

且将一片丈夫气 散作绮罗丛里言

这个明代宁波人创造了“李慧娘”

今年上半年,根据作家陈彦获茅盾文学奖小说《主角》改编的同名电视剧播出,掀起一波收视热潮,也让秦腔这个剧种在全国观众中得到普及。

《主角》的“主角”叫忆秦娥,从放羊娃、烧火丫头一路逆袭,直至站上舞台中央。

她的成名作是《游西湖》,在剧中扮演李慧娘。

8月下旬,甬城舞台将迎来一台秦腔折子戏演出,《游西湖》中的高光片段《鬼怨》《杀生》均在列。忆秦娥赖以成名的“慢卧鱼”“吹火”绝技,宁波观众将有缘目睹。

《游西湖》,源自明代传奇《红梅记》。这个中国戏剧史上的爆款IP,还被改编成《救裴生》《李慧娘》《阴阳扇》《红梅阁》等剧目,以京剧、昆曲、粤剧、豫剧、越剧、川剧、湘剧、晋剧、河北梆子等剧种呈现,在梨园长演不衰。敢爱敢恨的女主人公李慧娘,成为中国戏坛的不朽形象,被誉为不输于《牡丹亭》之杜丽娘的经典角色。

创造这个爆款IP的,是明代宁波人周朝俊。

1 剧红人不红

周朝俊的《红梅记》,脱胎于元末明初瞿佑小说集《剪灯新话》中的一部《绿衣人传》。

瞿佑是杭州人,《剪灯新话》收录了其短篇小说21部。

由宁波市文联、海曙区委宣传部、天一阁·月湖景区管理办公室、宁波市演艺集团等单位出品,今年5月播出的微短剧《湖心寺夜宴图》,就改编自瞿佑的另一部小说《牡丹灯记》,讲述的是发生在宁波月湖畔镇明岭下一桩人鬼情未了的爱情故事。

《剪灯新话》出版后,风靡韩国、日本、越南、泰国等亚洲国家,在国内反而沉寂,一度被列为禁书。这也使得瞿佑名声不显。将瞿佑小说《绿衣人传》改编成戏的周朝俊,同样默默无闻。即使在家乡宁波,周朝俊的名字也鲜为人知。

但他的《红梅记》确实是红了。到后来,中国所有主要剧种,都将它搬上过舞台,也捧红了很多演员。1961年,北方昆曲剧院将其改编成昆曲《李慧娘》,在北京公演,好评如潮,廖沫沙亲自撰文,予以热情赞扬。当年12月28日,《人民日报》发表署名文章《一朵鲜艳的“红梅”》,盛赞《李慧娘》的同时,还对学界未能给予周朝俊和《红梅记》足够高的评价表示遗憾。

秦腔中的“吹火”绝技。

周朝俊《红梅记》

2 周朝俊是谁

那么,周朝俊是谁?

周朝俊(1580-1634),字夷玉、仪玉,别字公美。出生于鄞县西乡鄞江周家村(今属海曙区),明万历、隆庆年间秀才,一生不仕,故县志里没有他的名字,历史上也没有关于其生平的翔实记载。

何况他还混迹梨园,更加不受待见。有资料说,他因此受到同宗族人冷落,连家谱都不将其列入。

宁波文化学者戴松岳先生从稀缺的史料中,钩沉出他大略的生平。

周朝俊,少时爱读书,擅长作诗填词,句法清婉。李邕嗣《甬上耆旧诗》称其“少有才,为诗慕李长吉(李贺),亦工填词,所撰有《李丹》《香玉人》《红梅花》十余种,唯《红梅花》最传”。《红梅花》即《红梅记》。

明代苏州文人王稚登,与宁波渊源深厚,来甬多次,也结交了不少宁波好友。他为《红梅记》作序,文中这样描述周朝俊:“观其举动言笑,大抵以文弱自爱,而一种旷越之情,超然尘外。其词真,其调俊,其情宛而畅,其布局新奇而毫不落于时套。削尽繁华,独存本色。周郎可谓善顾曲焉。”

