

子弟书文学价值与创作特征论析

顾宁

【摘要】子弟书是诞生于清代的一种独特的文学艺术形式。子弟书原本是鼓曲唱词。大多取材自前代经典文学作品以及当时社会生活中的事件。限于题材来源,子弟书作品缺乏原创性,其总体来看是对既有文学作品的再创作。子弟书在文本创作层面上取得了相当大的成就,其文学价值与创作特征主要表现为:强化人物心理描写,突出一个“情”字;注重景物描写;市井俗语与文言雅句杂糅使用,平易高标,雅俗共赏;喜用大段排比反复句式,铺陈渲染,一唱三叹。

【关键词】子弟书 文学 审美 价值

【中图分类号】I239 【文献标识码】A 【文章编号】1000-2952(2013)05-0105-04

中国传统文学体裁多样,举凡诗、词、歌、赋,记、传、论、说,可谓各领风骚,百花争艳。这其中自然有如唐宋名家的诗词、明清圣手的小说一般流播于世,是为妇孺皆知的文学遗产,然而也有别具风姿却并不为人熟知的文学样式。兴起于清代乾隆年间的子弟书便是其中之一。关于子弟书的缘起学界已有较详实的研究,本文不再赘述。子弟书作为一种鼓曲艺术“比一般大鼓唱的文字典雅绮丽,讲究平仄音韵”,^①这与子弟书的作者大多是有较深文学素养的八旗子弟有直接关系,而子弟书往往被认为具有很高的文学价值。郑振铎就将子弟书收入其所编的《世界文库》中,与诸多中外名著并列。启功先生称子弟书为“创造性的新诗”,将其列在唐诗、宋词、元曲、明传奇之后,视为清代文学中的最高成就之一。^②本文将就子弟书的文学审美价值展开进一步的评析,文本参考1979年中国曲协辽宁分会编印的《子弟书选》,该册所载子弟书目悉由傅惜华先生辑藏。

《子弟书选》(下称《书选》)所录篇什,辑有韩小窗《露泪缘》等29篇;罗松窗《游园寻梦》等9篇;芸窗《刺汤》等5篇;鹤侣《借靴》等15篇;竹轩《斩窦娥》等4篇;文西圆《金印记》等6篇;渔村、西林、沧海、蕩堂、二酉、煦园(2篇)、恒兰谷、张松圃、哈溪钓叟、蕉窗、洗俗斋、古香轩、河西隐士、

金永恩各一篇,计83篇书目。^③通观《书选》所收篇目,作品内容取材主要集中在以下两个方面:

1. 取材自文学经典而力求出新

这一部分作品当以韩小窗“红楼梦子弟书”为代表。《书选》共收录韩小窗创作的红楼梦题材子弟书作品6篇,记有《露泪缘》、《芙蓉谏》、《一人荣国府》、《宝钗代绣》、《悲秋》、《双玉听琴》。另有煦园《游亭入馆》,蕉窗《遣晴雯》各1篇。“红楼梦子弟书”在准确把握原著内在精神的基础上,完成对原著的重新演绎与升华,给人青出于蓝而胜于蓝之感,颇有建树。再如韩小窗作品《长坂坡》、《白帝城》,《徐母训子》、《凤仪亭》(鹤侣作)、《挡曹》(煦园作)取材自《三国演义》;《得钞傲妻》、《哭官哥》、《不垂别泪》、《春梅游旧家池馆》、《永福寺四回》取材自《金瓶梅》;《卖刀试刀》、《烟花楼》(张松圃作)取材自《水浒》;《青楼遗恨》取材自《警世通言》;《忆真妃》、《鹊桥密誓》(罗松窗

① 中国曲协辽宁分会编《子弟书选》(内部出版,1979年10月),前言。

② 启功:《浮光掠影看平生》,陕西师范大学出版社2008年版,第70页。<http://http://book.qq.com/s/book/0/13/13326/70.shtml>。

③ 《子弟书选》收录篇目中有些存在作者归属争议,如《忆真妃》。本文旨在探讨其文学价值与创作特征,故对此问题不予勘辨。

作)、《锦水祠》(哈溪钓叟作)取材自洪昇《长生殿》等;芸窗《飞熊梦》取材自《封神演义》;罗松窗作《游园寻梦》、《离魂》取材自《牡丹亭》;《罗成托梦》、《秦王吊孝》取材自《说唐》;金永恩《负心恨》取材自唐人小说《霍小玉传》。似此,子弟书活用前朝经典,而自辟蹊径,在创成一种百姓喜闻乐见的新艺术形式的同时,无形中对诸如《红楼梦》之类文学经典的普及和传播起到明显促进作用,可谓“善莫大焉”。

