

中国文联晚霞文库·云南卷（第五辑）

戏曲论集

张继成 著

中国戏剧出版社

·中国文联晚霞文库·云南卷（第五辑）

戏曲论集

张继成 著

中国戏剧出版社

主 编：李仕良 刘鸿渝
责任编辑：晓 月
编 辑：史宗龙 黄寅敏 麻卫军
李先绪 杨利先 黄 尧
张宝源 温 恺

中国文联晚霞文库·云南卷(第五辑)

戏曲论集

张继成 著

中国戏剧出版社出版发行
(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)
云南新闻图片社印刷厂印装
开本：850×1168 1/32 印张：64 字数：1600 千字
2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷
印数：1 - 1000

ISBN7 - 104 - 01933 - 2/J·831

全八册定价：160.00 元

目 录

关于白剧风格特征的一些思考	(1)
徐霞客在大理	(5)
蜜中情	(16)
望夫云	(28)
苍山会盟	(66)
白洁夫人	(99)
清水弯弯	(125)
一根红线	(135)
挂号	(144)
南诏奉圣乐	(149)
约会	(161)
风花雪月话大理	(167)
从三个代表性剧目谈白剧的发展	(173)
春回大地山茶红	(179)
大本曲的文学结构初探	(181)
横观纵览舞蹁跹	(189)
白剧沿革	(195)
杜鹃啼破点苍春	(203)
美哉,好一朵「押不芦花」	(206)
白剧发展中亟待解决的几个问题	(216)

关于白剧风格特征的一些思考

假如我们把白剧比作一位白族姑娘,要找出她的风格特征,虽然要从她的内在品质和外貌形态上去发现鉴赏,更深一步则会联系到她父母的遗传基因。为什么这样说呢?因为这姑娘不是从天上掉下来的。

我们知道,白剧属于戏曲的范畴。而中国戏曲是在民间说唱和歌舞艺术的基础上发展起来的,是由诗、歌、舞、乐几大要素组成的。这就是中国 300 多种戏曲的母体及其共性。正因为白剧也具有以上所说的戏曲诸要素,所以才成为中国戏苑中的一朵奇葩。

那么,在讨论白剧的风格特征之前,就有必要先研究一下这个母体——中国戏曲的特征是什么?这个问题,全国的戏曲界讨论已久,归纳起来有“写意说”、“冲突说”、“动作说”、“节奏说”,以及“综合性、程式性、虚拟性”等各家之言,但都是各抒己见,进行争鸣。如“写意说”,有的认为“写意”不只戏曲有,中国的国画也是写意的;如“节奏说”,那音乐、舞蹈更离不开节奏;又如“冲突说”,小说也是由冲突构成的;再如“动作说”,话剧、歌剧、舞剧等也都具有。较趋于一致的看法是:以歌舞演故事形成的综合性、虚拟性、程式性是中国戏曲的共同特征。这就与其它的艺术门类有所区别,也符合王国维在《戏曲考源》中说的:“戏曲者,谓以歌舞演故事也”的说法相一致。当然,戏曲特征的问题还应该继续讨论下去。但为了便于我们的白剧研究,如果大家基本认同这个初步结论的话,那么就要看一看,白剧在“以歌舞演故事”上做得

