

兼具神话与传说色彩的文武大戏

——浅谈新编豫剧神话大戏《白莲仙子传》文本创作

董顺卿

(郑州九颗星文化传播有限公司, 河南 郑州 450000)

【摘要】由东风(本名董顺卿)编剧、张怀堂执导、张长明音乐设计、漯河市豫剧团排演的新编豫剧神话大戏《白莲仙子传》,是一部兼具神话与传说色彩的文武大戏。河南一位戏曲专家评价道:这部大戏,文本主题立意深刻,结构完整,故事曲折,情节流畅,矛盾突出,人物鲜活,念白与唱词雅俗共赏,舞台演出效果强烈,集文学性、艺术性、思想性于一体,是一部不可多得的好戏。

【关键词】初衷价值;主题立意;文本结构;人物形象;神话传说;精彩唱段

引言:

《白莲花》本是中国豫剧的一部传统老戏,属于中国豫剧沙河调与祥符调的非遗演出剧目。漯河市豫剧团的老一代著名豫剧表演艺术家安金凤以及中国豫剧表演艺术大师桑振君等,都特别擅演这部戏。虽然演出版本不一样,但是都很出彩,都很受欢迎,分别成为各自的代表作。2011年初,我参考了这两个演出版本,重新编剧,定名为《白莲仙子》,由漯河市豫剧团于2014年秋排演,恢复原名《白莲花》。这部新版的《白莲花》一经上演,大获成功,并且夺得了第六届黄河戏剧节银奖第一名。这部戏在多年的演出打磨中,如今已经成为中国豫剧王(素君)派小生艺术传承人杨文丽与优秀旦角演员杨书平、王世华的代表作,成为漯河市豫剧团的重点演出剧目、保留剧目。虽然全新的演出版本已经具备了中国豫剧新一部经典传统大戏的基础,但是编剧在听取我国著名剧作家陈涌泉先生与姚金成先生的意见之后,对文本又进行了修改提高,定名为《白莲仙子传》,入选了由东风编剧工作室出品、魅力中国杂志社出版的《2021·东风编剧作品成果集》。

一、重新创排的初衷与价值

一个时代就会有一个时代的戏曲编剧,一个时代就会有一个时代的戏曲演员,一个时代就会有一个时代的戏曲作品。中国豫剧传统老戏《白莲花》属于过去,属于传统,属于中国豫剧老一代表演艺术大家安金凤与中国豫剧一代宗师桑振君。2010年底,我尚未走上职业编剧道路,时任魅力中国杂志社戏剧版执行副主编,在当时的河南省豫剧一团香玉大舞台观看了漯河市豫剧团演出的中国豫剧沙河调非遗版本的

《白莲花》,被戏中白莲花与樵夫韩本的爱情故事所打动,特别是被漯河市豫剧团精彩的武戏所吸引,于是就喜欢上了这部戏。每个编剧都有自己独特的艺术喜好,艺术气质,艺术追求。比如中国豫剧现代戏编导大师杨兰春就特别喜欢也特别擅长创排农村题材的现代戏。我则从小崇文尚武,因此特别喜欢文武大戏。这部带有神话与传说色彩的文武大戏,非常热闹,非常通俗,非常有情趣,非常接地气。在激动兴奋之余,慢慢地就冷静了下来,开始深度思考。这部戏既然不错,漯河市豫剧团的现场演出效果那么好,安金凤老师也留下了一两个唱段,桑振君大师更是留下了几个精彩的不一样的唱段,但是为什么桑派的这部戏绝迹于舞台几十年,漯河市豫剧团的这个演出版本虽然一直在演出,但是为什么却没有进入中国豫剧经典传统戏的演出剧目库呢?也就是说,漯河市豫剧的沙河调演出版本《白莲花》并不是经典名戏,只是一部颇有市场颇受观众喜欢的常演剧目。

问题出来在哪里呢?经过深度思考,终于找到了症结。故事情节有些杂乱,人物形象不够突出,特别是念白与唱词比较粗糙,因此虽然整部戏的演出比较火爆,但是品格不高,比较粗俗。