2. 取材自世相人情与社会百态以警醒世人

《书选》辑录的子弟书作品当中还有一些取材自社会时事的篇什,这些作品对时弊流俗、人情世相的揭露与讽喻,使得子弟书具有批判现实主义的元素。如鹤侣《借靴》一篇,淋漓尽致地刻画了惜财如命的刘二和惯贪便宜的张三这两个人物,纵然文中不乏艺术夸张与渲染,但一针见血地指出“这就是世途相交的真样子,人情变幻的恶形容”,可谓痛快淋漓,入木三分。而由《侍卫论》、《老侍卫叹》、《少侍卫叹》3篇组成的“侍卫系列”,则对旧社会底层“公务员”的生活工作状态进行了真实的描写,字里行间充满对世态炎凉、人情冷暖的感慨与无奈。再如《刘高手治病》,“非敢讥讽时医辈,借题写意识者休憎。论时医自我观来如狼虎,疾者遭之似夺命星。”文书于嬉笑幽默中对徒有虚名的“名医”进行了辛辣的讽刺,夸张的情节、搞笑的对白,堪称今时“恶搞”文学之鼻祖。文西园《先生叹》与河西隐士《穷酸叹》分别对碌碌度日的教书匠与做梦高第的穷秀才进行了惟妙惟肖的描摹,对旧社会那些肩不能抗、手不能提的腐儒进行了辛辣讽刺。韩小窗《下河南》写相貌丑陋的胡罗锅想娶美貌女子白玉兰,请英俊的吴公子代为相亲。结果吴公子被女方招赘。吴公子白玉兰终成眷属,胡罗锅活活气死。整篇故事嬉笑夸张、善善恶丑皆得其所,从一个侧面反映出封建社会包办婚姻、女性无法掌握自身命运的陈规陋习。

二

子弟书原本为鼓曲唱词,纵观子弟书作品,词浅语俗,下里巴人之作固然存在,然其中佼佼者如韩小窗、缪东麟、罗松窗等辈所作,堪称赋辞雅丽,文思精工,每有惊艳之语。此正是后人予其极高评价之原因,本文将以下四个方面对其文学价值与创作特征加以论述。

1. 强调心理描写,突出“情”字

子弟书的一个重要特质就是基于既有作品的再创作。这一特质决定了子弟书作品在叙事情节上原创性的欠缺。换句话说,对于读者(听众)而言故事内容情节已了然于心,因此,如何能够吸引读者,从某种程度上则显得

更加困难。对于这一点,子弟书各家似乎取得了共识——强化人物心理描写,从一个“情”字上寻求突破。其中“红楼梦子弟书”堪称代表。而韩小窗《悲秋》便可称为“红楼梦子弟书”中之精品。这部作品以《红楼梦》第27回“埋香冢飞燕泣残红”和第29回“多情女情重愈斟情”为基本“素材”,抓住黛玉多愁善感的性格,围绕着宝玉探病这一情节,在“情”字上尽情发挥。

如《悲秋》开篇诗“大观万木起秋声,漏尽灯残梦不成。……玉人断肠三更后,漏永灯昏冷翠屏。”此开篇诗七言铺陈,隽永雅丽,“万木起秋声”句,化用杜子美七律名联,诉闺阁痴怨而有须眉气魄,言女儿情思而非无病呻吟,寥寥数语,意境全出。而至文中“对月的佳人反把愁勾起,倚窗儿频频嗟叹望苍穹,……似我这幽齐寂寞秋窗冷,为什么偏向愁人特地明?”一段,咏月以寄愁思,愁肠百转,问天当明心志,情思千回,读来令人不胜唏嘘。

