

凉州宝卷渊源及其艺术特色

李武莲

(武威市凉州区文化馆;甘肃 武威 733000)

[摘要]凉州宝卷是流行于甘肃武威市凉州区的一种民间吟唱文娱活动。其滥觞可追溯至唐代宣传宗教经文的敦煌变文,后经宋代说经演变、明清时期逐渐衍生为民间说唱曲艺。凉州宝卷内容多以宣扬佛教故事,反映谴责忤逆、规劝孝道、隐恶扬善等为人处世、立言立德标准为主要题材,具有故事情节曲折离奇、形式灵活多样、语言朴素生动、内容题材广泛等特点。

[关键词]凉州宝卷;非物质文化遗产;民间艺术

[中图分类号]J026 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)10-0087-02

宝卷是由唐代敦煌变文、俗讲,宋代说经发展而成的一种民间吟唱的文娱活动,在甘肃省河西一带较流行,深受广大人民群众喜闻乐见。在凉州,流行于庙山、中路、上泉、张义等乡镇。

在唐代相当长的一个时期内,敦煌变文曾经是整个敦煌文书中有关说唱文学的总称,具体属于转变脚本一类。转变的“转”即“啮”,是唱的意思。转变就是说唱变文,是唐代脱胎于宗教宣传的俗讲活动世俗化而形成的一种曲艺形式,其用以说唱的文学脚本亦即曲本叫作变文。它的文学体裁散韵相间,主要包括说唱佛教故事的经变文,如《太子成道变文》、《八相变文》、《破魔变文》、《大目乾连冥间救母变文》、《丑女变文》等;说唱历史故事的变文,如《汉八年楚灭汉兴王陵变文》、《李陵变文》、《伍子胥变文》等;说唱民间故事的变文,如《王昭君变文》、《孟姜女变文》等;说唱当时现实题材故事的变文,如《张义潮变文》和《张淮深变文》等总共十几部。

顾名思义,俗讲就是对佛经的通俗化演讲。佛教教义繁复深微,不容易领悟,加上古代老百姓识字的人不多,普遍文化水平较低,所以,宣传解说佛教教义通俗、有情趣,才能吸引听众,普及教义。先是有转读和梵呗:转读是念经,比较单调;梵呗则是以旋律感较强的唱腔进行歌赞,后来又出现唱导,即说唱教导之意。唱导不是诠释式的讲经,而是演义式的譬喻、发挥,唱导师宣唱的言辞,有一部分是临场发挥出来的,属即兴演讲式,有的则是早已写成本子,供唱导师专用的,这种本子可以算是佛教徒创作的最早的俗文学作品了。南朝末年,转读、梵呗、唱导合为一流,通俗的宣讲从形式到内容都越来越丰富,统称之为“俗讲”,既演述佛经故事,又演述和佛

教没有什么关系的历史故事或民间传说。俗讲的正式出现,是在唐朝。日本僧人圆仁入唐求法时,看见长安有很多出名的俗讲法师,其中石街的文淑最有名,连皇帝都到佛寺去听他的俗讲。

宋代说经,是由十分盛行的曲艺“说话”衍生出来的一种宣讲佛经的表现形式。其艺术已经十分成熟、发达,不仅情节十分曲折生动、引人入胜,而且善于塑造人物,语言描绘也很细腻流畅。从表演的内容看,既有宗教题材的故事,也有历史题材的故事。前者如道教故事《庐山远公话》和佛家故事《叶净能诗》,后者如《韩擒虎画本》、《前汉刘家太子传》和《唐太宗入冥记》等,还有一些现实题材话本及民间故事话本。这里面的宗教题材故事话本,即为说经话本。

变文、俗讲和说经主要吸收和沿袭了敦煌佛经的结构形式,而宝卷则是在继承的同时更加民族化、民间化,使之成了地道的中国民间说唱文学的一种。它的主要形式是讲唱过程中的韵白结合,有说有唱,以“接佛声”为主要手段吸引听众积极参与演唱,不仅显得生动活泼,同时还能起到“一唱三叹”的艺术效果。白话是念卷人为了叙述故事情节,交待事件发展,铺叙人物关系,讲明时间、地点而采用的一种表演手法,相当于戏曲中的道白,是讲或说的。而韵文则是为了寄寓善恶褒贬,推动故事情节发展,抒发爱憎情绪,烘托宣染气氛,是吟或唱的。韵文的主要形式是七字句和十字句。卷首一般都念“定场诗”,如“池塘水满今朝雨,雨落庭前昨夜风。今日不知明日事,人争闲气一场空”,然后以白话“却说……”开头往下讲唱,结尾一般都是千篇一律的劝善诗,如“男为孝心女为贤良……”、“事事都顺不哄人……”、“只要人人

心向善……”等。现在流传的又被当地人加进了凉州民歌的部分曲调,如“哭五更”、“莲花落”、“十劝人”等。

凉州宝卷的脚本大多是木刻版和手抄本,20世纪80年代初期也出现过一些油印本。内容基本上分为三类:一是反映佛教内容的,如《观音宝卷》、《目连三世宝卷》;二是根据神话传说故事编写的,如《孟姜女宝卷》、《白玉楼挂画宝卷》、《韩湘子宝卷》;三是反映社会和日常生活的寓言故事,如《鸚鵡宝卷》、《红灯宝卷》、《老鼠宝卷》等。

