

薪火相传 国粹生辉

(六十九)

王蓉蓉饰演柴郡主、杜鹏饰演吕蒙正、刘明哲饰演八贤王

帝王家的家务事

文◎任秀丽

杨家将的故事，中国人几乎没有不知道的，它是流传于民间的英雄传奇。杨家将戏与三国戏、水浒戏、包公戏一起构成了中国戏剧的四大板块。就拿京剧来说吧，传统老戏中有《佘赛花》《李陵碑》《清官册》《洪羊洞》《四郎探母》《太君辞朝》等，新编历史戏中有《状元媒》《杨门女将》《穆桂英挂帅》等。

《穆桂英挂帅》移植于豫剧，《杨门女将》移植于扬剧，《状元媒》则移植于汉剧。

《状元媒》的情节并不复杂，但是很有情趣：宋太宗赵光义潼台射猎，柴郡主保驾前往。辽将巴若里闻听窃喜，埋下伏兵准备突然袭击。恰逢杨延昭途经潼台，杀退巴若里救下赵光义，因见傅丁奎与御林军赶到，便又勒转马头搭救郡主去了。赵光义误将傅丁奎认作救

驾之人，便将郡主许配于他。郡主被杨延昭救下后，以珍珠衫相赠托付终身，并让他到南清宫去请八贤王赵德芳成全他们的姻缘。赵德芳召来新科状元吕蒙正让他为媒，两人一同去见赵光义，赵光义却说搭救郡主的是傅丁奎不是杨延昭。八贤王不知所措，吕蒙正要他到郡主宫中间个明白。两人去见柴郡主，郡主说出了杨延昭搭救她的经过。这时皇上驾到，郡主请求在金殿之上辨明真假。金殿之上，吕蒙正令杨延昭、傅丁奎当面奏明救驾经过，孰是孰非真假立判。但傅丁奎倚仗皇上撑腰，强词夺理胡搅蛮缠。郡主当场戳穿了他的谎言，吕蒙正依照先王遗训：获得珍珠衫者为郡马，当即宣布认衫不认人。杨延昭亮出珍珠衫，傅丁奎方才无话可说。

1960年北京京剧团创排《状元媒》，张君秋先生饰演柴郡主，吕蒙正和赵光义则分别由马连良先生和谭富英先生扮演。马先生和谭先生乃是久负盛名的老生流派——马派和谭派创始人。

张君秋先生在《状元媒》中扮演的柴郡主，对观众来说是一个“熟悉的陌生人”。杨家将的故事源远流长妇孺皆知，可柴郡主总是作为配角出现在别人的身边，从未被重点突出过，《状元媒》弥补了这一缺憾。

宫廷里长大的她，不同于民间女子，这一点从她出场时的唱词就能看出来：【西皮原板】“长年安享皇宫院，今日里驰骋到边关”，深宫似海，生长于斯的柴郡主，就像被关在金丝笼中的金丝鸟，对自由有一种与身俱来的神往甚至本能的渴求。当她陪王伴驾来到潼台射猎，面对大自然的勃勃生机，情不自禁地沉湎于其中流连忘返。她是有武艺的，在汉剧中她箭射双雁，在京剧中她持叉降伏熊与虎。后来被番兵番将包围时，她持枪与巴若里对决，使得皇上得以逃脱。一段小快枪，舞得蛟龙一般，显现出张先生娴熟的把子功。

终因寡不敌众，郡主被擒，幸遇杨六郎

相救，方才脱离危难。面对年少英俊的救命恩人，心中萌发了爱慕之情：【西皮导板】“天波府忠良将宫中”转【南梆子】“久仰”，欲言又止断了又续，羞涩之态表露无遗。“我终身应托在呀他的身上”，“应托在呀”四个字被处理成了念白，心里话被情不自禁地“说”了出来。【西皮流水】“珍珠衫赐将军好好收藏……”则体现了宫廷少女不谙世事却又情窦初开的大胆，主动示爱并赠之以信物，定下姻缘托付终身。

最著名的唱腔当数【二黄原板】“自那日与六郎阵前相见”一段，在汉剧中只有短短的六句，到了京剧里则增至近二十句，然则一气呵成，令人不觉其长，反觉意犹未尽。张先生在《我的唱腔创作》一文里对此有一段诠释：

