姜女寻夫》四川刻本便是弹词流传到四川后书坊整理刻印而成的。孟姜女故事属于传统剧目,最早是文学作品还是艺人编创无法考究,但经过艺人表演后,获得观众

肯定,也会再度转化为文本流传,并在博得书商青睐后印制出版,自然也应纳入文学作品之内。总之,孟姜女弹词就是介于动态的表演与静态的文学作品之间。

二十世纪五十年代“中篇评弹”一度备受喜爱,可惜保存的资料不多:

魏含英(《评弹文化词典》“魏含英”条,记“曾改编《母亲》《棠棣之花》《赵五娘》《孟姜女》等长篇书目。”)曾改编长篇书目《孟姜女》^{[7]178},1949年以后编唱的二类书。“演出者中最有名望的是魏含英,擅长马调。中篇弹词《孟姜女》共分三回:(1)联姻——万喜良和孟姜女在花园中偶遇,私订终身,当晚成婚;(2)万喜良被发配去修长城,孟姜女出门寻夫,在过关卡时唱一曲《四季相思》,感动了城门官,被放行;(3)哭倒长城——孟姜女听到丈夫死讯,大哭三天,哭坍长城”(据笔者与彭本乐先生关于孟姜女弹词讨论的来往信函)。

瞿剑英撰《孟姜女过关》(又名《十二月花名》^{[8]379-380},属于弹词开篇)。

虽然此时期孟姜女弹词文本资料保存不多,但从书场演出的信息可管窥一二。

20 世纪 50 年代上海书场《孟姜女》弹词演出情况^[10]

书场	日场		夜场	
	演员	演出次数/演出剧团	演员	所属团体
沧州书场	魏含英、张丽君		张丽君、魏含英	
红星书场				
红星书场	苏州市评弹改进协会新评弹实验组			苏州市评弹改进协会新评弹实验组
东方书场				
沧州书场	华伯明、刘韵若	2 次	华伯明、刘韵若	
大华书场				
全安书场	华伯明、刘韵若		华伯明、刘韵若	
西园书场				
大美书场	华伯明、刘韵若		华伯明、刘韵若	
时懋书场				
日日得意楼书场	华伯明、刘韵若		华伯明、刘韵若	
雅庐书场				
安乐书场	华伯明、马小虹		华伯明、马小虹	
永康书场				
万新书场	华伯明、马小虹	2 次	华伯明、马小虹	
张福园书场				

注:侯莉君(侯调创始人)和钟月樵(擅长蒋调)曾唱过《孟姜女》弹词,可惜没有留下任何能够流传的唱段。

那为什么二十世纪五十年代孟姜女弹词会演绎较多呢?这与国家“改戏、改人、改制”政策指引和要求密不可分。“三改”政策本是针对戏曲界,但实践中对弹词也产生了极大影响。据《文汇报》载:“在沪的若干评弹艺人为接受群众意见,于昨日在新评弹作者联谊会上,宣布于明年春节起不说旧书,改说新评弹。……他们过去都说《珍珠塔》《狸猫换太子》《大红袍》《描金凤》《啼笑因缘》《下江南》《济公传》《落金扇》等旧书,明春起则将改说《花木兰》《情探》《孟姜女》……”^[11]“昨天上午评弹界在沧州书场上大课时,又有十四位艺人以书面表示了明春起一律改说新评弹的决心。……从明春起,他们都将改说《杨娥传》《新儿女英雄传》《李闯王》《太平天国》《鸳鸯剑》《林冲》《梁红玉》《孟姜女》《宝莲灯》等新评弹。”^[11]

二十世纪五十年代,中篇弹词迅猛发展,其原因有传统长篇书目《杨乃武》《白蛇传》《描金凤》《长生殿》《三笑》等旧书被认定为“很不健康、含有毒素”,促使弹词界创作新文本或改编旧本;也与国家政策引导、专业团体涌现、书场大量增加和评弹界精英辈出密不可分,孟姜女题材借此机会被整理改编成二类中篇书目上演。不仅上海的弹词艺人如此,苏州市评弹改进协会的评弹实验组也全力从事中篇评弹的创作演出。他们从苏州至沪,“将陆续演出《秦香莲》《武松与潘金莲》《梁祝》《孟姜女》《借红灯》《宝莲灯》”^[12]。

