

湖南地区唱本《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》中的柳毅传书故事

贾雪迪

国家图书馆, 北京 100081

DOI:10.61369/HASS.2025040011

摘要 : 湖南地区的小唱本内容丰富, 题材多样。以“柳毅传书”为主题的《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》对传统的柳毅与龙女故事进行了改写, 表现了底层女性生活的悲苦与困窘。本文以这组小唱本为研究对象, 结合文本内容进行了综合梳理与分析, 并与类似题材的作品进行了比较。

关键词 : 十二月放羊歌; 唱本; 柳毅传书

The Story of Liu Yi Delivering A Message in the Hunan Region's Singing Songs "December Sheep Herding Song" and "December Sheep Gathering Song"

Jia Xuedi

National Library of China, Beijing 100081

Abstract : The small singing books in Hunan region are rich in content and diverse in themes. The songs "December Sheep Herding Song" and "December Sheep Gathering Song", with the theme of "Liu Yi Delivering Letters", have rewritten the traditional story of Liu Yi and the Dragon Girl, depicting the sorrow and hardship of the lives of women at the bottom of society. This article takes this group of small singing books as the research object, conducts a comprehensive review and analysis in combination with the text content, and makes a comparison with works of similar themes.

Keywords : "December Sheep Herding Song"; singing book; Liu Yi's message

一、湖南地区的唱本与《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》的版本概况

唱本主要指流传于民间的各种传统说唱的文本^[1], 大都成书于明清两朝, 但大部分直至二十世纪初期才刊印出版。^[2]这些唱本内容广泛, 涉及历史演义、公案传奇、才子佳人、劝善惩恶等诸多题材, 形式多为便于传唱和记忆的韵文或韵散结合体。我国的湖南地区在清末民初至新中国建国初期曾经较为密集地以木刻或石印的方式出版过一批唱本。这批唱本是研究湖南地区的通俗文学和通俗文学文献学的重要资料, 不仅能够反映一定时期湖南地区普通民众的审美趣味、伦理观念和社会生活状况, 也为探讨当地曲艺的文本来源与演变提供了宝贵的材料。

目前可见的对湖南地区的唱本进行较为系统着录的书目主要有两种, 分别是民国17年(1928)中山大学姚逸之、钟贡勋整理编撰的《湖南唱本提要》^[3]与张继光1998年发表的《一百五十种湖南唱本书录》^[4]。《湖南唱本提要》成书较早, 对每种唱本的着录亦颇为详尽, 但囿于时代条件, 所见较为有限; 而张继光《书录》分类细致, 也附有唱本的内容提要 and 简略研究, 所录书籍均为其私人所藏。另外《中国曲艺志》《中国戏曲志》二书也分别对一部分湖南地区的唱本进行了简要的介绍。

中国国家图书馆、湖南图书馆、山东大学等公立机构和一部分私人藏家都收藏了一些这类唱本。其中湖南图书馆的相关书目详见《湖南图书馆古籍线装书目录·集部》。这些唱本开本均较小, 与巾箱本尺寸相类似, 便于携带和翻阅, 符合其作为俗文学读物的流通特性。结尾往往有“完了”“看书君子, 敬惜字纸”“仁德君子, 敬惜字纸”等字样。正文以韵文为主, 杂以散文, 七字句尤多。七言句式节奏齐整, 朗朗上口, 是民间说唱文学中较为常见的句式, 尤其适合叙事铺陈。

在这些湖南地区的唱本中, 有一组以柳毅传书故事为主题的两册唱本《十二月放羊歌》与《十二月收羊歌》, 颇有特色。其中《十二月放羊歌》一卷, 民国间中湘刻本。一册。半叶七行, 行字不一, 白口, 四周单边, 单鱼尾。版心及卷端题放羊歌。书衣另题新刊真班本官主修书全部。中湘歌书发客。《十二月收羊歌》, 卷端题十二月牧, 《湖南图书馆古籍线装书目录·集部》据书衣着录为《十二月收羊歌》^[5]。民国间中湘刻本。一册。半叶六行, 行字不一, 白口, 四周单边, 单鱼尾。版心题收羊。卷端题十二月牧。书衣另题新刊真班本龙王救女全部。中湘歌书发客。

