

浅析《般涉调·哨遍·高祖还乡》的创作特点

朱 敏

(陕西教育学院 音乐系, 陕西 西安 710061)

[摘要] 睢景臣的《般涉调·哨遍·高祖还乡》写作新奇、角度独特,运用对比手法来揭示本质,具有强烈的喜剧性与讽刺性。全篇语言生动活泼,具有口语化特点;人物形象呼之欲出,具有漫画与野史的风格。本文从具体结构和创作特点两方面对其进行了详细分析。

[关键词] 《般涉调·哨遍·高祖还乡》; 结构特色; 创作特点

[中图分类号] I207.24 [文献标识码] A [文章编号] 1005-3115(2010)16-0058-03

睢景臣,字景贤,扬州人。撰有杂剧《屈原投江》、《莺莺牡丹记》等三种,都没有流传下来。散曲今存套数三篇,《般涉调·哨遍·高祖还乡》套数是其代表作。关于汉高祖刘邦衣锦还乡,本是一直为文人雅士们津津乐道的故事,睢景臣却能翻空出奇,别具机杼。《般涉调·哨遍·高祖还乡》选择了一个有趣的视角,让一切景象由作为观者的乡巴佬眼中看出,以诙谐、嘲谑的口吻勾画出刘邦装腔作势的面目。它谐趣而又锋利,幽默而又深刻,像一根闪着冷光的魔棍,洞幽烛微,把看似不可一世的封建统治者逗弄得哭笑不得。

般涉调·哨遍·高祖还乡

睢景臣

社长排门告示,但有的差使无推故,这

差使不寻俗。一壁厢纳草也根,一边又要差夫,索应付。又言是车驾,都说是銮舆,今日还乡故。王乡老执定瓦台盘,赵忙郎抱着酒葫芦。新涮来的头巾,诌来的绸衫,畅好是妆么大户。

【耍孩儿】瞎王留引定伙乔男女,胡踢蹬吹笛擂鼓。见一簇人马到庄门,匹头里几面旗舒。一面旗白胡阑套住个迎霜兔,一面旗红曲连打着个毕月乌。一面旗鸡学舞,一面旗狗生双翅,一面旗蛇缠葫芦。

【五煞】红漆了叉,银铮了斧,甜瓜苦瓜黄金镀,明晃晃马蹬枪尖上挑,白雪雪鹅毛扇上铺。这些个乔人物,拿着些不曾见的器仗,穿着些大作怪的衣服。

【四煞】辕条上都是马,套顶上不见驴,黄

造人物形象的一个重要手段。在中国传统戏剧中,人物心理描写则是剧中人物直接向观众倾诉,表达自己的内心活动,这种内心刻画细致、真实、生动和感人,力求达到一种“听者动容,低首心折”的艺术效果。《琵琶记》中的赵五娘尽最大努力奉养婆婆,自己却食糠充饥,在第二十出《吃糠》这场戏中,作者以细腻的笔触把人物内心活动刻画得淋漓尽致、惟妙惟肖,从而使舞台上的赵五娘这个人物形象更加丰满、感人。

四、结语

戏剧文学中塑造的人物形象,要求人物通过语言和行动来表现自己的思想性格,从而在舞台上与观众

交流。古往今来,能受到观众青睐的成功作品之所以销魂夺魄、久久难忘,无不例外都是成功地塑造了生动感人的人物形象。故中国传统戏剧的核心灵魂是写人,突出典型人物的典型性格,通过挖掘人物的内心世界,叙述感情发展来表现人物内在的变化过程,使作品更为生动、丰富、细致,以达到最佳的艺术效果。这样的作品才能充满人情、人性,演出才显得真实可信,使艺术形象永留在观众心中。

罗伞柄天生曲,车前八个天曹判,车后若干递送夫。更几个多娇女,一般穿着,一样妆梳。

【三煞】那大汉下的车,众人施礼数,那大汉觑得人如无物。众乡老展脚舒腰拜,那大汉挪身着手扶。猛可里抬头觑,觑多时认得,险气破我胸膛。

【二煞】你身须姓刘,你妻须姓吕,把你两家儿根脚从头数:你本身做亭长耽几杯酒,你丈人教村学读几卷书;曾在俺庄东住,也曾与我喂牛切草,拽耙扶锄。

【一煞】春采了桑,冬借了俺粟,零支了米麦无重数。换田契强秤了麻三秆,还酒债偷量了豆几斛,有甚糊涂处,明标着册历,几放着文书。

【尾声】少我的钱差发内旋拨还,欠我的粟税粮中私准除。只道刘三谁肯把你揪扯住,白甚么改了姓、更了名、唤做汉高祖。

钟嗣成《录鬼簿》载:“维扬诸公,俱作《高祖还乡》套数,公〔哨遍〕制作新奇,诸公皆出其下。”的确,在封建时代,睢景臣敢于剥下皇帝的袈龙袍,能发人所未发,实在很不容易。过人的胆略、精巧的构思、生动活泼的语言,使此曲在我国文学史上获得很高的声誉。

