

成也萧何,败也萧何

——评“青春版”越剧连台本戏《狸猫换太子》

吕茹

“狸猫换太子”的故事是戏曲最为青睐的题材之一,其以强烈的戏剧性和有所寄托的特质几百年来薪火相传,承继不断。近年来,已先后有四十余家国内院团,二十多个剧种搬演了该剧,享有盛誉的有上海京剧院的改编版、精品版连台本戏《狸猫换太子》、绍兴小百花越剧团排演和改编《狸猫换太子》。此番,杭州越剧院对上海京剧院的精品版《狸猫换太子》进行大胆移植改编,精心打造“青春版”《狸猫换太子》,既是对经典剧目致敬,也使演员和编创人员在移植和排演剧目的过程中得到提高。然而,剧本改编仍有些许硬伤,需演创人员进一步创造性思考与加工。

一、《狸猫换太子》的演出版本

“狸猫换太子”的故事虽在正史上查无实据,却也事出有因。据《宋史·李宸妃传》记载,历史上的太子

赵祯确系李氏所生,为皇后刘氏所养。太子即位后,刘氏以皇太后临朝视政,李氏从守真宗赵恒陵墓。后刘太后死,有人告知仁宗实情,仁宗下诏自责,追尊李氏为皇太后,并为母易棺。而据王大错在《戏考·述考》所言,历观史实各节,“虽无换主事,而换主事亦未必无之,盖史本未便直书也;蛛丝马迹,可于言外寻之矣”。或是民间文人、艺人出于对李氏遭遇的深切同情,才从史书的“蛛丝马迹”中敷演出许多曲折离奇的故事。

元代已有杂剧《金水桥陈琳抱妆盒》,明代有传奇《金丸记》,对陈琳、寇承御都已有相当生动的描述。至于“狸猫换太子”的情节首次出现于嘉庆十三年(1808)成书的小说《万花楼杨包狄演义》。晚清的京剧舞台上,北有《遇皇后·打龙袍》,南有《狸猫换真主》(1899年,上演于天仙茶园)。20世纪20年代的连台本戏,实

由元明清诸戏曲、小说剪裁缝缀而成,围绕“狸猫换太子”这一宫闱奇案的只有头、二本,后面各本的内容则各显神通。其中影响较大的常春恒版后面主要演“呼延庆打擂”,麒麟童版后面主要演“万花楼”狄青的故事,李桂春版后面按“七侠五义”、“小五义”路子扩展。各个版本人物、情节和表演均有所丰富,然亦枝蔓纷杂,且有浓重的封建迷信成分。20世纪末上海京剧院创排的《狸猫换太子》根据近代的连台本戏改编,既尊崇传统,又敢于创新,保存和发展了原有故事的曲折性与丰富性,成功地刻划了陈琳、寇珠、包拯等一系列栩栩如生的人物形象,对这一古老题材作了新的诠释,赋予了新的灵魂。此后重新精雕细琢,由原来的3本浓缩成两本的“精品版”。而越剧版《狸猫换太子》于20世纪20年代移植于京剧连台本戏,后成为越剧

的保留剧目。1992年,绍兴小百花越剧团排演《狸猫换太子》,获得观众好评。2011年,该剧团在旧版基础上重新进行编导、排演,主演范派小生吴凤花更借之斩获“二度梅”大奖。

二、杭越版《狸猫换太子》叙事的突破

《狸猫换太子》的故事由来已久,原本就是许多剧种的优秀保留剧目,故事耳熟能详,人物家喻户晓,观众百看不厌,仅绍兴小百花92版越剧《狸猫换太子》就已经演了五百多场,深受观众喜爱。而杭州越剧院并未选择排演炙手可热的绍兴小百花越剧团《狸猫换太子》版本,而是大胆选择移植精品版京剧连台本戏,既是对经典剧目致敬,又意图标新立异,创建与绍兴小百花越剧版同一剧名而不同内涵的《狸猫换太子》。演出分为上、下两本,场场爆满,基本获得成功。

2005年,上海京剧院将1994—1998年间创排的连台本戏《狸猫换太子》重新改编,将原先的3本精练缩减为2本,以真宗皇帝之死为上、下集的分界,删除了原第二本中李妃流落民间的情节,对李妃和八贤王两个人物形象进行了性格调整。就改编本和精品版而言,杭越版《狸猫换太子》剧本大部分继承了新排的精品版,但在细节处理上又有所突破。