这两部书的书衣形态, 正是当时湖南地区小唱本书衣的典型特征——主题名、概括了主要内容的一个副题名, 以及出版地点。上部书衣题名的“官主修书”点明了故事中龙女修书的核心

作者简介: 贾雪迪(1987.01-), 女, 辽宁沈阳人。国家图书馆古籍馆馆员, 研究生学历, 研究方向为古代文学, 古典文献学。

情节，下部书衣的“龙王救女”则对应了柳毅传书后龙王太子救出龙女的情节。两册书衣题名共同勾勒出这一组唱本所讲述的柳毅故事的关键节点，亦是当时当地书商对故事卖点的精准把握的体现。书衣的“中湘”即今湖南湘潭。湘潭（中湘）是当时湖南地区较为重要的唱本刊刻与发行中心之一，与长沙、益阳等地一道，具有一些专门从事小唱本生产和发行的书坊、书局等机构，支撑着这类俗文学读物的流通。

二、《十二月放羊歌》与《十二月收羊歌》中的柳毅传书故事

柳毅传书的故事在我国古代有着较为久远的流传体系，从唐代李朝威的传奇小说《柳毅传》到宋元南戏中的《柳毅洞庭龙女》，金元诸宫调《柳毅传书》，再到元代尚仲贤的《洞庭柳毅传书》，清代李渔《笠翁十种曲》中的传奇剧《蜃中楼》等等，柳毅故事经过了各种流变，故事的主题也经历了从“报恩型”逐渐走向“婚恋型”的转变。^[6]以上的这些柳毅传书主题的故事，内容都较为复杂，出场人物众多，篇幅较长，情节也更加曲折。而民国唱本《十二月放羊歌》与《十二月收羊歌》的内容，则简洁很多。

当然，这两本书的内容依然组成了一个较为完整的柳毅传书故事的体系。其中《十二月放羊歌》为上部，《十二月收羊歌》为下部，两部书的书衣也能够大致体现内容上的不同和延续性。两书唱词均以七字句为主，间杂以生旦念白。

《十二月放羊歌》的开头为“正月放羊正月正，辞别爹妈奴起身。赶起绵羊头前走，忍气吞声后面行。二月放羊是春分，百草排芽发嫩生。绵羊不吃东湖草，又想西湖嫩草生。三月放羊是清明，修书拜上海龙君。奴家本是龙王女，如何把我配凡人”云云。《十二月收羊歌》开头为“正月牧羊是新春，牧了绵羊打转身，望见日头才落水，奴家怕进（郎）家门”云云。

（一）龙女形象的世俗化

《十二月放羊歌》从龙女牧羊写起，用简洁而悲伤的口吻讲述了一年十二个月之中的放牧生活和家庭生活。唐传奇《柳毅传》中，龙女第一次出嫁，夫君是泾川龙君的次子，是龙族神祇体系中的水神，并非凡人，而到了《十二月放羊歌》中，龙女嫁给了凡人，全书的重点也发生了变化。《柳毅传》中寥寥数语的“见有妇人，牧羊于道畔”，“蛾脸不舒，巾袖无光”，“夫婿乐逸，为婢仆所惑，日以厌薄”，“又得罪舅姑，舅姑毁黜以至此”^[7]，被扩写成了对艰辛的放牧生活和家庭虐待的悲诉。如“六月放羊热忙忙，天官降下大太阳。绵羊晒得无处躲，奴家晒得脸通红”，“八月放羊是中秋，丈夫打奴泪双流。秤杆打奴由（犹）自可，秤铊打奴血奔心”，“十月放羊立了冬，门前吹的冷霜风。姑上房中拷（烤）炭火，苦了奴家受霜风”。时间的流逝，物候的不同，伴随着生活的困苦悲痛，具有着很强的感染力。

而作为全书主角的龙女的婚姻，也由《柳毅传》中龙族内部的联姻（嫁于泾川龙王次子），变成了因为犯错被惩戒，而嫁给普通人的情况。在讲述过十二个月牧羊生活的艰辛之后，她又回

