

四進士

上海人民美術出版社

前記

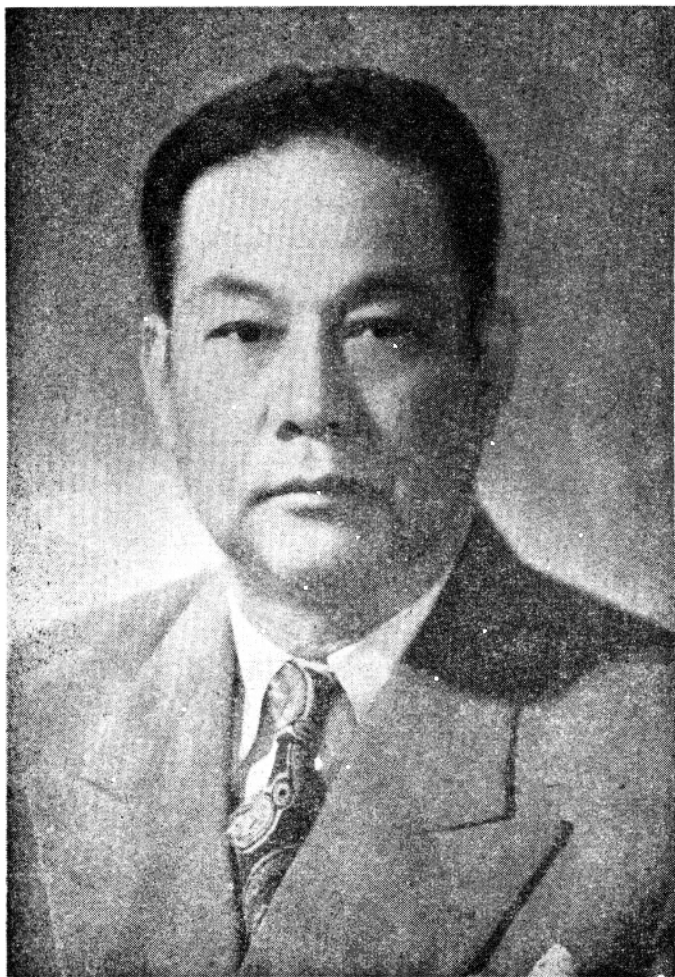
周信芳先生是浙江慈谿人，六岁学戏，七岁登台，艺名“麒麟童”，迄今已有五十多年的舞台生活历史。他早年受到王鸿寿（即三麻子）、譚鑫培、孙菊仙、潘月樵等老艺人的薰陶启发，艺术大有进步。后来，他对京剧老生的唱、做、念、白，又肯勤学苦练，同时又吸收徽戏、汉戏、梆子戏的优点来丰富自己，逐步锻炼成为一个有活力、有创造性的“麒派”表演艺术，受到全国广大观众的热爱。在他五十多年的舞台生活中，写出和演出不少富有爱国主义思想的剧本，创造了許多历史人物的生动形象。最重要的如“四进士”中的宋士杰及文天祥、宋江、薛仁贵、鄒应龙、武松、萧何、萧恩、張元秀等可敬、可爱的人物。

“四进士”中的宋士杰是一个富有正义感，不畏权势而能热心助人的人。为了路見不平，搭救一个孤身的异乡女子楊素貞，逐步发展到他自己冒着生命危險，大胆勇敢地和一班貪官污吏作了艰苦不移的斗争，終于使楊素貞的冤情得白，正义得伸，获得了最后的胜利。

“四进士”这出戏的故事性很强，发展过程曲折而有起伏。周信芳先生演这出戏，已有四十多年的历史。经过多少次对剧本的精简和改进，删减了那些繁琐的和重要的场子，从头到底贯注在宋士杰的仗义、热忱，与封建官僚的无情斗争上，使这戏达到更完整、更光采的境地。

在“四进士”中，周信芳先生在表演艺术方面，更有突出的、富有创造性的改进。首先他创造了这个善良为怀，爱抱不平，老于世故，而又熟悉衙门陋规的宋士杰的人物形象，再通过现实主义的表演方法，把这个人物的性格、思想感情，有层次的表现出来，把舞台上的宋士杰演活了。此外如唱腔的苍劲浑厚，咬字的清楚有力，身段的干净利落，都加强了戏剧的气氛和人物的美化。