“这段唱腔的曲调抒情性强，平稳流畅，适宜表现柴郡主端庄、沉稳的风度以及含蓄内在的情思。当唱到她对姻缘的美好憧憬时，有一个迭句的片段，原来曲调平稳的二黄唱腔就不太适合于这种心情的表现了，需要有较大幅度的曲调跳跃，才能把柴郡主内心的激情充分地表现出来，于是我就做了临时转调的处理，把反二黄的曲调糅合到正二黄的唱腔之中，加大曲调的活动范围。”——原板慢唱且有临时转调的处理，别有新意，其唱词也意味深长：“但愿得状元媒月老引线，但愿得八主贤王从中周旋，早成美眷扫狼烟，叫那胡儿不敢进犯，保叔王锦绣江山。愿天下有情人都成姻眷，愿邦家从此后国泰民安。”体现了皇室成员所具备的气度。

对该剧的另一段唱腔，张先生在《我的唱腔创作》中也有诠释：“柴郡主当听到万岁不明真相，要把她的终身许给傅丁奎时，心里很着急，这时候，她有一段【西皮导板】转【慢板】的唱腔。若按传统程式演唱，必然是大锣导板头接过门，起唱【导板】，【导板】唱完再起长锤，拉大过门唱【慢板】，这样处理，柴郡主的急迫心情就表现得不鲜明了。于是我

采用梆子锣鼓点裹胡琴过门的方法起唱【导板】，【导板】过后起长锤，配合柴郡主离座的身段，在柴郡主以手势示意吕蒙正免行君臣礼时，长锤切住，不起夺头，直接顶板唱，以【原板】的节奏起唱，经过过门的过渡，转唱【慢板】。”——“到此时顾不得抛头露面，吕爱卿且平身还有话言”这段【西皮慢板】转【西皮原板】，不仅合乎当时人物的心境，而且听起来真如“大珠小珠落玉盘”，非常悦耳。

如果把《状元媒》比作成一条龙，马先生的吕蒙正就是点睛之笔。点睛的功力，源于几十年的艺术积累。

马先生的舞台形象是公认的潇洒飘逸，有一种收放自如的从容。具体到吕蒙正，又多出了几分冷幽默。这种幽默，实则上是一种大智若愚，人情练达却并不老于世故。譬如念白中的“不得不小心哪”、“此乃万岁英明，贤爷得了感召，故尔看得准”、“我这个媒人哪，是认衫不认人”；唱段中的“我这个媒人是挂招牌”、“我只是一呼百应来帮腔”、“万岁心中如灯明亮”等，个中曲折，不好拿捏，演“过”了就会变成油滑，马先生的劲头使得非常巧妙，就像点穴一样精准。

吕蒙正在戏中以念白为主，整一点的唱段只有三处，而且都不长。一段“千岁爷说此话把微臣笑坏”（【西皮摇板】），六句；一段“非是臣心彷徨不肯前往”（【西皮流水】），十句；一段“杨延昭傅丁奎一番言讲”（【西皮流水】），八句。虽然不多，可照样出彩。即便穿插在别人唱段中的一句【散板】或【摇板】，也不轻易放过。如穿插在杨延昭唱段中的“我这个媒人是挂招牌”（【西皮散板】）和穿插在赵光义唱段中的“辞王驾到天波府去报喜音”（【西皮摇板】），一样的用心，脍炙人口。

吕蒙正在剧中出场较晚，可就像“半路上杀出个程咬金”，非常有戏，戏又非常好看，

而且越来越好看。“若要事成就，需得一状元”，最终成就柴郡主与杨延昭美满姻缘的就是他，他这个媒人哪，不是“挂招牌”，而是“名正言顺”。

谭先生扮演的赵光义，总是在关键的时候出场，正巧落在凤头、猪肚、豹尾这三个节骨眼儿上。

“行围射猎”一场，一句【西皮导板】“蛟龙得意上九天”，先声夺人。接下来的【西皮原板】“凤凰展翅奔山川”载歌载舞，和柴郡主配合的身段造型非常美观。下面是与柴郡主的对唱，展现了围场的自然风光。待赵光义唱至“撒下围场休息慢”，辽将巴若里率番兵番将追杀而来，遂以一句【西皮散板】“何处人马闹喧天”强行收尾，情势急转直下……