刘邦本是丰邑人,当过秦朝的一名小小的亭长。他的父兄都是耕田之人,他却好酒贪色,不爱劳动。陈胜、吴广起义时,他占据沛县,响应起义军。后来他的势力逐渐强大,攻占秦都咸阳。在他与项羽争夺农民起义胜利果实的战争中,打败了西楚霸王项羽,统一了全国,做了汉朝第一任皇帝,史称汉高祖。高祖还乡这一史实在司马迁《史记·高祖本纪》中有一段文字,从这一段叙述来看,高祖回到沛县时十分热闹,沛县的老百姓对他也非常热情和亲切,并说他“悉召故人父老子弟纵酒,发沛中儿得百二十教之歌。酒酣,高祖击筑,自为歌诗曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和之,高祖乃起舞”。还说:“沛父兄诸母故人日乐饮极欢,道旧故为笑乐。十余日,高祖欲去,沛父兄因请留高祖。”后来,高祖“张饮三日”。

睢景臣却没有歌功颂德,而是从《高祖本纪》中所记刘邦少年时的无赖行为生发开去,从另一个角度,以一个曾经与刘邦有过瓜葛的农民的口吻,用辛

辣幽默的民间语言揭露他发迹以前的行径——“是流氓,不是龙种”——来勾画这个流氓皇帝衣锦还乡时的场面。表现了作者对皇帝的蔑视,这就是当时所谓制作新奇之所在。特别是在元代,阶级压迫与民族压迫都很深重,汉人列在蒙古人、色目人之下,知识分子的地位更是低下,有“九儒十丐”的说法。此套曲虽是写刘邦,却把这个皇帝典型化了,作者蔑视、斥责的不止是历史上的刘邦,所表现的是人民群众敢于对强大统治者的挑战,这是它的积极意义所在。

一、《般涉调·哨遍·高祖还乡》的结构

这套曲子由八支曲子组成,大体可分为三部分。

(一)写汉高祖来前,村里一片忙乱

第一层:写社长派差摊税,农民议论纷纷的忙乱情况。社长挨家挨户在粉壁上写通知,说这次差使不寻常。只要有差使派下来都不能借故推脱,一边要交纳除了根的草料,一边又要派差,都必须负担。这样差税齐下,反复强调,在农民的眼里不知道有什么重大的事情要发生了。“车驾”、“銮舆”本来是皇帝坐的车子,历来把它作为皇帝的代称,但是农民们不知道。他们却莫名其妙地议论纷纷,互相传说“车驾”、“銮舆”要回故乡了。“又言是车驾,都说銮舆”,又表现了农民在心里嘀嘀咕咕的纳闷,不知究竟是谁回来的心理状态。同时,也为以后汉高祖的出现埋伏笔。

第二层:写王乡老、赵忙郎一个手里捧着个瓦台盘,一个怀里抱着个酒葫芦在等候接驾。这里用“新刷来”、“恰糴来”、“畅好是装么大户”等口语勾画了农村中王乡老、赵忙郎一类的人装模作样、趋炎附势的丑态,表现了这个农民对这种人的厌恶情绪。

(二)写皇帝仪仗队进村的场面

元代仪仗队中有马鼓队和金鼓队。皇帝出巡的时候,装饰华贵的马鼓队和金鼓队与旗队走在前面作先导。旗队过后就是仪仗队中的兵器,接着就是皇帝的车马,车前有八个由御史大夫、御史中丞、侍御史、翰林学士、黄门侍郎等大官组成的导驾队伍,车上坐着皇帝,一把曲柄黄伞遮盖在皇帝的头上,车后是捧着香案、交椅、水盆、唾盂、净巾等的扈从官,还有随行的嫔妃等。“一伙乔男女”,是指吹吹打打奏乐的人们。说“乔男女”、“胡踢蹬”,表示对他们瞧不起。皇帝的乐队在这个农民眼里是一伙怪家伙在瞎折腾。那些绣在旗上歌颂文治象征祥瑞和神圣的神

禽仙兽,都是些农村中常见的兔、鸟、鸡、狗、蛇。那些炫耀武功、显示天威的兵器,只不过是农家常用的叉子、斧头、马镫和常吃的甜瓜、苦瓜。至于那些导驾官,不过是几个冷漠无情的天曹判官,扈从官就是递送夫,那些尊贵的随行妃嫔成了多娇女。总之,一切庄严神圣的外衣,在这个农民眼里全被剥光了。富丽堂皇的仪仗队,成了一群荒唐可笑的人,这种化神奇为腐朽的讽刺手法十分辛辣,意味深长。