上本第五场《冷宫巧遇》,增加陈琳的戏份,着力突出陈琳的复杂内心和感情,丰富了陈琳忠肝义胆的正义形象。在《冷宫巧遇》一场中,寇珠携太子游宫,太子误入李妃的冷宫。寇珠大惊,后惊慌前去找陈琳求救。情节由陈琳与李妃推进,太子是

李妃亲生子的真相也由陈琳揭发,而寇珠的戏份大大减少。在京剧的两个版本中,《冷宫巧遇》一场的情节均由寇珠与李妃向前推进,陈琳并未出现在冷宫。而绍兴小百花越剧版新旧两个版本与杭越版对《冷宫巧遇》的处理颇为相似,太子由陈琳带领游宫,并误闯冷宫,真相亦由陈琳委婉揭发,寇珠从未进入冷宫。从全剧布局而言,《冷宫巧遇》虽然戏剧矛盾不太突出,但是对于整个故事而言是一个关键性的巧合,正是李妃与太子的巧遇,才能引出本剧的核心情节《拷寇》。杭越版的处理,不仅突出了陈琳在全剧中的地位,还着力凸显了陈琳的内心冲突和悲愤难平的心情,还为《拷寇》一场中寇珠的出场进行铺垫,使人物形象更丰满、全剧节奏更紧凑。

上本第六出《拷寇》一场,增加陈琳与寇珠的戏份,集中展现了正义与邪恶、忠贞与奸佞的较量,特别是在奸佞的阴谋诡计和刀光剑影中着力表现陈琳的机智勇敢、寇珠的舍生忘死。京剧、越剧四个版本对《拷寇》一场中陈琳两次被逼拷打寇珠的处理如出一辙:第一次,陈琳机智沉着应对,重举御棍而轻打寇珠;第二次,为了保护太子,只能无奈地重打寇珠。杭越版在剧情上并无增设,但在京剧版本基础上丰富了陈琳的部分唱词,还额外分别增设了陈琳与寇珠的两大段对白和表达内心感情的唱段,充分发挥了戏曲艺术时空转换灵活、擅长表现人物内心和感情的优势,着力突显陈琳的复杂内心和寇珠悲愤激情的宣泄。加上裘婷羽和陈群瑶酣畅淋漓的舞台表达,跌宕起伏,一气呵成,更突显了

新版扣人心弦、感人肺腑、催人泪下的悲剧力量。

剧中对于八贤王、刘妃、李妃等人形象的处理,按照精品版京剧连台本戏为基础,从不同侧面丰富了人物的形象。在京剧的改编版中,八贤王以软弱、逃避的形象出现,上演后专家和观众都不太认可这种处理。后经修改后,在精品版中,八贤王再次恢复传统戏中王权中正义化身的形象。本剧采用精品版的处理,不仅恢复八贤王仁义忠臣的形象,而且还丰富了八贤王的部分唱词,尤其是上本为陈琳求救于皇帝,还有下本当陈琳被毒死后他主动来到开封府密告实情,结束时警醒皇帝要洗李妃沉冤时,展现了充满正义忠直的八贤王形象。同时,剧中对李妃的处理,也按照精品版处理,考虑到她长时间生活在民间,因此刻意淡化了她母后的形象,强调了她的慈母形象。但是,本剧却刻意突出了她决不妥协、嫉恶如仇的形象,尤其是冤案真相大白之前,刘妃提出要与其冰释前嫌,她在本剧中的唱词是“血海深仇怎化解,罡风难扫毒雾霾”。在刘妃自缢身亡后,她还道:“死有余辜”,表明了其与邪恶斗争的精神;而在京剧精品版中,她的台词是“身为囚犯,还能奢望什么?”后刘妃步步紧逼要她断绝骨肉亲情之念,她才愤怒地与刘妃抗争。而刘妃的形象也按照改编版京剧的处理,但京剧版和越剧版均未交代结局,此剧在真相大白之后由宫女交代她自缢身亡,使全剧各个人物的线索均有始有终,首尾连贯。

杭越版《狸猫换太子》虽从京剧精品版移植而来,但是从文化内涵、

文学品位等方面又进行了部分加工,使戏剧冲突更强烈、人物形象更丰满、全剧节奏更紧凑。2014年4月,一台清一色青春靓丽青年演员的新编越剧《狸猫换太子》在杭州艺苑首演,如同越剧经典《五女拜寿》一样,靓丽的阵容,众多的流派,精彩的表演,使古老迷人的故事又焕发了生机,不仅基本满足了越剧观众的审美需求,而且吸引了大批年轻观众的眼球。

