

魏俭 主编

湖湘舞台艺术研究丛书

心韵

——陈健秋文论选

马陵道长，东坡梦杳，
有几个身后知音正泪和檀板？
河豚初上，鲈鱼渐肥，
趁这般初凉天气且钓远江湖

湖南师范大学出版社

魏俭 主编

湖湘舞台艺术研究丛书

以心對話

魏俭

—— 陈健秋文论选

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

以心对话: 陈健秋文论选 / 魏俭主编. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5648 - 2116 - 6

I. ①以… II. ①魏… III. ①艺术评论—中国—现代—文集

IV. ①J052 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070107 号

以心对话: 陈健秋文论选

魏 俭 主编

◇策划组稿: 李 阳

◇责任编辑: 张 严

◇责任校对: 张晓芳

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88873071 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 新华书店

◇印刷: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

◇开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

◇印张: 24

◇字数: 380 千字

◇版次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

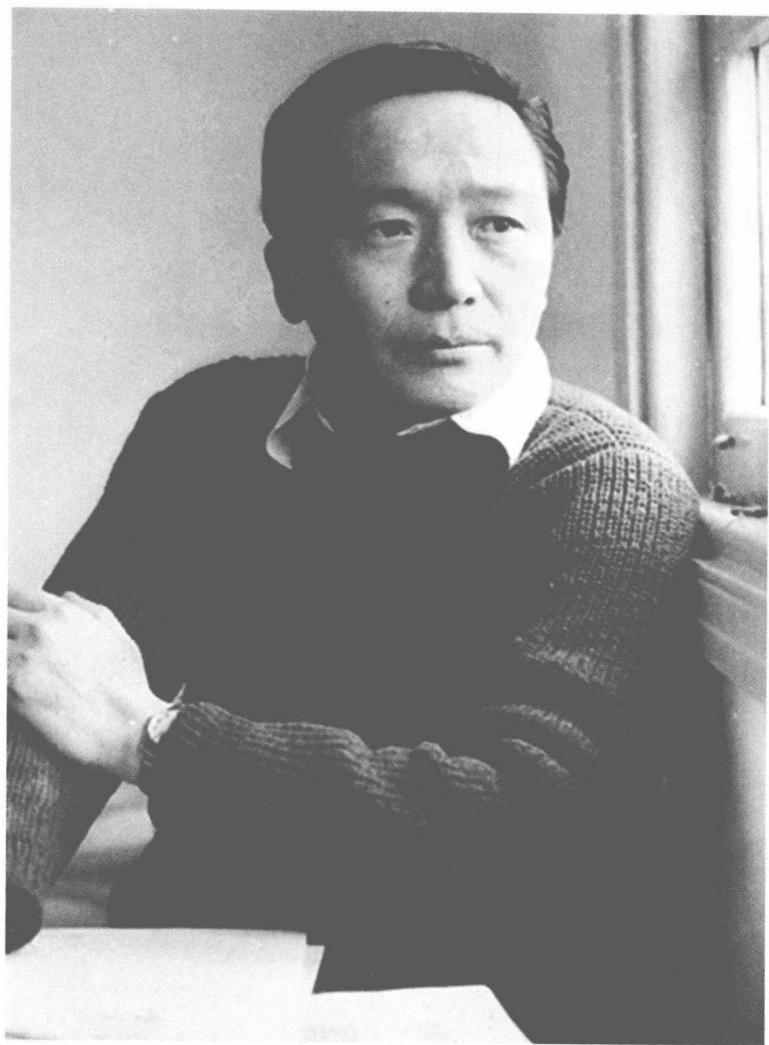
◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 2116 - 6

◇定价: 60.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线: (0731) 88872256 88872636

投稿热线: (0731) 88872256 13975805626 E-mail: lykeithe@163.com

陈健秋像

艺术精品与群众关系

陈健秋

随着祖国政治的^{不断}昌明和经济的^{持续}发展，应该是一个文艺精品盛出的时代。而我们在不断地⁵呼唤精品意识，³不仅说明时代和人民的需求与实际状况的不尽相符。

精品应该是思想性和艺术性高度统一的作品，必须接受时间和受众的检验。一般认为文艺的功利目的是苍白的。精品的功利目的便是¹⁰不断提高群众精神文化生活的质量，提高国民素质。其他偏狭的理解和急功近利的目的和手段。

