

越剧《唐伯虎点秋香》秋香人物自理

——排练期间心得体会

杨燕

杭州西湖风景名胜区岳庙管理处（连横纪念馆）

摘要：本文论述了本人排练越剧《唐伯虎点秋香》秋香人物的体会，结合寺遇、回府、训子、起疑、施计、闹亭、受罚和选点场景，通过台词和心理的分析，刻画出秋香人物的形象，可供同类人物表演参考！

关键词：秋香；越剧；心得体会

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.06.171

提笔不知从何下手，细回想，已多年未写剧本人物分析，应该自省。

《唐》是由吴兆牛编剧，杨小青导演在94年为浙越所创剧目，后被我团相中，在此基础上加以进一步创作，保留至今。“江南四大才子之首解元唐伯虎，在虎丘庙中邂逅华太师府中婢女秋香，被其微笑所吸引，一见钟情。竟化名华安屈就到府中扮作书童接近秋香，不断向秋香示好表心迹，两人多次较量试探，秋香对唐虽有好感，却嫌华安轻浮无理，其两人始终不能互通心意，最后在二姑奶奶解释华安确实是唐伯虎，秋香得知华安真实身份，喜出望外，喜结连理的故事。”它是一部典型的越剧生活轻喜剧。

我现在想来当时自己应该是一个不太积极的人，事不关己高高挂起，对自己的业务要求不高，主观能动性弱。刚接到秋香这一角色的时候，就如一下子把我放到了别人都看得到的阳光下，无处可藏，逼着自己一步一步向前走...是对自己专业的不确定；是自己忐忑不安的心；是怕自己无法担此重任，辜负领导老师的期望；更是走出自己的舒适区，看看自己能成什么样。经此几年，我由衷感谢领导给我平台，让我能主动一点，重新定位自己，虽未有大成，更致力于一步一脚印。

图1 秋香形象照

在寺庙中，唐伯虎对其向往的真爱是一位具有“烈真情，脉脉柔情，不卑不亢，玉骨冰心”的奇女子；而秋香正是一位性情刚烈，情感丰富，不卑不亢，自尊自爱的女子。当秋香祈求神明，祝告上苍时的心愿被唐伯虎听到，欲上前一睹芳容，四目相对，唐伯虎对秋香一眼定情，结下情缘。而秋香遇到唐的第一眼是喜欢的，但她和别人不一样的是自我保护意识强，只因家中无亲人，为保护好自己不受伤害，故对唐这类美男子虽喜欢，却矜持不回应。

第一场《寺遇》中，秋香第一次亮相，轻松开心；从台词、唱腔中看出，对府中二位少爷的日常行为很不屑，整天只知道调戏女子，轻浮潦荡。（和腊梅之间的日常家常放轻松，自然，和平日对两位公子的不屑。自身带有一股清丽脱俗气）“恳求那神灵多保佑，祝告心愿有三桩：第一桩，但求百事无差错，免遭罚跪挨鞭棒；第二桩，二位少爷少纠缠，避过侮辱和凌伤；第三桩，话到唇边口难张，秋香我不求高门乘龙婿，只求个，心怀虔诚如意郎。”说明秋香希望在相府可以平安度日，少受责备和体罚；讨厌二位少爷的纠缠，节奏干净；引出中心，妙龄少女的心思，但又羞于出口。

第二场《回府》中唐追秋香到相府，第二次和她打招呼，秋香一看这不是寺中的那个书生嘛，怎会追到此处，真是有趣，无意对其一笑，更引得唐自愿卖身为奴入府中。

第三场《训子》秋香在送参汤时第三次看到唐，第一感觉好眼熟，越看越像寺庙里的那个书生，刚要上去问，被少爷打断，带着疑惑下场...

第四场《起疑》秋香感觉书童华安真异常，和那日虎丘去烧香见一位相公与他很相像，又见那他在府门旁，看得我秋香心里慌，到后堂与二奶奶说端详...越来越疑惑华安的身份，为何深情的偷看我？难道他是为我而来？自己越想越不对，情绪转折，想到还是和平时比较谈的来的二姑奶奶去谈谈心，解一解惑。华安进府这段日子，秋香听闻到华安的才华，心中对他是喜欢

的，她也是一个爱才之人，敬佩有才能之人。和闺蜜聊到华安的时候，还是有着少女的害羞，情窦初开的心理。

二姑奶奶：听华平说华安诗作得很好呢，哦？画也画得不错呢。秋香想要引起二姑奶奶的关注，和她聊聊女儿家的心事，帮她看看此人是否可靠。提起江南才子唐伯虎，秋香自是知道，此人才华横溢，特别是画工上的造诣更是巧夺天工，而二姑奶奶是其表姐，秋香机缘巧合看到唐的画稿，更是对唐的才能无比肯定，敬重其才华横溢，视为偶像。从台词中，听得华安说话前言不搭后语，明明会书画，偏说自己不会，糊涂乱花，也让球想觉得此人说话不老实，油头。

