

长篇叙事吴歌

赵聖关

(记录稿)

长篇叙事吴歌

赵 圣 关

(记录稿)

苏州市民间文学分会

搜集

苏州市郊区文化馆

钱 杏 珍 记录

(内部发行)

中国民间文学出版社

一九八六·北京

责任编辑 里 林

封面设计 陈家奇

赵 圣 关

中国民间文艺出版社出版

(北京西单太仆寺街39号)

新华书店北京发行所发行 天津新华印刷四厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: $7\frac{1}{8}$ 字数: 130,000

1986年 6 月第一版 1986年 8 月第一次印刷

印数: 1—3,000

书号: 10229.0393 定价: 1.80元

内 部 发 行

出版说明

江苏省民间文学工作者协会苏州分会和苏州市郊区文化馆发掘、搜集到的长篇吴歌《赵圣关》，是继《五姑娘》之后，对我国汉族地区特别是吴语地区长篇叙事诗歌艺术园地的又一重大贡献。

在这项工作进程中，苏州市郊区文化部门给予钱杏珍同志以大力支持，用了大约一年的时间，从八十六岁老歌手陆巧英口头上将这首长歌抢录下来，并经逐字逐句地甄别校订而完成了这份记录稿。

长歌《赵圣关》具有鲜明的反封建思想内容，艺术上也充分表现出生动、活泼而又细腻的吴歌特色。为便于广大民间文学和诗歌研究工作者、爱好者了解这首长歌，并对其进行历史的、科学的分析与研究，我们特将这份记录稿编印出来，同时并附上路工同志收藏的清光绪二十四年的《赵圣关》手抄本，以资对照并比较其发展、变异。

作为一份供科研用的资料，记录稿和手抄本未经整理删动，其中个别一些带糟粕性的和自然主义描写的词句，一概依样保留其原貌，只作内部发行。

一九八四年八月

论长篇吴歌《赵圣关》 的思想性与艺术性

路 工

长篇吴歌叙事诗《赵圣关》，是苏州地区劳动人民的集体创作，一代一代口头相传，至今已经有两百多年了。这首长歌集中了劳动人民的智慧，表现出了民间歌手卓越的艺术才能，它细腻入微地刻划和描绘出了我国封建社会总崩溃的前夜，出身于封建性巨商兼作坊主家庭的赵圣关，反对封建制度，争取婚姻自由的一场至死不屈的斗争，塑造了两位青年——赵圣关与林二姐永不磨灭的艺术形象，是一首具有着鲜明的反封建社会意义的长篇口头诗歌创作。

《赵圣关》的产生及流传

据了解，长篇吴歌《赵圣关》中的男主人公赵圣关和女主人公林二姐，都是实有其人其事的。

赵圣关，出生在苏州市郊区狮子山脚下，生活于清乾隆元年（一七三六）至二十年（一七五五）前后。他祖父是官僚，父亲赵延顺开盐行，是一个封建巨商。赵圣关从小聪明伶俐，娇生惯养，十五岁时即考取了秀才。当时苏州刘府台（按《苏州府志》中确有此人）看到赵家有钱，向赵延顺提出要将女儿许配给赵圣关。赵延顺为依附官僚势力，立刻

答应了这门亲事。赵圣关得知刘府台小姐容貌虽好，但无才缺德，坚决拒婚。后来他弃学经商，有一次坐船途经临时，结识了林二姐。林二姐的父亲大地主林伯繁，因大儿夭亡，便轻信了算命先生所算之卦，认定林二姐是克男星，硬逼着林二姐在高楼上天天念经求菩萨。林二姐自从结识了赵圣关，两人情投意合，同行同宿，如同夫妻。不久因事泄，赵圣关只得赶回苏州，求父母答应娶林二姐。不想父亲不但不允，反而逼着他与刘小姐结婚。赵圣关因悲愤交加，一病不起。林二姐得知后私自到苏州探望。这时赵圣关已气息奄奄，林二姐点药求佛，也挽救不了他的生命。赵圣关死后，林二姐遂落庵削发为尼。这样一桩爱情的悲剧，显然会成为轰动一时的社会新闻。在群众四处传述的过程中，具有艺术才能的民间歌手也很自然地就以这一爱情的悲剧为题材，编唱起了《赵圣关》这样的长篇叙事诗，并在广大的乡村中逐渐地通过口头流传开来。

