

《红楼梦》里的戏曲杂耍

□ 梁大智

中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。杂戏是古代娱乐形式之一,又称“杂伎”包括百戏、杂乐、歌舞戏、傀儡戏等。唐·白居易《立部伎》诗曰:“立部贱,坐部贵。坐部退为立部伎,击鼓吹笙和杂戏。”周贻白在《中国戏曲发展史纲要》中写道:“所谓杂戏,而且把这个‘戏’字作为名词。其称为‘戏’者,其间有一部分节目确为故事表演,但仍掺杂有舞蹈或杂技在内。”杂耍是旧时对曲艺、杂技等技艺的合称,一部分游艺活动项目的称谓,一般指某些活动性的游戏。杂耍亦称“什样杂耍”,俗称“玩意儿”“耍玩艺”。

“曲漫箫声绕,淡彩浓妆,戏咏千秋赋。万里云游,悠闲临走三步。铁马入、方寸之间,器乐紧、鞭枪随舞。花旗举,阳春白雪,轻舟摇渡。云裙水袖飘飘,起奏笙鸣,伴管笙玉鼓。流水潺潺,弯弯清月秋树。唱念吟、歌满音灵,做打技、艺功融武。精彩处,情韵总留心绪。”(《玉京谣·戏曲》)《红楼梦》写到戏剧的地方,提到的剧名不少。

第十一回贾敬过生日,天香楼唱戏,提到《双官诰》;第十八回元妃省亲,唱了《一捧雪》的《豪宴》、《长生殿》的《密誓》、《邯郸梦》的《仙缘》、《牡丹亭》中的《离魂》、《牡丹亭》中的《游园·惊梦》、《钗钏记》中《相约·相骂》,这些都是有名“折子戏”,不少到现在昆剧中还演唱。第二十二回宝钗过生日提到的《山门》《装疯》,第四十四回凤姐过生日提到的《荆钗记》中《男祭》,以及第五十四回让芳官唱的《寻梦》《惠明下书》等,都是常见的折子戏。

《红楼梦》第十九回写东府珍大爷请过去看戏,宝玉去了。“谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》《黄伯央大摆阴魂阵》,更有《孙行者大闹天宫》《姜太公斩将封神》等类的戏

卉,题写与花对应的四字成语,镌一句唐诗宋词,参与者需具备一定才情,方能尽兴。《红楼梦》第六十三回中有生动描写:晴雯拿了一个竹雕的签筒来,里面装着象牙花名签子,摇了摇,放在当中。又取过骰子来,盛在盒内,摇了摇,揭开一看,里面是五点,数至宝钗。宝钗便笑道:“我先抓,不知抓出个什么来。”说着,将筒摇了摇,伸手掣出一根,大家一看,只见签上画着一枝牡丹,题着“艳冠群芳”四字,下面又有镌的小字一句唐诗,道是:“任是无情也动人。”又注着:“在席共贺一杯,此为群芳之冠,随意命人,不拘诗词雅谑,道一则以侑酒。”众人看了,都笑说:“巧得很,你也原配牡丹花。”说着,大家共贺了一杯。宝钗吃过,便笑说:“芳官唱一支我们听罢。”

参加晚宴的共十六人,其中共有八个人占得花签,而这八个人无疑是作者尤为重视的人物。一场占花名恰似贾府微缩的命运,在热闹中恣意欢笑着,却忽然就散场了。占花名其实就是一种酒令,明清时期,酒令发展到高峰。清俞敦培《酒令丛抄》载酒令322种。《红楼梦》这里的占花令是事关花鸟草虫的筹子类酒令,又巧妙的结合了骰子,成为一种以骰子和筹子相结合为令具的综合性酒令。《红楼梦》的作者通过这种娱乐性质的游戏,把人物的性格命运寄托于花签之中。

春天花草繁盛,民间时兴斗草游戏。宋范成大《春日田园杂兴》诗云:“青枝满地花狼藉,知是儿孙斗草来。”斗草又称斗百草,是中国民间流行的一种游戏,属于端午民俗。最早见于文献是在魏晋南北朝时期,每年端午节群出郊外采药,插艾门上,以解暑暑毒疫,衍成定俗;收获之余,往往举行比赛,用草作比赛对象;唐朝后斗百草愈渐成为妇女和孩童的玩意儿。《年华记丽》载:“端

