

试析京剧《狸猫换太子》的剧目演变和陈琳形象

■ 吴叙勇 海口市琼剧团

〔摘要〕京剧《狸猫换太子》，剧目的演变可以主要人物陈琳追溯到元杂剧、明传奇，清代的京剧连台本戏。元、明剧目中，尚无狸猫换太子情节，到清代连台本戏中，才有狸猫换太子的情节。连台本戏众多版本中影响最大的是常春恒版、麒麟童版、小达子版和上海京剧院版。上海京剧院版的陈琳形象最具时代特征，陈少云饰演的陈琳形象具有创新意义。

〔关键词〕京剧 《狸猫换太子》 连台本戏 陈琳 麒麟童版 上海京剧院版 三本 上下集 陈少云 时代特征 创新

一、京剧《狸猫换太子》剧目的演变

早在元代，有关陈琳题材的戏曲作品已有杂剧《金水桥陈琳抱妆盒》，明代有传奇《金丸记》，对陈琳、寇承御形象都有生动的刻划。狸猫换太子这个情节，大约是在清代嘉庆十三年（1808）成书的小说《万花楼杨包狄演义》中首次出现的。晚清的京剧舞台上，中国北方表现该题材的剧目有《遇皇后》、《打龙袍》，因为只取故事的结局部分敷演，所以曾救主的陈琳只是作为次要人物，以旁观者、见证人形象出现。中国南方则有《狸猫换真主》（19世纪90年代）。20世纪20年代诸多连台本戏，实由元明清各种戏曲、小说情节剪裁缝缀而成，所以，人物、情节和表演均比前有剧目丰富，演出多至十本、十几本、几十本。如早在光绪年间的1899年，就有万盏灯在天仙茶园演一至十本《狸猫换主》。1921年6月常春恒、刘筱衡、芙蓉草演一至十二本，改名《狸猫换太子》。一年后的1922年6月，麒麟童、白玉昆、冯子和演《狸猫换太子》四至七本。同年9月，小达子（李桂春、李少春之父）、赵如泉、小杨月楼开始演《狸猫换太子》一至三十六本。此外林树森、露兰春也各有此剧。由于漫长敷演，自然枝蔓纷杂，且有浓重的封建迷信成分。如赵祯为紫微星君下凡，搜查妆盒时有九个土地保佑；李氏命中注定受磨难，火烧冷宫时由观音救出火海，又让她流落民间；包公陈州放粮归来，因“落帽风”牵引，才得接触李氏冤情；刘太后欲毒死陈琳，佛祖派寇珠鬼魂助他脱险，等等。过去这出戏虽然“魔力最宏”但“推行最远”（王大错语）。首创者常春恒有一段在九曲桥的【流水板】，是陈琳见到寇珠时，见她不敢说，就对她唱道：“有什么衷肠话你但讲又何妨……”这段唱腔曾在上海十分流行。说明连台本戏也讲究唱功，要让观众得到听觉上的美妙艺术享受。

20世纪20年代的这些连台本戏，围绕着狸猫换太子这一宫闱奇案展开剧情的只有前面四本，其中穿插有许多无关的情节；四本以后的若干本，都为案外故事。主要有三种路子：常春恒的《呼延庆》路子，李桂春的《七侠五义》路子，周信芳的《万花楼》路子。上海中华图书馆于20年代出版的《戏考》收有头本、二本、四本（缺第三本）《狸猫换太子》剧本。现在常演常见的京剧《狸猫换太子》，则是对70多年前连台本戏的各种版本中一至四本的重新编演，尤其是上海京剧院1995年演出版（三集）和2009年演出版（上下集），面貌焕然一新，成为新版京剧《狸猫换太子》的突出代表。采取尽择老戏的精华，保留原有连台本戏中狸猫换太子情节的丰富性、曲折性、传奇色彩和南派京剧唱腔特色，并使之合情合理，对其思想意义作了新的与时俱进的诠释，赋予新的时代特色灵魂。其它都是相当成功的新编新创。从大的情节框架和重点场次来说，新本与旧本大体相似，一些精采片断如《抱妆盒》、《拷寇》、《断太后》、《审郭槐》

都基本保留了。但与旧本比较，不是小修小改，而是极其审慎又极其巧妙地作整体性重塑。改动的最大最难处，不在删去包公、展昭、白玉堂等与案件无关的情节线，而在于剔除封建迷信成分，把神鬼力量统统摒弃出去。剧情的发展、延宕、推进，一切靠剧中人物的努力，靠人物的智慧、正义感和斗争精神，终使沉冤昭雪，正义伸张，这就不能不从情节到人物，重新设计，重新塑造。在丰富发展人物性格的同时，也继承发扬了南方京剧连台本戏的优秀美学特征，从而获得了广大观众的欢迎。

由于麒麟童版的《狸猫换太子》只演四至七本，故麒麟童实际没有演过陈琳只演包公，因此陈少云以麒派来演陈琳也可看作是创新，陈少云学麒派唱做俱佳，倾向后期温和型麒派，比较符合时代特色，由“全能型”的史依弘来饰寇承珠则更是相得益彰。