从乾隆后期到道光年间，苏州的书坊看到有利可图，已经将民间流传的长篇吴歌《赵圣关》刻印成书。同治年间丁日昌禁书目录中，《赵圣关》曾被列为禁书。但封建的统治阶级想禁毁也是禁不了的。光绪年间，《赵圣关》更加广泛流传，不但在苏州有木刻本和传抄本，而且上海还印行了石印本。刻本、抄本、石印本，字句虽有不同，但都经文人修改过，失去了吴歌的特点，有的甚至改成了七言唱本。光绪二十四年孙氏抄本，是口头流传的民歌纪录本，在我所接触到的一些抄本、刻本和石印本中，比较起来我以为这是一个较好的本子。

然而任何具有生命力的口头文学作品，除以往保存下来

的文字记录本外，它也必定继续活在群众的口头上，并在传唱过程中，通过集体的艺术加工而不断充实起来。以最近在苏州地区搜集到的口头记录稿和旧时代的唱本相比较，可以看出至今活在群众口头上的这部长歌是更加饱含着劳动人民的思想感情，并闪烁着更加耀眼的艺术光华的。

《赵圣关》的思想内容及其社会意义

苏州市郊区长青公社陆巧英所唱的《赵圣关》，是一代代口头相传下来的劳动人民的集体创作。现在已由钱杏珍同志记录下来（即本书所发表的记录稿）。尽管歌手已八十六岁高龄，唱到最后因精疲力尽，已唱不下去，致使最后结尾不够完整，但从全部长歌看，可以肯定是一首具有鲜明的反封建思想内容并闪烁着艺术光辉的民间文学杰作。这首长篇吴歌中男女主人公的悲惨命运与结局，和我国伟大的现实主义杰作《红楼梦》中的贾宝玉与林黛玉极为相似。贾宝玉既达不到与林黛玉自由结合的目的，也挣脱不了封建制度与礼教的束缚，他只有跳出红尘，当了和尚；林黛玉则被封建官僚地主阶级折磨而死。赵圣关为解除父亲包办的婚约，争取与林二姐结婚，最后被封建制度摧残致死；林二姐为追求与赵圣关的自由结合，则叛变了地主家庭，落发为尼。《红楼梦》与《赵圣关》中这样产生在同一时期的两对青年，他们遭到同样的迫害，都是以悲剧结束。这是历史的悲剧！由于当时资本主义刚刚萌芽，还没有形成一股强大的反封建的力量，封建势力——官僚、地主阶级虽然已趋腐朽没落，但仍牢牢地掌握着各方面的权力。所以赵圣关与贾宝玉的悲剧是

注定了的。但从封建官僚地主和封建富商家庭中不断出现的这种反对封建家长势力的斗争，却足以证明反动的封建秩序已经再难维护，这便敲响了我国几千年封建社会总崩溃的丧钟。

清代乾隆年间，正是封建社会走向总崩溃的前期，《赵圣关》与《红楼梦》都反映出这一时期封建统治阶级内部不可调和的矛盾，揭露了封建官僚、地主残酷的罪恶行为。从《赵圣关》所反映的思想内容看：

一、封建官僚刘府台垂涎巨商赵延顺的家产，将自己的女儿作钓饵，许配给赵延顺的儿子赵圣关；而赵延顺为依靠封建官僚势力，发展资本，也慨然答应了这门亲事。这说明刘府台与赵延顺，都是利欲熏心，相互勾结，不惜将儿女作牺牲品，完全丧失了人性，根本没有父女、父子的真实的爱。

二、大地主林伯繁腐朽不堪，满脑袋的封建宗法观念和重男轻女思想。他居然轻信算命先生一派胡言，硬说女儿林二姐是“克男星”，逼着她整日在高楼上念经求观音，保佑赐给“林家后代根”，完全剥夺了女儿林二姐做人的权利。这充分说明了封建地主阶级的愚昧和专横，他们为了维护宗法势力，已经走头无路，只有相信迷信，听任算命先生安排命运。

三、作品中反映出封建制度与宗法礼教恰似一条条铁练，锁住了像赵圣关这样富有才华的青年，和象林二姐那样善良纯朴的女性，使他们得不到真正的爱情、幸福与人身自由，以致终被摧残，葬送青春和生命。

