

上海市教育高地项目
上海戏剧学院原创作品系列

传记体文献剧

红一 法 师

创作实录



上海文艺出版社

上海市教育高地项目
上海戏剧学院原创作品系列

传记体文献剧

红一 活 师

创作实录

上海戏剧学院本科教学督导办公室



上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

传记体文献剧《弘一法师》创作实录/上海戏剧学院本科教学督导办公室编.

-上海:上海文艺出版社.2010.11

ISBN 978-7-5321-4010-7

I. ①传… II. ①上… III. ①话剧-艺术创作-资料-汇编-中国

IV. ①J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 200887 号

责任编辑:徐如麒

特约编辑:熊源伟 吴爱丽 吕兆康

孔庆尧 张 喆

装帧设计:薛伟峰 戴亦斐

传记体文献剧《弘一法师》创作实录

上海戏剧学院本科教学督导办公室 编

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海文艺大一印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 16 图、文 256 面

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4010-7/J·286 定价:280.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-57780459

弘
一
法
師

目录

● 一	海报	001
● 二	文学剧本	005
● 三	编剧创作阐述	039
● 四	舞台演出本	045
● 五	导演创作阐述	075
● 六	演出说明书	095
● 七	舞台设计效果图	103
● 八	舞台设计制作图	111
● 九	灯位图	121
● 十	灯光变化程序表	123
● 十一	人物造型设计图	137
● 十二	舞台监督流程表	145
● 十三	剧组成员小结	153
● 十四	总结会记录	185
● 十五	观众调查分析	197
● 十六	相关评论文章	201
● 十七	媒体文字稿	233

弘一
法师

海报

上海戏剧学院表演与舞台美术教育高地特别项目

大型传记体文献剧

弘一法师

与大师们共同体验
文化原创的痛苦与快乐
通过暑期艺术实践
获取课程学分

招募:

演员: 9名

宣传: 1名

摄影: 1名

摄像: 1名

服装与化妆设计: 2名

灯光设计助理: 4名

剧务: 2名

演员表:

演员1: 李芊香 (名妓), 叶子 (美术模特)

演员2: 夏可尊 (浙师教师)

演员3: 刘质平 (浙师学生), 汪总办 (南洋公学总办)

演员4: 蔡元培 (南洋公学总教习), 周玉 (浙师校工)

演员5: 曾孝谷 (东京美术学校同学), 叶圣陶 (居士), 许幻园 (天涯五友之一)

演员6: 欧阳予倩 (春柳社同仁), 黄福海 (居士) 袁希廉 (天涯五友之一)

演员7: 黄炎培 (南洋公学同学), 妙莲法师 (弘一弟子)

演员8: 丰子恺 (浙师学生), 张小楼 (天涯五友之一)

演员9: 经亨颐 (浙师校长), 蔡小香 (天涯五友之一)

有意愿参加者请尽快与我们联系, 请把你的简历及照片发至我们的

电子邮箱: hongyifashi_sta@yahoo.com.cn 也可直接联系我们: 021-62486531, 13816777521

联系人: 孔老师

招募截止日期: 2008年6月15日, 招募会日期: 2008年6月17日

●《弘一法师》海报



出品人
曹佳

统筹
吴爱丽

制作人
张军 孙庆东

编剧
曹佳

导演
陆耀伟

主演
余秋雨

从纯艺术生命到纯庄严生命——人类哲思的无尽魅力

从绚烂到平淡——审美的最高境界，人生的至高境界

上海市教育委员会
地特别项目

传记体文献剧

弘一 法师



上海戏剧学院

上海戏剧学院
戏剧艺术工作室
制作
上海戏剧学院
艺术中心
演出

● 演出日期：2008年9月8、9、10、11、13、14日 19:15 ● 演出地点：上戏剧院 华山路630号
● 售票热线：62486622 62485600 13062860898 ● 票价：380, 280, 220, 160, 120, 80

