

京剧《四郎探母》人文精神探微

■ 于峰

【摘要】京剧《四郎探母》这出戏从产生到现在已有一百多年的历史，也一直活跃于大大小小的戏台，但越是经典就越会引来非议，一个世纪以来，世人一直对它褒贬不一。本文就以往对《四郎探母》是“叛徒戏”的观点提出质疑，从剧本、音乐等方面加以论证，对从《四郎探母》中体现出来的人文精神加以描述，如孝子的拳拳之心、母爱的伟大、爱国主义情怀、夫妻的相濡以沫、手足的难舍难分、和平的夙愿。通过此种描述，意图说明《四郎探母》是忠、孝、节、义的典范。

【关键词】《四郎探母》；“叛徒戏”；人文精神

《四郎探母》这出戏是唱腔和戏剧冲突最经典也是争议最大的名剧，《同光十三绝》的画像中就有杨月楼扮演的《四郎探母》中的杨延辉的形象，至今已有百年的历史。由于在特定的历史条件下，在政治风云的驱动下，《四郎探母》被扣上了“叛徒戏”的骂名，以至于出现了被禁演的事实。全剧可分为“坐宫”、“盗令”、“交令”、“过关”、“巡营”、“兄弟”、“见娘”、“见妻”、“哭堂”、“回令”这十场戏。

在今天看来，《四郎探母》的某些情节有所谓的“叛徒”的成分，如杨延辉当年在金沙滩之战被俘，数十五载不但没有逃出魔掌，反而成为了辽国驸马。但如果仔细分析看来，这段故事只是此出戏粗略的外表，并不能代表整出戏的本质，不能因为这一个“污点”而全盘否定了整出戏的思想价值和艺术价值。当然，在明眼人看来，这段情节其实是有着具体的原因的，并不是人们想象中的反叛。杨延辉之所以苟且偷生、寄人篱下，并不是贪图荣华富贵，至民族大义于不顾，相反，他是被铁镜公主的真情所感染，一个败军之将竟然被如此宽待，杨延辉是怀着一种感激之情而留在辽国的。当然，他也并不是死心塌地的愿意忠于辽国，而是身在辽营心在宋，时刻思念着自己的祖国和家人。所以，杨延辉这个形象绝非无情无义的倒戈之士，相反，他是有着极其复杂感情的深明大义的铁血男儿。这出戏不但不是“叛徒戏”，而且，它是一出忠、孝、节、义的典范。

这出戏主要体现出来了以下几大主题：孝子的拳拳之心、母爱的伟大、爱国主义情怀、夫妻的相濡以沫、手足的难舍难分、和平的夙愿。

一、孝子的拳拳之心

这一主题主要体现在戏的第一场“坐宫”里。第一场杨延辉先上，除了例行的念引子、定场诗外，在自报家门时，有一段较长的独白：自述自己十五年前与北番交战在沙滩赴会时被敌人俘虏，他不但未被斩首，反成了北番的驸马。目前得知母亲押粮草来到战场，他想暗自去宋营探望母亲，但过不去关口，因而伤感不已。接着一个人坐着唱了一大段西皮慢板转二六唱段。内容与前面的独白大同小异，抒发自己的困境和悲叹。“他把自己比作成笼中鸟、虎离山、南来燕和浅水龙，曾经是虎跃龙腾的杨门名将，如今处于孤立无援与被囚禁的状态极度的思念母亲已到了肝肠寸断的程度，并且暗自流泪悲伤。”^[1]

“坐宫”这一场开始是杨延辉思母的唱段，老生西皮慢板、二六、散板，“自言自语、心中苦闷”，二十句唱腔从慢板转为二六又转为散板，突出了心情又缓和到急切的变化，西皮腔的高亢彰显出杨延辉的男儿气概。从自思自叹到回忆往事再到欲探母一系列心

