

心有观众，才能再创辉煌

——从京剧《狸猫换太子》的成功说起

南东生

■ 惊见太子

■ 包公判案

编京剧连台本戏《狸猫换太子》，在创排十年以来，连续获得了中宣部“五个一工程”奖、文化部文华系列奖、中国曹禺戏剧文学奖、上海文学艺术优秀成果奖等政府大奖，被公认为“传统题材新编新演的典型范例”，取得了社会

效益、经济效益双丰收。各地各剧种剧团竞相搬演，一度在全国掀起一阵“狸猫换儿子”和“狸猫换票子”热。事隔十年之后，这个戏仍然没有淡出人们的视野，依然受到广大观众、专家、领导的关注，在2004—2005年度国家舞台艺术精品工程评选中，又成功入围，被列入精品工程初选剧目，并不断打磨，雄心勃勃地向真正的精品冲刺。这一现象，在以京剧为代表的中国戏曲颇不景气、屡陷危机的时刻出现，确实值得人们思考。一个人们熟透了的古老题材，会在二十世纪末、二十一世纪初，得到那么多层面观众的青睐与好评，其深层的原因更值得京剧从业人员进行研究分析。

在创排《狸猫换太子》的过程中，上海京剧院的艺术家们始终把当代观众的审美需求放在首要地位，走的是一条重新贴近群众、回归戏剧本体功能、不断寻求古典传统艺术和当代审美意识之间的最佳结合点、着力于化腐朽为神奇的新路。十年磨砺，十年实践，艺术家们深切感受到，对当代观众有一个比较准确和清醒的分析估计，是该剧走向成功的必要前提和基本保证。面对现实，大家清醒地意识到，当今的观众早已不是几十年前乃至上百年前的观众了。他们有着与当代社会生活密切联系的思维方式和审美习惯。

当代的观众，是擅于思索的观众。在纷繁复杂的环境里，在日新月异的年代中，人们早已不满足于看那些思想苍白、是非不分、观念陈旧或单纯显露技巧的舞台展现。他们要求看到引发思考、激发情感、充满张力的戏剧演出。因此，尽力对古老题材进行深层次的内涵开掘，摒除原有封建迷信糟粕，抛弃种种陈旧落后观念，使之与当今人们的道德观、人生观、价值观、审美观相吻合，努力做到思想观念上的一个“新”字，是《狸》剧创作中一个不容忽视的任务。这种“新”的追求，又不是那种令人如堕五里雾中的故弄玄虚，它必须鲜明性、深刻性、现实性相统一，脚踏实地地立足于当前大部分观众的接受能力。

当代的观众，是追求完整、完善、完美，并有更大信息量需求的观众。他们越来越趋于要求戏剧内容的完整与丰富。单纯欣赏形式美的观剧心理，已不会在现代社会中占优势。他们要看故事完整、情节充实、人物丰富、形象鲜明的整台大戏，从中得到思想陶冶和情感满足。近二十年来，剧团巡回演出，各地邀请整台大戏的已占90%以上。折子戏几乎已成“火腿上一根绳子”，顺便搭配的“辅料”。即便一向钟爱传统“原汁原味”的港台观众也不例外。《狸猫换太子》正是

新版“狸猫”更精彩

曹树钧

新的内涵 新的精神

这是一个旧京剧舞台上历演不衰的传奇故事、传统剧目，有各种版本。上海京剧院改编的《狸》剧，取其精华、剔其糟粕，保留了原作情节曲折生动的传奇性，又使之合情合理。原作中的一些精彩片断，如“抱妆盒”、“拷寇”、“断太后”、“阴审郭槐”等都基本予以保留，剔除了一些枝蔓和宣扬封建迷信的情节。

《狸》剧最大的创新之处，是对这一传统题材的思想内涵作了崭新的诠释，赋予了新的灵魂。通过陈琳、寇珠、秦凤、李妃与刘妃、郭槐之间正义与邪恶的斗争，宣扬了正义终将战胜邪恶、真善美终将战胜假恶丑这一永恒真理。这一主题的确立，使这个故事超越了时间、地域的界限，对为坚持真理而不屈不挠进行斗争的人们具有超时代的鼓舞力，体现出一种意味深长的哲理内涵。

新版“狸猫”还将原剧的正邪

之争进一步加以开掘，从李妃与刘妃之争联系到政治、权力乃至人性之争。1996版第三本第五场中，李妃一案平反，刘妃是不出场的；而新版则让刘妃在场并与包公、李妃展开了一场面对面的斗争。

刘妃惨败之后，临死挣扎着说了这样一段话：“哀家这辈子为了谋夺后位，真是费尽心机，使尽招数。今儿个落得这般田地，也算咎由自取，罪有应得。可有一件你们别忘了，此案起因，全在先皇一道诏书。先皇行的事，先皇作的主，先皇定的案，谁敢说一声不？如今硬要是把八辈子的陈年老账兜底翻……小心呐，皇上！小心你也一脚踩进永难自拔的泥潭漩涡！皇上，好自为之吧！”

这番合乎刘妃心理逻辑的“警告”，发人深思。刘妃与李妃之争，并不仅仅是简单的嫔妃之争，制造悲剧的罪魁祸首不仅仅是刘妃一人，它与封建的皇权制度、嫔妃制

度有着千丝万缕的联系。正因如此，仁宗皇帝听罢这席话后禁不住踌躇起来，对此案要“从长计议”、“日后再讲”了。此剧的涵义于是升华到了一个新的层次。

写戏写人 写人写心

要提高连台本戏的品位，必须要努力塑造人物，根据连台本戏的特点创造出鲜明、生动、感人的形象。1996版成功刻画了三个申张正义的形象——陈琳、寇珠、秦凤，新版对他们作了再度提高。此外，对其他人物的塑造也有明显改善。

新版里改动最大的一个人物，是八贤王。在旧京剧巾，八贤王是一个被理想化的人物。1996版加强了八贤王的现实性，但在表现分寸上过于描写他犹豫、观望、消沉、懦弱的一面。新版“狸猫”在赋予人物以正义感的同时，又注重了对其心理谋略的描写。他十一年称病不

在内容上抓住一个“厚”字，以变化莫测故事情节、紧扣人心的戏剧悬念、起伏跌宕的人物命运和贯通古今的主题意念，抓住观众的心。

当代的观众，是生存在紧张、快速的生活节奏与工作节奏中的观众。在当今这个信息爆炸的时代，

绝大部分人已改变了爷爷奶奶祖先辈慢条斯理、闲适安稳的生存方式，他们习惯于紧凑快捷的生活规律，即便在休闲观摩时，也不愿耗费过多的时间，而期待在不多的时间里有更多的收获。《狸》剧尽管一演三本（现在改为两本），然而一泻千里，环环相扣，抓住舞台节奏的

一个“紧”字，可以令那些被现代生活方式和电视媒介训练得十分敏捷的观众得到满足。

当代的观众，又是见多识广，在艺术上有更高要求的观众。在总体要求艺术技巧一个“美”字的前提下，人们期盼着综合艺术整体效应的展现。作为全国性剧种的京