● 《弘一法师》海报

弘一
法師

文学剧本

无场次传记体文献剧

弘一法师

(2008本)

时 代

1898年-1942年

人 物

李叔同 后弘一法师
许幻园 天涯五友之一
袁希濂 天涯五友之一
蔡小香 天涯五友之一
张小楼 天涯五友之一
李苹香 名妓
黄炎培 南洋公学同学
蔡元培 南洋公学总教习
汪总办 南洋公学总办
叶 子 美术模特
曾孝谷 东京美术学校同学

欧阳予倩 春柳社同仁
经亨颐 浙师校长
夏丏尊 浙师教师
刘质平 浙师学生
丰子恺 浙师学生
闻 玉 浙师校工
叶圣陶 居士
黄福海 居士
妙莲法师 弘一弟子

僧俗群众歌队等



【幕启。】

【舞台一片漆黑。】

【天幕渐渐蒙蒙显现微微光亮。】

【微光中一个合掌端坐的人影。】

【远处像风一样传来童声歌唱《送别》：

长亭外，古道边，

芳草碧连天，

晚风拂柳笛声残，

夕阳山外山。

天之涯，地之角，

至交半零落；

一瓢浊酒尽余欢，

今宵别梦寒。】

【人影渐渐清晰，但仍看不清脸庞。】

【只见他的嘴唇微微颤动，他在念佛。】

【他的念佛声渐渐响起，像雾一样渐渐弥漫在空中。】

【他是弘一法师。】

【一束微光打在他的脸上。】

弘一：走不动了，

走不动了，

终于走不动了，

终于要死……

死了……

不……

是往生……

往生极乐……

极乐世界……

就好像西山的落日，

那么殷红，

那么灿烂，

瞬间西沉，

西沉……

沉没……

沉没了……

……

【妙莲显现。】

妙莲：（泪流满面）大师！

【弘一费力地掏出两封信。】

弘一：妙莲法师，你能不能帮我寄两封信？

妙莲：大师请吩咐。

弘一：是寄给刘质平和夏丏尊两居士的，他们护法了朽人的一生，总得有个了结……你可以看的……

【妙莲展开信纸。】

弘一：（似乎在与人说话）质平居士、丏尊居士文席，朽人已于九月初四日谢世……

【妙莲哭出声来。】

【随着弘一的声音，刘质平与夏丏尊显现。】

弘一：曾赋二偈，附录于后：

刘质平：（仿佛收到了信）君子之交，其淡如水。

夏丏尊：（也仿佛收到了信）执象而求，咫尺千里。

弘一：（淡淡地）问余何适，廓尔亡言。

（纯净地）华枝春满，天心月圆。

【静静的停顿。】

弘一：（轻轻地）前所记日月系依农历也，谨达不宣。

刘质平、夏丏尊：（悲恸）大师！

弘一：妙莲法师，当我往生的时候，你能帮我助念吗？

妙莲：大师……南无阿弥陀佛……南无阿弥陀佛……

弘一：当你助念的时候，

看到我眼里流泪，

那不是留恋人间、挂念亲人的眼泪，

那是在回忆我一生的憾事啊……

妙莲：（轻声念佛）南无阿弥陀佛……南无阿弥陀佛……

夏丏尊：大师！大师！综师一生，为翩翩之佳公子，为激昂之志士，为多才之艺人，为严肃之教育者，为戒律精严之头

陀，而卒以倾心西极，吉祥善逝。大师的一生，如梦似幻，不可捉摸，真像一个谜，谜一样的人生啊！

【弘一法师颤巍巍提笔写字。】

【天幕上颤颤抖抖地顺着笔势写出弘一法师的最后遗言：悲欣交集。】

【渐隐。】

【波涛声。】

【天幕显现波涛一浪高过一浪。】

【叠印字幕：1898年，戊戌，清光绪二十四年，李叔同19岁。是年奉母携眷迁居上海，赁居法租界卜邻里。】

【化为清末上海街景。】

【显现情绪低落的青年李叔同。】

李叔同：戊戌变法失败了！维新运动失败了！

六君子饮恨菜市口，康有为、梁启超远走海外，老大中华，你的希望在哪里？在哪里？在哪里？眼看着北方是没有什么可为的了，还是去上海吧，去上海！从今往后，风雨江山谁管它，烟花巷里是我家！哈哈哈哈哈！

