

追寻梦想

戏剧论集

Zhui Xun Meng Xiang Xi Ju Lun Ji

吕建华 著

Lijianhua

文化艺术出版社
whysbooks@263.com

图书在版编目(CIP)数据

追寻梦想：戏剧论集 / 吕建华著. —北京：文化艺术出版社，2008.7

ISBN 978-7-5039-3551-0

I. 追... II. 吕... III. ①戏剧—艺术评论—中国—文集
②电影评论—中国—文集③电视影片评论—中国—文集
IV. J805.2-53 J905.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第103964号

追寻梦想——戏剧论集

著 者 吕建华
责任编辑 沈 梅
特邀编辑 王福基
装帧设计 何 永
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮件 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 杭州余杭大华印刷厂
版 次 2008年7月第1版
2008年7月第1次印刷
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 17
字 数 250千字
书 号 ISBN 978-7-5039-3551-0/J·953
定 价 45.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

序

刘厚生

我读了吕建华同志这个集子的大部分文章，又联想到他的许多工作，发现他原来是一位多面手：既能组织戏剧界活动，又是剧作家——而且兼写话剧和戏曲，更是一位活泼的戏剧评论家、散文作家。建华同志现在是浙江省剧协的专职干部——驻会副主席兼秘书长。我形成一个印象：具有多面手修养的人是适合担任剧协干部的。

戏剧是一个综合性和集体性的复杂艺术样式，剧协干部当然要有开展活动的组织能力、开创意识，更需要有专业修养。建华同志自己是剧作家，了解剧作家的甘苦，就会有更多的共同语言。他又是评论家，理性思维使他可以同演职员们交流，提出内行的意见。从本书许多文章中都可以举出例证。但作为省剧协的领导干部，我以为最重要的，应该是能够对戏剧工作和戏剧艺术提出具有思想性的意见。因为，剧协虽然不是党和政府那样的主管部门，它只是群众团体，是为戏剧界服务的组织，但如果在必要时能够提出一些有针对性并有相当专业水平的可供参考的见解和建议，不仅对于戏剧同行，而且对于党政领导也会是很有益的。因为，剧协是联系戏剧工作者和各戏剧单位最密切、掌握情况最丰富的群众团体，向党政领导反映戏剧界的喜怒哀乐原就是剧协应尽的任务。从这一意义上说，我对建华同志这本书的第一板块《剧论》中的几篇文章更为重视。我以为这几篇文章奠定了本书的份量。我愿在这方面多说几句感受。

《第五次突破：新百年越剧发展对策》是作者为纪念越剧百年诞

辰而写的长文。作者认为，越剧诞生之后，上世纪二三十年代女班取代男班，四十年代袁雪芬同志带头改革，五六十年代新中国建立后全面鼎盛，八九十年代浙江越剧小百花运动崛起，是越剧一百年发展史的四次突破。而目前在新的形势下，需要实现越剧的第五次突破。他就此发表了一系列的看法。

《谈当前繁荣戏剧的几个关系》是又一篇重点之作。建华同志在文中列举了他认为繁荣戏剧必须正确处理的八个大方面的关系：评奖与观众的关系、内容与形式的关系、一度与二度的关系、硬件与软件的关系、高雅与通俗的关系、评论与创作的关系、戏剧与市场的关系、德与艺的关系。他阐述了每一种关系的内涵，提出了处理这些关系的见解。

越剧是地方戏，但已走向全国。她在发展中的问题对于其他剧种具有一定程度的代表性。因此可以说这两篇长文以及《善待剧作家》等都是面向全国的思索和建言。这说明建华同志视野的开阔。作者对这些问题的分析和见解已经产生良好的反应。当然，也可能出现一些疑问：越剧是否可以分为四次突破？是否可以把音乐剧请来做第三个乳娘？全国戏曲的矛盾主要是否就是八个关系？这个提法是否准确？等等，都可以进一步深入探讨。可贵的是建华同志提出了问题，并且不是大而化之地说空话，而是高度理性地思考了历史、现状，细致具体地实话实说。如果展开讨论，就不会空对空，且易于深入。就我来说，是赞赏建华同志下功夫对这些问题进行理论研究的，也同意他的许多意见。比如，他在内容与形式的关系一节中说：“有些才子佳人、帝王将相的题材未必不能写出振聋发聩的新境界，有些很现代的新题材未必能摆脱陈腐的旧观念。”就很有见地。但也不是没有可议之处。比如，我以为政府与艺术的关系，包括领导和戏剧家的关系如何正确处理，对戏剧繁荣就是一个很大的问题。建华同志的文中对此似乎没有足够重视。无论如何，他把各种问题梳理排列，眉目清楚地摆了出来，正面表示了自己的看法。这就很好。这就是一位戏剧评论家、一位剧协干部可做且应做的事。