这本画册是1956年春节，周信芳先生在上海演出“四进士”时进行拍摄的。希望通过这些照片和说明文字，能将周先生的精湛表演艺术作点滴的介绍。

周信芳先生攝于1956年

演 員 表

劇 中 人	飾 演 者
宋 士 杰	周 信 芳
万 氏	趙 曉 嵐
劉 二 混	劉 斌 崑
楊 素 貞	李 玉 茹
楊 春	劉 少 春
楊 青	孫 正 陽
姚 庭 椿	錢 有 忠
田 氏	陸 玉 蘭
田 倫	黃 正 勤
毛 朋	沈 金 波
顧 讀	汪 志 奎
劉 題	李 東 來

河南上蔡县居民姚庭梅，娶妻楊素貞，因嫂嫂田氏終日吵鬧，就和兄長庭椿分两院居住。一日，庭梅备酒菜为庭椿祝寿，在酒席筵前，姚母囑庭椿善言規劝田氏，田氏反把庭梅夫妻妒恨在心，隨即假意請庭梅飲酒，用毒酒将他害死。庭梅之妻楊素貞，誓欲替夫报仇，田氏又串通素貞的胞兄楊青，准备把她卖与布販楊春为妻。

楊青誑素貞說母亲有病，接她回家，到了柳林，楊青叫素貞在林子裏歇息，自己去找楊春，暗暗把婚书給他交換銀子。

楊青取到銀子，就昧着良心管自离去。楊春过来招呼素貞一同赶路，可怜她尙不知被卖，不肯同行，楊春才把婚书取出来给她看。

素貞仍不信，楊春就将婚书讀給她听：“立婚书人婆婆陈氏，次子亡故，次媳楊氏在家吵鬧不賢，只得将她改嫁他人為妻，收受綵礼銀子三十兩。胞兄楊青代笔。”素貞这才明白自己果真被卖，不禁痛哭起来。

楊素貞苦苦恳求楊春放她回家，楊春哪里肯允，二人爭吵起来。这时，正有八府巡按毛朋乔裝算命先生，在外私訪民情，見他二人爭吵，前来劝阻。

毛朋：兄長为何在此拷打娘行？

楊春：先生有所不知，她兄長得了我三十兩銀子，将她卖与我了；她不肯随我回去，反而口出惡言，故而在此爭吵。

毛朋問起情由，楊素貞就把冤情向他訴說。

毛 朋：那一娘行，你将滿腹含冤，慢慢講來。

楊素貞：先生，客官容稟。（唱西皮倒板）楊素貞在柳林一一訴稟。（接唱慢板）尊先生與客官細听詳情。家住在汝寧府上蔡縣境，四都里姚家庄有我家門。我大伯姚庭椿生來愚蠢，我的夫姚庭梅飽學書生。田氏嫂在家中吵鬧太甚，朝夕間惹是非才把家分。實可恨田氏女良心喪盡，用

藥酒害死了我的夫君。

我兄長昧却了同胞情份，假意說母有病誣我到柳林。他竟然得銀兩將我賣定，小女子含冤屈有三不遂心。一不遂婆年邁無人孝敬，二不遂撇保童七歲姘生，三不遂我丈夫死于非命。

（哭頭）我的夫呀！

（接唱搖板）望客官放我歸去把冤伸。

楊春听了，十分同情她的遭遇，愿意扯碎婚书，和楊素貞結为仁义兄妹，并帮她去伸冤告状。

楊春：噯，也罢，你也姓楊，我也姓楊，五百年前是一家，我愿与你結为仁义兄妹，与你伸冤告状。

楊素貞：小妹就跪下了。

毛朋見此冤情重大，
當場代她写了—張狀子。
兄妹二人連連向他道謝。

二人准备进城去告状，行至大街，楊春忽然想起忘了付牲口的草料錢，忙叫楊素貞在路旁稍等，自己回去一趟。

楊春：賢妹在此等候，愚兄去去就来。

楊素貞：兄長你要快些来呀。

楊素貞独自在路旁等候楊春，为流氓刘二混所見，即厚顏无耻地說：“这娘儿們可長得不錯！”一面暗示随帶的一群光棍上前追逐。

楊春回来不見了素貞，正要寻找，刘二混又上前去騙取他的包袱。刘二混等包袱騙到手，对楊春說：“我看她往那边去了！”楊春仰头了望，刘二混就乘机溜跑了。

楊春因包袱被騙，又不見了楊素貞，气得旧病复发，暂时回店去养息。

宋士杰上場。(念詩)人道公門好修行，看來不差半毫分；得方便處且方便，一字之間有重輕。(接白)老汉宋士杰。在前任道台衙門，當過一名刑房書吏，只因我辦事傲上，才將我刑房革退。在西門以外，開了一所小小店房，不過是避閑而已。今日有幾個朋友，約我去吃酒，街肆上走走。