理特征的描写刻画出在深宫大院的杨延辉的复杂的心事，表达了他对母亲的拳拳之心，尽孝无门的惆怅之情。

二、母爱的伟大

这一主题包括两方面，一是余老太君对儿女们的爱，二是萧太后对女儿及皇孙的爱。前者主要体现在“见娘”一出里，后者主要体现在“盗令”一出里。

“见娘”中，杨延辉先用西皮二六讲述了自己十几年的经历，余老太君问杨延辉铁镜公主贤才不贤才，杨回答由于战乱儿媳不能来。余老太君白发人送黑发人的心情，以及对尚在人间的子女们的爱在这一出里表现得淋漓尽致。“见娘”这出戏首先是余老太君的唱段，西皮导板、摇板，宫调式“一见娇儿泪满腮”，在“见娘”这场戏中，余老太君再见到分别十五载的儿子后，唱出了导板、摇板“一见娇儿泪满腮”的唱段，哭诉了自己的几个儿子在这场战争中的遭遇，第一句是导板，哭腔，表现了几道儿子的激动的心情。第二句后转为流水板，一改第一句的哭腔，用叙述的口吻讲述了儿子们的遭遇，用流水板不是因为余老太君不心疼自己的儿子，而是对儿子们为国尽忠的自豪，同时也表现了余老太君对于失子这件事已经有悲痛变成麻木了。最后又用了一句哭腔，表现了对于儿子的回来还没有做好心理准备，太难以置信了。

“盗令”这场戏先是萧太后唱西皮慢板，铁镜公主唱西皮摇板“适才离了皇宫院”，后两人对唱西皮摇板、流水板。在盗令这场戏中，先是萧太后走上金殿唱出了西皮慢板，表现了对于战争的决心。后铁镜公主上殿，用西皮摇板唱出了“适才离了皇宫院”，然后母女对唱，都用了母女间聊天的口吻。在盗令之一环节中，用了西皮流水板，表现了铁镜公主盗令时的心慌，后用摇板，表现了铁镜公主盗令成功后的兴奋。

三、爱国主义情怀

杨延辉是本剧的焦点，也是矛盾的焦点，他热爱着自己的祖国，也由于番邦对他的宽待而对其十分崇敬，一边是生我养我的祖国，一边是令他爱恨交加的番邦，可以说，这是评判本戏是否为“叛徒戏”的关键所在。笔者认为，杨延辉这个人物对祖国一宋国，当年沙滩赴会抛头颅洒热血，以致被俘之后还念念不忘自己的祖国，虽身不由己的寄人篱下，但身在曹营心在汉，只是因为番邦的大赦其罪和铁镜公主的情意使他“苟且偷生”，留在番邦并不是他的初愿，从这个角度讲，杨延辉是爱国的，是忠孝的。

另一方面，他的爱国不但体现在对宋国的爱，而且还体现在对番邦的敬意，番邦对这个俘虏不但没有斩首示众，反而让他和铁镜公主成亲，这对他来说是莫大的恩赐，这不是一般意义上的收买人心，而是人性的体现。杨延辉自然十分感动，对番邦的感

情也可见一斑。

这种双向的爱国就不是爱国吗？是，而且这是需要多大的勇气，多大的胸怀。当然，杨家将的故事大多是虚构的，但按照普遍思维来看，当初剧作家最开始塑造杨延辉这个人物时，肯定是不会让一个叛徒来作为主角的，剧作家把杨延辉塑造成一个有情有意的男儿，只是由于政治、历史的原因，一些别有用心的人把他丑化罢了。杨延辉是有爱国主义情怀的，对于多年前的叛徒之说，不敢苟同。

四、夫妻的相濡以沫

这一主题也包括两方面：一是杨延辉和铁镜公主的感情，二是杨延辉和原配夫人的不舍。前者体现在“坐宫”中，后者体现在“见妻”中。

“坐宫”这一场戏是全戏最精彩的部分之一。先是铁镜公主用西皮导板、摇板连着唱出了几个“莫不是”，表现了夫妻间的关切，当铁镜公主猜出杨延辉心意时，杨延辉用西皮快板唱出让铁镜公主明誓愿，铁镜亦用快板明誓愿，表现了杨延辉的警觉性和铁镜的真诚。后杨延辉用西皮原板唱“表家乡”，表现了他对于过去的惨痛回忆。铁镜用流水板唱出“听他言吓得我浑身是汗”，表现了她初知秘密的震撼。后杨延辉表示了要探母的心意，铁镜也要杨延辉明誓愿，表现了铁镜的机智。最后两人用西皮快板对唱，表现了杨延辉得知铁镜愿意为他盗令时的喜悦。特别是那句“扭转头来就小番”运用了“嘎调”，后右手翻水袖亮相，这是对即将可以探母的一种释放。

“见妻”这场戏中，先是四夫人唱西皮摇板、流水“儿夫失落番邦外”后杨延辉和四夫人对唱西皮快板、散板，表现了四夫人和杨延辉之间的思念之情，当得知杨延辉和铁镜公主结婚了时，四夫人说杨延辉是个“不义才”，表现了四夫人不能接受这个事实，后杨延辉解释，用哭腔唱出“夫妻们恩爱如山海”，表现了对四夫人的爱恋和身不由己的心情。在和妻辞别时，用的是西皮散板，表现了欲留不能的悲痛和夫妻间恋恋不