怎么样？也就是说是否继承了母体的固有优点，以及青出蓝而胜于蓝的地方又在哪点？也就是今天我们要讨论的剧种个性——白剧的风格特征是什么？

应该说，白剧在建团后的近40年中，在继承白剧传统，学习、借鉴兄弟剧种艺术方面，成绩是显著的，有目共睹的，应该大力肯定的。然而回顾起来，在理论建设方面，除1988年5月开过一次有一定规模的《白剧艺术研讨会》外，十多年来基本是一片空白。因而产生了发展中的很多歧义和失误：比如在白剧本来就不很丰富和完整的传统表演的手眼身法步上，挖掘不够，收集到的也未经科学性的整理，运用上就更是采取偶尔为之的态度。又如音乐上，现在的做法是根据剧情要求，在原有曲牌上进行加工、组合、创作设计，这本是符合戏曲发展规律的正确做法，而一种反对意见则认为，不用设计，老腔老调套上去就行。又如表演上，不是立足传统，不够再借鉴，而一概照搬京、滇戏的表演手段。这些问题，长期以来缺少理论的分析判断，更疏于争鸣和讨论，以致造成目前的各持一端，莫衷一是，说不清道不明的局面，这是关系到白剧盛衰的重大原则问题。所以我要说，今天这个关于白剧风格特征的讨论，是非常及时的，是一个剧种成熟和走向兴旺的表现，有关领导在白剧享誉全国的成绩面前，在盛名之下敢于正视白剧存在的问题，这是领导高瞻远瞩的胆识和勇气，我是十分高兴，万分感谢的。

现在回到本题。既然中国戏曲的母体特征是“以歌舞演故事”，那白剧在戏曲歌舞上的情况又如何呢？我认为，人称白族是一个能歌善舞的民族，这话不错，但与其它一些民族比较起来，在这一点上，不能不承认我们是“强歌弱舞”。为什么这样说呢？洱源西山的白族有一句话：“孩子会说话以后，若不会唱调子，是母亲的羞耻。”而有的民族也有一句话：“孩子会走路以后，若不会跳舞，就是母亲的失职。”相比之下，我们的弱项正是后者。艺术来

源于生活。我们的歌,象树叶一样多,我们的舞却象晨星一样较为稀少。为了说明问题,就以大家喜爱的经典电影作品《五朵金花》为例,其中音乐的作用和感染力,传播之广是众所周知的。相比之下,舞蹈在影片中就很淡化。这不正说明了白族音乐天然优势么?电影《五朵金花》的歌曲脍炙人口,历40几年而常听不厌,常唱不衰的现象,是值得我们深思的。因此我认为,在估量白族歌舞情况的问题上,要有唯物主义的态度,尊重事实、正视现实。由此,我认为抓白剧的风格特征,就在于发挥优势?用好白剧音乐,讲究声腔,以音乐的色彩征服观众,让人们从中享受白曲的韵味,这样,也就突出了白剧魅力之所在,从而形成我们独特的白剧风格特征。

花发千枝,一本所系。白剧的发展,只有建筑在以歌舞演故事,以及综合性、虚拟性、程式性这个中国戏曲特征的共性基础上,才能使发育于白族文化传统沃土之中的白剧之花,绽放出具有地方、民族风格特征的别具一格的个性特征。诚然,戏剧是综合性的艺术,只有整体素质的提高,其个性特征才愈显亮丽、鲜明。绿叶红花。不能想象,几片枯叶中会开放出一朵绚丽的红花来。那白剧的风格特征到底是什么呢?白剧是白族民族形式中的一种表演艺术形式。关于民族形式,词典的解释是:“一个民族所特有,为本民族人民大众所习惯、所爱好的表现形式。”这就规定了我们要寻找这个“特有”的,又“为人民大众所习惯、所爱好”的亮点。于是,我就沿着人无我有,人有我优,人优我特的思路探究白剧个性特征。在与汉族剧种的比较中,就戏剧文学而论,白剧的“山花体”唱词格律,就是“人有我特”。在与民族剧种的比较中,大家都具有民族音乐和语言的特殊区别,但我认为白剧音乐的丰富性,就属于“人有我优”的范畴。因此,我的结论是,白剧的风格特征为:“山花体的唱词格律,叙事性、抒情性、戏剧性的音乐美。”这个观点,是建立在以下分析的基础之上的。