众所周知,很多中国豫剧院团,哪怕是省团大团,也经常是老戏老演,老演老戏,没有跟上时代的步伐,没有跟上新一代观众审美情趣的变化。于是,我就想下手重新编剧,首先,接近或达到中国豫剧经典传统戏的水准。虽然还是那个故事,就看编剧如何推陈出新,怎么重新去写去编了。然后,交与院团重新排演,力争成为中国豫剧新一部的经典传统大戏,成为一部有价值的好戏,集思想性、艺术性、文学性于一戏。

同时，全新的演出版本既能参赛夺奖，又能赢得演出市场，既叫好又叫座。经过沟通，与漯河市豫剧团团长宋德甲达成了共识，最终立在了舞台上，红遍了中原大地。

二、深刻的主题立意

一部戏要有一个好的主题立意，否则就没有了灵魂，没有了内在，只是徒有其表，让观众只是看了一个热闹而已，不能给观众带来深度的思考。大型豫剧舞台剧《白莲仙子传》就是借助白莲仙子与韩本带有神话与传说色彩的爱情故事来揭露封建官场的昏暗以及官绅勾结对底层民众的肆意欺压与盘剥，弘扬了真善美，鞭挞了假恶丑，歌颂了花仙与凡夫敢于冲突戒律超越界限的真挚爱情。

三、焕然一新的剧本结构

我的剧本创作导师姚金成先生曾说，一部戏能否成功，剧本起着决定性作用。剧本好不好，最关键的是看结构。哪怕唱词写得再好，如果结构出了问题，也就是整部戏的走向错了，那么这个剧本就不成立，必须推翻重新去写。对于这部老戏，不能颠覆，只能重新通篇布局，确定主题立意，设定人物形象，结构故事，营造冲突，让整部戏焕然一新。

那么，《白莲仙子传》又是怎样的一个文本结构呢？纵观整部文本，我一共设计了七场戏。第一场写的是，伏牛深山十里溪涧之中，各色莲花历经千年苦修炼终于成仙。白莲仙子感念樵夫韩本的看护与爱怜，冲破仙规戒律，变作村姑，取名白凤莲，要嫁与韩本，尝尝做人的滋味。樵夫韩本因为家贫如洗，不愿拖累白凤莲，再三推脱。白凤莲则要与韩本用双手改变贫穷，终于解除了韩本的顾虑，答应结亲；第二场写的是，两个穷哥们与白莲仙童所变的白金建帮着布置婚房之时，豪绅刘好善前来逼迫韩本偿还高利贷。韩本无力偿还，刘好善要抢白凤莲为奴抵债，否则上告官府断案，被白金建打跑。韩本害怕官绅勾结，害了白凤莲，要她带着弟弟远走高飞。白凤莲怎能舍下心爱之人，要外出借银还债，幸福度日。风波暂且平息，二人这才喜结良缘；第三场写的是，徐太守陪同胡钦差到集市上向民众与商贩募集税银，遭到抗议。公差强行征收，引起骚乱，开始镇压。趁乱逃跑的韩本舌不下两个穷哥们，回来寻找，搀扶回去；第四场写的是，白莲仙子、白莲仙童带着各色莲花仙子趁夜深人静，来到银库，盗走了一万税银。次日清晨，徐太守陪同胡钦差发现税银被盗，大惊失色。胡钦差责令徐太守捉拿盗贼，追回税银，否则革职查办；第五场写的是，徐