在“繁荣”的背后也应注意到此时期《孟姜女》弹词删除了孟姜女抗拒秦始皇、痛斥秦始皇等情节,削弱了反暴政的主题,“仅靠几档唱篇,加上城门官(江北口音)的几个噱头来取悦听众,作品没有真正的生命力”(据笔者与彭本乐先生关于孟姜女弹词讨论的来往信函)。果不其然,繁荣景象很快便落幕了。

“文化大革命”时期,没有孟姜女弹词演出。二十一世纪以来找得到的视频资料多是弹词开篇,像《孟姜女过关》,韦梦弹唱,迪君伴奏,时长4分13秒;《孟姜女过关》,高莉容弹唱,8分3秒。

对比以上各版本的孟姜女弹词,有的结构太过简略,有的人物形象扁平,有的故事冲突不明显,还有的叙事手法单一。唯民国六年(1917)的石印本《绘图孟姜女万里寻夫全传》塑造了丰富、立体的市民阶层形象,运用了多元的叙事方式,使其艺术性最为突出,鉴于此,笔者对《绘图孟姜女万里寻夫全传》进行专门论述。

二、浮世众生:《绘图孟姜女万里寻夫全传》人物塑造

《绘图孟姜女万里寻夫全传》弹词塑造了贩夫走卒、妓女强盗、商贩仆役等鲜活、立体、丰满的形象,具体包括仆人孟兴、妓女杨花、店小二和店主曹雪锡、小偷包偷光等。这些人与弹词艺人几乎属于同一群体,均生活在社会基层,与普通民众的关系密切。艺人在生活中观察他们的言行,加以细腻模仿故能形貌毕现,增加演出趣味性。下面对其几个主要角色做专门分析。

(一)仆人。孟家有四个男仆孟兴、孟和、孟禄、孟福,这孟兴“为人灵巧,善伺人意,故员外喜欢他,其实是个奸恶小人,唯利是图。”^{[13]82}在塑造他时不免有夸张、传奇的色彩,“原来两脚心有两撮黑毛,不怕走路,若放开步,每日至少也走八百里,多则一千开外,如此走法,也得半月有余,才得回转。”^{[13]84}很快孟兴贪财好色的本性开始显现,在店内看到杨花,要与她成长久夫妻,将送往长城的财物私吞挥霍。被孟家扫地出门后,沿途打劫孟姜女,打死另外两个仆人,最终被孟姜女设计,结束了可耻的一生。弹词中出现了许多奴仆背主、伤主的情节,这与明清时期社会环境息息相关。明代中期以后,随着科举制的成熟与江南地区经济繁荣,呼奴使婢的人越来越多,奴仆需求量增强,奴仆群体也迅速扩大,而破产的农民、小商贩丧失生活来源,无可奈何地沦为奴仆,如明代松江府“寒畯初举进士,即有田数十顷、宅数区、家僮数百指,饮食起居,动拟王侯”^{[14]1035}。

(二)妓女。妓女形象在孟姜女曲艺中首次出现,弹词中描写杨花“年纪二十上下,生的是细条身量,瓜子脸儿,杏眼桃腮,柳眉樱口,穿了一身缟素,似新寡的样子。”她在门口“走来走去,飞眼鼓唇,若挑逗孟兴似的”,极显淫荡之态;她言语肤浅,说话粗鄙,拍了店小二两巴掌,口里大骂“畜生”:

你姑娘虽然难守要找主,本为的家道寒微是正经。

若照你刚才所说那些话,岂不是成了一个养汉精?

守着了这位客人混拉蛋,谁还肯要我前去胡乱行?^{[14]86}

杨花属于民间流娼,她不住在妓院,于杨家店和生药铺间来回流转,与店家串通“做买卖”分成,两边来回骗人赚钱。她先是搔首弄姿勾引孟兴,然后言语挑逗,二人鬼混一宿。等两人“长久相守时”:

杨花是今日绫罗明日葛,各样的绸缎衣服件件新,

吃的是鸡鸭鱼肉且不讲,每顿饭还得鱼翅与海参,

每日间不是看戏是玩景,到夜晚拿拿孟兴去开心。

半年后孟兴银子将用尽,弄的是哼哼咳嗽痨病身,
这杨花看见孟兴不济事,收拾了收拾逃走另找人。^{[13]90}

放荡的杨花无耻、善骗、淫荡、贪婪,唯利是图,对人毫无真情实感。

妓女的存在是对传统伦理道德的“挑衅”,反映了社会风气的混乱。书目设置此角色既在内容上与孟姜女的坚守贞节形成鲜明对比,又能在演出效果上赢得轻浮听众的欢笑。

(三)店主。关注市井小人物的生存状态,对仁义的曹店主加以褒扬。

自古道:与人方便自方便,这女子他是苦节寻夫男。
你想想万里征途没盘费,要想想走到长城难上难。
就是那一路讨要去走路,也还得有见衣报遮体全,
况且是这点饭账很有限,你拿去还了他裙不要钱。^{[13]106}