白剧音乐,属多声腔系统。其丰富性、多彩性,以及它叙事、抒情的戏剧功能,可与全国大的剧种相媲美。大本曲的三腔九板十八调,吹吹腔的 50 多个曲牌,以及众多的器乐曲、山歌小调,各种迎神赛会、婚丧嫁娶、宗教祭祀中的打击乐谱,都是老祖宗给我们留下的丰厚遗产。这就为白剧的音乐创作提供了取之不尽、用之不竭的天然保证。在这个问题上,我们可将黄梅戏拿来作个比较,它的风格特征不也是在音乐上吗?它是个单声腔的地方剧种,其音乐的丰富多彩,是无法与我们相比较的,然而人家却在全国出了名。为什么呢?问题的关键是要学习和研究他们对音乐的运用上、宣传上的宝贵经验。

另外,还有点建议,我们在把握白剧音乐特有风格特征的前提下,是否可考虑白剧的走向问题:即在演大型正剧、悲剧时,侧重于以大本曲音乐为主体;在演出生活小戏、喜闹剧时,可侧重以吹吹腔音乐为主体,并尽量采用吹吹腔的程式、身段。从实践中探索白剧的艺术规律和时代的结合点。

还有一点,从京、滇戏的发展和鼎盛阶段看,它们所演的大都是古典传统戏。那时的老百姓,不一定记住剧名,但却记得关公是红脸,曹操是白脸,张飞是花脸,用专业的话说,就是脸谱。脸谱,成为了戏曲剧种独有的鲜明特征。我在想,我们白剧吹吹腔不也有造型独具的近 200 个脸谱吗?不妨也在“三并举”的方针下,整理、加工一批吹腔小戏或片断,把白剧脸谱介绍给观众,并辅之以经加工后的吹腔身段演出,这不也是白剧风格特征自我认识、自我提高、自我宣传的一个突破口,一片值得开辟的、充满泥土气息的芳草地么?

以上这些,是我对白剧风格特征的粗浅认识,很不成熟,也不一定正确,目的只在于抛砖引玉,以期引起同行们的思考。

徐霞客在大理

(电视末题)

一册装帧精美的《徐霞客游记》。

封面自动启开,映出扉页上的徐霞客画像。

徐霞客的画像化成现实中的人向我们走来。

歌声:迢迢万里路漫漫,

平生志在山水间。

今古奇人徐霞客,

寸心有遗篇。

歌声中,徐霞客行走在高山小路上;

徐霞客行走在江河湖海边;

徐霞客在风雨中与顾仆携手而行;

油灯下徐霞客伏案作记。

字幕:“徐霞客(1587~1641)名弘祖,字振之,江苏省江阴县人,是我国历史上著名的旅行家、地理学家。

“徐霞客绝弃科举,未登仕途,以自己毕生精力遍游祖国的名山大川,他的足迹遍及江苏、浙江、江西、湖南、广西、贵州、云南等省。”

云蒸霞蔚的点苍全景为衬底,推出片名:《徐霞客在大理》。

雄伟的鸡足山,蜿蜒的山路上,徐霞客头戴“远游冠”,身着高领布衫,足蹬麻草鞋,手拄藤杖攀援而上,仆人顾三肩挑行囊尾随。

一、浓荫掩映的大觉寺。

徐霞客主仆二人来到寺前,抬眼望去,只见两位僧人立于门

前迎候。

“徐先生辛苦了。”

“二位师父……”

“贫僧弘辩，他是安仁，月前接到陈眉公来信，知先生于近日光临寒寺，我等已恭候数日了。”

“我乃一介书生，何劳大师屈尊。徐某此来拜谒灵山圣水，多有打扰了。”

“先生不必客气，请！”弘辩边说边上前热情地挽着霞客向寺内走去。

二、悉檀寺

厢房内窗明几净。一灯如豆。徐霞客与弘辩盘膝品茶。

徐霞客呷了一口茶，感慨地说：“鸡足圣地，遐迩闻名，今日总算了却心中夙愿。可惜静闻大师他……唉！”

“静闻大师是谁？”弘辩以探寻的目光注视着徐霞客：“何以又引起先生的感伤？”