87版《红楼梦》林黛玉与贾宝玉

交击为胜。除了石球,还有毽子、空钟、打秋千、九连环、挝子儿等游戏。毽子垫以皮钱,皮钱下衬以铜钱,束以雕翎或鸡毛,缚以皮带。空钟,即空竹,形如车轮,中有短轴,儿童以双短棍系线播弄,喻喻作响,故名。此外,琉璃喇叭、布布噎,都是吹奏乐器。太平鼓系打击乐器,铁圈上蒙驴皮,形如团扇,柄下缀以铁环,儿童三五成群,以藤杖击之,鼓声咚咚,环声铮铮,上下相应。《红楼梦》第二十八回中有过这样的描写:“培铭往东边二门前来,可巧门上小厮在甬路底下踢球……”这里写的踢球,就是踢球。《红楼梦》第六十三回提到:“丫鬟佩凤与佩鸳打秋千时,贾宝玉也要去凑热闹。”

人冬后,长夜无聊,市场售卖儿童灯具,所谓走马灯、车灯、羊灯、狮子灯、绣球灯之类。“黄昏明月后,弄碧横空,映轩初就。琼钩粉壁,疏斜影、翡翠珠光轻漏。屏风羽帐,想细数流星北斗。寰宇照、深夜添香,娟娟掩盈红袖。思乡赋韵孤云,问故野新春,峪河如秀?绿茵依旧。灯中月、月下花灯摇柳。游龙锦兽。听叠鼓三更清酒。谁对月、无语天涯,瑶琴又奏。”(《玉烛新·灯》)灯既是生活用品,又是烘托气氛的装饰用品,在《红楼梦》中被广泛提及。当元妃进入大观园之后,感受到的是“园中香烟缭绕,花彩缤纷,处处灯光相映,时时细乐声喧,说不尽这太平气象,富贵风流”。大观园中的彩灯“皆系纱绫紮成,精致非常”,其制作的主料是软硬两种材质,“软”的纱绫羽毛,“硬”的是玻璃贝壳。《红楼梦》中记述了大观园中赏灯的盛况:“只见清流一带,势如游龙,两边石栏上,皆系水晶玻璃各色风灯,点的如银花雪浪;上面柳杏诸树虽无花叶,然皆用通草绸绫纸绢依势作成,粘于枝上的,每一株悬灯数盏;更兼池中荷荇凫鹭之属,亦皆系螺蚌羽毛之类作就的。”

许多古籍都有关于走马灯的记述,以纸为外形,绘制各种人物、马牛形象,纸壳内放置蜡烛,点燃后,热气促动外壳转动,灯屏上即出现人马追逐、物换景移的影像。曾有“走马灯,灯走马,灯熄马停步”之联。《红楼梦》第五十一回中薛宝琴制谜“赤壁怀古”曰:“赤壁沉埋水不流,徒留名姓载空舟。喧阗一炬悲风冷,无限英雄在内游。”谜底就是外面纸壳上绘有三国故事的走马灯。

放风筝也寓意“放晦气”,是指将风筝放高平稳后,将线剪断,风筝远去,祈求将主人病痛、晦气带走。风筝的样式繁多,制作需要诸多专业知识。《红楼梦》第七十回写道:“只听窗外竹子上一声响,恰似窗屉子倒了一般,众人唬了一跳。丫鬟们出去瞧时,帘外丫鬟嚷道:‘一个大蝴蝶风筝挂在竹梢上了。’众丫鬟笑道:‘好一个齐整风筝!不知是谁家放断了线,拿下来。’……黛玉笑道:‘可是呢,知道是谁放晦气的,快掉出去罢。把咱们的拿出来,咱们也放晦气。’紫鹃听了,赶忙命小丫头们将这风筝送出园门上值日的婆子去了,倘有人来找,好与他们去的。这里小丫头们听见放风筝,巴不得一声儿,七手八脚都忙着拿出个美人风筝来。也有搬高凳去的,也有捆剪子股的,也有拨籰的。宝钗等都立在院门前,命丫头们在院外敞地下放去。宝琴笑道:‘你这个不大好看,不如三姐姐的那一个软翅子大凤凰好。’宝钗笑道:‘果然。’

“鸢鸢扶摇起,柔牵一线,借风轻举。碧落芳菲,望云清日丽,早春初露。曳裙人画,艳阳里,高飞翻舞。犹恐怕、苑外风光更好,飘飘仙侣。白鹤怡然展羽。梦天涯、纵横寰宇。绿烟醉、九天如瀚海,流彩浮素。且看蝶翻风远,却见翠临霞眷。残红总寄闲情,旷舒幽絮。”(《黄鹂绕碧树·风筝》)放风筝时,在竹竿上斜捆一根小木棍,做成剪刀形。用以挑线,称为“剪子股”。篾子,这里指绕风筝线的工具。软翅子大凤凰,即做成凤凰样子的软翅风筝。所谓软翅,指风筝翅膀后半部没有主条依附,因而柔软,放飞生动。硬翅风筝则用上、下两根竹条做成翅膀骨架,翅端向后倾,容易泄风。北京时兴放风筝,也叫放纸鸢。曹雪芹集合南北手工艺作《废艺斋集稿》,第二卷《南鹞北鸢考工志》讲述风筝扎、糊、绘、放技艺。曹雪芹以扎燕子尾巴形式,改南方软胜风筝为硬胜,省略风筝下平衡硬风的两条长德,以雏燕、肥燕、瘦燕、比翼燕喻婴儿、成年男子、成年女子、夫妻,除了精美拟人绘画外,还有整体黑白对比色。目前,曹氏风筝扎糊绘放技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