（大笑）

【显现城南草堂。】

【字幕继续：同年加入城南文社。文社为当年沪上著名诗人华亭许幻园创办。许家底丰厚，思想新进，热衷文艺，是当时沪上诗文界的领袖人物之一。城南文社即以许家为酬唱之所，每月会课一次。】

【显现许幻园、袁希濂、蔡小香、张小楼。】

许幻园：1898年底，我第一次见李叔同到城南文社来参加会课，真是惊若天人！只见他一等翩翩公子的打扮：

袁希濂：丝绒碗帽，

蔡小香：正中缀一块方玉，

张小楼：曲襟背心，

许幻园：花缎袍子，

袁希濂：后面扎着胖辫子，

蔡小香：底下缎带扎裤管，

张小楼：双梁头厚底鞋子，

许幻园：头抬得高高的，

袁希濂：眼睛也抬得高高的，

蔡小香：英俊之气流露于眉目之间，

张小楼：神色风采令人仰慕不已。

四人：真好像神交已久，顿生相见恨晚之感。

【李叔同与四人拱手作揖相见。】

许幻园：华亭许幻园。

袁希濂：宝山袁希濂。

蔡小香：江湾蔡小香。

张小楼：江阴张小楼。

李叔同：平湖李叔同。

四人：久仰！久仰！

李叔同：久仰！久仰！

许幻园：叔同兄，请！

李叔同：幻园兄，请，诸位贤兄请。

【李叔同被许幻园等让进园内。】

【园内已置一茶桌，五人围桌坐下。】

【酒桌旁置一香案，案上另置一古琴。】

【李叔同发现古琴遂起身走至香案旁，用手拨弄了一下古琴。】

李叔同：（赞叹）好琴！好琴！

许幻园：此琴等待旧主已久。

袁希濂：好茶岂能无好琴！

蔡小香：好琴岂能无好音！

张小楼：好音岂能无好词！

四人：叔同兄，有请了！

李叔同：好，好，好，来一阕《清平乐》吧，叔同献丑了。

【李叔同弹琴。一曲过后自弹自唱。】

李叔同：（吟唱）

城南小住，

情适闲居赋。

文采风流合倾慕，

闭门著书自足。

阳春长驻山家，

金樽酒进胡麻。

篱畔菊花未老，

岭头又放梅花。



（白）见笑！见笑！

【众喝彩。为李叔同敬茶。】

许幻园：好茶，好琴，好诗，又岂能无好字！
久闻叔同兄文章惊海内，翰墨天下奇，
今日有缘，不知叔同兄有此雅兴否？

【众附和。】

李叔同：（兴致正浓）好，拿笔来！

【许幻园示意仆人拿上纸砚笔墨。】

【李叔同在纸上龙飞凤舞一挥而就。】

【天幕上同时显现一支笔随着笔锋的移动写出以下诗句。】

李叔同：（念）

门外风花各自春，
空中楼阁画中身。
而今得结烟霞侣

休管人生幻与真。

【众大赞，举杯庆贺。】

【字幕继续：1899年，己亥，清光绪二十五年，李叔同与许幻园、袁希濂、蔡小香、张小楼结为“金兰之谊”，号称“天涯五友”。】