周信芳先生扮演的宋士杰是在松稀平淡的鼓点声中出場的。他那紅潤的臉，雪白的鬍子，炯炯有光而慈祥的眼神，顯示出他是個富有正義感和樂觀精神的老人。他的姿態非常從容，慢慢踱着方步，輕輕搖着紙扇，在那漫不在乎的神氣中卻又帶着精明而又機智的樣子，因此使觀眾很快地感覺到：楊素貞的救星來了；一場尖銳的鬥爭即將展開了。

宋士杰：唉，只因我多
管人家的闲
事，才将我的
刑房革掉，我
又管的什么闲
事啊！

从这两句话里，又描
繪出宋士杰当时的复杂心
理。周先生掌握住这个剧
中人的内心矛盾，原来将
要发怒的神气，就急轉直
下，身上、臉上的肌肉都
松弛了；冒火的眼神也收
斂了；显得“事不关己、
高高掛起”的样子，这样
使这个人物显得更真实，
更有血肉。

宋士杰正閑步間，見前面
一班无头光棍，正在橫行不法
地追赶一个女子，不觉怒火勃
发，欲上前相救。

在京剧里，手、眼、身、法、
步的表演艺术都是很重要的。周
先生在演出中很善于用眼神来表
达剧情，这时他两眼一瞪，灼灼
逼人，使观众感到这位俠腸的老
人，在看到这群流氓欺压一个女
子后，已引起他心中的不平。

可是宋士杰毕竟是个正义感很强烈的人，当他听得楊素貞在叫喊：“异乡人好命苦啊！”他的内心就象被什么刺痛了似的，髯口向左、右一甩，右手用劲将扇柄一捏，手臂和头颈都有些微微震动，两眼露出正义的光芒，坚定地說：我本当不管，那女子言道：“异乡人好命苦！”我宋士杰不管，他們哪一个敢管！

宋士杰：“这这这……有了，我不免回去，与我的媽媽商議商議，去救她一救。”

宋士杰想去找妻子万氏商議是有两个用意：一、由于他好打抱不平，被革掉了差使，万氏就常劝他不要去多惹是非，因此他想先去取得她的同意；二、楊素貞是个年輕女子，他觉得有些不便，同时他知道万氏是个热心人，如果她願意同去，也可有个帮手。

宋士杰匆匆走到家里，将情况告诉了万氏。万氏起初不肯去，可是经不了宋士杰用言语一激，又把她的热肠激动了，决计跟他一道去救那异乡女子。

万氏：（念“扑灯蛾”）万氏开言道，老头子你是听，上房拿棒槌，专打抱不平。

万氏取了棒，跟着宋士杰来到街上，见杨素贞正被围得进退无路，急忙上前将她救下。

宋士杰攔住了刘二泥，把他训斥了一頓。

宋士杰：娃娃，清平世界，朗朗乾坤，你要搶人家，該當何罪！

万氏将素贞带回店里，招呼她坐下。宋士杰一旁冷眼看着，心中也觉得很欣慰。他使个眼色招呼万氏过来，打趣地对她说：“将她救下，叫她走哇，怎么领到店中来了？”这原是一句戏言，他的意思是说：“刚才你不肯去救，现在为什么却把她带回来呢？”

宋士杰叫万氏去問过楊素貞的姓名、籍貫，还問她到信阳州来的原因。

万氏：小娘子，你打
河南上蔡县到
信阳州干什么
来啦？

楊素貞：越衙告状来了。

宋士杰一次又一次地叫万氏去向楊素貞問話，万氏来回走得喘不过气来，发急地向他說：

“我說老头子，你有話一块儿說，让我跑來跑去，你这不是溜我嗎？”

演出时，万氏来回問話，一会儿从上場門走到下場門，一会儿又从下場門走到上場門，这也是京剧的傳統表演方法之一，很能加进舞台上的喜劇气氛。