《红楼梦》多次描述清代官宦大家族生活中所进行的戏曲、杂耍以及围棋、放风筝、荡秋千等体育休闲活动,这些活动参与者以女性为主。在我国古代文学作品中,描绘女子市井生活并不鲜见,但介绍女子体育休闲活动却凤毛麟角。《红楼梦》为我们探究清代女子的休闲文化提供了宝贵的资料。

“三八”节礼赞

□ 卫彦琴

三月的春风浩荡,铺开宏大的舞台,桃花背景娇艳,黄鹂歌声婉转,前奏一场别开生面的盛会

三八节,妇女自己的节日,佩戴女王的皇冠,炫耀缤纷的春衣,接受时代高贵的礼赞

半边天,燃烧的云霞,缤纷了整个苍穹,锅台前,职场中,到处是一曲霓裳的音符

灵魂的芬芳,由书本砌起,典雅身段是时代的品位,生命的前台,悬挂起雨后的彩虹

87版《红楼梦》剧照黛玉葬花

文。倏尔神鬼乱出,忽又妖魔毕露。内中扬幡过会、号佛行香、锣鼓喊叫之声,闻于巷外。弟兄子侄,互为献酬;姊妹婢妾,共相笑语。独有宝玉见那繁华热闹到如此不堪的田地,只略坐了一坐,便往各处闲耍。”另外“清虚观打醮”时唱的《白蛇记》《满床笏》《南柯梦》等则是整本的剧目,演唱时或者唱其中几折。《红楼梦》时代,正是演出剧目最多的时期,传奇、杂剧,名目繁多。据焦里堂《曲考》里不完全统计达一千多种。第五十四回贾母发表议论道:“只有像方才《西楼·楚江情》一支,多有小生吹箫和的。这合大套的实在少。这也在人讲究罢了,这算什么出奇?”又指着湘云道:“我像他这么大的时候儿,他爷爷有一班小戏,偏有一个弹琴的,凑了《西厢记》的《听琴》,《玉簪记》的《琴挑》,《续琵琶》的《胡笳十八拍》,竟成了真的了。比这个更如何?”

传统时代,妇女宴席盛行摇签对酒,形式很多,占花名即为其一。玩法为:所有人围桌而坐,先将骰子置盘内,摇毕按点数数至某人,抽取一枚花签并按提示行事,如作诗、唱歌、饮酒等;完成后,再掷骰子,按点数数到下一人,依次类推。花签上绘有不同花

午结庐蓄药,斗百草,缠五丝。”斗草有文斗、武斗之分。武斗,是采集韧性好的草,双方各自攥在手里,交叉起来用力拉,先断者为输。文斗讲究花名对仗,大家采来百草,以对仗的形式互报草名。如《红楼梦》第六十二回写道:外面小螺和香菱、芳官、蕊官、藕官、荳官等四五个人,都满园中顽了一回,大家采了些花草来兜着,坐在花草堆中斗草。这一个说:“我有观音柳。”那一个说:“我有罗汉松。”那一个又说:“我有君子竹。”这一个又说:“我有美人蕉。”这个又说:“我有星星翠。”那个又说:“我有月月红。”这个又说:“我有《牡丹亭》上的牡丹花。”那个又说:“我有《琵琶记》里的枇杷果。”荳官便说:“我有姐妹花。”众人没了,香菱便说:“我有夫妻蕙。”荳官说:“从没听见有个夫妻蕙。”香菱道:“一箭一花为兰,一箭数花为蕙。凡蕙有两枝,上下结花者为兄弟蕙,有并头结花者为夫妻蕙。我这枝并头的,岂不是夫妻蕙。”在李汝珍《镜花缘》第七十六回写的在百草园里的斗百草也是很有意思,长春对半夏,金盏草对玉簪花,风吹不响铃儿草,雨打无声鼓子花等,甚是为文雅。

秋天,儿童们琢石为球,以足蹴之,前后