

黑胶老唱片和油印老剧本：

珍藏琼剧百年记忆

文\海南日报记者 陈蔚林

一把古旧藤椅，一缕温暖阳光；一台老式唱片机，一张黑胶琼剧唱片。手里握着发黄卷边的油印剧本，不知不觉地就沉沉睡了过去……我想，这应该是许多琼剧老戏迷梦寐以求的午后时光。你听，针尖吱吱划过胶面，微风沙沙翻动书页，如泣如诉的唱腔词段便随之跨越百年历史，带着满身的沧桑和风尘而来，轻轻依着你将无数个动人的故事讲述。

在海南省收藏家协会顾问何云强家中，收藏着多本民国时期的油印琼剧剧本以及1950年代的黑胶琼剧唱片，其中不少已经成为孤本，在民间绝迹。

油印剧本中的“文明戏”

著名琼剧作曲家吴梅告诉记者，在这些剧本和唱片诞生之时，以自娱自乐为目的的业余琼剧团体还不似今日遍地开花，人们若要观戏，需得请来由名伶集中组成的私人专业戏班，或是到戏院统一购票等候开场。因此，尽管时近百年，可许多年过耄耋的老戏迷还能屈指数到：琼汉年班、根元顺莲班、国民乐班、明新剧团、新国民班等名声响亮的专业戏班，也能忆起在这些戏班的“台柱子”——郑长和、吴桂成、陈俊彩等琼剧表演艺术家在戏台之上的一板一眼、一颦一笑。民国初期，远在祖国南疆的海南岛似一叶飘零，在社会变革产生的巨大风浪中动荡流离，各个大小剧团演停停、停停演，可谓度日如年。直至民国八年（1919年），国民革命军渡琼，海南经济社会发展稍有起色，一度萧条甚至濒临消失的民间戏事才随之重获新生。

值得一提的是，彼时“五四”运动风起云涌，改良与革命的呼声此起彼落，国民革命军的到来也让此风潮涌向海南。“刚刚从清末走来的琼剧，面对着这样动荡的局势和变革的时代，及时地做出了选择——试图移风易俗，开一代琼剧之新风。这个选择就是我们所说的‘文明戏’。”谈话间，戏曲文化学者、国家一级编剧邢纪元引出了一个关键概念——“文明戏”。“蓬勃兴起的‘文明戏’，因为对应着新文化运动的洪流，所以它所宣传、崇尚的，也恰是新文化运动所提倡、鼓吹的。”

邢纪元特别提醒，在“文明戏”发展过程中，我们不能忘记这样一个人——吴发凤。这位从民间走向艺坛的琼剧编剧艺术家，通过所改编、创作并搬上舞台的一出又一出剧目，引导着“文明戏”的潮流蓬勃向前。何云强所收藏的《苦凤莺怜》、《大义灭亲》等油印琼剧剧本中，不少就出自吴发凤本人亲笔所书，其中笔墨交错，依稀可见作者数易其稿、用心极细。

邢纪元在撰写《海南历史文化大系·文学卷·海南琼剧史略》时曾经做过统计，吴发凤一生改编、创作的戏曲剧本不少于100种，其所涉及的题材，所反映的内容，都离不开青年男女追求自由的婚姻爱情，离不开人民大众轰轰烈烈的爱国救亡的伟大斗争，点明和引领了“文明戏”的主旋律、大潮流。

黑胶唱片纪录了琼剧改革

“许多人说，琼剧艺术源自于民间、发展于民间，或因其演出市场主要是在农村、墟镇，服务对象也主要是农民、小市民。但我认为，若无吴发凤这样的‘琼剧文人’，没有‘文明戏’这段轰轰烈烈的琼剧改革，琼剧就不可能发展为今日盛况。”吴梅颇有感慨，尽管随着时代变迁，“文明戏”如今在舞台上已经鲜少有人演出，但吴发凤及其志同道合之友对改造“土戏”粗糙豪放的内容、曲调和表演形式所作出的努力，应当被载入琼剧史册。