二、主要人物陈琳的形象创造

连台本戏向以情节取胜，而最能引起观众持久兴趣的，还是鲜活的人物、独特的性格。因而连台本戏注重刻划艺术形象，在人物塑造上千锤百炼，功夫下得最多，精彩随处可见。《狸猫换太子》中对主要人物、大内总管陈琳的塑造，就深刻地说明了这个道理。

1、人物所起作用分析

旧本中的陈琳，主要作用在抱妆盒援救太子出宫，后面的引太子冷宫见母、拷打寇承御、火场检骨，都是唱做并重的。李妃所居的冷宫，则是刘后命人放火烧的，陈琳以为李氏已被烧死。这些细节对于案情的推进不起重要作用。“新本则把他的作用贯穿了下来，如用腰牌放李氏出宫，保护太子免遭废黜，当着宋真宗赵恒的面怒揭刘后奸谋，被刘后毒死前修下密折、布置寇珠之妹寇玉相机出首，这些都是旧本所没有的重要行动，使他成为这场冤案得以平反的关键人物。处理他被刘后毒死，合乎逻辑，既把这个人物悲剧化了，又强化了包拯破案的难度，掀起新的情节波澜，可谓一举数得”（《关注戏曲的现代建设 / 前海戏曲研究·养命的好戏——谈京剧〈狸猫换太子〉》龚和德，郭汉城主编，文化艺术出版社2014年1月1日第一版）。陈琳的性格则是机智、老练的，当他宣读完“哪宫先生龙儿，即立为皇后”的诏书后，已预感到“后宫从此不太平”，故而在御花园听到婴儿哭声就有所警惕，寻声而至。这些细节很符合人物身份，不嫌单薄。

2、“拷寇”的表演

重头戏《拷打寇承御》是《狸猫换太子》全剧的高潮。该戏在日本的演出与今天上海京剧院版演出的区别，在于前者演出中寇珠是被陈琳打死的，陈琳是被迫无奈，也有怕寇珠顶不住重刑，招出实情，危及太子，故在与寇珠默契之下，给了她致命的一击，这或多或少地对陈琳形象有所损害。

陈琳于【导板】中急步上场，在甩腔中做戏。宫内传出正在受审的寇珠的哭声，陈琳听了一惊，在【撕边】“嘟……”中，低沉地喊出一声“啊？”接唱“为什么将寇珠三打六敲？”念：“刘娘娘宣我进宫，是何原故？”暗地问过大太监后，又考虑“刘娘娘将寇珠拷打，莫非当年御花园之事发犯了吗？”刚一考虑，只听宫内又喊：“陈琳进宫！”他赶紧应句“遵旨”，唱“只吓得小陈琳胆战心摇，我这里进宫来急忙跪倒。”于是左掸蟒，右掸蟒，云帚一绕，踢蟒急忙进宫，拜倒在地。他想托词逃避，又被刘娘娘唤回，二次拜见，紧张的锣鼓中，一个飞跪，就把节奏推上去了。然后，凶狠毒辣的刘妃四番强逼陈琳拿金杖拷问寇珠，一番比一番紧。一番是陈琳推说自己不会用刑，刘娘娘就要打他，迫使他无奈动起手来；二番是陈琳怕打急了，寇珠熬刑不过说出自己，一边追问，一边先是摇手，再是递过话去，刘娘娘再逼，陈琳再打。三番是寇珠在受刑昏迷中果然误以为陈琳真的成了帮凶，将他攀扯，就在寇珠说“也有你”时，刘妃说：“把陈琳绑了！”陈琳解释道：“娘娘，想那寇珠乃是女流之辈，受刑不过，将奴婢攀扯在内也是有的。娘娘不信，亲自拷打，她也会将娘娘盘扯在内的。”这是给寇珠递话了。刘妃说：“哦，我不信。”刘妃再拷打，果然寇珠招供说：“有他有他，也有你！”指的是刘妃、郭槐。陈琳说：“娘娘，如何？”于是，刘妃吩咐给陈琳松了绑。陈琳聪明地解脱了困境，陈琳与寇珠两个人物都在行动之中。刘妃又命陈琳：“给我着实地打！”“遵旨！”一个急冲头，陈琳背躬自语：“啊呀且住：她乃女流之辈，倘若受刑不过，将此事招出，陈琳一死，不关紧要，大宋江山难保。也罢，我不免一棍将她打死！”他一个犹豫，再下决心：“为了大宋江山，我也顾不得了！”一个“冲头”，回身，起“叫头”，对寇珠说：“寇承御呀！寇珠（仓采采采）！我打你个一再一。”递话了，我可要下狠手了！寇珠一听，接了一句“二再二”，你来吧！我

