

豫剧《琵琶记》的悲剧色彩与情感诠释

朱梦迪

(郑州科技学院音乐舞蹈学院, 河南 郑州 456000)

摘要: 悲剧是戏剧的主要题材之一, 戏剧主题色彩在一定程度上决定了它的流传时间是否长久。越是刻骨铭心的作品越是让人印象深刻, 世界范围内最负盛名的剧作家当属莎士比亚, 其作品大多是悲剧题材。中国历史上不乏悲剧题材作品, 这些作品除了主题深刻, 角色突出, 发人深省, 最重要的就是故事主题的悲剧色彩。《琵琶记》的悲剧从广义上讲, 来自于她后半生悲苦漂泊的命运; 从狭义上讲, 剧中宣扬忠孝主题, 内容严肃格调崇高。赵五娘的一生又何尝不是封建社会中多数女性的真实写照呢。

关键词: 豫剧; 琵琶记; 悲剧; 情感

一、一声叹——牵肠挂肚, 悲从中来

豫剧《琵琶记》的悲剧色彩体现在贯穿全剧的一声长叹。这一声叹出自《夫君你责怪我声声怨气》一折, 全剧共出现6次。这一声叹, 委屈隐忍, 叹出了封建社会女性的无奈和无助; 这一声叹, 寂寞凄凉, 叹出了新妇独守空房的寂寞和辛酸; 这一声叹, 饱含期盼, 叹出了妻子对丈夫远行考举的挂肚牵肠; 这一声叹, 沉重有力, 叹出了儿媳为夫承担重担的勇敢与担当; 这一声叹, 无惧无畏, 叹出了知识女性对未来的希冀与期望; 这一声叹, 哀婉苍凉, 叹出了全剧的感情基调哀愁悲伤。

(一) 第一声叹出现在《招婿》一折

全场只有一支唢呐单独伴奏, 那极具凄凉和空旷感的音色似一道凄厉的雷电, 划破蔡伯喈心中的温暖的晴空。

这声唢呐代表的, 莫不就是在诉说蔡伯喈对上求情无果, 满怀期待回乡面妻的期盼被生生敲碎; 莫不是在讲蔡伯喈受封的同时又要被迫接受招婿, 入赘相府万般无奈愁绪涌上心头, 从此再难与贤妻相会; 莫不是在讲述蔡伯喈重情重义, 心心念念想要回乡亲自侍奉双亲的孝心被狠狠压回, 忠义最终难得两全。

这一声叹, 注定了蔡伯喈作为文弱书生面对皇权的无力, 而这又何尝不是现世多数年轻人在工作与家庭之间取舍两难的真实写照。

(二) 第二声叹出现在《吃糠》一折

这一段中仍然沿用了唢呐的音色, 正说明了从婆婆饿死, 剩下公公一人难熬愁绪, 最终二老先后双双归西的变故; 这突如其来的变故对赵五娘这个儿媳来说犹如晴空霹雳, 作为女儿她侍奉双亲不周, 作为儿媳她无法跟夫君交代, 这样的变故对她来说无疑太过致命。

这声唢呐, 讲述了三年灾荒田地颗粒无收的故事; 画出了朝廷不赈灾导致百姓人心惶惶的景象, 道出了蔡父蔡母终日忧儿的心殇, 问出了蔡伯喈为何进京考举却三年不回的疑惑。两句唢呐

的旋律上用了变奏的手法, 从低音 255 到高音 522 的变化, 加剧人物内在心理冲突, 加重人物性格情绪描述, 推动故事情节紧凑发展, 在这唢呐声中, 故事背景仿佛一幅画满了人间凄凉的巨图, 在观众心中逐渐展开。

(三) 第三声叹出现在《拜寿》一折

这声叹用了人声伴唱的形式, 从背景音中缓缓升起。

这一叹, 叹的是牛小姐生于富贵人家, 虽看似享尽荣华富贵, 实则无法摆脱金丝笼的束缚, 也无法摆脱任父操控受困一生的无奈命运; 叹的是牛小姐作为相府千金, 万事只得听从父亲安排, 无法主导自己的婚姻的悲哀; 叹的是牛小姐将自己的青春年华和一片真心悉数托付给夫君蔡伯喈, 最终却难博夫君眉头一展, 难在夫君心中占下一席之地; 叹的是牛小姐三年间与被夫君“打入冷宫”似的相守, 到头来却只是夫君心中偏房的事实。

