

探讨在秦腔戏剧《秦香莲》中的角色分析与创作

苟菊艳

(甘肃省平凉市泾河艺术剧院有限责任公司, 甘肃 平凉 744000)

【摘要】秦腔戏剧《秦香莲》一直以来广为流传,其中的角色塑造与表演创作非常经典。本文探讨了《秦香莲》中的主要角色,首先从角色的经历分析角色形象,然后分析了秦腔戏剧《秦香莲》中的角色创作手法,包括语言、动作、脸谱等。研究的目的在于为秦腔戏剧《秦香莲》的角色解读提供一定参考。

【关键词】秦腔戏剧;《秦香莲》;角色创作

一、戏剧简介

秦腔戏剧《秦香莲》来源于民间流传的经典故事《铡美案》,虽然经过了秦腔的戏剧加工,但是其故事整体结构与《铡美案》是大同小异的,增加了很多细节。《秦香莲》的故事主要讲:在宋朝包拯的时期,有一妇人唤作秦香莲,其夫为陈世美。某年,陈世美上京赶考,高中状元,被招为了当朝驸马,就此留在京城享受荣华富贵,将妻儿父母都留在老家。适逢陈世美老家大旱,陈世美的父母相继饿死,留下秦香莲带着两个孩子难以维生。此时,秦香莲听到陈世美考中状元,并被召为驸马的消息,又惊又喜,喜的是自家夫君高中状元,惊的是夫君成了驸马,另娶他人。不过在那个朝代,男人三妻四妾倒也正常,秦香莲心中也勉强接受,加之生活困顿,难以养活两个孩子,于是便赶赴京城,想投奔陈世美。可是到了京城,寻到驸马爷的住处,沐墀宫。但是陈世美却差使宫人,不让秦香莲进宫。在宫中门官的帮助下,才得以见到三年未见的陈世美,一见面,秦香莲就大诉亲情、夫妻情、父子情,陈世美也稍有感动,但是一摸到自己的纱帽蟒袍,想到自己的荣华富贵,陈世美便又狠下心将秦香莲母子三人赶出宫去。秦香莲哭诉无门,在街上偶遇了三朝元老王延龄,听闻秦香莲母子的故事之后,王延龄大为愤慨,欲帮秦香莲讨个公道,可是在皇姑和国太的操作下,不成。此时,陈世美又派出宫中杀手韩琪追杀秦香莲母子。韩琪在见到秦香莲时,方才知晓陈世美要自己追杀的竟是他的结发妻子和亲生子女,极度纠结之下,最终韩琪自刎,放过了秦香莲。

王延龄眼见帮秦香莲不成,便以扇子暗示秦香莲到开封府包拯处状告陈世美,包拯听闻秦香莲之往事,又惊又怒,差人打落了陈世美的纱帽,

便是皇姑亲来求情,也不讲情面,欲判决陈世美。这个时候,皇姑又找来了国太,碍于皇上的面子,包拯的审判陷入僵局之中,他便将自己的三百两俸银赠予秦香莲,着她回乡去罢。怎知秦香莲见到包拯如此做法,大骂包拯官官相护,畏惧权贵,世人传言包青天皆是虚言。包拯听后羞愧难当,深感自己所做非父母官所为,于是最后不顾国太和皇姑的威逼利诱,将陈世美铡死在龙头铡下,就此传出一段民间佳话。

秦香莲的故事在《包公案》、《三侠五义》、《民间故事》中都有收录,是极具中国特色的传奇故事,故事的矛盾性、戏剧性,人物的正义、邪恶,塑造都非常有张力,且人物的前后转变,最后结尾陈世美被铡,都展示了中华民族朴素的是非善恶观念,因此深得全国各地人民的喜爱。剧中的人物都丰满,现实,又带有几分虚幻、理想,正是这种现实和理想的碰撞交织,才使得秦香莲的故事具有极强的感染力,据传言,戏剧《秦香莲》刚诞生上演之时,观剧者无不垂泪、愤怒,最后拍手叫好。正是因为《秦香莲》剧目如此深入人心,所以分析其中的角色创作就更具意义,对于解读秦腔戏剧曲目和现代戏剧创作都具有指导意义。