徐霞客缅怀地答道：“他是南京迎福寺的一位高僧。静闻久仰鸡足山盛名，为此，他曾刺破手臂，蘸血写了一部《法华经》，并立下誓愿要把《法华经》供奉到这里来。”

“后来呢？”弘辩急切地问道。

“我俩结伴而行，谁知到了湖南湘江，忽然遇上水盗抢劫，静闻身受刀伤。到了广西南宁时，伤口复发，从此一病不起，眼看就要舍我而去。临终时他说：‘……我不行了。我死之后，求你把我的骸骨和血书《法华经》，带上鸡足山，了却我心中的宿愿！’”

“啊！旷世未闻，其志感天呀！”弘辩唏嘘地：“先生放心，我山门弟子，定为静闻大师诵经超度，窆骨仙师于佛山静土。”

三、文笔峰下悉檀寺。晨。

雾裹山岚。雪花飘飘。晨钟回荡。

悉檀寺后，静闻大师的入土祭典正在举行。

香烟缥缈，红烛高烧；金鼓齐鸣，诵经声不绝于耳。

透过垂目诵经的众僧，可见一座新修的坟塔。

镜头推出唐大来(担当)撰写的墓志铭：

“孰驱之来，迁此皮囊？孰负之去？霞客侠肠。志葬名山，骨且不死，千古传之，佳话臻此。”

徐霞客叩跪坟前，哭泣有声：“静闻禅师，你矢志来朝鸡足，虽生不得面，且幸仙骨葬此净土，呜呼哀哉！愿禅师亡灵，早升菩提仙游！”叩首再拜。

法器大作。山风骤起，雪花飘落在匍匐于地的徐霞客身上。

四、山门内照壁上绘制的鸡足山全景图

全景图化为千峰竞秀的鸡足山。三十六大寺，七十二小庵尽收眼底。

徐霞客艰难地沿着“猢猻梯”的天然石蹬在攀登。

薄雾晨曦中徐霞客翘首观赏金顶寺的“佛光。”

兰院寺“迦叶事迹碑”下，徐霞客专注地抄录碑文。

莘野楼，沈公父子与徐霞客把盏欢宴。

西楼观灯。在宏辩大师等陪伴下，徐霞客凭栏远眺，满天星辰，遍山燃炬，相互辉映，蔚然大观。徐霞客颌首赞：“鸡足果真名山宝寺，朝山香客密如星汉，真是名不虚传呀！”宏辩频频点头，与他相视而笑。