【正在五人欢聚之际，一阵白烟突起，一架老式照相机把五人定格。】

【化为天幕上的历史照片。】

【显现天韵阁。】

【许幻园等陪李叔同来到天韵阁散心。】

【名妓李苹香摆出酒宴殷勤接待。】

【酒过三巡，众皆半酣，李叔同也兴奋起来，与李苹香频频碰杯。】

许幻园：李苹香何许人？她是清末沪上鼎鼎有名的名妓之一，尤以才女之誉称名艳帜于风流文人之中。原姓黄，名碧漪，字蔓因，小字梅宝。身入乐籍后，曾先后化名李金莲、李苹香、谢文漪等，以李苹香一名最显，阁号天韵。其先祖系安徽州望族，至父辈家道中落，迁往浙江嘉兴。叔同祖上浙江平湖，与李苹香也算是同乡，这大概也是他们俩一见如故的原因吧。

【众起哄李叔同和李苹香。】

袁希濂：良辰美景，赏心乐事，对酒当歌，人生几何！何况是面对天下无双的天韵阁主，叔同兄岂能无诗呢！

李叔同：好！我来！（即席赋诗）

沧海狂澜聒地流，
新声怕听四弦秋。
如何十里章台路，
只有花枝不解愁。

袁希濂：李苹香天资聪颖，自幼志在笔墨纸砚、诗词文章。八岁时即解排比声律之学，初作小诗，单词断句传诵于人。二八之年，提亲求婚之人纷纷上门，均遭其父母拒绝。声言他们的女儿有



志向学，富于才思，应当为她觅下才富五车之佳偶，方能称心如意。李苹香亦以此窃喜，待价而沽。想不到的是，后来一次偶然的受骗失足，致使其一生柳花飘荡，不能自己。

【李苹香手持檀板唱起小曲助兴。】

李叔同：（继续吟诵）

最高楼上月初斜，
惨绿愁红掩映遮。
我欲当筵拼一哭，
那堪重听《后庭花》。

蔡小香：1897年的春天，李苹香在她的母亲和大哥的带领下到上海看赛马。他们隔壁住着一位潘姓客人，此人年已三十，貌丑而善修饰，又工于逢迎，善解人意。他见李苹香一家三人困于旅馆欲归不得，便怂恿他们继续冶游作乐，由他慷慨解囊，予以周济。没过多久，潘姓客人表明本意，欲娶李苹香为妻。吃了人家的嘴软，拿了人家的手短，黄家母子无法拒绝，李苹香也被潘的表面殷勤所蒙蔽，终致失身于人。

【李苹香吹箫，箫声幽怨。】

李叔同：（继续吟诵）

残山剩水说南朝，
黄浦东风夜卷潮。
《河满》一声惊掩面，
可怜肠断玉人箫。

张小楼：可是谁知道这个姓潘的家中早有妻室儿女，原配夫人得知他另养外室，不允他返家，于是他带着李苹香一家三人去了苏州。可是这个姓潘的既无长技，又无资财，眼看生计无法维持，他竟让李苹香投身于勾栏瓦舍充当妓女，自己则甘为龟奴，李苹香也接受了这一安排。