《民营剧团——来自草根的生力军》一文也值得重视。民营剧团（都是戏曲剧团）在当前是一个极端重大而且非常复杂的问题。民营剧团数量多，演出场次多，是农村中最有群众基础的文化力量，但水平参差不齐，剧目芜杂，疲于奔命。往正确的方向走，他们可能是中国戏曲未来命运所系；如果走斜道浊流，也很可能成为新一轮的戏改对象。但现在是普遍重视不够。这也是全国性问题。各省情况又很不平衡。建华同志以实地调查方式写成此文，有说服力。浙江在这方面的情况和工作是比较好的。我很希望其他地方都能写出这样的调查报告，汇聚成总貌，才能解决问题。

本书中有一个在多篇文章中反复议论的问题，希望读者注意。那就是建华同志对于戏剧创作和剧作家的高度关注。《善待剧作家》文章虽短，却是大声疾呼，为剧作家请命。文章强调指出：“戏剧要繁荣，首先要从善待剧作家做起！”他在许多文章，包括《剧人》和《剧评》板块中的一些文章里都坚持在戏剧艺术中创作第一性的观点。这当然是正确的。而且由戏剧创作联系到剧作家。他对越剧大剧作家顾锡东（浙江省戏剧界都称他为顾伯伯）的真诚尊重，对已被人遗忘的前期越剧编导的代表人物南薇的敬仰，都表明了他内心的感情。同时，建华同志出于对创作的重视，自己也提笔写剧本。他写的话剧《周恩来在杭州》我没有看过。前年在杭州有幸观摩了他由传奇改编为越剧的《牡丹亭》。当时我就叹服。我想，《牡丹亭》是相当适合越剧演出的古典传奇，可是为什么多年来就从未有人想到过改编呢？建华同志敢于啃硬骨头，这正表明了他迫切希望提高越剧文学的意愿。从另一个角度说，这也表明了他虽然极为强调要善待剧作家，但剧作家也要写出有价值的优秀的作品来证实剧作家是值得善待的。

建华同志的视野开阔还表现在他对于昆剧、绍剧、婺剧等戏曲各剧种和江南特有剧种滑稽戏创作的关注。各种戏曲和滑稽戏都是需要有人下功夫研究的课题。如对滑稽戏，建华同志认真进行了理论探讨。两篇文章都有相当的价值和见解。在理论上不趋时，不凑热闹，切实地走冷门，补空白。我以为这是值得赞扬的学风。

我与建华同志南北遥隔，虽已相识多年，但还不能说对他有多么深入的理解。然而在每次接触中，我都会感受到他身上焕发着一种跳动的青春活力。他兴趣广泛，学习积极，热爱戏剧事业，总想多做工作。我相信建华同志现在正当生命力最旺盛的壮年，无论是作为剧协干部还是理论家、剧作家、散文家，在今后的岁月中，都必将创造出更优异的成就。我期待着。

2007年10月

秋雨濛濛说建华

廖 奔

窗外细雨濛濛。

真正是天凉好个秋。北京刚刚还在顽强肆虐的暑气一下子消散了，让人觉得浑身沁爽。

凝视着电脑屏幕上建华从杭州发来的密集的戏剧评论文字，我的思绪悠悠而起，飘向了雾水蒙蒙中的西湖。她的断桥、孤山、小瀛洲，她的苏堤、白堤，她的曲院风荷、柳浪闻莺……

那是某个秋天，同样的细雨蒙蒙，建华引我畅游西子湖畔，从葛岭走到玉皇山。我们把臂而游，共论西湖，谈古说今，其乐融融……

杭州于我是朦胧中的熟悉。生活于北方，幼时心底那片“上有天堂、下有苏杭”的企羡，自然是模糊的。但美丽温柔的白娘子、俊俏刚毅的青姐、本分窝囊的许仙、老辣狠毒的法海这些清晰的人物形象，不都是在西子湖畔孕出的么？杭州的山水清音里，又荡漾出越剧的清丽旋律，回荡于心底。及长读书、治戏曲史，案头翻烂的籍册里，多有《西湖老人繁盛录》、《都城纪胜》、《梦粱录》、《武林旧事》、《乾道临安志》、《咸淳临安志》、《西湖游览志余》这类方志杂记，装了一肚皮的杭州名胜古迹，待抽暇去细细寻访。在戏曲研究所求学时，老师们又多和杭州戏界有来往，于是熟识了顾锡东、史行、钱法成、胡小孩、沈祖安……开始是名字，后来是人；开始是遥望，后来是近瞻。至于茅威涛，是以后熟悉的。她竟说我长得像“大哥”，我于是也就认她这个小妹，随当地长者呼之为“茅茅”。