卧室。窗外奇花异草间蝶舞蜂旋。

室内，徐霞客伏案作记《绝顶四观——东日、西海、南云、北雪》的标题跃然纸上。他举目凝思，秉笔吟哦：

《观 日》

天门遥与海门通，
夜半车轮透影红。
不信下方犹梦寐，
反疑忘打五更钟。

同时出现：云海万顷，朝霞满天，一轮血红的旭日，从云海中冉冉升起。

《雪 观》

北辰咫尺玉龙眠，
粉碎虚空雪万年。
华表不惊辽海鹤，
崆峒只对藐姑仙。

出现画面：千年不化的玉龙雪山，高入云表，气势磅礴。

《海 观》

万壑归同一壑泓，
银河遥点九天秋。
沧桑下界何须问，
直已乘槎到斗牛。

出现画面：披金流彩的洱海，犹如一只硕大的玉盘，镶嵌在苍山之麓。

《云 观》

白云本是山中物，
南极祥光五色偏。
蓦地兜罗成世界，
一身却在玉毫巅。

出现画面：彩云织锦，复盖在祥云城头，变幻万千，又如彩绢飘落在山顶。

五、经堂大殿

晨钟长鸣，香烟袅袅。

殿前石级下，众僧匍匐相迎。寺门洞开，徐霞客虔诚地捧着静闻血写的《法华经》缓缓向内走来。

诵经声沸扬。

宏辩端接经卷。

佛像前《法华经》的特写。

徐霞客向佛龕和经书叩别。

六、山间路上

坡头树下，徐霞客向众人拱手依依惜别。

七、银屏般的雪山倚天拄地，金沙如带，蜿蜒奔腾在崇山峻岭之间。

八、剑川金华山

金华山腰一块突兀的石壁上，雕刻着三尊石像——即石将军和二供养人像。

徐霞客在仰视着高约三丈的石像。

九、石宝山

石钟寺、狮子关、沙登村的十六座石窟，如来、迦叶、阿难、八大明王、细腰观音、愁面观音，以及南诏王阁罗凤合家遗像、挽螺形发髻的波斯人像，依次展现在人们面前。

十、沙溪村

三十二棵合抱柱支撑的庙宇。

兴教寺匾额的特写——末端永乐十三年题款。

庙内四周墙上一幅幅端庄、秀丽的壁画。

同朝文人杨升庵、李元阳、师荔菲的题诗……。

十一、金华山石刻睡佛

烟波浩渺的剑湖。

晨雾漫漫，宠罩着金华山。透过金纱般的晨雾，可见石崖上约隐约现的睡佛。

睡佛笑容可掬，象在做着一个甜甜的梦。

徐霞客轻轻走过，不断回眸顾盼。

十二、洱源县的凤羽坝

田畴万顷，四山环翠的凤羽坝。

亭桥式建筑的彩凤桥上，徐霞客与顾仆在歇息乘凉。

十三、一幢旁水依山的白族庭院，绿树环绕，花木扶疏。

雕花门楼前的石阶上，何鸣凤父子在倚门翘望。

徐霞客从大路直奔庭院。

何鸣凤疾步走下台阶。

徐霞客与何鸣凤把手相抱。

何鸣凤喜形于色地：“久仰！久仰！想不到在我的家乡迎接你。当年在浙江为官之时，我就经友人陈眉公处知道先生，只恨无缘一见。今日幸会，真是三生有幸啊！”

“霞客求贤若渴，今日得见君面，只恨相见太晚呀？”连连举手打拱。

“今日略备水酒为先生洗尘。”何鸣凤热切地挽住霞客：“请！”

霞客感激地：“请！”

众人鱼贯而入。

十四、茈碧湖

岸柳翠堤，湖水激滟。

游舫上，徐霞客与何鸣凤父子把酒抚琴，饱赏湖光山色。

十五、凤羽巡检司土官尹忠家。

典型的白族堂屋建筑，阔卓富丽。

何鸣凤、徐霞客在屋内高台就坐。

红烛高烧，宾主把盏畅饮。

台下，金鼓齐鸣，唢呐声声，丝竹应和。乐队在演奏典雅、古朴的白族吹打乐。

十六、清源洞

白族青年导游者身负背箩，与徐霞客沿山坡而上。

镌刻有“清源洞”字样的崖洞。

洞口。导游者点燃松明，招唤徐霞客探身入内。

洞内。钟乳石构成天然奇观，冰雕玉琢，玲珑剔透。

通道盘结交错，曲径通幽。

松明熠熠。徐霞客等探身壑底，继而登临楼洞；忽上忽下，左右翻腾。

十七、尹土司客堂

宾主酒意正甜。

尹忠：“先生执意明日起程，在这临别之际，请观赏山野风情的《胡舞》——“紧急鼓”表演如何？”

徐霞客：“此次凤羽之行，多蒙厚爱，徐某没齿不忘，今日又盛情款待，并以夷中歌舞助酒，哪有不从之理。”

尹忠兴奋地：“奏乐！”