《露泪缘》取材自《红楼梦》第96回至第104回,将贯穿全书的宝黛爱情故事集中叙述,演绎成13回子弟书。通过黛玉探病、自叹、焚稿、诀婢、归天、宝玉灵前哭黛等一系列叙述,把黛玉的痴情、不甘、绝望和宝玉的相思、痛悔、无奈刻画得淋漓尽致。第3回《痴对》中写黛玉已知真相,面对宝玉时,“似醉如痴笑嘻嘻”、“无语低头惟落泪”、“又像明白又像是痴”,写出黛玉此刻爱、恨、怨、怜、悲、痛百感交集,无法理出头绪的情态。第4回《神伤》,极力描摹黛玉病体沉重,绝望中辗转无眠,抚今追昔,思绪万端,缠绵怨骂之语充盈笔端,正所谓,怎一个“情”字了得。整部《露泪缘》,韩小窗正是通过这种铺排张扬的深度心理描写,将原著中不易骤然领会的细微深意明朗化,使听众得以感同身受。同时这种创新性的表现方式也成就了子弟书作品的独特韵味。另如《长坂坡》,《三国演义》中长坂坡赵云救幼主一节可以说脍炙人口。韩小窗并没有过多的去描写赵子龙英勇鏖战曹兵的场景,而是着力刻画了身处绝境的糜夫人的处境及其心理活动。全篇文书通过对母子情、夫妻情以及君臣情的细腻刻画,展现出一个全新的《长坂坡》。选取角度的别出心裁,人物刻画的凄美细腻,无不令人拍案叫绝。

再如子弟书名篇《忆真妃》,李隆基、杨贵妃的爱情故事千古传唱,妇孺皆知。相关文学作品佳作辈出,前有白乐天《长恨歌》,后有洪昇《长生殿》。韩小窗创作《忆真妃》独写“夜雨闻铃”一节,通篇几无实物描写而全是人物内心活动,文书短小,然情意浓处,却胜过千言万语。文中运用长串排比,将一个“忆”字演绎的淋漓尽致。如“再不能太液池观莲并蒂,再不能沉香亭谱调清平,……柔肠儿九转百结,结结欲断;泪珠儿

千行万点，点点通红。”似如此以心血为文，纵白乐天重生未免俯首，洪稗畦再世理应称臣。

另外像罗松窗《离魂》，写杜丽娘病入沉疴，“佳人暗叹今宵月，恰似奴待死不活的小妾身，月儿呀想照奴家无日矣，却是梅花树下魂……”，郁结悲恸，无可名状。至于死别双亲一节，纵然生老病死人之常情，然如泣如诉，一唱三叹之情状，读来无不使人掩面。《登楼降香》（《庄氏降香》）写庄翠琼思念夫婿罗士信，哀怨缠绵，情真意挚，尽显西韵子弟书“沉郁凄凉，若不胜情”^①之格调。

即便是文风泼辣，以批判现实见长的鹤侣在《凤仪亭》一篇中，也展露出其侠骨柔情的一面。“遥望见貂蝉斜倚着栏杆等，牙含玉指把腮托。……颤巍巍轻摇玉体迎风的柳，白腻腻的冰肌玉骨透绣罗。”果然是英雄难过美人关。

2. 景物描写浓墨重彩，令人叹为观止

观韩小窗、罗松窗、缪东麟（哈溪钓叟）辈所作子弟书文，常常惊叹于这些子弟书大家高妙超绝的写景状物之功力。总体上说，子弟书文虽不如唐律工整，宋词雅致，然如前述诸人作品中通过景物描写，烘托情节氛围的手法之高妙，往往有超越古人之处。

且看韩小窗《悲秋》中对秋景的描写“潇洒洒碧落天空云织锦，静荡荡云山雾敛雨初晴。纤巍巍三径菊花开灿烂，碧森森千竿竹叶显菁葱。……一阵阵天际惊寒穿旅雁，几处处空庭应候少秋虫。细条条数棵衰柳无情绿，丛簇簇一片枫林着意红。”此一段写秋景文，远山近水，残红败绿，疏朗萧杀，意韵悠远，正如二陵居士评说“惟此《悲秋》一段……可与欧阳赋共赏。描写传神，百读不厌”。^②至后文写秋夜月色“但只见斜月横空光灿烂，竹影满地碎玲珑。……阶前唧唧寒蛩闹，檐下悠悠铁马鸣。”及文末“此一时宁国府中人浩浩，大观园内月溶溶。……对门就是怡红院，他那里一派喧哗笑语声。”似如此情景交融，意相相生，清幽婉转之句，怎不令人拍案叫绝。