四、赵圣关与林二姐具有反抗封建礼教与制度的斗争精

神，并为劳动人民所广为同情与称道。他们为追求自由幸福的斗争，虽然失败了，他们的斗争本身及其所激起的社会各阶层的强烈反响，却暴露出封建社会已经走向穷途末路，劳动人民与罪恶的封建制度是势不两立的，他们必然会通过不断的斗争，迎来光明的前途。

我们可以毫不夸大地说，这首长歌本身就是广大劳动人民反抗封建地主阶级斗争中的产物，也是劳动人民向封建地主阶级作斗争的武器。《赵圣关》，在黑暗的封建社会里，是一颗在斗争中迸发出来的晶光耀人的火星。

艺术上的成就

《赵圣关》不仅有鲜明的反封建斗争的思想内容，而且在艺术上也创作得相当成功，是值得我们全面地去研究和探讨的。

第一，艺术的真实性。长歌《赵圣关》的艺术真实性，可以归纳为下列三个方面：

一、真实生动的细节描写。一切艺术品，都是通过对生活细节的描写去刻画人物性格，通过人物的活动而融成一个个故事，并在故事情节的变化发展中，反映出时代的要求与动向的。因此，任何一件艺术品，要具有艺术说服力和感染力，必须通过对生活的观察，抓住具有特征的、能表现社会各阶层实际情况的生活现象，去透视社会的本质。例如《赵圣关》长歌一开始，便对富豪赵延顺作了这样的描写：

从虎丘末到阊门，
一条河浜绿莹莹；

河浜边上一条山塘街，
山塘街量量七里带格零。

七里山塘铺石板，
几化石板数不清；
街上格店铺作坊交交关，
比仔石板还要多三成。

这点店铺作坊归啥人？
大一半要归赵廷顺；
只要赵家一高兴，
七里山塘一塌括子来圈进。

一条山塘末来圈进，
阊门改改作大门；
虎丘山变成后花园，
僚说阿称心勒勿称心。

这种事件勿是办勿成，
赵廷顺有格是雪花银；
有仔铜钿好叫鬼推磨，
苏州府台大人笃定肯答应。

前面八句真实地描写了七里山塘街，这既不是虚构，也不是各色各样现象的罗列，而是抓住了巨商富豪的特征如“街上格店铺作坊交交关，比仔石板还要多三成”，从而反映出事物的本质。后面十二句，则是通过前面的叙述，引出所要表

达的人物赵延顺，不但是富足的商人兼作坊主，而且企图更大规模地发展资本，要“虎丘山变成后花园”。这样，他就势必要依靠官僚势力——苏州府台的支持。于是，一个勾结官僚、具有封建性的商业资本家的特征，便完全揭示了出来。由于细节的描写是真实的，所以它所反映出的这位封建性巨商的艺术形象也就有了说服力。

二、正确的反映了历史的真实，这是《赵圣关》长歌的艺术生命力。《赵圣关》是以真人真事为基础，并通过不断的艺术加工而最后形成的一首长歌。自赵圣关事件发生后，这一首长歌之所以能够一代一代地传唱至今，正是因为赵圣关事件具有普遍的社会意义与时代的代表性，深刻地反映出历史的真实。清代乾隆年间，是我国几千年封建社会总崩溃的前夜，当时资本主义已经萌芽，特别是苏州一带，手工业、商业迅速发展，“街上格店铺作坊交关”，而且自明代万历年间苏州的织工就不断向封建作坊主、把头与剥削制度进行斗争，广大的乡村农民、渔民反对封建地主、官僚剥削压榨的斗争也此起彼伏。青年更加要求民主、自由，特别在婚姻问题和考试制度上，普遍不满，且日益发展成为不可调和的斗争。劳动人民要解放，时代要前进，这是历史发展的客观规律。《赵圣关》正确地反映了这一历史发展的客观规律，而且在描写故事中人物情节时，都做到了符合客观历史的真实。例如赵圣关、刘小姐、林二姐这三个不同家庭出身的人物，就各自具有不同的思想与性格。赵圣关出身于依靠封建势力起家的巨商家庭，他自小聪明伶俐。

小小圣关有才情，
生格七窍玲珑心，

学画学格唐伯虎，
写字学格祝允明。

世上小因交交关，
最聪明是赵圣关，
赛过孔夫子附勒身浪厢，
好像诸葛亮重新来投胎。

为什么赵圣关聪明过人？这是商业手工业正处于向上发展，赵圣关受到优越生活条件哺养、教育的结果，“这全是财神菩萨常勒赵家住，还要留牢仔一个文昌君。”前句是指赵家经济在向上发展，后句则指赵圣关受到优越的文化教育。在描写苏州府台之女，这位腐朽的官僚家庭出身的刘小姐时，则完全不同了。