“偏殿”一场的八句唱，以【二黄慢板】“孤王我在宫院暗自思想”起唱，唱得荡气回肠：“去射猎险些儿命丧异乡”，颇有几分悲怆和凄凉。第三句转【二黄原板】“多亏了傅丁奎英勇小将”，情绪也为之好转。“逞雄威退贼兵救了孤王”，在对遇难呈祥、逢凶化吉深感庆幸的同时，对傅丁奎的救驾行为表示赏识。“将门子忠良后英雄志量，与郡主成婚配女貌才郎”，与“行围射猎”一场的“亲口许婚”遥相呼应，又与接下来的情节进行了对接：“好姻缘可算得从天而降，这桩事与德芳儿仔细商量”。

“金殿”一场，虽然只有四句唱，却唱出了赵光义的真性情：【西皮导板】“众臣奏叫孤王难以发放”转【西皮原板】“只怪孤王太荒唐”，知错认错还善于纠正，树立起了一代明君的形象。“吕爱卿状元公快把计想，你替孤王做主张”，这个“孤王”一点儿也不“荒唐”，柴郡主与杨延昭的爱情，之所以成为喜剧而不是悲剧，与叔王的明智甚至睿智息息相关。

谭先生、马先生作为配演，演来却一丝不苟十分到位。一个斯文儒雅，一个风流潇洒，满宫满调声情并茂，唱、念、做俱佳。马先生

和谭先生这两片“绿叶”，将张先生这朵“红花”衬托得分外鲜艳。

从表面上看，张派名剧《状元媒》只是一出爱情题材的宫廷喜剧，实则上在它的骨子里却蕴含了家国一体、君臣和谐的政治主题，好就好在政治主题被不着痕迹地加以艺术化处理了。八贤王赵德芳的周全、吕蒙正的状元为媒，宋太宗赵光义化误解为理解、最终玉成此事的宽阔胸怀，彰显了人情和人性的美好，同时也彰显了北宋初年政通人和的历史面貌与唯有泱泱大国才具有的气度和风范。

“这桩婚事真爽快”，排练了不到半个月，就参见“公婆”——观众了。流派附丽在人物身上，正可谓锦上添花，花团锦簇煞是好看。精美的舞台呈现，着实令人叹为观止，《状元媒》成为张派的又一力作。

由于谭先生身体欠佳，马先生自身的演出任务又繁重，吕蒙正与赵光义这两个角色，后来就由高宝贤和马长礼接替了。

《状元媒》边演边改，精雕细琢。“杨府”一场由于人物众多场面宏大，节奏上显得拖沓，剧情也不够紧凑。为了将戏集中在几位主演身上，就改由傅龙、傅丁奎父子俩合唱的一段【流水板】作为过场替代了。

1963年春，为了向港、澳同胞展现建国以来京剧的风采，北京京剧团被派往香港和澳门进行为期三个月的演出，剧目有《赵氏孤儿》《秦香莲》《望江亭》《状元媒》《奇双会》等。周恩来总理亲自审查剧目，审查完毕后与剧组成员合影留念。

这次的演出阵容，因陈少霖患病中止舞台演出，杨继业改为刘盛通，杨延昭则由谭元寿扮演，这是第三位杨延昭，第一位是黄元庆，第二位是张滨江。

这是《状元媒》第一次在海外演出，港、澳同胞得以领略张派的艺术魅力。

1964年全国各大京剧院团纷纷排演现代戏，传统戏被禁演，帝王将相、才子佳人被赶

王蓉蓉饰演柴郡主

下舞台。

十几年过去了。

1977年恢复传统戏，此后《望江亭》等张派剧目重见天日。

1985年《状元媒》恢复演出，张先生时隔二十五年，再度与柴郡主会合。吕蒙正由他的长子张学津先生饰演，高宝贤先生改扮赵光义。张学津先生是马连良先生的弟子，有“马派第一老生”之称。

从1978年开始，张君秋先生就把主要精力放在了培养接班人上。口传身教，倾囊相授，北京京剧院杨淑蕊、关静兰、王蓉蓉等一大批优秀传人迅速成长，并在全国范围内产生了巨大的影响。

随着演出不断改善，《状元媒》逐渐趋于完美，称得上是一笔财富。经典之作，传世之宝，要继承，要传扬。

将舞台艺术转化为电影艺术，也是一种很好的传承方式。王蓉蓉、杜镇杰、谭孝曾、李宏图强强联手，组成了豪华版演出阵容。一位是张派的领军人物，一位是老生行的佼佼者，一位是谭门第六代传人，一位是小生行的楚翘，定会将前辈大家的艺术精华呈现银幕之上。定格成像，永远流传下去。