再如《双玉听琴》中句“但只见落叶飘摇阶砌下，海棠憔悴粉墙阴。……凹晶池馆晴霞锁，凸碧山庄落照新。”此处所叙秋景，自在闲雅，从容含蓄，自是别有一番风度。如《春梅旧家池馆》中对破败家园的描写从“艳浓浓的夭桃郁李全干死”到“地儿下苔儿也厚土儿也屯”一段，运用大段排比句式，将曾几何时雍容富贵、姹紫嫣红的西门府第之衰败景象描摹的淋漓尽致。而《忆真妃》中对于一个象征性符号——雨中金铃的诠释，“似这般不作美的铃声不作美的雨，怎当我割不断的相思割不断的情。……当唧唧惊魂响自檐前起，冰凉凉彻骨寒从被底生。”则视为寓情于景之千古绝唱，终

不为过。

另外像罗松窗《游园寻梦》中亦有描写园景的佳句，鹤侣《凤仪亭》中对亭园的描写等等，诸如此般景物描写一方面展示了子弟书作者扎实深厚的古典文学修养，才华横溢的文学天赋，另一方面展现了子弟书作品情景交融，寓情于景的文学审美特色。

3. 市井俗语与文言雅句杂糅，雅俗共赏

傅惜华先生曾说过：“子弟书之价值，不在其歌曲音节，而在其文章。词句虽有时过于俚浅，妇孺易晓，然其写情则沁人心脾，写景则悦人耳目，述事则如出其口；极其真善美之致。其意境之妙，恐元曲而外殊无能与伦者也。”^③子弟书创作中北方方言市井俗语的使用时有出现，而能够将市井俗语与文言雅句巧妙结合实乃子弟书之一大特色。北方方言具有形象生动、生活气息浓郁的特色，将其巧妙地嵌入书文当中，不仅不会与文中的文言雅句格格不入，反而有效地缓冲了诗文的诘屈艰涩，从而形成了子弟书作品融典雅富丽与白话近人于一炉的艺术特色。《书选》所收篇目中北方方言俗语使用得最酣畅淋漓，恰如其分者当属鹤侣。鹤氏子弟书作品以讽刺时弊、揶揄世相见长，如《借靴》、《刘高手治病》、《鹤侣自叹》、《老侍卫叹》、《少侍卫叹》、《疯僧治病》诸篇中，“矮戳戳”、“滴溜溜”、“一哆嗦”、“真张儿”、“楞往脚上套”、“瞅冷子”、“汗脚丫”、“冷不防”、“硬着头皮”、“一捆大勾葱”等东北地方特色方言，无不诙谐辛辣，嬉笑怒骂皆成文章。

韩小窗也大量使用北方方言。如《露泪缘》中“忽喇巴儿”，《芙蓉谏》“暗地儿揸唆”，“莫要消停”，《一如荣国府》“咂嘴儿吐舌”，如《卖刀试刀》中“一溜歪斜”、“半喇”、“蚂螂”、“楞葱”、“扎煞”、“生疼”等，再如《樊金定骂城》中“打那条”，《齐陈相骂》中“膀稍儿发麻”、“嘎杂”，《得钞傲妻》“打多咱”等等，至于像“他妈的”之类“粗口”虽有鄙陋之嫌终无伤大雅之虞。像这样一些生活气息浓郁的世俗俚语尤其适于演唱，曲辞的感染力以及演出的现场效果得以加强。但即使是在像《卖刀试刀》这样偏重“动作类”的书文当中，韩小窗仍然运用了对仗工整的文句，如“你也曾头摇阵上三军惧，今落得光冷街前百姓轻。”“只唬得金轮碾转车如水，只唬得玉辔连摇马似龙”。正是通过这样

① 郑振铎：《中国俗文学史》，东方出版社1996年版，第561～563页。

② 胡文彬：《红楼梦子弟书初探》，《社会科学辑刊》1985年第2期。

③ 傅惜华：《子弟书总目》，上海文艺联合出版社1956年版，前言。

市井俗语与文言雅句杂糅使用,使得子弟书的创作鲜活生动而不失高雅,平白易懂而富丽优美。

余者如“楞头青”(竹轩《查关》)、“乜呆呆”(文西圆《金印记》)、“一猫腰”(西林《三难新郎》)、“真娘的体面”,“绊了个倒栽葱”(蕩堂《背娃入府》)、“扒拉一口放下碗”,“可惜了儿的”(恒兰谷《劝票嗽夫》)、“哼哼唧唧”(张松圃《烟花楼》)等等,同样是为乡土气息浓重之方言,却于行文中有点睛之功。