周朝俊曾拜甬上名儒屠本峻(字田叔)为师。屠本峻学养深厚,尤精于动植物学研究,其父屠大山与天一阁阁主范钦、南京兵部尚书张时彻并称“东海三司马”。周朝俊对老师极为尊重,他写过一首五言律诗《雪中候屠田叔先生门》,云:“白雪下葳蕤,饥乌隔树窥。先生眠未起,小子立多时。骏骨伤寒素,春姿老冻梨。痴奴不解事,呵手弄冰丝。”颇有点北宋杨龟山“程门立雪”的意思。

屠本峻出身望族,《甬上屠氏家谱》记载:“公(本峻)七十大寿庆,演《饮中八仙记》杂剧,自扮剧中人太憨生,令周朝俊杂扮吕洞宾等人。”兴之所至,七十岁的寿星亲自下场,与学生演对手戏,这是何等快意的一幕!

有轶闻说,周朝俊有一好友,名李玉海,获任四川某县县令。临别时,周朝俊与众伶人一道粉墨登场,送他赴任,从而使《红梅记》唱到了四川。

周朝俊的朋友圈中,还有曹学佺、屠隆、臧懋循、凌濛初等文士,在藏书、戏剧、诗文、小说领域均有建树。

晚年周朝俊闲居宁波故里,与屠本峻等相互唱和,结“九老之会”,在填词赋诗、作文编剧中度过一生。《红梅记》的剧终收场诗云:“落拓江湖二十年,闲愁闲闷过花前。且将一片丈夫气,散作绮罗丛里言。”可谓周朝俊的自我写照。

虽然,周朝俊的传世作品仅存《红梅记》一部,但就这一部,足以使他名垂中国戏剧史。

3 “李慧娘”回家

《红梅记》故事的时代背景,为南宋奸相贾似道专权时期。

全剧共三十四出,分上下两本,采用双线结构,讲的是:

太学生裴禹游西湖至断桥,正遇贾似道携侍女李慧娘坐船经过。慧娘为裴禹才情风貌所动,脱口而出“美哉少年”,竟遭贾似道嫉妒杀害。灵性不灭的慧娘心系裴禹,其游魂与之幽会半年。又一日,指挥使之女卢昭容登红梅阁赏景,见裴禹在墙外,折红梅相赠暗寄情思。贾似道见昭容貌美,欲强纳为妾遭拒,便想杀裴禹以绝后患。李慧娘开始复仇行动,她先助裴禹逃走,再以厉鬼现身,与贾似道相斗。最终,成就裴卢姻缘。

周朝俊用浪漫主义的手法,借“鬼魂”这一超自然力量,塑造出李慧娘这个追求自由、忠于爱情、不畏强权、生死不渝的光辉形象。

《红梅记》由王稚登作序,祁彪佳、汤显祖点评,吴江派戏曲家袁于令修改,终成经典。

这部作品,一经问世即被搬上戏台,从此长演不衰。

四百余年来,《红梅记》演绎出十数种戏曲版本,如昆曲和京剧《李慧娘》、川剧《红梅阁》、秦腔《游西湖》、河北梆子《阴阳扇》、粤剧《再世红梅记》等。其中,秦腔的“慢卧鱼”“吹火”绝活,更令李慧娘这个形象在舞台上光彩照人,也造就了多位名角,作家陈彦将她们浓缩在小说《主角》中的忆秦娥这个人物里。

今年5月,秦腔《再续红梅缘》在上海演出,陈彦的前同事、陕西省戏曲研究院院长、电视剧《主角》的戏曲总顾问李梅领衔,这也是她第1338次演绎李慧娘。三分钟美轮美奂的“慢卧鱼”、连吐15簇“连珠火”,让观众如醉如痴。

8月25日来宁波演出的,是与李梅同列“秦腔四大名旦”的表演艺术家齐爱云。我市戏曲研究专家王强是她的忠实粉丝,据王强介绍,齐爱云具有“能他人所不能”的绝技,青衣、刀马旦都可应工,“吹火”“慢卧鱼”“长水袖”皆首屈一指。

四百多年前宁波人周朝俊塑造的李慧娘,如何在当代秦腔名角的演绎下,在甬城舞台发出耀眼的光芒,着实令人期待值拉满。

记者 楼世宇