这一叹, 叹出了牛小姐被命运无情捉弄的凄凉和时间的不可逆性。

(四) 第四声叹出现在《见夫》一折

此时的叹, 与一条主线的旋律多有不同, 这一声叹却是采用了双声部旋律的织体, 听起来双线旋律显得更加丰满, 实则两条旋律代表了两个妻子不同的心境与命运。

造化弄人, 赵五娘只求顺其自然, 盼夫归却盼来了一个牛小姐做妹妹; 蔡伯喈只求高中以后早日回乡做得忠孝两全, 却被迫无奈当上了相府的乘龙婿; 牛小姐怀着天真期望, 只求与夫君相依相守, 却被所有人瞒着是二妻的事实, 还为终日愁眉不展的夫君挖空了心思。

牛小姐与赵五娘相见, 注定了纸是包不住火的。高声部像是讲述牛小姐三年中的千般辛苦, 低声部却像是回忆赵五娘三年来的万般委屈。两个声部交错起伏, 人物心理不言而喻。

(五) 第五声叹同样出现在《见夫》一折

是歌玉卿老师花了大心思的段落:《夫君你责怪我声声怨气》。这一声叹是张老师独自唱出的。出现在赵五娘被蔡伯喈不问缘由生生怪罪一番以后, 心中太多的委屈, 太多的怨气, 太多的无助, 太多的惆怅, 太多的辛酸, 太多的隐忍, 都似滚滚的波涛, 从这一声叹中倾泻而出。

“这一声叹有很长的拖腔, 就这一句的前中后段都有不同的处理。一开始是诉说委屈: 你不问缘由就怪罪; 中间是讲述经历: 三年苦难岁月中独自侍奉公婆的我, 过的真的太艰辛; 最后是哽咽哭腔, 都快要唱不出来了”。这一声叹, 叹出了儿媳的坚强, 叹出了妻子的隐忍, 叹出了女性的独立。

（六）第六声叹出现在最后一幕

这一句没有激动，没有委屈，没有为难，反而显得平静与安宁，用张老师的话说“赵五娘，最后释然了”。在舞台上能和就是这一声叹，叹出了《琵琶记》的悲剧主题，叹出了赵五娘的悲惨经历，叹出了豫剧演员的舞台辛酸史，叹出了豫剧发展兴衰的坎坷路程，也叹出了豫剧未来的美好期望。

二、三份情——入木三分，情感延续

豫剧《琵琶记》的剧本作家姚金成老师曾说，他很吃惊也很惊喜，豫剧版的《琵琶记》真的能作为一部真正的传承剧目保留下来。笔者认为，一部剧作之所以能撼动人心，是因为剧中主题的深度和广度；凸显了人性的人类三大情感：亲情、爱情和友情，在本剧中也有非常突出的体现。

（一）亲情

本剧主要文化传播元素毋庸置疑是亲情，这也是中华深厚文化底蕴的传承和表现，于过去、于现实都有重要的实际指导意义。百善孝为先，自古是人人称道的中华优秀传统文化。自古君子追求忠孝两全，蔡伯喈也身体力行。

蔡伯喈的亲情之道在第一出《招婿》中蔡伯喈表达自己即将离家远走，对父母的万千挂念中体现：二月新婚就离散，二老多病艰难；拜托贤妻千斤担，父母年迈家道难；全靠你侍奉勤照看，冷天衣裳饿加餐。但最终蔡伯喈的亲情之道有心无力，其妻赵五娘替他力践了亲情之道。

赵五娘的亲情之道在第二出《吃糠》中体现的淋漓尽致；家中所有米粮全部给公婆做粥饭，自己难忍肚中饥饿，怕公婆知道没有吃饭过于担心，宁到灶房吞糠充饥；《见夫》一折，赵五娘声声泣诉，青丝换席葬公婆，扒土造坟十指血淋漓。赵五娘对父母的孝道已经超越了亲情的范畴，已经升华为一种大爱的精神。