他不肯接受孟姜女以当掉布裙以抵饭费的办法,热情款待这位远道而来的节烈娘子,坚持“我们的账是不要领受的哪!”弹词借曹店主的行为宣传了商贾见危施救、品行端正的义利观念。弹词有仗义疏财的正面商贩形象,也设置了反面的贪财好色之徒。孟姜女来到当铺,看到“斗大的一个‘当’字招牌挂,横头上仁大字号列两边……座上又有个当手带眼镜,眼前里守着一张算盘珠”,这是弹词作家对现实中当铺布置的真实摹写。二掌柜看到孟姜女美若天仙,心中突生邪念,说布裙不值什么钱,“倒不如当人却可当一千!”批判当铺掌柜为富不仁,调戏苦难中的良家妇人。

(四)伙计。他们在茶馆、酒肆、旅店等处负责接待客人或做些杂活。伙计——店小二因为和孟姜女接触多,其形象也比店主形象更细腻、更丰富、更立体。艺人仍然采用了正反对比的方式,把利欲熏心的李小二与重情重义的曹小二对照呈现。李小二见孟兴身上有些钱,先是帮妓女拉客取得回扣,后得知孟兴有一百两银子和两套寒衣便又生坏点子,与杨花联手要了五十两做彩礼,又是租赁房子、置办家具,又是叠被铺床,备好酒菜,陆陆续续骗走所有银子。与李小二的坑骗不同,曹小二见孟姜女是个守节的烈妇,同情她的不幸遭遇,不但不要她的饭费、住店费,索性还赠送了三百铜钱充当盘费。两个店主和两个伙计对比安排突出了小商贩的复杂性。

为何绘图本弹词表现的社会阶层更广泛呢,尤其是对市井商贩的塑造更成功呢?这源于江南社会在明清时期商业经济的繁荣。崇祯《吴县志》序云:“枫江之舳舻衔尾,南濠之货物如山,则谓此亦江南一都会矣。”^[15]《松江府志》记:“商贾凑集,贸易花布,京省标客往来不绝。”^{[16]66}尤其是清朝的苏州(姑苏为东南一大都会,五方商贾,辐射云集。百货充盈,交易得所……^{[17]350})和民国时期的上海极富盛名。商业经济的繁荣使得社会内部出现了新兴的市民阶层,主要包括商贩、手工业者、作坊主、自由职业者等群体,并逐步形成一定规模,据饶济凡估计,清初全国城市人口占当时总人口的6%~7%^{[18]26}。市井商贩群体鱼龙混杂,有的是仁爱好施、仗义疏财,有的却坑蒙拐骗、欺压妇孺,这都是对现实生活的真实写照。基于此,我们可以看出《绘图孟姜女万里寻夫全传》在表现商业社会的广阔性层面上远远超过其他版本,这也是该弹词区别于其他曲艺的显著特点之一。

(五)盗贼。盗贼是每个时期都存在的社会寄生虫,他们游手好闲,抢劫钱财来满足吃喝嫖赌的需求,当然现实中也不乏一些义盗。此本弹词中的盗贼一个是包偷光,无论什么财物一扫而光,他抢走了姜女的雨伞和包袱;一个是贪图美色的毕不成,上前搂抱美孟姜。二人先以贤弟仁兄相称,但又彼此不信任,相互讽刺道“见色思淫,应得此恶报”,“我得此恶报,那你呢?”甚至拳脚相加,以至于包偷光失手打死了毕不成,真是罪有应得!