建华浓眉大眼，热情爽朗，魁梧精干，倒像个北方汉子，怎么是西湖畔人呢？若干年前我到中国剧协工作，他供职于浙江省剧协，彼此结识，竟然都是知青出身，于是情感近乎一层。他工作充满了活力。在我印象里，他是各省剧协秘书长里面最喜欢张罗事的人之一。今天忙着给老戏曲家们出版系列剧作集，明天招呼着要开全省编剧讲习班，后天又在酝酿戏曲汇演；一忽儿在琢磨着写戏，一忽儿却弄了个电视剧出来。刚为了一件什么事“打搅”过我，过不了几天又跑了来，原来又在琢磨别的什么事了。许是工作需要，或许也就是天性，他善于发动有生力量，调动各方面的积极因素，动辄把人裹卷到他的事情里来。你不肯走，他就推着你走。且看前辈沈祖安先生的描述：“用‘调节’和‘调剂’二字，可以概括他调动各方面力量的本事，我大概亦是这样被调动的‘老生力量’。他的工作方式变化多端，有时与人坐茶馆，闲聊之中，不是一次活动的经费着落，就是一个剧本的题材确立。我也就经常在不知不觉中，自愿地为他的作品在酝酿和实践中尽一点微力……我很乐意和他合作，因为他的朝气和锐气能够振奋我惰怠的暮气。譬如他和我共同执笔的《雷峰塔》，若非他催促，我是懒于动笔的。”读了这段文字，不免会心。我又何尝不是如此？帮他做事情不论。他的越剧《牡丹亭》本子已经写了好几年，前后修改多次，中间忽然邀我做顾问，说我是古典戏曲研究家，会有帮助。我自然知道他的狡狴，但也乐见其成，也就乐于给他一点建设性意见。最近，他又忽然对杭州的宋代瓦舍勾栏感兴趣了，跑来找我，说他改编了一部《红梅阁》，要在恢复的瓦舍勾栏里原汁原味地演。我是这方面的专家，要我指导……我想，杭州戏界因为有他，会增添许多声响的。浙江剧坛也就因之而闹热起来。

建华是剧作家。他写戏，最初得力于知青宣传队的实践，原本没有什么框框，投枪匕首，随手抓起就用。因此对各类体裁都有涉及，话剧、滑稽戏、现代戏曲、古代戏曲、影视剧都写。从他1970年创作第一个小戏《一棵稻苗》算起，已经有三十多年了，大小剧作也写有十数种，都是在繁忙的事务性工作之余完成的。早期的滑稽戏《台湾

来的有情人》，有过热闹的演出；话剧《周恩来在杭州》，颇有地方文化色彩，受到好评。于是就一发不可收。他从写话剧开始，但在传统戏曲浸淫深厚的浙江，侧身于如许多的前辈戏曲家之间，岂能对戏曲脚本无动于衷？于是深入蚕区生活写了现代戏曲《蚕花女》，改编了传统越剧《牡丹亭》、《山河恋》、《雷峰塔》。他近年又热衷于舞台探索，于是有了《百姓热线》、《比如女人》两个小剧场戏。又有《第一次的亲密接触》这样描写现代青年网恋故事的先锋越剧问世。由中可见其艺术思维之活跃。

尽管以写戏为主，但他介入戏剧理论也是很早的，于是就有评论文字出笼。他的目光总是盯注于浙江省的戏剧创作现象与演出实际，关注戏剧家，关注演出市场，关注戏剧生态，关注民营剧团的生长和发展，于是有论顾锡东、论杨小青、论陈美兰以及《论浙派越剧》、《善待剧作家》、《第五次突破：新百年越剧发展对策》、《宁海平调戏剧文化生态考察》、《民营剧团——来自草根的生力军》等系列文章的发表。得力于自身从事创作和熟悉本省戏剧现状，他的文字总能够有的放矢、针砭现实。他没有受过专门的戏曲理论训练，能够写评论文章，全靠多年来实践中勤奋摸索和点滴心得积累，集起来，竟然也洋洋洒洒一大本！在20世纪九十年代戏曲理论和评论几近衰微的情况下，他还有过一次成功的创意和推动——创办了海宁杯王国维戏曲理论奖。这在全国是独一份，迄今已经评了三届，有上百名作者获奖，在戏曲理论界颇得好评。可见一个人，只要他尽心尽意地投入到某项事业，就会富有创造力，臻于成功。

