

京剧向右，豫剧向左

——浅谈《四郎探母》从京剧到豫剧的全新改编

张 帅

(河南京剧院,河南 郑州 450000)

中国京剧艺术有着 200 多年的形成发展史,时至今日成为中国戏曲最具代表性的剧种。京剧的行当齐全、声腔完备、表演成熟、气势宏美,是我国各个地方剧种所不能比拟的、所学习与借鉴的榜样。中国豫剧艺术也有着 200 多年的发展史,时至今日成为中国地方戏中最大的剧种。若从剧团数量、从业人员、观众队伍来讲,豫剧则超过了京剧;若从艺术和影响上来讲,则京剧依然是霸主地位。

从近些年来整个演出剧目和舞台呈现来看,我个人为京剧向右,豫剧向左。通俗地说,也就是指京剧比较保守一些,豫剧比较出新一些。下边,我就以自己曾领衔主演过的京剧传统老戏《四郎探母》与从京剧移植而来尚未排演的豫剧新作《四郎探母》做以比较。从而对中国京剧在中原大地上的生存发展提供有益的帮助。

京剧《四郎探母》讲述的是大宋杨家将四郎杨延辉被辽国擒获后,改姓名木易,与铁镜公主成婚。辽邦萧天佐摆天门阵,余太君随六郎杨延昭亲征。杨延辉思母,为铁镜公主看破,以实告之;铁镜公主计盗令箭,助其出关,私回宋营,母子兄弟相会。杨延辉返回辽邦,被萧后得知,欲斩,铁镜公主代求免。该剧曾于 1947 年上海中国大戏院演出并录音,梅兰芳饰演铁镜公主,李少春、周信芳、谭富英、马连良分别饰演杨延辉,芙蓉草饰演萧太后,姜妙香饰演杨宗保,马盛龙饰演杨延昭,马富禄饰演余太君,高玉倩饰演四夫人,刘斌昆饰演大国舅,韩金奎饰演二国舅。可谓名家荟萃成就了京剧《四郎探母》这部老戏,这部戏成为名剧后又成就了不少京剧界的后起之秀。我们河南京剧院前两年也曾经这部戏复排后推向舞台,在河南人民会堂演出,时任河南省委书记、人大主任的卢展工同志率领省领导与省会观众一起观看,为京剧在河南的影响起到了不小的推介作用。这部戏演出之后,就有豫剧迷找到发问:“在京剧《四郎探母》中为什么‘坐宫’一场戏就演了四五十分钟,而本应该是重点场次的‘探母’仅演了 20 多分钟呢?为什么感觉到回转辽国的杨延辉那么怕死,还那么猥琐呢?为什么这部戏还是演那么长时间,感觉有些场次太啰嗦,剧情太拖沓啦?为什么京剧舞台呈现还是一桌二椅,而不去根据观众审美情趣的变化而更好看些呢?”

一部戏或一个演员的好坏,就应该给予观众做评判。毕竟,戏是演给观众看的,他们最有发言权。作为一名京剧演员,听到豫剧迷提出的意见后,我没有显得不耐烦和不肖一顾,而是认真听取意见,重新审视一下自己演过的这部戏,坐在灯下闭目沉思,找出问题的根源。其实,答案也很简单。我们的京剧太保守了,前辈艺人怎么演,我们就怎么演,这部戏如果从 1947 年在上海中

国大戏院名家联袂演出算起,到今天也有 60 多年了。六十多年来,我们都没敢动一个场次、动一个字、动一个表演、动一剧唱腔、动一个眼神、动一个手势,太过僵硬啦;我们只注重形式,而没有更多的去关注主人公杨延辉的内心世界,没有去深度开挖与提升在杨延辉身上所体现出来的更大的社会价值与审美价值,陷入到形而上学的泥潭之中不能自拔。但发现了这些问题之后,谁敢是第一个吃螃蟹的人呢?说句实话,目前我也不敢越雷池半步,我也不敢大胆地去革新。

忽然有一日,我看到了我们河南戏剧界一位青年剧作家根据京剧传统老戏该编的这部豫剧新作《四郎探母》的剧本。看过之后,我为之叫好,还是豫剧大胆,豫剧敢于革新,但又是正儿八经的古典戏,没有改成什么不伦不类的歌剧或者其他什么玩意。

这部豫剧新作《四郎探母》好在哪里呢?