往往事倍功半。党和政府设立的各种激励¹⁵机制，是为实现这¹⁰功利目的而采取的手段。而文艺家创作者仅仅只追求¹⁵数量，家这¹⁵

20×15=300

10

湖南人民广播电台稿

20

陈健秋手稿

编委会

主 编：魏 俭
副 主 编：王宗铭 王 林 易定旗
统 筹：孙文辉 陈 达

编辑部

主 任：易定旗
副 主 任：王卫恒 谭绪人
编 辑：曾湘玲 郑 莉 邹迪敏 陈 为

目 录

代序一 先生之风 山高水长	1
代序二 钓远江湖	5
我的自传	8
在《渔人之家》排演场做客	9
一出具有深刻意义的好戏——试谈湖北省话剧团演出的《同志，你走错了路！》	11
正确地认识时代——传达中国剧协、作协和影协联合召开的剧本创作座谈会精神	13
在北京“青年剧作家 1980 年迎春茶会”的发言	29
我是怎样写《瓜儿甜蜜蜜》	30
松开被捆绑的手脚以后——一个舞台剧作者从事电视剧创作的体会	32
艺术美·生活及其他	37
荣誉与职责	39
努力追求理想与真实的统一	41
困惑与疑虑	43
戏在人为——也谈电视剧的质量问题	45
遵循正确的方向	47
写《梅子黄时》前后	48
革命现实主义传统不可丢	54
剧团体制改革刍议	55
注意力稍多地放在工人身上	59

电视剧也有戏剧观问题吗?	60
大趋势和戏剧革新	67
生活的积累 感受的升华——谈谈《梅子黄时》中顾元贞的塑造	74
听改革潮声——1982-1983 年全国话剧、戏曲、歌剧优秀剧本授奖大会 侧记	79
力不从心的苦恼	82
《真情假意》里的“一赶俩”	83
哀莫大于自缚	85
旧话重提——关于建立同仁剧团的设想	87
我为什么写《红楼梦新编》	89
说说戏剧中的细节	90
中国戏剧家协会湖南分会第四次会员代表大会开幕词	94
湖南成立谷雨戏剧文学社	96
谷雨社剧作动态	97
说说戏剧观	99
借虎年虎威 振华夏剧坛——中南五省第二次戏剧创作座谈会纪要 ...	103
戏剧创作体制的新探索——谷雨戏剧文学社成立的前前后后	105
努力保持与生活同步——《瓜儿甜蜜蜜》的回顾	108
误入歧途 得其所哉	112
会见哑剧同行王景愚	115
一块抹布拧出一场大水来——看柏铭的《深宫欲海》	116
无声的诱惑	118
《佚名者》编导的匠心	120
湖南哑剧在北京	121
为中国人编演中国哑剧	122
一代师表启后人——看电视剧《徐特立》	123
湖南省话剧团现状——首都话剧信息交流会	125
湘剧《山鬼》的真实性	127

放下架子才可言生存——过来人语·····	130
富有艺术个性的《染体》·····	133
香江七日·····	134
回顾、探索、展望——湖南电视剧创作漫评·····	137
苏、波剧目一瞥·老戏翻新·····	145
斯坦尼魂归何处——访苏释疑之一·····	147
虚实相生的舞台美术——访苏释疑之二·····	151
公开性与戏剧——访苏释疑之三·····	155
文艺呼唤民主·····	159
红场上的婚礼——苏、波印象之一·····	160
从齐白石到少林寺——苏、波印象之二·····	162
镜子和鲜花——苏、波印象之三·····	165
世态人情一笑中——看日本系列笑剧《红·黄·蓝》·····	168
都说是为了爱·····	170
高尚美丽的事业——看省话剧团校园演出队演出有感·····	172
陌生的曹宪成——《炼金记》读后·····	174
让课本剧之花在校园盛开——看省话剧团校园演出札记·····	176
人民的命运和艺术家的足迹——纪念叶向云同志从事话剧演剧活动 50周年·····	177
悲壮中的希望——《岳阳小戏选·序》·····	181
马年说马·····	182
我看小品热·····	183
关于“湖南戏剧创作现象及谷雨社研讨会”的情况报告·····	185
一出真正的性格喜剧——评张子伟的《黄婆做媒》·····	190
我和谷雨社·····	193
人说谷雨社·····	198
娓娓道来的《铁牛镇》·····	200
这个女人不寻常——徐卜泰在《今天星期六》中“一赶五”·····	201