弹词对明清以来江南商品经济社会中三教九流、小商小贩、妓女强盗、奴仆这些与普通民众接触最多的底层人物进行了艺术性刻画,凭借寥寥数语勾勒出此阶层的观念、行为和生活状态,为读者和听众勾勒出浮世中的众生像,也为学者们考察明清江南社会的状况提供了材料。这些人物是孟姜女弹词的重要听众,也是弹词中不可或缺的角色。他们或许不是弹词描述的重点对象,也不一定能推动情节发展,但这些人物的设置增添了故事的趣味性、曲折性。

三、说噱弹唱：《绘图孟姜女万里寻夫全传》的叙事艺术

咸丰七年(1857年),陈同勋为《笔生花》作序时指出“稗官野史、杂剧、院本,未必人人博览而群观也,不若弹词雅俗共赏,高下咸宜。”雅俗共赏的《绘图孟姜女万里寻夫全传》弹词不仅文辞柔美细腻,其“噱头”“补书”“卖关子”“起角色”等艺术手法也使书目更为丰富。

(一)“文辞”——婉约雅致的美学追求。弹词是江南的翘楚曲艺,它诞生于江南,传唱演绎于江南,也带有江南柔美细腻、温和娇俏的特点。总体来说,该本弹词具有空灵舒缓、悠扬婉转的气质。如描绘姜女阁楼绣花时的情境:

拿起了红缎花鞋针针绣,绣的是四季花名枝叶鲜;
头一页绣的牡丹开富贵,第二页绣的就是并蒂莲,
第三页一枝丹桂绣更好,第四页五瓣红梅绣的全。^{[13]61}

需说明的是,我们不能以汉赋的铺排华丽、唐诗宋词的格律对仗来要求俗文学的言语,弹词说唱语词只有雅俗共赏方能吸引听众。试想如果唱词佶屈聱牙、引经据典,文化素养不高的小市民和目不识丁的妇孺如何能听得懂呢?

孟姜女专注绣花,将代表美好寓意的春之牡丹、夏之莲花、秋之桂花、冬之红梅针针线线绣好,寄寓了对婚姻幸福的期许。同时,按照叙事学的观点来看,描写所绣的四季之花也是一种叙事时间的停顿,通过扩展故事时间烘托氛围。

更为突出的是,《绘图孟姜女万里寻夫全传》每一章的回目对仗工整,以文雅的词汇总括内容,这是其它孟姜女弹词所没有的。像第一回的回目“生女儿满门欢喜,见榜文一家惊慌”,“欢喜”与“惊慌”形成强烈的对比,将孟家添女的喜庆与万家遭难的惶恐同构在一回,以强化冲突。第三回的回目“闻思虑心惊异梦,乘晚凉步入花园”“扑蝴蝶落水现白玉,见喜良完节系红丝”,前者表现心中焦虑,遂在花园内散步遣怀,后者以蝴蝶为媒,为二人引荐。书中用“白玉”代指身体,“系红丝”暗指匹配姻缘,而且“蝴蝶”“白玉”“红丝”意象既常见又雅致含蓄。

绘图本也在结尾或开篇,用一首小诗总括此回目的内容,像第十六回:

寻夫万里受艰辛,姜女端为贞节人。
看他投江志不屈,始皇空去祭丘坟。^{[13]132}

此诗概括了全书主要内容,孟姜女万里寻夫投江而亡,空留秦始皇祭祀坟墓。借寂寞“丘坟”表达了遗恨千古的无尽凄凉之情。绘图本孟姜女弹词含蓄典雅的风格正是“文情婉约原非俗”的写照。

(二)“噱头”——增添趣味和幽默。行界向来有“噱乃书中之宝”“无噱不成书”的说法。噱头即以机智、幽默、风趣的特点为观众“解颐”,还能发挥讽谏的功能。第十四回《孟姜女镇江遇孝妇包偷光打死毕不成》中,包偷光和毕不成两个无耻盗贼以“贤弟”“仁兄”敬称,而言行又极为粗鄙,本身带有讽刺谐谑的意味,引人发笑。包偷光说毕不成“没干成一件事倒是名实相符了”即做事必不能成功,自己要改名“包不济”来指运气差。他自偷了孟姜女的包裹、雨伞后,银钿变铁石、雨伞遍漏,走到人群里“都说包偷光贼到来前”,不打自招的戏谑场景呈现在眼前。弹词还会夸张反面人物丑行或恶果,像小孟兴初出道时不懂江湖深浅,被骗得人财两空,还弄得一身痼病,“找了一个医生包治半年,这才治好”,幽默的语言透着挖苦警戒的意味。

(三)“补书”——拓展情节,增加故事的曲折性。苏州评弹行内现在的行话称“补书”。二十世纪三十年代称“补尺”,意思是让书目长些。演员为了增加演出场次,使情节曲折多变,故意“节外生枝”,扩充情节,或细腻铺排人物心理或穿插十二月花名、哭七七、叹五更、十里长亭送夫等唱段拉长情节。客观地说并非所有的噱头都能起到积极效果,很多是对前文内容的重复,有的甚至脱离主题,对人物塑造没有积极的作用。譬如第十三回“拜观音姜女暗祷祝,哭方丈女冠说真情”和第十四回“孟姜女镇江遇孝