们已在九曲桥盟过誓了。有这个潜台词。陈琳说：“有道是忠臣不怕死。”（仓）寇珠接：“怕死岂为忠！”——来吧！一拍脑袋——你照这儿打吧！一个“夺头”，寇珠把牙一咬她把头发一挽，把辫子一盘，一咬，陈琳举棍，一个“大刀花”，寇珠把头迎上去，抓棍，一个僵尸，以头迎着打来的金杖而死。可见四番是陈琳万般无奈，暗通消息，让寇珠一死以保太子。四番矛盾，跌宕起伏，险象丛生，一环扣一环，一浪催一浪，其间有多少表演可做，煞是好看。寇珠死去，陈琳“求刘娘娘赏她一口棺木”，刘妃却说：“赏她一口棺木？我赏她两口！”“要两口何用？”“一口给她，一口给你！”陈琳吓得摔了一个座子，“吓死奴婢了！”“出宫去吧！”“奴婢遵旨！”出宫就走，再回转身来，念“寇承御呀，寇宫人！想你今日死在金杖之下，死在阴曹，休要怪我陈琳！正是（仓切仓）：一片丹心扶社稷，陈琳宫中泪湿衣。罢了，寇（承御）……”一掩口，武场放钹，一回头往后退，一摒泪。然后一跺脚，急步下场。五锤下。这个下场把矛盾延了下去，给人多少悬念。原本的这一场戏，组织得层次分明，越来越紧，紧紧抓住观众，相比之下，新改编本的演出就显得过程简单、表演单薄，没有足够的造出紧张的气氛。陈琳一摸（仓），背对着刘妃，竖大拇指——“好样儿的！”这是从行动来刻画人物形象的，这种演法与话剧有相同之处，但又是戏曲的技巧，话不多，配以鲜明的锣鼓点，只有戏曲才演得出来。

新本在改编上加强了删芟枝蔓、提高格调、改变主题的工作。旧本的这一场戏，在表演上组织得层次分明，气氛越来越紧，拳拳冷汗冒出般的艺术氛围，悚观的表演动作，能紧紧抓住观众。相比之下，新本的舞台演出则显得过程简单、表演单薄，没有造出足够紧张的气氛。却将寇珠之死改为自发触柱，与元杂剧、《三侠五义》原著的撞阶而死互为印证。不只为受刑不过，亦因见陈琳举棍“面苦心焦”，何必“同忧相煎”，不如一死，两相解脱。更有陈琳与她的前仆后继，悲壮惨烈，使这折戏的情节格调提高了，并有了积极的意蕴：没有神仙、天意，是三个无权无势的卑贱者、正直善良的下等人，支撑了这场宫闱斗争，终于使善征服了恶，正战胜了邪！本来，这些奴隶连自己的命运都难以掌握，他们的行为动机也不能超越所处的历史环境和思想范畴，总会有对封建君主的忠诚等。可新本表现他们能明是非、别善恶、识邪正，为了坚持正义，可以舍死忘生，性命以之；他们不是“奴才”，是真正的人！他们身上所体现出来的正义精神和道德力量，是全剧最动人之处。从而改换了原有情节的思想主题，不再宣称“忠君”类封建礼教，善良的人性战胜了邪恶的非人性，义士们成仁取义是为了公理、正义、王法，很有现实意义。

三、《狸猫换太子》对戏曲艺术的启示

《狸猫换太子》已经在广大观众中产生了良好的影响，经过不断地加工修改，日趋完善，上海京剧院以此作为长期保留的演出剧目，走上了两结合、两不误的路子。所谓“连台本戏是养团的戏”，诚然。过去上海不少剧种的剧团都排演一本本的连台本戏，连续每天上演，连年不断、演之不已。但他们并不光是演连台戏，还在星期六和星期日白天演传统戏，使南方京剧有特色的传统表演艺术和戏曲思维得到绵延和活态传承，青年演员学到了更多基础的技术，提高了综合素质，在不断锻炼提高的过程中成长成熟起来。认识到没有深厚的传统表演基础，没有较高素质的综合表演技艺，连台本戏肯定是演不好的，也就吸引和培养不了观众。观众恰恰又是在不断地观看这种通俗易懂、表演精湛的连台本戏中，逐渐增强对京剧艺术的兴趣与鉴赏能力。这就使得艺术的提高和对观众的培养两不误，双方讨好，是对市民、群众进行戏曲艺术普及与艺术审美趣味提高两相结合的便捷办法。

（责任编辑：邹世毅）

参考文献：

- [1]《为〈狸猫换太子〉的新生欢呼》李紫贵，1995年2月25日《中国京剧》。
- [2]《焦菊隐戏剧论文集》焦菊隐，309—310页，上海文艺出版社1979年版。
- [3]《九曲桥》中国唱片总公司上海分公司，陈桂兰、王宝山、魏朔峰主演。
- [4]《狸猫换太子》（头至四本），张建强、续丽雯主演。
- [5]《狸猫换太子》（三本），上海京剧院，陈少云、史敏主演。
- [6]《狸猫换太子》（上下集），上海京剧院，陈少云、史依泓主演。