黄梅戏《红楼梦》三人谈·····	203
关于笑和思考·····	204
文艺走向市场之我见·····	206
潇洒些如何·····	207
读来不费功夫——看陈亚先的《唐太宗与魏征》·····	209
取胜于奇巧——浅析《餐厅轶事》·····	211
今年是狗年·····	212
严肃文艺急待扶持·····	216
继续修炼·····	218
经得起咀嚼的《红白喜事》·····	219
等待高雅·····	224
又是一篇雾溪故事·····	226
难得轻松——评花鼓戏《乾隆判婚》·····	228
夙愿与机缘·····	230
走不出中庸·····	232
互不买账的多元文化·····	234
重读棣华剧作有感·····	236
准票友感受·····	238
写《偶人记》三愿·····	241
四十年回眸·····	244
在范正明戏剧创作研讨会上的发言·····	247
《阿弥石》梗概·····	248
我和电视剧·····	251
一个外省编剧的苦恼和希望·····	252
槟榔·鱼·咖啡和艺术境界·····	255
只是一场测试游戏——读盛和煜的《蝴蝶梦》·····	258
以心灵对话·····	261
悲悯和自嘲——读孙文辉《家住长沙快活村》·····	264

我们曾经经历过——在《国歌》观片研讨会上的发言	265
读出一点儿韵致来——《秋天的花鼓》印象	266
《贺绿汀交响诗》总体印象	269
话剧《水下村庄》背景材料	270
这般破解变中谜	271
这是一个疙瘩	273
新年祝词	274
胡安娜印象——她的《戏剧散论》读后	276
《剧本》月刊五十年庆典贺词	278
电视剧《王安石变法》推介意见	279
不说寂寞	280
关于《世纪风》的书面发言	281
对话剧《世纪风》的修改意见	282
在老故事里徜徉	283
艺术精品与国民素质	285
文艺事业还是要把社会效益放在首位——在省政协会议上的发言	287
透过戏剧的窘迫现状也看到一线希望	292
姑苏痴梦	294
读《天木》印象	296
《世外没有桃源》印象	297
智者的对话——电视剧《雍正王朝》剧本的阅读愉快	298
陶醉漂泊	300
漂泊之回甘	301
如 果	304
何谓“筐瓢”	307
“实验剧场”设想	309
《山鬼》启示录	310
说说顾元贞这个人物	311

戏剧创作一度与二度的关系	313
听聪明人说故事	319
走近地平线	321
之乎者也——电视片《民生百年·1920年》解说词	322
报刊传媒系（影、视、戏剧文学创作专业）主干学科建设规划	326
关于湖南大众传媒学院与湘潭大学影视戏剧文学专业“专本沟通”的 申请报告	329
《半截观音》故事梗概	332
《皇帝与女戏子》故事梗概	334
《茶客》梗概	335
附录：	
单平在陈健秋追思会上的发言	338
陈健秋年表	342
后记 影响一生	358

代序一

先生之风 山高水长

盛和煜

陈健秋老师逝世时，我正躲在昆明乡下写剧本，待得知消息，追悼会都已开过了。内心愧痛之极，给健秋老师的夫人单平打电话，只说得一句：“陈老师逝世，我不晓得……”，便已泣不成声。

这些日子，陶渊明的挽歌辞时时浮于脑际：“死去何所道，托体同山阿。亲戚或余悲，他人亦已歌。”辞意所传达的那种悲凉感慨，不禁又让我热泪盈眶。

我是永远不会忘记健秋老师的。

不会忘记他和他的作品。

不会忘记他对我的帮助和影响。

陈健秋是我的老师，这个老师，是本来意义上的传道授业解惑者，而不是像一般文艺界人士那样，以“老师”作为一种客气的通称。

吾生也幸，自学习编剧以来，遇到了不少好老师。原来在家乡常德，诸扬荣，杨善智就教过我很多。开始写唱词，不懂平仄。杨老师就在一张小纸片上写了“平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平，上平下仄”给我。一写唱词，我就将小纸片拿出来对照，十来年间成了习惯。有一次将纸片放在口袋没取出来，被洗衣机搅烂了。以后写唱词的时候，竟觉得少了些底气。

调来目前供职的这个剧院，第一部作品是《山鬼》。刚脱稿，便陷入水深火热之中。而健秋老师看后，立即给我打来电话，第一句就是：“祝贺你！”放下电话，那种被理解的感觉，真可谓如沐春风。这以后，健秋老师对我创作的帮助和影响，用“润物细无声”来形容，那是非常妥帖的。再以后，我又写了几部作品，得了几个奖。也有人开始叫我做“老师”了。自己也似乎找到了当“老师”的感觉。那次，我将刚脱稿的《蝴蝶梦》，拿去请健秋老