妇,包偷光打死毕不成”两回内容带有“为说唱而说唱”的缺点。姜女拜谒观音菩萨祈求庇佑自是民间习俗的反映,本无可厚非,但安排华周、杞梁之妻两个二百多岁的女冠协助孟姜女过山等情节,时间错乱,游离于孟姜女故事之外,而且涉及华周妻、杞梁妻、韦陀护法、白猿、观音菩萨、高渐离妻子等众多人物,让清晰的线索变得扑朔迷离。毫不客气地说,弹词作家或者艺人为了让书目离奇多变或扩充容量而增添的此类情节实为败笔。

弹词中插入哭七七、十二月花名的唱段意在渲染孟姜女新婚别离、阴阳两隔的悲恸,她痛哭过后,“黄杨木梳拿不动”“懒梳妆”“终日诵经不住腔”,哀求“苍天罢了我吧”。同时在唱诉中描绘了大量的社会风俗,包括葬礼、七七祭奠仪式,以及在唱《十二月花名》中提到的岁时节日等,某种程度上是弹词“说书说世”、描绘世情的表现,这对江南地区社会史研究来说,具有史料价值。不过,随着弹词进入大都市上海,受上海社会环境与“海派文化”的影响,促使其加快叙事节奏,强化趣味性,避免了一些无聊的“补尺”。

(四)“卖关子”——牢牢抓住观众的心。“没有关子就没有评弹”是评弹界的共识,关子又被称为“肉段书”,其实就是通过情节的安排,灵活自如的方式设置一个又一个的悬念,在每回书的结尾处营造余韵不尽的气氛,吊足观众的“胃口”,以此来保持聆听的兴趣。弹词多用“欲知后事如何,再等等下回书中表细详”结束每一回书目,让听众欲罢不能。《绘图孟姜女万里寻夫全传》熟谙此技巧,除了第十六回没“卖关子”外,其他都是回回设悬念。万员外情急昏死处、孟姜女心烦意乱时、向父母禀明实情等待父母做主时、万喜良藏匿柴草内躲避官兵搜捕处、孟兴打劫的紧迫关头、孟姜女寻夫屡次遇险、遭到刁难时等等,都留下悬念。像第十五回孟姜女哭倒长城十余丈,秦始皇命赵高捉拿,孟姜女咒骂赵高后不得不一起进京,听众无不猜想与秦始皇针锋相对会发生什么,弹词写到“若要知姜女进京以后事,且听我下回书再说个清”^{[13]132}。巧妙的“关子”吸引听众一回一回地听下去。

此版本弹词还成功地运用了预言的方式(也属于“关子”的一种),引发读者的审美期待,像孟姜女梦到“荷花池莲开并蒂”,“莲柄下站着了一对鸳鸯”交颈而眠。梦境中的上天吉兆预示了孟姜女“姻缘动了”,将遇佳婿、夫妻恩爱。可天有不测风云,忽然风雹急至,并蒂莲被打了个粉碎,“池内的鸳鸯也有打死了;所奇怪处,至死尚自交颈”^{[13]60}。这又暗示了孟姜女虽然得到佳婿,可惜命运多舛,不能长相厮守共白头,但两人真情至死不渝。果然,故事的安排与梦中预示一致。

(五)“起脚色”——增添表演的生动性。起角色,“起,又作‘去’,表演。演员按书中人物的年龄、身份、性格,结合内心体验,以声音、表情、动作进行表演。传统书目大抵吸收京、昆等戏曲程式表演角色”^{[19]22}。弹词艺人表演时不像戏曲演员需要涂脂抹粉化装成剧中角色的模样,而是凭借表情、声音、简单的肢体动作进行模仿。说书人化为故事中的生旦净末丑,在不同人物中“跳来跳去”。《绘图孟姜女万里寻夫全传》属于叙事体,让每个角色自行言说。此时,弹词演员身份可以是说书人,可以是书中的多个角色,也可以是评论者。这也意味着弹词艺人表演时要扮演孟公、孟姜女母亲、范希郎、孟姜女、秦始皇、巡城御林军官周易等角色,用符合剧中人物年龄、身份、个性的语气、声调、表情和动作来说唱。虽然此种表演方式生动有趣,但演员在不停地转换说唱口吻,表现人物纷繁复杂的情绪、心理活动,演出难度之大可想而知。但如果能拿捏精准、唱腔动听、言说到位、表现得得体,定会博得听众的喜爱。