【李苹香殷勤为李叔同宽衣。】

李叔同：（继续吟诵）

慢将别恨怨离居，
一幅新愁和泪书。
梦醒扬州狂杜牧，
风尘辜负女相知。

许幻园：1901年，李苹香移居上海，开始当么二妓，后由一位富贵人士出资，将她拔升为长三妓，从此，她以诗妓之名，

高举艳帜，招蜂引蝶，一时大噪于申江。无聊小报《春江花月报》戏开花榜，在三百长三妓中遴选花魁，李苹香名列“传胪”，可见其艳帜之引人注目。

【李苹香弹起琵琶。】

李叔同：（继续吟诵）

马纓一树个依家，
窗外珠帘映碧纱。
解道伤心有司马，
不将幽怨诉琵琶。

袁希濂：这中间，曾有据说是东汉隐士严子陵后裔的富春山民其人有意娶她为妻，终因李苹香既有名义上的丈夫，又身靠一个有财有势的大员而未果。

【李苹香弹到伤心处暗自垂泪，李叔同上前安慰。】

李叔同：（继续吟诵）

伊谁情种说神仙，
恨海茫茫本孽缘。
笑我风怀半消却，
年来参透断肠禅。

蔡小香：过了不久，嘉兴老家来沪控告李苹香有辱黄氏宗族，加上龟奴潘郎殴打嫖客等事，李苹香被收审羁押。结案后由父亲领回嘉兴。可是此时的李苹香已不能把握自己，仅仅过了半个月，又潜回了上海，靠着卖画蛰居了一段时间之后，又重张艳帜，再操旧业。

【李苹香又像无事一般，摇扇周旋于客人之间。】

【李叔同在一旁感慨万分。】

李叔同：（继续吟诵）

闲愁检点付新诗，
岁月惊心鬓已丝。
取次花丛懒回顾，
休将薄幸怨微之。

张小楼：后来有一个称铄镂十一郎的人为她作传写了《李苹香》一书，写了传主陷入乐籍的前前后后，意在惋惜这一才女的所遇非人，所遇非时，也感叹着她从不幸遭逢到自我毁灭的悲哀。还有人写了一本书叫做《京师乐籍说》，洋洋洒洒，貌似忧患，得出个结论：乐籍祸人家国。叔同看了，拍案而起。

李叔同：乐籍祸人家国？真有那么严重吗？我看不见得！怎么说呢，我认为乐籍之进步与文明之发达关系密切！所以要考证文明的程度，只要看看乐籍就知道了。就像文明发达之国，乐籍棋布，遍及都邑，游其间者，精神豁爽，体力活泼，开思想之灵窍，辟脑丝之智府，怎么，你们怀疑我的说法吗？请看欧洲之法兰西京师巴黎，乐籍之盛为全球之冠，如果说她全民族沉溺于此，再没有高旷深厚的思想了，那么为什么欧洲会有“欲铸活脑力，当作巴黎游”这样的谚语呢！只有我们支那，文化还未进步，所以乐籍之名，不能与魁儒相提并论！上海一埠，号称繁荣，但拿法国小城来比，都不及万一，就更不要说巴黎了！

【李叔同与李苹香当场换戏装。李苹香男妆打扮，两人票起《黄天霸》。】

【字幕显现：同年秋，考入南洋公学特班。南洋公学创立于1897年，为重点培养人才，学校于1901年增设特班，并由蔡元培担任中文总教习。1902年，壬寅，光绪二十八年，李叔同23岁。各省补行庚子、辛丑恩正并科乡试，叔同先后以平湖县监生资格，以河南纳监应报名应考，均未中，仍回南洋公学。】

【显现黄炎培。】

黄炎培：我和叔同是1901、1902年上海南洋公学特班的同学。同学时他刚二十一、二岁，书、画、篆刻、诗歌、音乐都有过人的天资和素养。南洋公学特班宿舍有一人一室的，有二人一室的。他独居一室，四壁都是书画，同学们很乐意和他亲近。特班同学很多不能说普通话，大家喜爱叔同，因他生长在北方，于是成立了小组请他教普通话，我是其中的一人。他的风度一贯地很温和、很静穆。

【李叔同教黄炎培等人普通话。】

李叔同：“呜呼，英墟印度，俄吞波兰，金以灭绝国语为首务。”

众：“呜呼，英墟印度，俄吞波兰，金以灭绝国语为首务。”

李叔同：“然则国语顾不重哉！文明之进步系于是，国家之安危系于是。改良齐一，未可缓也。”

众：“然则国语顾不重哉！文明之进步系于是，国家之安危系于是。改良齐一，未可缓也。”

李叔同：“我国数稔以还，负床之孙，乳臭未脱，辄能牙牙学西语。”

众：“我国数稔以还，负床之孙，乳臭未脱，辄能牙牙学西语。”