三、移植京剧精品版《狸猫换太子》:成也萧何,败也萧何。

京剧的连台本戏珠玉在前,其情节完整,首尾贯穿,人物性格鲜明,演员唱念做打绝佳,使观众从曲折离奇的情节和演员精湛的表演等方面获得了极大的满足。然而京剧经典在前,若要移植改编成越剧,必然会给观众极高的心理预期,是亦步亦趋,还是有所超越?其移植改编的难度不亚于创造,从而使该剧获得观众认可的难度也会加大。

京剧有两个版本的《狸猫换太子》,前后改编力度很大,剧情文本变动较多,人物形象也不统一。所以,京剧精品版本身的情节逻辑就存在一些漏洞,观众只能拿改编版三本的内容来填补精品版二本漏洞,如果观众没有欣赏过旧版,那么他们对剧情很难有一个清晰完整的了解。可是,杭越版仅以京剧精品版《狸猫换太子》为蓝本进行移植,忽略了改编本的参考,总体上造成了剧情存在漏洞、整体逻辑性不强的困境。尤其是《拷寇》一场,尽管在移植的基础上进行改编,但是有许多表白内心思想的唱段造成了剧情的中断。

改编后的部分唱词、道白也多有不妥,不符合人物的性格、剧情的逻辑,如《冷宫巧遇》一场,陈琳叫太子临行前给李妃行个大礼,寇珠道:“对,就像对您母后一样。”这句道白的添加,忽视了寇珠有千言万语不能明讲的复杂心态,使寇珠保护太子和李妃的言行前后矛盾。陈琳还有一句唱词“一拜且慰你愁肠”,而在京剧两个版本中,陈琳并未出现在冷宫,由寇珠“一拜报春晖慰你愁肠”,不仅暗示了李妃真相,且安慰了李妃的舐犊情深。

另外,主题曲的改编也缺乏内涵,“莫道芊芊如小草,缕缕忠魂冲云霄。自古善恶终有报,朗朗乾坤正气浩!”这是宫女寇珠在被刘妃严刑拷打后为顾全大局、保护太子而自杀前的一段唱词,也是全剧的主题曲。当人性美被毁灭时,一种崇高的悲剧美便得到了升华,尽管可以将其作为该剧的主题曲,但是四句唱词毫无感情的逻辑和形式的美感,且标榜善恶有报的思想在很大程度上削弱了该剧的思想内涵。而京剧版的唱词是:“纤纤小草,弱似鸿毛。忽遭雷暴,玉陨香消。魂其不死,随风而散。洒落山野,再成新苗。待来日,离离青翠含微笑。看世间,清浊分明天日昭昭。”不多的文字,凄婉而悲壮,更具深刻的思想内涵。

杭州越剧院通过移植京剧连台本戏《狸猫换太子》,意欲借助越剧这个长于抒情、善于表达人物内心的剧种优势,从不同程度上满足越剧迷们对已成为绍兴小百花越剧团保留剧目的惯性需求,从而使青年演员在移植和排演剧目的过程中提高演技,让编创人员也从中得到历

练,其基本目的已经达到。然而,移植未有突破性的改编是本剧的硬伤,整体的艺术效果平平,从根本上未能唤醒越剧观众的心理期待,使该剧陷入多方的诟病之中,如是否根据越剧的剧种特色改编成单本戏,是否需要剧情进行创造性加工等等。其中,戏剧文本的问题是首当其冲的问题,改编者一方面应当对京剧的连台本戏以及绍兴小百花排演的越剧单本戏的价值有足够的认知,要削弱原剧中的封建糟粕,适当“注入现代意识”;另一方面又需要充盈“艺术家的勇气”,敢于别开机杼,通过合乎情理的想象与创造,深化人物关系,丰富场景效果,深入揭示人物心理和情感世界,开掘出剧作新的空间,进而将剧作的思想高度和艺术冲击力提升到一个新的层面。从这两个方面来说,《狸猫换太子》如要成为杭州越剧院的保留剧目,仍需求改编者和演员进一步的创造性思考与加工。

(吕茹,浙江传媒学院)

责任编辑/齐丽梅