谈京剧《四郎探母》的亲情观

李景霞

(天津市第四十五中学, 天津 300181)

【摘要】京剧《四郎探母》写了杨四郎延辉在宋、辽金沙滩一战中,被辽掳去,改名木易,与铁镜公主结婚;15年后,老母佘太君押粮草随营到达雁门关,四郎与公主密谋,盗取令箭,趁夜去宋营见母的故事。笔者认为,这出戏处处散发着浓浓的人情味,突出体现人文主义精神。下面笔者试对戏中前四场的典型唱词和行腔特色进行分析,并从中体味本戏的人文主义亲情观。

【关键词】四郎探母;人文主义;亲情观

引言

《四郎探母》是清代京剧作品。作者不可考。此剧写北宋时,辽邦设“双龙会”于幽州,邀宋太宗(光义)赴会议和。杨家八虎护驾随往,中伏兵败,宋将杨四郎(延辉)被俘,改名木易,与辽国铁镜公主成婚。15年后,杨母佘太君率军来到雁门关。四郎得铁镜公主诓来的令箭,私往宋营探母,又连夜赶回辽邦,被辽主萧太后擒拿问斩,经铁镜公主等求情,方获宽宥。此剧取材于杨家将故事,但与《杨家将演义》的情节有所不同。小说中杨四郎战败被擒后降辽招亲,是为了伺机徐图报仇,后来果然策应宋军。《四郎探母》是袭取其中某些人物和情节编撰的。《四郎探母》的创作年代不可考。据称为道光四年(1824)的庆升平班戏单中即已着录此剧(周明泰《道咸以来梨园系年小录》)。道光25年(1845)刊刻的《都门纪略》记载余三胜、张二奎、陈鸾仙(凤林)等演员都擅长此剧。

《四郎探母》以宋辽战争为背景,但剧中极力渲染母子、夫妻、兄弟、岳婿之间的种种人伦之情,对杨四郎降辽多有回护,未加谴责。戏剧界关于《四郎探母》的思想倾向历来存在着不同看法,对杨四郎这个人物也有不同的评价。笔者认为,这出戏处处散发着浓浓的人情味,突出体现人文主义精神。下面笔者试对戏中前四场的典型唱词和行腔特色进行分析,从中体味本戏的人文主义亲情观。

一、关于人文主义

人文主义是欧洲文艺复兴时期的主要思潮和理论。它反对一切以神为本的旧观念,宣传人是宇宙的主宰,是万物之本,用“人权”对抗“神权”,向中世纪的教会统治和宗教教义提出英勇的挑战。所以人文主义有时又称作人本主义。它从人性论的观点出发,提出个性解放的要求,否定教会宣扬的人一生下来就有罪孽,否定人生的目的是死后的永生的来世思想,猛烈抨击教会鼓吹的禁欲主义。他们肯定现实生活,颂扬尘世欢乐和幸福,赞美爱情是人的最高尚的感情,认为人有追求荣誉和财富的权利。人文主义批判中世纪对科学、文化的摧残,反对蒙昧主义,崇尚理性和智慧,主张探索自然、研究科学、追求知识、接受新事物,全面地、和谐地发展个人的才智。为反对封建压迫,人文主义还宣扬自由

意志,提倡人与人之间建立平等、仁爱的关系;否定以人的出身、门第来决定社会地位的等级制度,强调个人的品德、才能决定人的地位。人文主义作为一种思潮在欧洲流行了数百年之久,是欧洲历史上的一次思想解放。它对新的思想意识的传播和欧洲政治学、史学、哲学、文学、艺术、文艺理论的发展,起到了重要的推动作用。(吕同六:《中国大百科全书·哲学卷》)总之,人文主义的基本倾向是提倡“人道”以反对“神道”,提倡人权以反对君权,提倡个性解放以反对中世纪的宗教桎梏及其一切残余;尤其是以个人的兴趣、价值观和尊严作为出发点,认为人与人之间的容忍、无暴力和思想自由是人与人之间相处最重要的原则,因此也被称为人道主义。为区别起见,中国习惯把文艺复兴时期的这种思潮称为人文主义思潮,文艺复兴以后的则称人道主义。

二、分析

首先来看第一场“坐宫”。定场诗:“失落番邦十五年,雁过衡阳各一天,高堂老母难得见,怎不叫人泪涟涟。”四句诗道出杨延辉思念老母之情。

杨延辉白后,是一段西皮慢板转二六:

……

萧天佐摆天门两国会战,

我的娘领人马来到北番。

我有心回宋营见母一面,

怎奈我身在番远隔天边。

思老母不由儿肝肠痛断,

想老娘不由儿珠泪不干。(转唱【西反摇板】)

眼睁睁(大锣一击)高堂母(空匡)难得(大锣哭头)见,儿的老娘啊!(闪锤,接唱)

要相逢除非是梦里团圆。

这里使用的是抒情功能较强的西皮慢板,表现出杨延辉思念母亲之情。具体的唱词中,将“萧天佐摆天门两国会战”最后“会战”二字唱时拔高(1.23.522),突出体现战争的意象;对“怎奈我身在番远隔天边”的“天边”二字也进行特殊处理(3216123|3261-|)以表达路途遥远的无奈;“想老娘”中“想”字拖音,并作弱化处理,突出思念之情;接着转西皮摇板,利用紧打慢唱的手法体现