刘小姐是个螃蟹精，
螃蟹格蚰子凶又狠，
但长到十岁还要嚙奶头，
赛过蟹蚰夹得奶头血淋淋。

刘小姐是条黑鱼精，
搅得六缸水要浑，
梳头辰光木梳勾断一根头发丝，
但拿仔银簪戳瞎了头一双好眼睛。

可见这位刘小姐不仅娇生惯养，而且心肠狠毒，这正是腐朽没落的官僚门第的写照。刘府台为人刁滑阴险，手段毒辣。例如这首歌中就揭露他：“贪财乌龟刘府台”，“实在是刮皮刮得出仔名”。只有这样一位刘府台才会教养出心肠恶毒的

刘小姐。至於长歌中描写的大地主家庭出身的林二姐，和刘小姐则完全不同：

天仙一样格林二姐，
命比纸头还要薄几分；
因为是个女儿身，
一直拿俚关勒房间里厢来念经。

二姐上头本有一个小阿哥，
俚出世末哥就死；
二姐下头既不弟弟来，
算命先生说俚是克男星。

林家要想有子孙，
就要叫格小姐天天来求观音；
待等观音看俚心诚意，
就会得赐拨勒林家后代根。

在父亲林伯繁的专横统治下，林二姐就像“小黄雀关勒金丝笼”里，她怨恨：“作啥要念这些断命经来接胥经？我下世总也勿投千金小姐身。”因此她要冲破“金丝笼”，去寻找自由和幸福。

从对三个不同家庭出身的性格刻画中，可以看出这首长歌是真实地描写了历史人物，并从这些人物的思想、活动中折射出了历史发展的动向的。

三、这首长歌以真人真事为基础，通篇贯穿着现实主义的精神，但在一些细节描写上也同时采用了不少浪漫主义的手法。例如赵圣关初到临时，在船头与高楼上的林二姐遥

遥相望。他俩怎么能谈情呢？“勿好讲来心里烦”，这时恰好“一只鹦哥飞进来”。这只鹦哥，无疑是美的化身，是幸福的使者。正是通过鹦哥的往来传信，才使赵圣关与林二姐得以互相传情，进而达到会面同宿。民间歌手可能不知道赵圣关与林二姐怎么通情会面的，即使知道他俩怎么会面谈情，也不如用鹦哥来传情更富诗意，更能达到艺术美的境界。通过刘二姐与鹦哥的对话，长歌十分巧妙地表达出这位被关在高楼中的年轻姑娘，对自由与爱情的渴望。

我想到花园里去荡秋千，
我还想到外头白相景致散散心；
我想学个祝英台乔装去改扮，
我还想学那苏小妹做文章拿郎难。

这里充满着热情的语言，跳动着林二姐追求幸福生活的真诚的心。这种浪漫主义的表现方法，较之赵圣关与林二姐面对面的谈情不知巧妙得多少，充分表现出劳动人民基于生活而大胆进行艺术创造的智慧与才能。

第二、人物的典型性。《赵圣关》中主要人物——赵圣关与林二姐，都具有典型意义，连赵延顺、刘府台、刘小姐等次要人物也都具有阶级的时代的特征。这首老歌中是怎样塑造起典型人物的艺术形象呢？

一、典型环境中的典型人物。人都在不同的家庭、社会环境中生长，不同的环境中形成人与人不同的思想与性格。现实主义的文学艺术作品中的典型人物，都是置于典型环境里去描写的。在《赵圣关》长歌中，先写了赵圣关出身的家庭。他父亲赵延顺，拥有七里长山塘街的一大半店铺作坊，这位大商人大作坊主，无疑是资本主义萌芽时期的代表人