二、《秦香莲》中的主要角色分析

秦香莲中最为主要的角色无疑是秦香莲与陈世美,次要的角色如包拯、王延龄、杀手韩琪、皇姑、国太等人都有各自的立场和特点,接下来分析秦腔戏剧《秦香莲》中主要角色的形象特点。

(一) 秦香莲

首先,秦香莲作为秦腔戏剧《秦香莲》的主角,其形象不可谓不复杂,而其前后转变的过程,更让人感受到中华传统故事的魅力。在故事的开头,秦香莲的形象是朴实勤劳、孝顺贤惠的传统妇人形象。嫁给陈世美之后,操持家务,伺候丈夫和

公婆，把整个家里管理得井井有条，两个孩子也养得健健康康，并且还支持丈夫前往京城考取功名。这一时期的秦香莲就是典型的中国传统妇人形象，任劳任怨，勤俭持家、孝顺公婆、伺候丈夫，相夫教子，是极其温柔贤惠，符合封建时期对妇人所要求的三从四德的贤妻良母形象。后来，陈世美进京三年未归，这一时期的秦香莲又是一个贞洁烈女的形象。丈夫出走三年，音信全无，在古代这种情况与丧夫无异，所以这期间秦香莲便是改嫁他人也完全合情合理，在当时的社会伦理之下，也是正确的做法，在很多版本的《秦香莲》故事中，也有人给秦香莲说亲，陈世美的父母也劝说秦香莲改嫁，不必苦等陈世美归来。但是秦香莲却始终坚信陈世美还活在人世，为她守护着这个家庭，尽心尽力地伺候公婆，养育子女，盼望着陈世美有一天返乡的时候，夫妻团聚，再续前缘。所以这一时期的秦香莲又表现出类似贞洁烈女的形象。后来，家乡遭遇旱灾，公婆双双饿死，秦香莲逼不得已赴京寻夫，她又是一个坚韧不屈的母亲形象。从陈世美的老家到京城，山高路远，再加上旱灾使得社会动荡，贼寇群起，秦香莲一个妇人，带着两个孩子，赶赴京城，自然是受尽苦楚，遭逢苦难的，但是为了两个孩子不被饿死，她还是咬牙坚持了下来，虽然在戏剧中对秦香莲跋山涉水的过程没有较多着墨，也没有具体表现出来，但是完全可以想象在那个时期，秦香莲所遭遇的困难，她之所以能够坚持下来，完全是因为两个孩子，所以这一时期，她的形象又是一个坚韧不拔的母亲形象。

后来，来到京城的秦香莲听闻陈世美不但高中状元，还被招为驸马爷之后，秦香莲表现出来的又是大度的当家主母形象。在那个年代，虽说男子三妻四妾实属正常，但是男人真的要纳妾再婚的时候，很多妇人仍旧会争风吃醋，心有不满，不愿意男人纳妾。而秦香莲却不同，她听闻陈世美迎娶皇姑，便已然将皇姑当作了陈世美的妾室，表现得很是大度，没有传统得一哭二闹三上吊。也没有伤痛欲绝，而是选择去寻陈世美，由此可以看出秦香莲内心的大度。而在陈世美拒绝与秦香莲母子相认时，并且派人来追杀时，秦香莲又变为一个勇敢抗争，不畏权贵的自强女性形象。她积极寻找解决问题的途径，虽然寻求了一些人的帮助，但是没有低声下气地求王延龄等人，而是独立自主地解决问题。展现出当代独立女性寻求公平公正的先进精神。而在最后，包拯受限于