第五场《施计》中，台词“为何不闻读书声，但只见，两个草包睡得香，见那边，书僮华安坐一旁，手提羊毫俏模样，看他不像粗俗辈，不知他，卖身进府为哪桩。”秋香看到二位少爷不好好读书，浪费光阴的看不惯；转眼看到华安，相貌堂堂，风度翩翩有才学的青年怎会卖身进相府为奴？对华安还是有兴趣一探究竟。

“到那时，我娶你为上房；你答应不答应呀；大少爷你怎么在这里讲这些话，那要到哪里去讲呢，今晚到桂花亭...”秋香对两位少爷长期以来的骚扰是厌恶的，但她毕竟只是一个丫鬟，人微言轻，主仆之间的身份要掌握好，但心中对其二人是不喜的；转念心理已有主意，想要好好惩罚一下两位少爷。

秋香一不留神被华安吓了一跳，看到原来是华安在叫他；对华安秋香有点小高傲，抬着小下巴对华安不想理睬，天真烂漫，活泼可爱；在对戏中，警告华安若再纠缠，就禀明太师。和华安提到唐伯虎，也是好心告诉华安要学好，不要油嘴滑舌，纨绔。应该向唐伯虎一样对自己有追求，积极向上，才是正道。

华安竟说唐的笔力浅薄功不深。这下把秋香给说恼了，唐的画作她是见过的，惟妙惟肖，怎可被华安轻浮之人侮辱了自己的偶像。

越说越气，觉得华安不知羞耻，自大自负。心生一计，今天晚上桂花亭约了这三个不怀好意的家伙，必然要好好教训一顿，让你们知道我秋香不是任人欺负、轻薄的。

自幼丧双亲的秋香，已然已是一个凡事自己操心，谨慎的人，更不会因为一位优秀的青年男子，而头脑发热，互诉衷肠。这就不是秋香了，就是因为秋香的特性——爱憎分明、真性情，自我保护意识强不轻易相信别人的说词，而唐伯虎在和秋香的相处中更觉秋香于其他女子的不同，自尊自爱，才会对她更为中意，非她不可。

六场《闹亭》中，听腊梅提到桂花亭，心生一计：请老夫人和二姑奶奶到桂花亭，看一出好戏，让她们看到华安的真面目，这一次非要好好教训他一顿不可；听到华安要给腊梅画像，心生酸意，着也是秋香对华安区别于他人的感情，只是此人不老实，不安分守己，拿我一个女子开玩笑，不顾女子清白，不得不让秋香心生疑虑。没料想，华安道高一尺魔高一丈，脑子动的比她这个机灵鬼还要快，心理实是不服；同时，听到二姑奶奶要责罚华安，秋香还是心生不忍...但突然想到今天桂花亭一事，华安略胜她一筹，吃了哑巴亏，秋香高傲、倔强不服输的性格战胜了她对华安的心疼，是该好好教训一顿。

七场《受罚》中，华安主动施计：这猪画得象大少爷，这狗画得象二少爷。“嘻嘻，真象真象；华安真不是个好东西，气死人”秋香看着华安画的猪狗像，更觉华安不是什么好东西，作为仆人竟然在背后侮辱家主；再看看他写的情诗，用语言轻薄与她，依秋香的性格更是又羞又气。

秋香仗着老夫人的喜爱和信任，把状告到了老夫人眼前，趁此机会想让老夫人好好整治下这个不知天高地厚的华安，看华安这次还怎么狡辩，却不知这正是华安的套路，引其上钩，为得美人画像。本想这回华安没得逃，铁板钉钉了，却不知华安巧舌如簧硬把歪理当正理，口才一流，饶是秋香一下子都缓不过神来接招。看着老夫人对自己的指责，秋香百口莫辩，有苦说不出，倔强下跪。同时，看着一脸得意的华安陪她一起跪在地上，陪她一起受罚。秋香的内心还是很甜蜜的，他俩之间的来回的小眼神，其实已经很能说明他们之间说不清道不明的情愫。无奈只能听从老夫人的指令陪着华安画像，俩人心思各异。众人褪去，只剩二人，听着他们的