忆了婚配的缘由——“奴是龙王三公主，玉帝差我管秦兵。失手打破秦兵碗，爹爹把我配凡人。”婚后的生活则是“支人代客伯娘去，厨前厨后是奴身。”承担了繁重的家务，同时还要遭受公婆的虐待——“计（记）得那日来炒菜，把我龙须下十分。只有么姑看见了，刁唆公婆打奴身。”“煮饭不如公婆意，将奴改做扫地人。日扫（郎）家数间地，夜扫高楼有九层”。这些日常家庭中的婆媳、姑嫂矛盾成为了讲述的另一处重点。还出现了善良的、对遭遇不幸的龙女表示同情的“伯爷”、“伯娘”——“伯爷伯娘心肠好，叫（叫）奴奈凡过光阴。”逐渐升级的虐待让龙女最终只能寄身羊圈，过上了“伸得脚来羊又咬，宿得脚来睡不安”的生活。最先提出修书给龙王的，从龙女本人，变成了柳书生——“生白：且问娘子，如此受苦，怎不修书信，寄回龙宫，看你父王有何发落”。如梦方醒的龙女唱段，则开始表达心中的激昂与悲愤，和善恶分明的情操——“八副罗裙扯一块，咬破指头写血书。一写公婆心肠狠，二写么姑好狠心，三写丈夫心肠歹，好似牛头马面形，四写伯爷伯娘好，总上劝奴真计心。”向柳毅交代了如何进入龙宫联系她的父王求救，最后表达“却站海边来等候，父王母亲早回音。”

（二）柳毅传书故事模式的简化及唱本功用

《十二月收羊歌》的故事时间线接续《十二月放羊歌》而来，但没有马上转入龙宫视角的叙事，而是又以较长篇幅的笔墨，再次叙说了放牧生活的艰辛。“……二月牧羊百花开，丈夫无故骂起来，人人都有姐和妹，怎么把我当奴才。三月牧羊雨纷纷，泥深路难实难川（穿）。又无蓑衣并斗笠，苦了奴家抹雨淋”，“十月牧羊小阳春，苦得奴家不甘心，衣衫破烂霜风冻，遍身冻得总通红。冬月牧羊霜雪灰，绵羊走散赶不回。家家户户却安睡，急得奴家好伤心。腊月牧羊满一年，百般苦楚对谁言”等等。

柳毅联络龙宫送信的方式，也从《柳毅传》中的“易带向树，三击而止”^[8]，变成了“将书信挂在海边树上，把金簪敲响三声，是有分开水路，今日以到海边”。这种改动将原本较为具有仪式感的动作（易带击树），转化为更为具体、直观的操作（挂信、敲金簪），降低了理解门槛，更契合一般民众的认知习惯。最终拯救龙女的是龙王与太子，“平地落有三丈水，淹死（郎）家一满门。太子差兵上天去，太白金星下凡呈（尘）。（郎）家伯爷心肠好，快些前去救他身。”这可以视为对传统柳毅故事中钱塘君等角色的简化，也更易于文化程度不高的观众理解与接受，新出现的“郎家伯爷”这个可能代表宗族内部良心或是公正的微弱声音，也体现出民间对宗法秩序和善恶报应的朴素期待。

这一部的故事在龙王设宴致谢款待中结束，省略了传统的柳毅传书类故事必备的很多后续情节，但依然是一个逻辑清晰、结构完整的故事。全书以“（郎）家只为磨媳妇，惹出祸来天不容。洞庭湖宽八百里，山坵田土才中深。不是假来不是真，至今万古远传名”结束。这样的结尾将虐待儿媳（家庭暴力）必遭天谴的朴素认知直接道来，并以“洞庭湖”、“山坵田土”等具体可感的本地意象结合“万古传名”进行强调，将传说与现实、教训与警示紧密联系起来，这样的结尾正如很多当时的通俗讲唱文学