两队白族装束的男女舞蹈者上场。

音乐忽而铿锵，忽而委婉悠长。

舞步蹁跹，如行云流水，翻转腾跳，粗犷奔放。

徐霞客忘情地：“好！”举杯狂饮。

十八、途中，三家村口

硕大的花朵铺满画面。

盘根错节的木莲花树干上，银铃万朵，争鲜斗艳。

十九、苍山云弄峰下

蝴蝶泉如明镜镶嵌在绿荫丛中。

潭可照人，映出两枝横空交叉的合欢树，象情人长长的手臂相握，接成拱形花环。那依依下垂的绿叶，如飘曳的拂袖在逐波戏浪。

徐霞客徜徉其间。

二十、巍峨矗立的三塔，遥遥在望，徐霞客抬眉远眺，举足投向苍洱的怀抱。

翡翠扇般的十九苍峰，与峰间宛如银色扇骨相间的十八溪水，构成天然的围屏。

洱海弯弯，如碧月一勾坠落人间。

古老、方正的大理城廓，尤似金色的玉玺，伟昂气派，映入了

跋涉中徐霞客的眼帘。

二十一、三塔寺下

松阴塔影。塔坪上，崇圣寺主持觉宗与徐霞客、何氏父子盘膝而坐，赏景品茗。

三塔鼎立，立地顶天。

晚风徐徐，塔铃叮咚。

洱海晓月，苍山映雪；

下关风送爽，上关花香溶夜色。

何鸣凤：“此时此刻，可谓良宵美景。觉宗大师，何不讲点轶闻掌故，以助雅兴。”

觉宗：“善哉！善哉！贫僧就念上四句字谜，请诸位作答如何？”

众：“好！好！请师父出题。”

觉宗：“虫入凤窝不见鸟。请徐先生作答。”

徐霞客：“鸟出虫入，是个风字。”

觉宗：“不错。下一句是‘七人头上长青草’。”

何鸣凤：“吾儿可对得上？”

何公子在手心里写写划划：“我猜是个花字。”

徐霞客：“有其父必有其子，一脉相承啊！可喜可贺！”

觉宗：“大雨下在横山上。”

何鸣凤：“现在该轮到啦。雨字在上，下面的山字横着写，这不是个雪字吗？”

觉宗：“不错！还有最后一句，半个朋友不见了。”

何鸣凤：“谈诗论赋，当推徐兄为最，就请你再对一次。”

徐霞客：“何兄过奖了。本人不材，觉宗大师，这半个朋友……”手指天边玉兔：“可是这个？”

众人拍手称是。

觉宗：“徐施主高材！依老衲看来，这风花雪月四景却也涵盖

了玉洱银苍的风姿神韵。”

徐霞客：“是啊！人说桂林山水甲天下，我说玉洱银苍天下甲！”

众人会心地相视而笑。

二十二、苍山古道

觉宗、徐霞客及何鸣凤父子一行，放马向一塔寺悠悠走去。

苍松翠柏藏古寺，一塔似剑倚天立。（塔的特写）

松林前，一块大理石碑的特写。

碑文镌刻有升庵诗一首。徐霞客在抄诗碑，并朗声诵读：

“松在东而塔在西，
松高不与塔高齐。
塔高有定松无定，
翌日松高塔又低。”

记毕，徐霞客赞叹地：“好一首绝句。杨状元此诗，道出了人间事物此消彼长，循环反复，天演地变之真谛也。”

觉宗：“哎，昨晚先生不是问及杨状元贬戍云南在苍洱的踪迹吗？前边感通寺的写韵楼，就是他与当地名士赋诗唱和的一方。那里的墨宝真迹才多呢。”

“久仰杨状元大名，今日见物思君，也算我眼福不浅呀！哈哈！”徐霞客感慨而答。

二十三、清碧溪

山间小径向马龙、圣应峰伸去。

徐霞客等弃马步行在山路上。

两峰间半坡上横亘的山包，构成入口处的门坎。回首望去，洱海一碧如洗；举目向前，另有洞天——清碧溪一叠三台，银链般的瀑布凌空而下。

瀑布注入崖下深潭。

潭水碧绿清澈。众人掬饮，凛冽清甜。