对话也挺有意思，这段对白里有一对年轻男女谈情说爱时的小默契，华安的潇洒，秋香欲说不知从何说起的娇嗔。当他们转身一对眼，华安满眼对秋香的爱恋，让无任何准备的秋香又羞又不知从何说起，硬着头皮和华安“讲理”。

听得华安为求知音，特地卖身为奴进相府；回忆第一次的相见，在神殿中四目相对的动情；无意用腿压住丝带，出神的望着秋香的笑颜；听着秋香一曲爱歌，更觉心意相通；为觅佳丽，追到相府卖身为仆；不怕被人轻看；不怕为奴辱门厅；不做解元做陪读；几次的相交相处，更让华安确定对秋香的情谊。这一习习肺腑之言终于触动到了秋香最后防线。由此转到秋香的内心独白。在华安动情真挚的情感告白下，秋香的防线已然松动，这样的一个人正是她所向往的心怀致诚的如意郎。可转念一想，秋香心里的警惕铃作响，紧要关头刹住车，理智抑制住了内心的冲动，怕自己上当受骗。

这一整幕戏都是唐伯虎在带节奏，终盼得能亲手画秋香的这一天，也展现了他的喜悦和急着想一诉衷肠表心迹的心情

在八场《选点》中，到最后，秋香还觉得华安是个骗子，不愿与其纠缠，无奈华安非要选她。当秋香听二姑奶奶说华安就是唐伯虎，没有欺骗她，这下轮到秋香懵圈了。原来他对我说的是真心话，回想其三番两次的试探和告白，悔不当初。得知华安没有骗她，并不是登徒子，一片痴情，秋香在最后一刻真性情的抢过嫁衣，主动交给唐伯虎，如愿的嫁给了她心目中的如意郎。

我对秋香的自诉：

关于秋香这个人物众说风云，版本颇多。秋香又名金兰，秋香则是她的号，生于明景泰元年（1450），出身官宦，因是独养女儿，故被父母思维掌上明珠，自幼聪明伶俐，熟读诗书，且酷爱书画艺术。可惜未到及笄之年，父母不幸双亡，由伯父领养。后被古人编入《涇林杂记》，就有了我们现在熟知的唐伯虎与秋香的故事。这应该也是越剧版本《唐》的前身。

所以说到秋香的人物塑造的底色应该是：聪明伶

俐、熟读诗书、酷爱书画，从编剧的角度出发，她已带有自身的性格符号；而后期秋香为生活所迫进入相府为婢，为何会深得老夫人的宠爱和二姑奶奶的赏识，就有据可依了，也正是因为她的出身背景确定她的性格是高傲不羁，饱读诗书，清丽脱俗。在神殿与唐伯虎的相遇埋下伏笔。也是我现在在问自己的问题：“唐为何会对只见了一面的秋香一往情深？”就只是因为她漂亮？他的一个迷人的微笑？戏剧逻辑不通，太浅薄。我觉得这两个条件应该算是他们爱情故事开始的契机，唐伯虎奔向自己心目中“烈烈真性，脉脉柔情不卑不亢，玉骨冰心”的奇女子会不会就是她？而拉开故事的帷幕...按古时候来说，秋香也算是有故事的人，才会被编入故事中，家道中落，父母双亡，生活所迫买入相府为婢，这其中的大起大落，和不为人知的人情冷暖，生活辛酸就促就了她放下原来的自己，脚踏实地的活着，在相府中的察言观色讨生活，任何风险都得自己担着，无人依靠，本着这样的人物基调，才促就了剧本中秋香防卫心重，自我保护意识强的必然性，才有了唐对她三番两次的表衷情而不为所动，这样这个人物就可爱生动了。唐第一次遇到秋香是在寺庙中，听得秋香的一曲爱歌怦然心动。词中讲到“秋香我不求高门乘龙婿，只求个心怀致诚如意郎”也说明秋香就算在自己落魄的情况下，也是乐观向上，充满着妙龄少女对美好未来的憧憬。而唐因秋香买身进相府，发生的一系列故事，正式更多的展现了秋香性格多面性，原来她不止是漂亮，更多的发现她的机灵、善良、性情刚烈、不卑不亢，有才情、自尊自爱的特性，才让唐对秋香更是上心，非她不可，经历波折，最后真相大白，终抱得美人归。

参考文献

- [1] 蒋旻. 论《唐伯虎点秋香》中“唐伯虎”文学形象的生成[J]. 江南大学学报(人文社会科学版), 2005(10).
- [2] 王安葵. 中国戏曲美学范畴之雅俗论[J]. 艺术百家, 2017(01).
- [3] 杨飘扬. 关于地方戏曲趋向音乐剧形态改良的方法研究[D]. 中国美术学院, 2016