4. 喜用大段排比反复句式,一唱三叹

中国的古典文学样式,从风骚至汉赋、唐诗、宋词、元曲,或浪漫雄奇,或古朴厚重,或工整雅致,或灵动优美,或形散意聚,每一种样式都能凭借其独具之魅力引领时代风潮。诚然与上述划时代的文学样式相比,子弟书无论从内容规模还是思想高度都显出其局限性,但是这并不妨碍其形成自己鲜明的艺术特色:为配合乐曲演唱在词句上排比反复,一唱三叹,酣畅淋漓。韩小窗《芙蓉谏》一篇堪称这一表现手法的登峰造极之作。其中第3回“劫别”写晴雯遭谴被逐出怡红院一节,韩小窗一口气用了124个叠字排比的句式,诸如“战兢兢、羞惭惭……昏沉沉、虚飘飘……嫩生生、娇怯怯……悲凄凄、泪涟涟……惨淡淡、寂寞寞……朦胧胧、萧瑟瑟……寂寥寥、凄凉凉……”等,将纯真美丽的俏晴雯面对不幸时的哀伤与凄冷的情绪氛围渲染到无以复加,与前文对怡红院其乐融融的描写形成鲜明对比,从而为此后晴雯临终前大胆表白爱情和宝玉哭祭晴雯的抒情性祭文预作铺垫,似如此艺高胆大的修辞手法堪称奇文,令人叹为观止。第6回“谏祭”同样从“可爱你温柔贤惠礼节儿晓”一直到“想得我要到阴曹续旧盟”连续使用111个叠字排比句式,将宝玉哭祭晴雯的场景浓墨重彩的展现在读者(听众)面前。再如《露泪缘》第10回写宝玉痛失所爱,连续用“我爱你”、“我喜你”、“我羨你”、“我慕你”、“我许你”、“我重你”、“我叹你”、“我赏

你”、“我服你”、“我愧你”、“我听你”、“我懂你”、“我怜你”、“我疼你”、“我敬你”、“我信你”16句排比,极力渲染宝玉心中对黛玉的深深爱恋。面对爱人已逝,人去楼空残酷现实,触景生情,悲怆盈胸,最终发出“这段情直到地老天荒后,我的那怨种愁根永不拔!”的爱情誓言,把作品推向高潮。像这样的排比反复句式在子弟书中被大量使用,一方面源于子弟书文的创作要充分考量鼓曲演唱的现场演出效果,同时更反映出子弟书大家驾驭文字的功效。而这种铺陈排比,言情状物力求极致的写作手法,形成子弟书创作一大鲜明特色。

清人顾琳在《书词绪论》中说:“无论缙绅先生,乐此不疲,即庸夫俗子,亦喜撮口而效。”^①子弟书的艺术成就在此可见一斑。子弟书作品对北方曲艺诸如京韵大鼓、东北大鼓、东北二人转等始终产生着深远的影响。如在京韵大鼓、东北大鼓、二人转等北方民间说唱艺术中就广泛地使用子弟书脚本表演。目前在京韵大鼓最主要的三大流派——刘、白、骆的代表作里,韩小窗的作品都占有相当重要的地位,如刘派的《长坂坡》、《白帝城》,白派的《黛玉焚稿》、《宝玉娶亲》、《宝玉哭黛玉》,骆派的《剑阁闻铃》、《红梅阁》。另外至今仍有一些东北大鼓演员能唱《忆真妃》、《糜氏托孤》等著名的“子弟段”,并被列为省、市非物质文化遗产的组成部分。子弟书的成就从小处说是北方曲艺的造化,从大处说是中国古典文学的幸福事。

本文作者:东北大学文法学院新闻学系讲师
责任编辑:马光

^① 胡文彬:《红楼梦子弟书初探》,《社会科学辑刊》1985年第2期。

ZiDiShu Literary Aesthetic Value

Gu Ning

Abstract: Born in Qing Dynasty, *ZiDiShu* is a unique form of literature and art. *ZiDiShu* was originally Gu-Qu lyrics, mostly drawn from the former generation of classic literature and social life at that time of the event. Limited to subject matter source, *ZiDiShu* works lack originality. Overall, it is recreation to existing literatures. On text creation level, *ZiDiShu* has made considerable achievements. Its literary aesthetic value mainly lies in: 1, Creatively strengthening psychological description of characters, and highlighting the word of “love”. 2, Paying more attention on picturesque scenery description. 3, Using street-slang words mixed with classical Chinese, to appeal to both the more and the less cultured. 4, Repeatedly using long parallelism sentence with many elaborating and rendering, to make itself infatuated.

Key words: *ZiDiShu*; Literature; Aesthetic; Value