杨延辉内心的焦虑；最后一句“要相逢除非是梦里团圆”更从文字上用理想主义的手笔表达出母子无法团聚的无奈。

夫妻见面之后，公主看出四郎有心事，要猜一猜他的心事。四句“莫不是”，在唱腔上，与其他的[西皮慢板]的唱腔区别不大，但那句“莫不是怀抱琵琶你就另向别弹”，加以做出不高兴的神情，把公主埋怨的心情表达得惟妙惟肖。这才使得四郎因为委屈而哭，公主才又安慰他：“猜不着，你别哭哇！我跟你闹着玩儿呢！”这里自然地表现出夫妻之间的感情。后面，公主看到四郎是在思亲拭泪，心里有数了，接过孩子，打发丫鬟下场，才叫四郎：“驸马，你这儿来。我这一猜，就猜着了。”然后唱末一句“莫不是思骨肉意马心猿”，其中“骨肉”唱时拔高，突出这是问题的中心。这一段戏的“四猜”既包含着小夫妻之间平日相逗的情趣，又表现了公主想为驸马解愁的深情，同时又还带有一点担心埋怨的意味，公主的感情是多面的、复杂的，并且为后面的盗令、回令做好感情铺垫。

因此，这一段戏，既表现母子思念的骨肉情，又表现情趣盎然的夫妻情。

当公主听四郎说并非姓名木易时，又气又委屈；和他共同生活了15年，连真名实姓都没有，真是欺人太甚！这是真生气，她是公主，是萧银宗的宠儿，又是北国武将家风，怎能容得下这样的欺骗？一怒之下，根本就顾不上刚才起过誓。但15年来，他们又的确确实是恩爱夫妻，她十分爱自己的丈夫，因此下面这句“你害苦了我了！”又是那么的痛苦，她气哭了，这句念带着哭音，她这时的感情和心理状态，极其复杂。这段表演有刚，表现她生气的一面；同时又还有点柔，表现她夫妻感情的一面，人物形象丰满生动。

四郎表家园这段戏，公主的感情也是一步步变化的。一开始的场景体现的是生活的情趣，但她在赌气，并不很注意听他说，直到听说“余太君”，情绪才开始转变。她知道余太君这个人，而且非常景仰她，所以越听越聚精会神，在四郎唱出“我本是杨”的时候，马上站起来，一伸手去捂他的嘴，要他别说下去。然后示意到外面看看有人没有。从这里看出，公主对丈夫的爱，是超越自己的政治立场的。

接下去公主的西皮流水和四郎与公主“对口”[快板]，更表现出公主爱的伟大。这里所说的爱的伟大并非我们平常所赞美的“大义灭亲”，相反，而是“大亲灭义”，当杨延辉对铁镜公主说出自己的身世后，公主的第一个反应不是对“国家公敌”的愤恨，而是满怀敬意，而且自愿盗令，以满足丈夫见母一面的愿望。可见，在公主的价值观里，亲情是高于一切的。虽然这可能只是朴素的崇高，因为公主并不认为盗令是什么叛国的问题，她认为四郎去探母是人之常情。但正是这种朴素才更难得可贵。

第二场“盗令”中，铁镜公主与萧太后的对唱：

铁镜公主：母后！（小锣硬三锤，唱【西皮流水板】）

小奴才生来皮肉贱，

他要母后令箭玩。

论令条就该将他斩——

萧太后：慢着！（小锣一击，小锣凤点头，接唱）

小女儿说话理不端。

别人要令就该斩，

孙儿要令拿去玩。

我今交你金镞箭，（拿令箭欲交，又按立于案上）

五鼓天明（大大）即交还。（递令箭）

这里萧太后的身份是慈祥的“外婆”。一句“别人要令就该斩，孙儿要令拿去玩。”，表达了作为一国之主的萧太后爱怜孙儿之情，为了让孙儿欢喜，事关边关安危的金镞箭也可以随便“拿去玩”。

第三场“别宫”和第四场“过关”，亦是在表达“夫妻情”。

结语

通过对本戏前四场唱词、行腔和剧情结构的分析，我们不难看出，一个“情”字贯穿始终，母子情、夫妻情、兄弟情、岳婿情、祖孙情，句句含情，情情切切。在本戏的后几场中，这个“情”字体现得更加具体、真切、感人至深。比如，第六场着重表现兄弟情，第七场着重表现母子情，第八场着重表现对发妻的欠悔之情，第十二场表现萧太后与公主的母女之情。所有这些“情”本来非常普通，但放在国家仇恨这个大语境下，就显得格外温暖和崇高，爱国忠君出名的杨家将在这里好像把国仇家恨抛到了九霄云外。作品对杨四郎降辽表达了充满亲情的宽容，而以铁腕著称的萧太后也对擅自盗令探母的女婿网开一面，充满了浓浓的亲情和宽恕。在我们的传统伦理里，往往充斥着大义灭亲的悲壮，动不动就杀子杀妻杀最亲爱的人以标榜家国豪情。象《四郎探母》这样歌颂“小爱”的戏剧能够存在确是奇迹。100多年来，《四郎探母》始终立在京剧剧目的最高端，被不断地传唱着。也许不光是由于艺术的魅力吧。

参考文献

[1] 京剧《四郎探母》剧本. 时代国粹网 http://www.shidaiguocui.com/guide_show.php?id=44.

[2] 王玉蓉. 谈《四郎探母》中的公主与太后的表演. 时代国粹网 <http://www.shidaiguocui.com/luntan/shidailuntan/show.php?id=1589>.

[3] 孙毓敏. 京剧知识13讲.

[4] [美] 伦纳德·迈尔, 何乾三译. 音乐的情感与意义.

[5] 于魁智、李胜素等. 四郎探母. 2004, 北京: 现场录音.