一样，融入了较为浓厚的世俗教化与劝诫的意味。而这也正是当时很多小唱本所承担的功用。

（三）神圣性的消解与苦难书写

在《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》中，龙女牧羊的故事与一些书写民间劳作和底层民生困苦的时代逐渐融合。《柳毅传》中那些被放牧的看似绵羊而实际是“雨公”的神灵，变成了会走散、会咬人、爱吃嫩草、害怕烈日的真正的家畜绵羊。这一关键转变消解了龙女牧羊的神圣性，将其转变为一个饱受婆家虐待、从事艰苦放牧劳动的底层妇女的形象。牧羊成为了现实里艰辛生计的写照。尽管保留了柳毅去龙宫求助的剧情，但故事中的神话色彩降低，日常生活的叙事大幅度增加。全篇简化或直接省略了报恩与婚嫁的部分，将农牧生活和家庭矛盾变成了故事的重点，用朗朗上口、简洁易懂的语言，描摹了底层劳动妇女的悲惨的日常。

三、民俗传承与学术意义

代宏《湘北洞庭湖区古代歌舞音乐寻踪》^[8]一文转录傅敬临记录的流行于湖南南县地区的民歌《十二月放羊》，和本文所述《十二月放羊歌》的文本，也是高度相似的。南县民歌《十二月放羊》开头部分是“正月放羊正月正，赶起绵羊奴起身，赶起绵羊头前走，辞别爹娘后面行。二月牧羊是春分，百草排芽发嫩苻，

绵羊不吃冻死草，只想西湖嫩草生。三月牧羊是清明，修书拜上海龙君，奴家本是龙王女，为何把奴配凡人。”与《十二月放羊歌》两者相校，出入并不多，也符合一般民间说唱文学在流传与记录过程中发生轻微偏差的情况。

直至今日，湖南地区的花鼓戏《八百里洞庭》中的龙三公主唱段《十二月放羊》，依然与《十二月放羊歌》有一定相似之处——“正月放羊正月正，家家户户过新春。可怜我孤苦龙氏女，每日放羊在湖滨。二月放羊是春分，百草排芽绿如茵，哪有心思看春景，杜鹃啼血更伤心。三月放羊是清明，清明时节雨纷纷。泥深路滑实难走，提一步脚一惊”^[9]云云。可见这类故事旺盛的、绵延不绝的生命力。

另外值得注意的是，在这两部书中出现了大量的俗字，其中部分较为费解的俗字通过上下文增加了识别的可能性，而这些材料也可以成为文字学研究的有益补充。这是这一批小唱本的共性。

近年来通俗文学文献学的研究逐渐得到重视，但西方学者只对某一些文类特别关注。它们是弹词、宝卷和子弟书。^[10]这些也是国内通俗文学研究的热点所在。流传于民间的其他小唱本仍属于较少被研究的类型，其体现的社会形态、民风民俗，保留的语言文字材料和故事主题都值得进一步发掘，也能够为研究湖南地区俗文学的刊刻出版及发展提供丰富而珍贵的参考资料。

参考文献

- [1] 崔蕴华.《欧洲藏中国明清至民国俗曲唱本研究——以英、法、德为中心》，中国社会科学出版社，2020年10月，第3页。
- [2] (荷)伊维德.《说唱文学》，《剑桥中国文学史》下册，生活·读书·新知三联书店，2013年，第391页。
- [3] 姚逸之、钟贡勋等.《湖南唱本提要》，中山大学语言历史研究所，1928年。
- [4] 张继光.《一百五十种湖南唱本书录》，《中国文哲研究通讯》第八卷第二期，1998年，第111-142页。
- [5] 张勇.《湖南图书馆古籍线装书目录》，线装书局2007年12月，第2236页。
- [6] 钟鑫.《中国古代柳毅故事情节转变探析》，《厦门广播电视大学学报》，2016年3月，第1期。
- [7] 李朝威.《柳毅》，李昉《太平广记》卷四百一十九龙二，民国间景明嘉靖谈恺刻本。
- [8] 代宏.《湘北洞庭湖区古代歌舞音乐寻踪》，沈阳音乐学院学报，2006年第4期。
- [9] 刘起黔，欧阳觉文.《花鼓戏唱腔名师指点》，湖南电子音像出版社，2002年1月，第114-115页。
- [10] (荷)伊维德.《英语学术圈中国传统叙事诗与说唱文学的研究与翻译述略》，张煜译，《暨南学报》2017年11期，第6页。