第一,故事情节紧凑完整。豫剧版本将京剧版本的十二场戏精简为七场戏,不但剧情紧凑曲折,而且故事还很完整,演出时间大约在二个小时零十多分钟,符合了当今观众进剧场看大戏的时间变化。豫剧版本的第一场戏是写宋辽对阵,大宋杨家将当家人余太君随六郎杨延昭远赴边关与辽国主政者萧太后阵前谈判。谈判不成,一场厮杀。这场戏为下边将要讲述的故事渲染了紧张气氛。为即将出场的人物设置了大背景。第二场就开始直奔主题,讲述了杨延辉向铁镜公主挑明了自己的身世,并跪地求她盗来令箭以便出关探母。这场戏将京剧传统戏中长久存在的那种“玩捉迷藏”式的、“调侃式”的人物之间的交流方式变为大胆的表白,节省了时间,也是将“坐宫”一场由京剧的重点场次变为次要场次,成为该剧故事的一个开端。第三场写的就是铁镜公主在矛盾的内心冲突中去为心爱的杨四郎盗令箭。第四场戏是一个过场戏,写了杨四郎急于出关却遇到大国舅、二国舅的盘查,用智慧巧妙对答才得以出关。第五场是重点场次,剧作家将重点放在了杨延辉探母时的感人场面以及临走时的难舍难分。这场戏以情感人,以情动人。母子之间十五年未曾见面,在夜深人静的时候,忽然相见,那种亲情的爆发是多么猛烈,多么炙热,摧人心扉,断人柔肠。这也是戏的高潮所在,也是全剧的主要看点、卖点。第六场写的是杨四郎探母之后毅然归辽,在入关时被大国舅、二国舅擒获。这也是过场戏。第七场是戏的结局,写杨延辉将生死置之度外,铁镜公主苦苦求情,萧太后几经权衡终于赦免了死罪,将杨延辉重新发配到牧场去牧马。可以说,豫剧版本的《四郎探母》情节紧凑、完整流畅,故事生动感人、曲折跌宕,能够一环扣一环地演绎下去,紧紧抓住观众的心。

第二,重点刻画塑造主人公杨四郎是一

个践行“忠孝信义”的悲剧大英雄的艺术形象。京剧版本更注重的是艺术形式,在主人公杨四郎艺术形象的营造上缺乏鲜活生动的内容,并且塑造刻画的杨四郎还有些不可爱,甚至猥琐小气。比如,在《坐宫》一场,杨四郎一直在绕着弯子表述自己探母的愿望,有些小家子气,并且还是哭哭啼啼的有些像小男人。在《探母》一场,母子之间的亲情表达的不够、不足,还有些冷漠。在《回令》一场,杨四郎很是胆怯怕死,他还一个劲地在埋怨铁镜公主,特别是他往地下一坐,为了免死而撒泼,这一场戏都很损杨四郎的艺术形象。这就是京剧,太注重艺术外在的形式,而忽略的人物形象的塑造和内心世界的刻画。

豫剧版本《四郎探母》将杨延辉定位于践行“忠孝信义”的悲剧大英雄。先说“忠”,杨四郎被辽国擒获后,一直在牧马,后被铁镜公主招为驸马,但他一直忠于自己的国家。一上场就念道:“身在辽国心在宋,梦中几度回汴京。”只是一直没有机会回国。再说“孝”,当四郎闻知老母跟随六弟来至边关,他愁绪满怀,念道:“高堂老母难侍奉,五尺男儿泪潸潸。”为了探母,他直截了当地将隐瞒了十五年的秘密全盘告诉了痴情的铁镜公主;为了能探母,他不惜以跪地盟发誓来获取铁镜公主的帮助。为了探母,他不惜冒险出关;见到阔别十五年的老母,他跪在地上唱道:“杨延辉跪在大地大拜上,千声呼万声唤儿的亲娘-----”。声声唤亲娘,面对着老母亲千看万看怎么也不够,无情岁月将娘变老,他的心如同刀割,更加勾起十五年思念亲娘和家人的悲怆之情。刚刚见面,又要分离,杨四郎的心被撕裂啦,他痛苦地唱道:“恨更夫打更打地这样快-----”还将老娘的后事做了交代。接下来说“信”,他为了探母,答应了铁镜公主一夜之后必回辽国。说到做到,大英雄果不食言。正因为“信”,他才没有留在大宋为国尽忠为母尽孝。一个“信”字令人钦佩。再说“义”字,他明明知道回到辽国之后,萧太后绝对不会放过他,但他为了“信”,甘愿冒着被处死的风险入关。他被押上银安殿时,那是视死如归、大义凛然,表现了一个大丈夫、大英雄的“义”。面对萧太后的杀气,铁镜公主的求情,杨四郎大笑说道:“冒险出关,见母一面,纵死无憾!杨四郎项上人头一颗,全凭太后发落!-----”,当萧太后在探查他归辽的真实目的时,杨四郎更是义薄云天,坦坦荡荡、内心无愧地唱道:“听太后连珠炮语来质问,杨延辉正气凛然回语音-----”。通过几场戏的渲染与点缀,杨四郎的艺术形象是那么高大、悲壮,令人敬仰,令人钦佩。

京剧向右,豫剧向左。我想,什么时候京剧也向左了,那么京剧艺术之花一定会在中原大地上开放地很是绚丽多彩!