太守追查不出盗贼，交不了差，为保官位，前去敲诈刘好善。二人互相利用，互相成全，如今面对困境，撕破了脸皮。徐太守狠心敲诈了两万银两，刘好善如同割肉刮骨，痛苦至极，却也毫无办法；第六场写的是，徐太守从敲诈来的银两中，私吞一万，上交了八千，行贿胡钦差了两千。又抓来韩本充当盗贼严刑拷打，还抓来白凤莲当作同伙。胡钦差被白莲仙子的美貌所惊艳，急欲献与汉天子，请功受赏。白莲仙子没有想到人间如此险恶，不顾莲花老母劝阻，惩罚了贪官与恶绅，带着韩本逃往莲花溪涧；第七场写的是，白莲仙子下凡婚配，又大闹公堂，玉皇大帝震怒，派二郎神下来捉来。一场激战，白莲仙子难敌二郎神，就用莲花宝镜退了天兵天将。莲花老母下凡受降，被白莲仙子与樵夫韩本的真爱所感动，允许自毁仙体，留在凡间与韩本做夫妻。

这样的剧本结构合情合理，环环相扣，层层递进，一步一步推向高潮，以文戏为主，以武大为辅，有动有静，有大场面，有小场面，有情趣，有冲突，节奏感与带入感非常强烈，加上浓浓的神话与传说色彩，更具观赏性，能够深深地抓住观众，引导观众一直看下去，直至结束，走出剧场还在戏中不能自拔，沉醉其中。

四、性格鲜明的人物形象

一部成功的文本，必须以刻画人物形象为创作中心。只有人物形象性格鲜明，栩栩如生，才能调动导演、音乐设计二度创作的激情，才能调动演员运用声腔艺术与表演艺术来演绎故事、塑造艺术形象的激情，才能给观众留下念念不忘的深刻印象，才能让一部戏活起来。

《白莲仙子传》主要设计了一号角色白莲仙子、樵夫韩本，二号角色刘好善、徐太守、胡钦差，可谓行当齐全，每一个角色都很鲜活，很有个性，很有特点，艺术形象完全不同。

白莲仙子，本是历经千年修炼终于成仙的一朵白莲花，那么圣洁，那么美丽。成仙之后，却又不想做仙子，被仙规戒律所约束，而是出于感念樵夫韩本的深情呵护与痴情眷恋，动了凡心，一心要下凡与韩本结为夫妻，共享人间烟火，男欢女爱。事与愿违，恶绅欺诈，官府盘剥，为了心爱的夫君，不顾一切，盗走库银，一来偿还刘好善的高利贷，二来分发给被官府逼迫上交税银的民众，没有想到却又祸及夫君。面对迫害，特别是胡钦差急欲献美的丑恶嘴脸，白莲仙子怒不可遏，完全不顾莲花老母的劝告，大闹公堂，严惩了官绅与为虎作伥的公

差，大快人心。面对二郎神的捉拿，敢于奋起反抗。面对莲花老母的捉拿，敢于自毁仙体，要留人间与韩本永做夫妻。白莲仙子很单纯，很钟情，很勇敢，很善良，很可爱，无所顾忌，崇尚自由，追求幸福，敢于舍弃仙位，同时又嫉恶如仇，是美神与正义的化身。由于艺术形象的丰富多彩，必须以花衫与武旦应工，才能够被塑造得精彩绝伦。

韩本，人间的凡夫俗子，本是一介草民，一个深山打柴的樵夫，却酷爱读书，只想增长学识，开阔眼界，没有机会也根本没有路子入仕为官。父母双亡，孤苦伶仃，有两个好哥们相伴打柴，倒也快活自在。心地善良，淳朴勤劳，虽然贫穷，却从不抱怨生活，怨天尤人。年轻英俊，向往美好，因此特别钟情于盛开的那朵最为耀眼的圣洁无比的白莲花，每天都要路过看护，对它读书，表明一片爱慕的心迹。想要爱情，却又不奢奢望，处处为对方考虑，总怕连累了对方。面对困境，无能为力，却又难以逃避；面对严刑拷打，不愿无辜招认，更不愿祸及爱妻。得知爱妻就是自己喜欢的那朵白莲花，喜出望外，愿意跟随隐居深山。面对莲花老母的捉拿，不愿舍去爱妻，一同苦苦求情，最终夫妻相伴。韩本的戏很多，仅次于白莲仙子，因此艺术形象也很丰富多彩，饱满立体，以小生来应工。