窗外淅淅沥沥，秋雨下个不停。我于是有了一份静默的心境，轻轻地咀嚼着建华和他的事业，他的文字。

祝贺建华这本论文集出版，也祝贺他前面的作品集和更多文字的问世！

2007年9月15日于北京广渠门外

探索 突破 开拓

沈祖安

读完这本书的主要文章，吕建华同志的形象更为生动了。他目前已是我省戏剧界知名的新锐剧作家。他的进取精神和开拓作风，不仅为近几届浙江省戏剧家协会(以下简称剧协)的创基立业作出了可喜的成绩，而且在创作上，他多面出击，全方位探索，在戏曲、话剧和影视等多个领域，都有不同的业绩和成果。他不仅高产，并且逐渐从广种薄收到精耕细作。尤其从戏剧和影视创作实践中得到的启发和感悟，从理论上对剧目乃至剧种，以至文化领域的起落沉浮进行探索和反思。这部集子就在纵向传承和横向借鉴中，向自己，也向社会，以至向我们的时代，提出了不少使人鼓舞、令人震撼的思考题。虽然有些具体提法我并不认同，但是从总体上说，我是感到欣慰的，因为实话必须直说。

我欣然提笔为建华的新作作序，首先因为他是我在戏剧领域中守望相呼的忘年交。论年龄，我与他相差二十岁，却有兄弟情谊。半是他尊重老人，半是我不肯服老，遂有哥们情怀。即使是相悖和相争时，尚能相亲相敬，竟然有将近二十年了。

其实我们性情并不相近，襟抱也不相同，却可以相能，并可以相谅和相让。有人会觉得奇怪。我以为：这中间需要有个磨合和默契的过程。最主要的是我们之间有两座看不见但可以感觉到的桥梁——就是坦率和真挚。

坦陈见直率，挚多便开诚。有此基础，有什么障碍不能冲破，有多少距离不能缩短？关键就是一个诚字。

当然，这并非朝夕。经过十五年的雨雪风霜，我们始渐渐地走近和看清，慢慢地进一步相识和相知。说白了：要了解一个人不容易，真想要了解一个人，也并不太难。譬如我对建华的了解。

二

在我们文化圈子里，有不少人的行止和言论有所不符，秉性和他的文章也并不相等，抱负和实际能力更不对等。因为实践中有不少偶然和必然的因素，都是一言难以概括的。不花点功夫想要了解一个人是难的；不作细致的观察，光凭自己的兴趣和情致便论好恶，往往会有非正确的结论。譬如对建华兄的评价，就不能仅用加减两法得出准实的答案。多年前我就和顾锡东老哥有过评议。我说：“在提携吕建华，将他充实到戏剧队伍中来，你是伯乐。但是对这匹黑马的全面估量，你或许还不如我。”他当时微笑着回答说：“从选才、育才到用才，你对我的判断力缺乏了解。”但是又过了多年，在锡东逝世前一年左右，他对我说：“从这几年我仔细观察中发觉，或许你的看法比较正确。”

应该说，顾锡东不仅是近三十年来浙江文化界成就突出和贡献很大的剧作家，也是乐于提携新人和推己及人的文艺实践家和组织家。近三十年间，经他推举和选拔的才俊，择其优者，先后有许胤丰、黄亚洲、程蔚东、顾颂恩、吕建华等多位。他最初是看中他们的才华和能力，从繁荣创作的角度，将他们引荐到适合发挥他们作用的部门。然后根据他们在实践中的业绩和机遇，继续引导和指点，也有不少成为出类拔萃的作家和组织家。吕建华同志就是他在十多年前从嘉兴市委宣传部挑选上来的。正如他后来所说：“我总算没有看错人头，他写出了几部好作品。但是因为当(剧协)驻会干部，不可能有更多的时间来写作，这是不能两全的事。”

于此我也想起再早十多年。文革之后，我随张育品同志到湖州去把顾锡东同志从嘉兴地区文化局副局长调到省文化厅来负责创作方面

的工作的情境。在杭州大华饭店小叙时，他对史行、李碧岩和张育品说：“谢谢你们的关心。不过今后写剧本的时间，一定要给我的！”当时史行同志说：“那就要你自己合理安排了！”

十多年后建华到杭州，他当然没有锡东那样充分的条件。他要主持剧协的日常工作。多年来，他把剧协经营得热热闹闹。同时，他见缝插针、潜心耕耘，出了不少创作成果，在剧本创作上得了相对的高分。尤其使人高兴的，他在戏剧理论工作上也结出了可喜的成果。这部论文集就是他在繁忙的事务中顺风趁势、左右逢源的副产品，是他近二十年来的心血结晶。他对越剧的发展和走向，经过了较细微的观察和思考。关于第五次突破的思考，除了个别字句还需斟酌，不失为令人发聩振聋的好文章。所以《新华文摘》等加以转载，这并非是偶然的。