其实，在“文明戏”诞生之前，或说在吴发凤开始动笔改编和创作“文明戏”之前，琼剧都还不能称之为“琼剧”，而被称作“土戏”。如吴梅所说，我们可以从《海南岛志》窥得凭据——“清康（熙）乾（隆）间，土剧班最盛行。浸淫全岛，妇孺老少，几无不识唱土剧。”尽管清朝时期，民间戏事风靡海南岛内各地，但官方仍无“琼剧”概念记载流传。吴梅认为，“琼剧”概念真正深入人心，源自于民国十一年（1922年）“琼崖优伶界工会”及“琼崖土戏

改良社”的依次成立。这批在革命先驱徐成章、王文明的倡导下的琼剧名伶组成团体，态度鲜明地亮出了反对旧文化、提倡新文化、宣传科学、改良土戏的旗帜，完成了“土戏”到“琼剧”的华丽转身。

凭两个社团组织之力，如何推动琼剧之变革？原来，经他们之手改编、创作的“文明戏”大多情节动人、人物性格鲜明、唱腔词段推陈出新，因此贴近百姓生活而广受推崇，其成员手写而成的剧本常常经过油印后直接送往各个剧团供他们排演推广。

细观何云强收藏的《苦凤莺怜》、《大义灭亲》、《搜书院》等油印琼剧剧本，我们能够发现，此类剧本大多以手书方式成稿，对人物、唱腔、唱词、动作乃至舞美设计均有细致表现，间或还穿插着人物造型、舞台布景等简笔画供读者、演员参考模仿。黑胶琼剧唱片的问世更让琼剧教学从舞台走进生活，让演员无时无处都可学习，自此几乎彻底改变了“土戏”教学时口口相传或仅以唱词相传的方式，为琼剧的系

统传承亦起到重要作用。

然而，由于受到印刷技术限制，当年的油印琼剧剧本生产数量极其有限，除了供专业剧团教学所用，普通百姓很难购得阅读或收藏，因此流传范围也十分有限。吴梅近些年一直致力于梳理琼剧发展历史，而他所收藏有的油印琼剧剧本也不过零星数本，还被他用塑料膜层层严实地包裹着，轻易不肯示人。

“我真想看看实物，因为这些珍贵的史料记载了琼剧发展的一个重要时期。”当吴梅翻看记者带去的剧本、唱片照片，并听说这几张唱片还能正常播放时几乎爱不释手，眼里流露光彩，“我想，所有做琼剧研究工作的人，都想拥有这些史料。”

挽救百年琼剧的美好记忆

“有关‘文明戏’的那段历史在当下青年看来，已经太过遥远。如果没有史料佐证，或许将随时间慢慢淡出人们的记忆。”为了挽救几近遗失的美好，多年以来，何云强等人或寻觅于古玩商铺、杂货地摊，或奔走于海南乡土村寨之间，深入到琼剧老演员、老戏迷家中“寻宝”，终于一件件将散落民间的古老琼剧剧本、唱片等珍贵史料收集起来。许多时候，史料的原主并不舍拱手让出，何云强等人只得动之以情、晓之以理，并作出承诺将以更专业的收藏方式让此类宝贝得以世代相传，原主人再三叮嘱后才依依不舍地将守护半生的史料交出。

用“守护”一词并不夸张。经历十年“文革”重创，原本受技术手段和传播范围所限而面世数量不过百余件的琼剧剧

本、黑胶唱片所剩寥寥无几，其中大多都已成为这世上的孤本、孤品，其收藏价值可想而知。何云强还记得，手中有几张唱片就是原主在“文革”时期将其用厚重衣物包裹后沉入水沟藏匿，才得以留存至今，不舍易主是人之常情。

“但大多数时候，我们都能要到想要的东西。毕竟，我们收藏这些史料与他们的心愿是相通的——不能让百年琼剧丢了魂。”何云强告诉记者，原本，他与同事的收藏范围并不广，例如琼剧剧本，就仅限于情节、人物、唱词、唱腔还有舞台动作一目了然的完整剧本。而如今，他们已将收藏的范围扩展到教材本、手抄本、故事本等，“这样将更有利于扩充琼剧史料，梳理琼剧发展脉络，将琼剧历史完整立体地呈现到大家面前。”

1950年代的琼剧剧本和黑胶琼剧唱片。（本版照片均由原中倩 摄）