凉州宝卷大量反映的是人民群众切身的社会生活、衣食住行。有些寓言也是谴责忤逆、规劝孝道、隐恶扬善的。宝卷虽通俗,却寄托着人民群众的褒贬爱憎、喜怒哀乐,群众都把它当成人处世、立言立德的标准来宣扬奉行。也因其通俗易懂、寓教于乐,深深植根于人民群众之中,历代流传,经久不衰。

凉州宝卷具有十分突出的艺术特色。一是故事性强,情节跌宕起伏、曲折离奇,十分吸引听众。因为宝卷产生延续的过程,就是一个不断创造完善的过程。这期间倾注了许多人的智慧和心血,从内容到形式,都经过了无数不知名的作者和演讲者的修改和加工,形成了一大批完整而离奇、生动而曲折的文字脚本。河西宝卷吸纳、整合了这些脚本的优势和特点,同时又有了新的更臻完善的创造与发展。因此,以其生动感人的故事、引人入胜的情节深深地感染和打动了广大听众,赢得了人民群众的喜爱和欢迎。如《鸚哥宝卷》、《四姐宝卷》、《金龙宝卷》、《二度梅宝卷》等,都以故事曲折、情节离奇而见长。

二是形式活泼多样、灵活多变。凉州宝卷在演唱时虽有一定的规矩和套路,但又因人而异、随意变化、不拘一格。韵白、道白、诵唱,即兴发挥,任意运用;念卷者的演唱与听众的合唱互为映衬,融为一体,既增强了现场演唱的效果,又激发了听众的自我表现与参与意识,使念卷气氛显得十分活跃而热烈。凉州宝卷的演唱曲调亦较为丰富,在保持了一些原有曲调的同时,还不断吸收凉州的民歌小调,使唱调更具浓郁的生活气息与旺盛的生命力,更容易被群众接受和传唱。凉州贤孝的韵词由五字句、七字句、十字句构成,活泼灵便,节奏富于变化,十分便于叙情达意,交待故事。

三是语言朴素生动、乡土气息浓厚。凉州宝卷大量运用了本地的方言土语、俗谚俗语,显得生动鲜活、多姿多彩,地域和民间特色很突出。诸如“黑风三姐性子怪,腰里缠着个风皮袋,一挤一挖风出来”、“他二人商议着

将衣送去,且免得冤屈鬼缠搅我们”、“有头官司容易办,无头尸首何处寻”、“面对面儿笑颜开,手拉手儿送出来”、“老鸚喂它们长大成人,翎毛干翅膀硬要去腾空”等词句。俗言俚语通俗易懂,群众自然十分喜爱。

四是内容丰富、题材广泛。凉州宝卷种类繁多,卷佚浩瀚,民间流传的约有100余部(种)。著名的凉州宝卷如《鸚鵡宝卷》、《湘子宝卷》、《二度梅宝卷》、《岳山宝卷》、《昭君宝卷》、《唐王游地狱宝卷》、《金龙宝卷》、《红罗宝卷》、《观音宝卷》、《包公宝卷》、《四姐宝卷》等,有寓言故事,有神仙传奇,有清官断案,有百姓遭难,有家道伦理,有皇室朝纲……动物人物,天上地下,大千世界,芸芸众生,真可谓无所不包,无所不有。这是凉州宝卷广为流传、经久不衰的重要原因。

凉州宝卷是十分珍贵的民间文化遗产,2006年被文化部公布为中国非物质文化遗产代表作。但目前已濒临自行消亡的危险境地,抢救、挖掘、搜集、整理工作刻不容缓。武威市凉州区天梯山文物管理处王奎、赵旭峰二位同志在这方面已做了大量实际有效的艰苦工作,耗费数年时间到老百姓家中寻访、查找、借阅、誊抄,一部部校勘、打印,搜集整理出了一批极有价值的凉州宝卷脚本,计有大小宝卷及道歌子共62卷,目录如下:《红罗宝卷》、《房四宝卷》、《白马宝卷》、《包公宝卷》、《湘子宝卷》、《鸚鵡宝卷》、《和家论宝卷》、《二度梅宝卷》、《金龙宝卷》、《岳山宝卷》、《观音宝卷》、《康熙宝卷》、《八卦歌》、《种金瓜》、《逍遥词》、《五更修行》、《五更拜佛》、《熬茶》、《老母哭皇台》、《哭五更》(一、二)、《十绣黄花莲》、《葫芦经》、《五更坐禅》、《高山上点明灯》、《十二月拜佛》、《货郎子买道》、《十二柱明香》、《三藏五更修行》、《枣儿经》、《五更儿天》、《十二月学道》、《贫和尚》、《五个茶碗》、《熬茶词》、《十二月念佛》、《五更灵光》、《老母赏花》、《十二月修行》、《九品莲花》、《八瞻词》、《八方词》、《五更回头》、《吃斋词》、《白鹤词》、《聂婆婆修行》、《十盏灯》、《度世船》、《桃树儿词》、《十二时辰上舟词》、《五更月儿词》、《金藏花修行》、《三姑娘修行》、《十样好》、《青牛词》、《香山修行词》、《织手巾词》、《道情源流歌》、《无根树解》、《三十六不得》、《十二采茶》、《杨柳经》、《十二上香》。

现在,已由武威市凉州区天梯山文物管理处编印刊出《凉州宝卷》第一集,共收进《红罗宝卷》、《四姐宝卷》、《白马宝卷》等七大宝卷。随后争取陆续分集刊出,以供读者,以供研究。