师指教，待拿回来时，只见稿子上健秋老师写了密密麻麻两千多字的评语，还在我的原稿上，改正了一处病句，一个别字，一处不合平仄的地方。看着评语和被改动的地方，我被深深地感动了：这才是老师啊，这才是有着真学问和真切的创作体验，还有一颗好心眼儿的老师啊。

认识健秋老师的人都知道，他非常绅士。而中国自古便有“文如其人”之说。其实，说到健秋老师和他的作品，我头脑中老要冒出昔者范仲淹对严子陵的赞语：“云山苍苍，江水泱泱；先生之风，山高水长。”那时，我常想，如果健秋老师穿上古人的宽袍大袖，手执其剧诗，徜徉于云水之间，是不是有其几许风范？几许神韵？奇怪的是，在这个形象上，我又叠印上了杜甫的影子，那个荒屋江村，灯火一点；“民间疾苦，笔底波澜”杜甫的影子。两个截然不同的形象，中和出一个陈健秋，中和出他的作品。

在一篇文章中，我曾提到他一部名为《老同学》的电视剧。在剧的结尾处，几位大学时代的好友，经过二十多年不同的人生际遇，重新聚会时，各人地位、境况、内心打算已大相径庭，可他们共同唱起了青春时代最喜爱的《红梅花儿开》。随着那熟悉、优美的旋律，一种人生的温馨气息伴着些微惆怅，从房间弥漫出去，飘出荧屏，一直浸透到观众心灵深处……这部电视剧在陈健秋几十部影视、戏剧著作中不那么引人注目，但却是一部最能代表他风格的作品。他以诗人的感受去反映社会历史心理的变化，忧伤地呼唤着不要让美好逝去。对生活执着的热爱，几十年的马列主义教育、数千年的中国儒教精神，浸透于他的血液中，使他的社会责任感格外强烈；但济世良方又不是吾辈所能拿得出来的。既不能“我以我血荐轩辕”，又不能“且放白鹿青崖间”，诗人在矛盾和痛苦煎熬中，便只能发出忧伤的呼唤了。

《水下村庄》是健秋老师最直面现实，也是他自己很看重的一部话剧。20世纪60年代初期，湖南修建了一座大型水力发电站，这是一项浩大的成功的建设，至今效益巨大。但当时，为了修这座电站，不得不淹没大片田地村庄，也不得不将原来世代代生长在这片土地上的人们大规模迁移他乡。陈健秋的目光注视到这些移民身上。三十多年了，历史、现实、土地、人、情感……他在做了大量的准备工作之后，一头扎进了库区和移民区，深入到那些坚韧善良的人们中间……几个月过去，当陈健秋脸膛黧黑，形容枯槁归来时，便捧出了这部沉甸甸的《水下村庄》。读它的时候，我被作品所呈现出的那种沉郁的悲凉深深感动着，掩卷太息，难以自己。我没能赶上看《水下村庄》的彩排，听说相当好（怎么可能不好）。我便一直等着看正式演出。

后来又听说有人认为移民问题是个敏感问题，搁了好几年后，我才能在“中戏”看到这个戏的公演。

我不知道是不是《水下村庄》的遭遇促使健秋老师将感情投向了戏曲，我无从探究话剧《水下村庄》与昆曲《偶人记》这之间作者的心理轨迹。但中国戏曲这种独特的艺术形式的确是他最好的情感栖息之地。从话剧那质感的世界，到戏曲空灵的氛围，写《偶人记》的陈健秋，平添了几多潇洒和超脱。心灵不再受环境的羁绊，笔端也涌上不尽的机趣，他自己说：“创作中有很多愉快。”我甚至从作品中感觉到，他对自己以往创作的方法、认知能力，都有着一种反省和彻悟。《偶人记》写得一派仙风道骨。

《雾失楼台》、《偶人记》、《马陵道》……那时候，健秋老师的脑际里成天价檀板轻敲，丝竹缭绕。他好几次对我说“写得过瘾”。戏剧的本质是自娱和娱人，以他这种良好心境写出来的作品，焉得不满足观众的审美需求和带给他们极大的愉悦？健秋老师曾和我讨论过所谓的戏曲历史剧，我坦言我不大喜欢某些我的同仁所创作的这类剧作，虽然我们是很好的朋友，虽然我很佩服他们的才华，虽然专家们对此褒奖有加，我还是不大喜欢。他们的戏曲历史剧太凝重，太深刻，太文以载道。也就太超越了戏曲的负荷能力。“只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁”，载不动啊。