舍的心情。

五、手足的难舍难分

这一主题主要体现在“见弟”这一场戏和“哭堂”这一场戏中。“见弟”这一场戏先是杨延昭唱西皮导板、原板“一封战表到东京”，后杨延辉唱西皮摇板，对唱。

“哭堂”这一场戏先是余老太君唱西皮散板，然后是杨延辉与四夫人、杨延昭、八妹九妹一一辞别对唱西皮散板，最后杨延辉唱反西皮“杨四郎心中似刀裁”。

在“见弟”这场戏中，先是杨延昭上场用西皮导板、原板唱出当时的战况，后杨延辉唱西皮摇板、快板“大吼一声如雷震”，描写了杨延辉来到宋营时的情形，后兄弟相认，嘘寒问暖，表现了家人团聚的喜悦。全场落音多为1，唱词以七字句为主。

在“哭堂”这场戏中，先是余老太君、四夫人、杨延辉、杨延昭、八妹九妹用西皮散板对唱，后杨延辉在与家人相拥而泣时用反西皮散板唱，前后西皮和反西皮的对比运用，彰显出当时声音接近哽咽的场景，反西皮音域的降低更能说明这一点。

六、和平的夙愿

双方主帅一个是余老太君，一个是萧太后，两位孤寡老人为了各自的祖国而战，更是为了和平而战。她们的丈夫、儿女大都死于这场政治的战争，这本身就有浓厚的悲剧色彩。剧中的每个人都是一出悲剧，失去了丈夫和四个儿子的余老太君，失去丈夫和儿子的萧太后，寄人篱下、孝爱难全的杨延辉，苦苦等待十五载的四夫人孟金榜，结婚十五载方知丈夫是仇人的铁镜公主，以及杨延辉和铁镜公主的恩爱结晶小皇孙。这所有的悲剧都预示着一种和平的夙愿，如果不是战争，所有的这些悲剧都不复存在。剧作家是爱好和平的，杨延辉正是他安排的和平使者，由于不敢明着评论这场战争，只能借戏剧形式来暗示世界需要和平。

杨五郎在沙滩赴会之时侥幸不死，面对战争给国家和自己带来的灾难，看破红尘，选择出家为僧，为自己的杀戮忏悔，为因战争死去的士兵超度，不管战争孰是孰

非，杀戮总是有罪的。他用出家来控诉这个身不由己的社会。

从“见娘”一开始余老太君的唱段，西皮摇板、流水“宋王爷御驾征北塞”。此戏处处体现着和平的夙愿，这只是其中之一，余老太君用摇板唱出“宋王爷御驾征北塞”，表现了她对于战争的无奈，多年的战乱导致民不聊生，国家死气沉沉，余老太君用流水板唱出“两国不和动兵灾”，军队里的战士更是无法预知自己的命运，更谈不上张灯结彩了，杨延辉的到来使他们张灯结彩，这不但是对于杨延辉的欢迎，更是对于和平的渴望。见娘里的余老太君的唱段无不透漏着这种信息，“唯有儿五弟把性情改，削发为僧出家在五台”，这是对这场战争最大的抵制与控诉。

七、结语

戏曲是古代忠、孝、节、义的体现。戏曲是综合艺术，它包括音乐、文学、绘画、舞蹈、武术、杂技、舞美等，门类繁多。这种综合性决定了它的内容必定相当丰富，既有文学作品的冲突性，又有音乐上起、承、转、合的变化；既有舞蹈的刚健与柔美，又有杂技的包罗万象的艺术形式，说学逗唱、插科打诨。忠、孝、节、义就蕴含在戏曲众多的门类里。戏曲用剧情和音乐诠释了忠、孝、节、义，把这些中国的传统美德普及给了每位观众。《四郎探母》就是其中的典范。■

注释:

[1] 参见于《京剧曲谱集成·第八集》，上海文艺出版社，1995，1。

参考文献:

[1] 骆正. 中国京剧二十讲. 广西师范大学出版社, 2004, 3.

[2] 涂沛, 苏移. 京剧常识手册. 中国戏剧出版社, 2002, 1.

[3] 上海文艺出版社编. 京剧曲谱集成(第八集). 上海文艺出版社, 1995, 1.

(天津音乐学院)