三

建华主持剧协的日常工作已有多届了。前两届由于处在计划经济向市场经济转型时期，剧协守成不易，开拓不足。赖建华在襄辅中探索，于协赞中思考，终于促成和办成了多项有创造性的工程，其影响较为深远。

例如开展对民营剧团的调研与服务，多次举行培训与会演，也为剧协拓展了活动的平台；

例如创立浙江编剧中心，为剧作家们开展深入生活和维权工作，连续主持编选出版了三套浙江省当代戏剧家丛书和《顾锡东文集》，并与各专业艺术委员会的评选与研究活动协调起来；

例如发起并参与主持的中国王国维戏剧理论评奖活动，已经成为我国戏剧理论领域的品牌；

例如着力编好《大舞台》杂志，使其不仅在同类内刊中较受欢迎，在全国戏剧杂志中也备受好评。

这些实践及其成果，也促使建华在戏剧理论研究中获得真知灼见，也必然使他的作品和文章日益流光溢彩。

最近，从他的新作《红梅阁》在尝试中的展演方式，我们看到他

将当前戏剧文化和园林文化相结合，恢复了宋代后期的勾栏瓦肆的茶园景象，拓展了杭州和绍兴等风景名胜的旅游文化内容。在杭州鼓楼和绍兴柯桥的实验活动，既是建华的心路历程，也成为了浙江剧协新的实践工程。他为此写的一篇相关文章，同样风生水起。

于此，我们可以这样地估量：作为多产的剧作家，建华的理论研究文章绝不逊色于他的剧作，何况创作和理论应该是艺术家翱翔于艺术天地的双翼。相信他今后更能扶摇直上，揽月，捉鳖，一往无前。

2008年2月18日子夜于看山斋中

目 录

序	刘厚生
秋雨濛濛说建华	廖 奔
探索 突破 开拓	沈祖安

第一辑 剧 论

第五次突破：新百年越剧发展对策	3
关于当前繁荣戏剧的几个关系	17
民营剧团——来自草根的生力军	37
繁荣·危机·对策	
——谈民营剧团的现状与发展对策	49
论浙派越剧	57
日本宝冢与中国越剧的对话	65
话剧与和谐社会	69
善待剧作家	76
构建一个剧作家的温馨家园	79
从百老汇看都市戏剧的发展前景	86
一个值得骄傲的文化工程	
——三套《浙江省当代戏剧家丛书》	
和《顾锡东文集》出版感言	95

新世纪中国戏曲论坛述评	102
宁海平调戏剧生态考察	106
漫谈滑稽戏的俗	111
现代戏曲写意性的复归与突破	116
浙北戏剧回眸	121

第二辑 剧 人

看《雷雨》忆曹禺	131
论人民戏剧家顾锡东	134
中国新越剧编导的代表人物南薇先生	140
论新时期越剧艺术综合改革的代表人物杨小青	152
润物细无声	
——记沈祖安老师	164
怀念吴双连老师	167
独具魅力的婺剧传人	
——给中国剧协“陈美兰表演艺术座谈会”的一封信	172
越女缠绵别有情	
——记浙江越剧团优秀青年演员李沛婕	174
爱戏如命的人	
——记浙江儿艺优秀青年演员吴燕琳	178
光彩照人的新形象	
——评黄美菊塑造的越剧蔡文姬形象	184

第三辑 剧 评

从昆剧《公孙子都》看精品是怎样炼成的	191
重现勾栏：一个美丽的臆想	
——勾栏越剧《红梅阁》创作与导演笔记	200

八年寻踪写伟人

——写在话剧《周恩来在杭州》上演之际 212

《牡丹亭》改编断想

——越剧《牡丹亭》创作笔记 215

关于青春戏曲实验的思考

——青春越剧《第一次的亲密接触》创作笔记 225

金钱·商人·中华民族传统美德

——评杭州越剧院新编越剧《梨花情》 230

西施故里唱新声

——评新编大型无场次越剧《西施》 235

塑造时代新人的新收获

——评宁波甬剧团大型现代甬剧《好母亲》 238

血海战火铸深情

——评话剧《血火情深》 241

鉴湖女侠英魂长存

——看绍剧《秋瑾》有感 244

戏曲创新 前景广阔

——关于杭州越剧院改编越剧《一缕麻》的思考 247

后记 251

第一辑
剧 论