很多次，健秋老师要我给他的作品提意见，我很为难。这倒不是碍于面子或有什么其他想法。意见好提得很，但要提到点子上，确实很难。当然，编剧这营生，看似没什么深浅。不管阿猫阿狗，只要识几个字，或者只要长着一张嘴，都可以对着你叫一通，你还得作唯诺状，否则你的名声将不怎么样，你的日子将很不好混。在常德时，诸、杨二位老师曾教诲我道：“编剧的脑壳上要捶得几把稻草。”诚哉斯言。作为谷雨戏剧文学社社长，健秋老师修身养性的功夫不知强过我们多少倍，就是对着他混说一通，也不要紧的。但是，我的确认为，他的作品大多已达到或接近炉火纯青的境界，偶有微瑕，不说也罢。写到这里，心里又酸楚起来：健秋老师在日，最忌别人说他“德高望重”。当时我就想，也是，被“德高望重”这几个字抬着，就下不来了。偶有非分之想，小有越轨之举，都是不行的。但非分之想，有时候就是幻想呀，一个连幻想都要泯灭的人，多累呀。我便建议他“歪搞”。“歪搞”是常德土话，意即由着性子乱来。“文无定法”，做人也不一定要有什么规范。三十六岁的苏东坡能够“老夫聊发少年狂”，健秋老师为什么又不能在他的作品里边“歪搞”一下子呢？让感情得到充分的宣泄，让生命力得到充分的

张扬，让作品更具震撼力和感染力……健秋老师显然兴奋了，以后在各种场合，多次提到这点，引以为知己之言。

从《偶人记》、《马陵道》开始，一直到《宰相刘罗锅》、《贵妃东渡》，健秋老师晚年的创作，迸发出火山般的激情，那么绚丽，那么辉煌。许多人常和我说起这个现象，惊讶他的创作能量从何而来。我当然为老师得意，而且对他继续铸造辉煌充满信心。可是，他却突然走了……

我手里攥着在昆明乡下写成的一个《小河淌水》的剧本，可健秋老师走了，我拿给谁去看呢？

代序二

钓远江湖

陈亚先

陈健秋老师去世后，北京的朋友打来电话，说认识他的人，一个个都是好久好久“缓不过劲儿来”。《新剧本》杂志辟出一个版面，嘱陈健秋老师的生前好友每人写一句话寄托哀思。我发了半天呆也想不起来这句话怎么写，这是大悲哀，一言难尽啊！况且，他那绅士风度的脚步实在走得太快，事前几乎没有什么铺垫，倏忽间，便没有这个人了，如何让人相信？

但细细一想，又觉得这正是健秋老师的性情，他太不愿意麻烦人。

去年秋天，我与盛和煜在北京瞎忙，不晓得健秋老师也去了北京，他是因为京剧连台本戏《宰相刘罗锅》上演的事去的，在府右街宾馆住了好些日子了，但他宁肯寂寞独处，也不来打搅我们。直到离开前一天，才打电话说，明天要回长沙了，北京文化局的同志给他买了好多水果，让我们拿去吃，不要浪费了。这样，才见面一叙。此后，便是他得病的消息。我的印象里，他那样的翩翩君子，得病也无非头疼脑热神经衰弱之类带些风致的小恙，谁料竟是不治的沉疴！

7月15日，我驱车至长沙，到病房看他，见他气色尚好，那一瞬间，还暗暗为他庆幸。他虽然很虚弱，却一定要坐起来陪我说话。其间，去了一趟厕所，我替他举起输液的瓶子，他却接过去，挂在卫生间的墙上，说自己能对付。他已经知道自己得的是癌，但我无论如何没法把他和死联系起来，于是宽慰他，并举出很多例子，说和他一样的病人，只要治疗得当，通常总能延长好几年生命，他刚满70岁，活到75岁谅无问题。他惨淡地一笑说：“但愿如此。”我愣了一下，健秋老师平生不会说假话，也不相信别人会说假话，如果我说，我一夜之间发了横财，某一篇稿子赚了一百万，他也绝对信以为真，并且真心实意为我高兴。但这一回，他却第一次怀疑起我的话来了。