国太，欲让秦香莲带钱回乡时，秦香莲展现出来的又是一个勇敢坚定的斗士形象。打破对陈世美最后的幻想之后，秦香莲只想求一个公道，为此她不惧怕皇姑和国太所代表的皇家势力，不惧怕包拯的官威，怒骂包拯，最终获得了应属于自己的公平正义。

秦香莲的形象在整个故事中几经转变，但是都符合社会大众最朴素的道德观念和正义感，无论是前期任劳任怨，相夫教子的贤妻良母形象，还是后期的英勇不屈，顽强抗争，不畏权贵的新女性形象，都牢牢抓住了观众的心。所以秦香莲这一角色创作得非常丰满立体，又富有魅力，得到了观众的一致认可。她的遭遇也获得了观众的同情。

（二）陈世美

陈世美的形象历来都是典型的反派形象，贪图富贵、不顾父母妻子，自己一个人在京城享受荣华富贵，三年不给家里传递音讯，也因此导致了亲生父母被活活饿死，秦香莲找上门来，竟又因为贪恋富贵生活，而选择派人痛下杀手。如此无情无义之人，便是百死亦不足惜。但是陈世美的形象其实也是有所变化，在戏剧中暗含着多重矛盾的人物形象。最初的时候，陈世美是一个读书人形象，一心想要考取功名，家中有一个贤惠的妻子，父母双全，子女成双，算得上是圆满幸福的生活，但他没有沉迷于当前的蜜罐温床，而仍旧选择苦读诗书，想要考取功名。而他考取功名的初心也是为了能够光宗耀祖，让家里生活得更加富裕。其实从他能够考中状元，也可以想见，他的勤奋努力，没有因为家庭的幸福而停下前进的脚步。而在他初中状元之时，也是想着即刻返乡，告知父母妻儿，但是这个时候，皇姑相中了他，威逼利诱之下，他最后还是选择了京城的荣华富贵，同过去一刀两断。也就此走上了一条杀妻杀子的不归路。三年富贵生活，让他体会到了权力和金钱的好处，逐渐沉迷其中，不可自拔，身为驸马，位高权重，家财万贯，如今秦香莲找上门来，却是要他舍弃了这一身荣华富贵，他自然是不肯的。但是换作常人，便是不肯，也断不会找人杀人灭口，最多给予银钱，夫妻恩断。这是陈世美为人所恨最大的一点，仗势欺人，又贪得无厌。而在最后，包拯审理此案时，他又仗着自己身为皇亲，态度极其嚣张跋扈，最终落得个龙头铡伺候的下场。

但是除了负面的形象，在戏剧中，其实暗含着陈世美的一些正面形象的。首先，在家乡的时候，勤奋读书，为了考取功名，不沉迷于幸福美满的

家庭生活。其次，陈世美对待妻子应当是极好的。否则秦香莲也不会三年都对陈世美念念不忘，而皇姑也不会相中陈世美之后，还费尽心机帮他平事，陈世美虽然杀妻可恨，但是在他的每一段婚姻中，都是非常圆满的，这就说明，在夫妻之道上，陈世美有一定的优点。

总而言之，陈世美虽然是一个十恶不赦的大恶人，父母因他而死，还差人杀妻杀子，但同时他也是一个复杂矛盾的形象。秦香莲初入沐樨宫时，对陈世美所说的话，也打动了陈世美。最后他做出的选择是沉迷于荣华富贵的恶果，也是他自身信念不坚定的结果。