(三)写见驾、骂驾

第一层:写见驾。在仪仗队过后,汉高祖出现了。这里三次称汉高祖为“那大汉”,真是十分不敬,但也表现出这个农民到此时还没有弄清来的人是谁。看到众乡亲都向他跪拜,而他只是欠欠身,十分高傲,并不尊重他们。突然抬头一看,这个农民差点气死了,原来被人们称作“车驾”、“鸾舆”的就是无赖刘三。这里呼应了开头的疑问。

第二层:写骂驾。情节至此也急转直下,从讽刺挖苦变成了指名道姓的愤怒揭露和斥责,把刘邦的出身和过去的丑事一口气不停地都数落了出来。刘邦并不是什么龙种、赤帝子,而是和他们一样出身于农家的人,还是一个好酒贪杯、明借暗偷、敲榨勒索、样样都干的流氓。这样一数落,皇帝头上的灵光也被抹掉了,“有甚胡突处,明标着册历,见放着文书”。这几句话真可谓淋漓尽致、不留余地。这样,又把刘邦从皇帝的宝座上推了下来。在这个农民的眼里,流氓摇身一变成了皇帝,皇帝的公开税赋不过是流氓的敲榨勒索。在尾声中更逼进了一层,转向刘邦索债,说“差发内旋拨还”、“税粮中私准除”都可以。结尾“谁肯把你揪捉住,白什么改了姓,更了名,唤做汉高祖”,似乎刘邦是为了赖帐才改名换姓称作汉高祖的。其实,汉高祖是刘邦死后的谥号,不是他活着时的称谓,所以,这一句很不合情理,但是非常出奇、有趣,这在抒发感情上也达到了高潮。

二、《般涉调·哨遍·高祖还乡》的创作特点

若将元曲中睢景臣的名作《般涉调·哨遍·高祖还乡》与《史记》中相关叙述进行比较,更可以看出作者的全新视角。在作为叙述人的村民眼里,迎驾刘邦的队伍、仪仗和扈从,乃至皇帝本人,都是那样滑稽

可笑,在那俨然不可侵犯的仪仗队伍中,那些用来“明制度、示威”等的各色旗帜中,蟠龙旗被描绘成“蛇缠葫芦”,君临天下的皇帝,原来就是他当年熟悉的大无赖刘三。

《般涉调·哨遍·高祖还乡》的创作特点可以总结为以下方面:

(一)结构严谨,层次分明

全文八支曲子分为三层意思:先写社长告示、乡民被迫迎驾的忙乱情景;接着又对刘邦极其奢华的仪仗队进行嘲笑和讽刺;最后嘲讽刘邦骄傲丑态及揭他的老底,数落他的无赖行径,表示对他的蔑视。全篇浑然一体、错落有致,有一气呵成之感。

全篇在叙述高祖还乡的同时,也用简洁的笔调,勾画了社长、王乡老、赵忙郎、刘邦等几个人物,在描述还乡的过程中,还通过一个农民对这件事的观察、解释,刻画出一个性格豪爽、奔放、粗犷、朴素、无所畏惧的农民形象,构成了这篇作品写作上的特色。

(二)语言诙谐、幽默

比如用“白胡阑套住个迎霜兔”、“红曲连打着个毕月乌”、“鸡学舞”、“狗生双翅”、“蛇缠葫芦”等一系列幽默、诙谐的语言来描写日、月、龙、虎、凤五面旗,富有讽刺的意味。元曲最大的特点是使用口语、俚语,读起来明白、流畅、生动,与唐诗宋词用力求典雅完全不同。由于口语运用得好,使人物性格特别鲜明、清晰。

(三)动作传神

《般涉调·哨遍·高祖还乡》全文只有457个字(不计标点符号),但却塑造出了一些栩栩如生的人物形象。作品主人公的形象之所以能呼之欲出,令读者如见其人、如闻其声、如见其面,就是由于作者善于运用“猛可里抬头觑,觑多时认得,险些气破我胸脯”等一连串传神的动作,运用了“你须身姓刘,你妻须姓吕,把你两家儿根脚从头数”等个性化的语言。汉高祖刘邦的形象也就是如此。“那大汉下的车,众人施礼数”,“那大汉觑得人如无物”,“那大汉挪身着手扶”,“强称了麻三称”,“偷量了豆几斛”等传神的动作,才使人们不仅看到了刘邦今天非常骄傲的模样,而且还看到了他过去的无赖行径,其形象使人难以忘却。