弹词是以说唱为主的综合性表演艺术,曲艺理论家陈汝衡先生称赞弹词“体裁的伟大,结构的完整和描写的细腻,真可谓首屈一指”^{[20]177},此评价同样适用于《绘图孟姜女万里寻夫全传》。它承继了明清时期孟姜女弹词的优长,又扩充了对市民阶层形象的描摹勾画,通过雅致的文辞和“噱头”“补书”“卖关子”“起角色”的叙事策略,保证了艺术水准。虽然,当下孟姜女弹词现状不容乐观,但“这部书有情节、有关子,书性不错,如果有了好的唱本,配上有经验的演员,花一个月时间排练成30回书上演,这是完全可能的”(据笔者与彭本乐先生关于孟姜女弹词讨论的来往信函)。我们期待着评弹界艺人重新编演弹词《孟姜女》,让这部书成为能够反复演出的优秀长篇书目。

[参 考 文 献]

- [1] 谭正璧,谭寻.评弹通考[M].北京:中国曲艺出版社,1985.
- [2] 盛志梅.清代弹词研究[M].济南:齐鲁书社,2008.
- [3] 薛旦.醉月缘[M].崇祯十六年刻本.
- [4] 顾颉刚.孟姜女故事研究集[M].上海:上海古籍出版社,1984.
- [5] 路工.孟姜女万里寻夫集[M].北京:中华书局,1958.
- [6] 作者不详.新编孟姜女万里寻夫全本[M].民国年间铅印本.
- [7] 吴宗锡.评弹文化词典[M].上海:汉语大词典出版社,1996.
- [8] 《苏州弹词大观》编委会.苏州弹词大观[M].上海:学林出版社,1992.
- [9] 唐力行.中国苏州评弹社会史料集成[M].北京:商务印书馆,2018.
- [10] 健帆.明春起不说旧书 续有十艺人表示决心[N].文汇报(副页),1951-12-09(2).
- [11] 作者不详.评弹界掀起说新书热潮 苏沪两地已有七十八人表示决心从明春起不再演唱旧书[N].文艺报(副页),1951-12-12(4).
- [12] 作者不详.苏州市评弹实验组来上海 明日起在“沧州”等四家书场说唱中篇评弹[N].新民报晚刊,1954-04-02(2).
- [13] 倪小龙.孟姜女[M].南京:江苏古籍出版社,2000.
- [14] 张履祥.陈祖武,点校.杨园先生全集:卷三十八[M].北京:中华书局,2002.
- [15] 吴县志[M].崇祯十五年刻本.
- [16] 方岳贡,修,陈继儒,纂.崇祯松江府志:卷三[M].北京:书目文献出版社,1991.
- [17] 苏州历史博物馆,江苏师范学院历史系,南京大学明清史研究室.明清苏州工商业碑刻集[M].南京:江苏人民出版社,1981.
- [18] 宋莉华.明清时期的小说传播[M].北京:中国社会科学出版社,2004.
- [19] 吴宗锡.评弹小辞典[M].上海:上海辞书出版社,2011.
- [20] 陈汝衡.说书史话[M].北京:人民文学出版社,1987.

Study on the Versions and Art of the Tanci about Meng Jiangnv —the Lithographic *Drawing Story of Meng Jiangnv in Search of Her Husband Far Away*

Ni Jinyan

(College of Literature, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China)

Abstract: Tanci about Meng Jiangnv is one of the indispensable forms of arts in the spreading of Meng Jiangnv's story. There are a total of seven versions of the story. It has the highest artistic value of lithographic *Drawing Story of Meng Jiangnv in Search of her Husband Far Away* by Wenyi Bookstore of Shanghai in the sixth year of Republic of China (1917). The book created many characters such as pawns, hawkers, small retailers, servants, prostitutes and thieves. It vividly outlines the life of brilliant times in Jiangnan, expands the social expansibility shown in Meng Jiangnu's legend. From the perspective of narrative art, it has a soft and delicate text, a "scratch" that adds fun and humor, a "Bushu" to expand the plot and improve the twists and turns, and firmly grasp the audience's "Guanzi" and the actor's "role" performance.

Keywords: Meng Jiangnv Tanci; *Drawing Story of Meng Jiangnv in Search of her Husband Far Away*; group of people; narrative art

[责任编辑:孟西]