（二）爱情

历史中无数人文传记皆因爱的主题而受到广泛追捧，当代社会中爱情的建立更是成立家庭的前提。蔡伯喈的爱情之道在《拜寿》一折中有深刻体现：思父母与贤妻，闭上眼尽是五娘琵琶声，拜寿日更难忍相思之痛。所以借酒消愁，喝得烂醉；酒后呓语五娘的名字，引起牛小姐怀疑。最后惜春告知真相：“姑爷整日在书房写的最多的是陈留二字，还有赵五娘三个字。”“写了撕，撕了又写”的行为表现一个人陷于极度的焦虑中，这焦虑来自于百念却不得回乡，百思又不得五娘的困境。

蔡伯喈的爱情之道是晦涩的。如前文所说，赵五娘的爱情之道和亲情之道其实已经深深的交融在了一起。若不是对蔡伯喈爱的深，缘何会苦守公婆三年，担负起这份本不属于她的责任，悉心照顾二老吃穿；若不是对蔡伯喈爱的真，缘何会拿青丝换席，徒手扒坟安葬公婆后，又踏上前途险阻的寻夫之路；若不是对蔡伯喈爱的笃，她又缘何会带他回乡，在已经受封陈留夫人名号，却又留下一句话，让蔡伯喈免于陷入一夫两妻的尴尬境地。这条

爱情线是不完美的但它又是唯美的，人们对完美爱情的渴望又何尝不是推动社会前进的动力之一呢。

（三）友情

友情是除亲情，爱情以外，第三个能让人与人之间维系情感的纽带。豫剧版《琵琶记》中牛小姐对蔡伯喈践行的是爱情之道，只是这份爱情一直没有得到回应，原因是因为蔡伯喈对牛小姐践行的其实是一种友情：在牛府的三年中，蔡伯喈对牛小姐一直恭恭敬敬，能躲则躲，能避就避。

《见夫》一折，牛小姐道：三年来卧房犹如病榻，整夜对愁眠；三年来不曾相随相伴，夫君无有笑脸。牛小姐的唱词从侧面划出了蔡伯喈对她的情感界限：她们仅是朋友的关系，也只能停留在朋友的关系。因为她明白：赵五娘是夫君心中的一座山，太高太宽，无法跨越。牛小姐是无辜的，她憧憬爱情没错，爱蔡伯喈也没错，只是她被迫在不适宜的时间爱上了该爱的人。蔡伯喈没有回应牛小姐这份爱也没错，因为在他的心只有一个，一颗心只能装一个人，在他看来无论到什么时候，他真正的结发妻都是赵五娘。也正是因为对牛小姐践行友情之道，才成就了豫剧《琵琶记》中蔡伯喈忠贞不渝的故事。

三、结语

《琵琶记》作为豫剧中的最新剧目之一，其悲剧色彩主要体现在赵五娘身处封建社会下不得不按照传统伦理要求，辛苦劳作，替夫侍奉双亲到终老，即使丈夫已3年不归杳无音讯；正是这样的悲剧线条，也成就了剧中赵五娘超常的抗争意识和坚韧的行动意志。赵五娘的寻夫行动始于双亲亡世，源于她不屈不挠坚韧的意志。也正是由于赵五娘独立的人格特征，她最终选择默不作声独自离开，成全夫君与他人，即便独自一人面对遥不可知的未来也会手足无措。但是赵五娘并没有丢掉她对社会定义自己为渺小的认知。正是当代意识描绘下的赵五娘和封建社会下的赵五娘形成了鲜明对比，才愈发让人感受到古今社会背景的差异、人物性格描绘之深刻、以及当代女性的成长之欣慰。这部透露着悲剧色彩，同时又传播忠孝文化的优秀剧目，不仅是张艳萍老师和其优秀团队的荣耀，更给一代又一代年轻人提供了用当代表达形式传递中国传统优秀文化的窗口。

参考文献：

- [1] 张文恒. 论豫剧《琵琶记》的得失及其对古典戏曲现代改编的启示[J]. 戏剧文学, 2016(03): 47-53.
- [2] 亢寒. 豫剧艺术的传承研究[D]. 河南大学, 2015.
- [3] 薛中君. 豫剧的传统与革新初探[J]. 戏曲艺术, 2006(04): 85-88.
- [4] 陈国华. 从观众的审美需求看豫剧观众的审美教育[J]. 中州学刊, 2006(03): 252-254.
- [5] 王珂. 优秀豫剧传承人在非物质文化遗产保护中的作用[J]. 黄河科技大学学报, 2011(03): 30-32.