李叔同：“趋承彼族，伺其颦笑，极奴颜婢膝之丑态。及闻本国语言，反多瞠目不解者。”

众：“趋承彼族，伺其颦笑，极奴颜婢膝之丑态。及闻本国语言，反多瞠目不解者。”

李叔同：“沈沈支那，哀哀同胞，其将蹈印度之覆辙邪，抑将步波兰之后尘耶？呜呼，吾国民其何择！”

众：“沈沈支那，哀哀同胞，其将蹈印度之覆辙邪，抑将步波兰之后尘耶？呜呼，吾国民其何择！”

黄炎培：开学典礼上来了许多师长，其中一位衣冠朴雅、仪态整肃、又和蔼可亲者，那就是大名鼎鼎的中文总教习——

【显现蔡元培。】

李叔同：（崇敬地）蔡元培！蔡先生！（向蔡元培鞠躬）

黄炎培：特班日常课程，上午读英文、算学，下午学中文，间以体操等户外活动。在第一堂中文课上，蔡先生详细地讲述了他的教学内容和具体安排。他说——

蔡元培：特班生可学的门类很多，有政治、法律、外文、财政、教育、哲学、文学、伦理等等，一共二十多门。你们可以自定一门，或两门，或三门。等大家选定后，我再给你们每人开具主要和次要书目，依照次序，向学校图书馆借书，或自购阅读。老师讲解辅导只是一个方面，而且是个次要的方面，主要是靠你们自己去认真阅读领会。我的方法是，要求每人每天必须写出一篇阅读札记，交上来由我批阅。

黄炎培：学生的札记，隔一二日退回一次，蔡先生都有或长或短的批语，佳者于本节文字左下角加一圈，尤佳者双圈。李叔同的札记就得了双圈，记得他的论文



的题目是——

李叔同：“论强国对弱国不守公法之关系”。世界有公法，所以励人自强。断无弱小之国，可以赖公法以图存者。即有之，虽图存于一时，而终不能自立。其不为强有力之侵灭者，未之有也。故世界有公法，惟强有力者，得享其权利。于是强国对弱国，往往有不守公法之事出焉……

黄炎培：叔同此时这样立论，显然包含着他从刚刚过去的庚子事变以及其后订立的《辛丑条约》中获得的深痛教训。蔡先生在批改叔同这篇文章时，为其重新标点过，还给予了“前半极透彻”的好评。在此同时，蔡先生还非常重视特班的外语学习。他常对我们说——

蔡元培：世界天天在进化，新事物天天在发现，各种学说亦日新月异，当今学人惟有具备世界知识，才能不落人后。这就需要多学外语。现在中国被西洋各国欺侮到这等地步，我们要“知己知彼，百战不殆”，认清了自己的弱点，也要了解国际大势。而要了解国际，必须通晓外国文字，读外国书刊。英文是要读的，学日文也好，从日文中同样可以了解国际情况。大家除了在中学部插班学习英文，还可以跟我学习日文。我不能说日语，但能看书，用我的书法教你们学习日文笔译。大家可以边学习日文边做翻译，既学会了日文，也引进了西方新学，介绍了国际形势，以一新国人耳目。

黄炎培：1902年，清政府下令各省补行庚子年乡试，同时为庆祝慈禧太后和光绪皇帝于元月七日从西安返驾北京，又另加一次辛丑“恩科”，所以壬寅年乡试的名称为“补行庚子辛丑恩正并科”。

叔同以浙江平湖县监生资格赴杭州参加了此次乡试，可惜未中，随后又参加了河南的乡试，也没有取得成功。



正当叔同回到南洋公学准备继续他的学业时，学校发生了风波。

【传来学生的抗议喧闹声。】

【蔡元培与汪总办对峙。】

蔡元培：为什么开除学生？

汪总办：因为他们不读孔孟，却看什么《新民丛报》。

蔡元培：看《新民丛报》就要开除，岂有此理！

汪总办：他们还侮辱师长！