（三）其他角色

除了陈世美和秦香莲这两个主要的角色，戏剧中的包拯、王延龄、皇姑、韩琪等人的形象都很丰满到位。王延龄碰巧遇到了秦香莲，听到她讲述自己的故事之后，大为感动，同时也愤慨于陈世美的薄情寡义，帮助秦香莲想了很多办法，给予秦香莲很多帮助，虽然最后没有成功帮助秦香莲讨回公道，但是他所做的事情是正义的，作为三朝元老，他为国为民的形象树立的很丰满，没有因为自己的位高权重而漠视底层人民的生活。包拯作为开封府尹，在审理陈世美案件的时候，从不畏权贵，到受限于国太，欲差返秦香莲，再到被秦香莲大骂之后幡然醒悟，最后怒铡陈世美，将包拯的形象塑造地活灵活现，戏剧中的包拯不是圣人，会维护皇家威仪，让步于国太，但是最后还是选择了铁面无私，将整个人物的形象升华了，更显得他不畏权贵，铁面无私的难能可贵。而皇姑从始至终，采取诸多手段帮助陈世美，说到底也是为了自己的夫君，虽然做错事，但是情有可原。韩琪也是，作为杀手，心怀道德，被秦香莲的故事打动，自刎以报陈世美，当得上有血有肉这个形容。

三、《秦香莲》中的角色创作手法分析

秦腔戏剧《秦香莲》在舞台上进行角色创作表演的时候，从语言、动作、神情、外貌等多个角度对人物进行了再现和丰满。接下来分析戏剧中的角色创作特点。

（一）语言

秦腔戏剧的语言以陕西关中方言为基础，唱词都是以陕西方言唱出来的，所以带有一种独特的陕西风味，带有浓厚的乡土气息，更加贴合人民群众的审美认知。并且通过陕西方言唱出来的词，对于戏剧人物形象的塑造也别有用处。秦香莲本

就是丹江口的一名普通农妇，未尝读过诗书，自然是一口方言，而陈世美虽然考上了状元，但是其根在丹江口，用方言更将他数典忘祖，不顾家乡父母妻儿的薄情寡义形象刻画深刻。而作为秦腔戏剧，陕西方言的应用更是将戏剧赋予了浓厚的地方特色，形成了独特的风格。

（二）动作

秦腔戏剧中，同样有生旦净丑四角，在扮演《秦香莲》角色的过程中，不同角色用不同的角来扮演，配合不同的动作，使得角色形象更加生动。比如秦香莲初入沐樨宫，同陈世美细数前缘往事的时候，抬手抹泪的动作，将秦香莲三年来的辛酸苦楚展现得淋漓尽致，三年来她费尽心力，伺候公婆，养育子女，又跋涉千里寻夫，这一路的苦痛，便在这抹泪中展现出来。而陈世美不认旧人，手摸纱帽的动作，也将他沉迷荣华富贵的形象表现得更加突出，所以秦腔戏剧中的动作，对于人物角色的塑造非常重要。

（三）脸谱

脸谱是秦腔戏剧中非常重要的表现角色形象的内容，在戏剧中，秦香莲的脸谱几经变化，以此表现她经过几次事件之后，心理上的转变，秦香莲的脸谱妆容较浅，没有使用五颜六色的脸谱，以此表现秦香莲朴素的形象。而陈世美不但衣着华贵，脸谱也是白里透红，一副富贵样，更将他沉迷荣华富贵的样子表露无疑。其他的角色，如包拯，他的脸谱延续了黑面青天的形象，大量的红色，使得他不怒而威，为塑造包拯的形象作出了重要贡献。

四、结束语

综上所述，秦腔戏剧《秦香莲》中的角色以秦香莲和陈世美为主，二者一善一恶，对比鲜明，秦香莲吃苦受累但是不忘初心，温柔贤惠，而陈世美沉迷荣华富贵，抛家弃子，置父母妻儿于不顾，两相对比，更使角色形象突出。秦腔戏剧中用语言、动作和脸谱等将角色形象活灵活现地展现在舞台上，让观众深深地感受到故事中的人物和矛盾情感，在角色的创作上独具特色又效果显著。

参考文献：

- [1] 曹斌.论人物性格与秦腔现代戏的适演性——以《铡美案》与《血泪仇》为例[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2012,32(06):81-84+95.
- [2] 朱海娥.浅谈秦腔旦角的表演[J].当代戏剧,2011(03):46-47.