物。出身于这个资本主义萌芽时期典型家庭里的赵圣关，从小形成了聪明、伶俐与勤学求知的进取心。他具有任性、自尊、好胜、倔强的性格；他所追求的是个性解放、人身自由与婚姻自主。这正是资本主义萌芽时期青年人的思想精神状态。此后由于婚姻问题上的不可调和的矛盾，赵圣关逐渐形成了他的反封建斗争的形象与倔强性格。当赵圣关离开苏州，在他父亲与刘府台势力达不到地区——临平这样一个环境下，赵圣关获得了暂时的自由，而有可能与林二姐结合，这又是赵圣关可以暂时获得幸福的一个典型环境。但是在封建家长制的统治下，赵圣关在经济生活上究竟还不得不依赖家庭，因此他的反封建婚姻制度的斗争就不能不是软弱的，是不能达到目的的。这是历史的必然，也就是说只有当时那种典型的社会环境，才能造成赵圣关这样悲剧性的典型人物。

二、典型人物赵圣关性格中的个性与共性。从歌中可见，赵圣关身上不但具有时代的阶级的共性，而且具有其独特的个性。这里不妨用长歌《赵圣关》和与他同时代产生的《红楼梦》中的贾宝玉作个比较。贾宝玉出身于没落的封建大地主大官僚家庭；赵圣关出身于向上发展的大商户兼作坊主家庭。他俩同为剥削阶级出身，同处于一个时代，所以两个人有一致的共性，都有对本阶级的叛逆和争取自由的要求，同时他俩在政治上没有依靠，在经济上都依赖家庭，因此他们虽然反对封建婚姻，却都没有成功。这说明他俩有相同的共性——政治上的软弱性。另一方面他俩由于家庭出身不同，又各有不同的个性。赵圣关，受资本主义萌芽的向上发展的影响，他从小个性倔强，聪明出众，自尊好胜，不屈

服，因此他对父亲所包办的封建婚姻能一反到底，他为争取自由婚姻——真实的爱情与幸福，不惜断送生命。贾宝玉则受大地主大官僚家庭的影响，从小虽然很任性，但生活在大观园的姐妹行里，个性就比较温柔、软弱。他与林黛玉情意相投，但却不能如赵圣关那样去勇敢地追求幸福并具有坚强的信念，所以贾宝玉难免上当受骗，而误与薛宝钗结婚；最后虽然叛变了本阶级，当了和尚，但也只是逃脱红尘，实际上仍是软弱的个性的表现。可见，一个成功的艺术作品，尽管它产生在同一时代，描写的都是爱情悲剧的主题，它所塑造的人物，却有不同个性。艺术的生命力，就在于创新，不断创造具有时代、阶级的共性与不同个性的典型人物。长歌《赵圣关》的成功之处，正在于它创造了我国资产阶级即将兴起时代的一位具有民主自由观念，并敢于追求人身自由、解放和幸福的富有艺术典型的代表人物。

需要说明的问题

最后，还要说明三个问题。

一、就现在发表的长篇吴歌《赵圣关》记录稿看，作品虽然在艺术上是成功的，但是还有不足之处，甚至是严重的缺陷。这表现在长歌中有不少唱段是老调旧词，例如《写十字》、《十看梅香》、《十杯酒》、《十绣幡》等。这些虽然是从旧民间小调中套来的，却缺乏艺术性，甚至还带有不健康的黄色的情调。这些都有待于今后进一步地整理加工，去粗取精，使它在艺术上更加完美。

二、现在所见的一些《赵圣关》木刻本、抄本和石印

本，都没有赵圣关出身经历的内容，也没有梅香与灵福爱情结合的喜剧情节，而这些内容与情节，正是长歌《赵圣关》中反封建斗争的重要组成部分。因此，可以肯定现在所见的刻本、抄本、石印本是同治年间遭禁毁后，经过文人删改过的。从光绪二十四年抄本中可以看出，当赵圣关从临平回苏州家中时，他母亲曾责备他旧年给他娶亲他不娶。可见早期的《赵圣关》长歌中，原来也是有他父亲包办与刘小姐订婚一事的。现在乾嘉时流传的本子已经失传了，特将光绪二十四年抄本作为附录，收入《赵圣关》资料本中，以供研究者研究、探索。我们盼望热心的读者，能发现乾嘉时期的本子，以便将来增入本书，并作为整理本的参照。

三、记录稿故事结束时的第五章《生死离别》，从艺术上看，思想感情都没有发展到高潮，这是由于歌手已经八十六岁高龄，她唱到最后时已经无力唱下去。关于林二姐的下场，据另有人说是在赵延顺、刘府台与她父亲林伯繁的责骂声中被逼自杀的，我以为这样的下场似更符合当时的客观现实。

一九八三年十月于北京