刘好善，恶绅，对穷人残酷盘剥，大放高利贷。攀附官府寻求保护伞，掠夺土地，租给佃农耕种，收取地租。虽然巨富，却非常吝啬，又爱作践下人，外出不坐车马，却要下人背着走，还要下人打着扇子，非常贪图享受。精于算计，又非常贪色，更会溜须拍马，阿谀奉承，同时又不满保护伞的敲诈，却又只得忍痛顺从。这也是一个比较丰富饱满的反面人物，以老丑应工。

徐太守，贪官，与恶绅做保护伞，借机捞取好处。对上级绝对服从，极尽讨好，肆意盘剥民众，只求升官发财。为了保住乌纱，借机敲诈恶绅，中饱私囊，行贿上级。不惜草草结案，随意抓来韩本充当盗贼，严加拷打。这一反面人物，也是比较丰富饱满，以官丑应工。

胡钦差，权势熏天，不问民间疾苦，只知下到地方，命地方官搜刮民脂民膏，借修缮皇官院，以求加官晋爵，巩固权势。见到白莲仙子，计上心来，急欲献美，要讨皇帝欢心。这一反面人物，以花脸应工，文戏武做。

五、进一步强化神话与传说色彩

戏曲的最大艺术功能，不是教育，而是娱乐。写

的戏要有趣，有情，好看，好玩。因此，带有神话与传说色彩的大戏特别受欢迎。《白莲仙子传》就是要进一步强化神话与传说色彩，让戏更好看，更有情趣，更有意思，更有冲突，起到寓教于乐的作用。

这部戏是以白莲仙子带着众多莲花仙子修炼成仙开场，满满的仙境仙风仙气。白莲仙童与众莲花仙子的嬉闹，同样增加了神话感。中间加入莲花老母下凡劝告众莲花仙子不可越界作乱，白莲仙子与白莲仙童变作姐弟，白莲仙子与韩本成亲，白莲仙子、白莲仙童带着众莲花仙子下凡盗库银，白莲仙子惩罚官绅，二郎神率天兵天将下凡捉拿白莲仙子，白莲仙子、白莲仙童率众莲花仙子与溪涧众精奋起反抗，最后以莲花老母下凡收降白莲仙子，白莲仙子献出莲花宝镜、自毁仙体留在人间结束，从头至尾始终贯穿着神话与传说色彩，与其他题材的大戏有着完全不同的舞台呈现与视觉听觉感受。

六、精彩的便于流传的唱词

一部戏好不好，还要看有没有精彩的唱段，能不能流传下来。我在创作《白莲仙子传》文本时，在唱词上下了很大功夫，力求写出几段复合人物在特定境遇下的情感、情绪、心理活动下的好唱词，朗朗上口，便于流传。比如，白莲仙子的几个唱段：《想当初在溪涧混混沌沌》《手捧着这卷书情迷意乱》《韩大哥你不要瞻前顾后》《为韩郎擦去了眼角泪水》《夜深沉月朦胧星光惨淡》《非是我白莲仙子不听劝》，韩本的几个唱段《清晨起进深山来到溪涧》《非是我推三阻四不情愿》《娘子娘子动人美丽》《好不该在溪涧萍水相遇》《没情由受拷打皮开肉绽》，刘好善的唱段《刘好善在南阳堪称首富》，徐太守与刘好善的对唱《这几天我只顾忙于公务》。

当年，新版《白莲花》在宋德甲团长主抓下，在杨文丽、杨书平、王世华、时金和、祁长江、李建忠、陈首凯以及一批武行演员的精彩演绎下，这才成为一部不可多得的全新好戏。后来，经过修改的《白莲仙子传》文本品质得到了进一步的提升。

参考文献：

- [1] 邓楚瑜.小舞台唱大戏[N].东方烟草报, 2021.
- [2] 毛劭.清代宫廷、王府与民间演剧的交融互动——以车王府曲本为中心[J].深圳社会科学, 2022(03).
- [3] 李飞杭.散存清宫大戏《征西异传》考述[J].文化遗产, 2022(05).