

《天下第一楼》 的舞台艺术

Classic Series of Beijing People's Art Theatre
北京人民艺术剧院
经典剧目

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

《〈天下第一楼〉的舞台艺术》

编委会

主 编：顾 威

副主编：陈秋淮 宋宝珍

编 委：(以姓氏笔画为序)

王 翼 冯丽萍 仲 江 陈秋淮

宋宝珍 苏 欣 李燕鹏 顾 威

图书在版编目 (CIP) 数据

《天下第一楼》的舞台艺术 / 顾威主编. — 北京:
文化艺术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5039-3548-0

I. 天… II. 顾… III. 话剧—舞台艺术—艺术评论—
中国—现代 IV. J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 099344 号

《天下第一楼》的舞台艺术

主 编 顾 威

责任编辑 仲 江 向 宏

责任校对 张 莉

装帧设计 玲 子

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.whyschs.com

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813345 64813346

(010)64813384 64813385

经 销 新华书店

印 刷 北京市华联印刷有限公司

版 次 2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1 / 16

印 张 35

字 数 550 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-3548-0/J · 952

定 价 88.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

危樓明月風

曹禺題

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

祝贺北京人民艺术剧院三十六周年院庆献给

全院同志并贺《天下第一楼》成功(代序).....曹 禺/001

编剧者言:

《天下第一楼》写作札记.....何冀平/004

导演之思:

《天下第一楼》导演总结.....夏 淳/010

关于《天下第一楼》的人物.....顾 威/019

面对“经典”.....顾 威/022

心象形象:

我与《天下第一楼》的情谊.....于黛琴/028

七拼八凑话孟实.....谭宗尧/030

站碎方砖 靠倒明柱.....林连昆/034

我演堂头.....王大年/041

创作玉鸂儿的苦闷.....吕 中/045

对唐德源的理解和体现.....张 瞳/052

我·罗大头·烤鸭.....韩善续/054

大少爷·票友.....修宗迪/060

初识大少爷.....杨立新/065

无为而治 演谁像谁.....李光复/069

——扮演唐茂盛的两点心得

魂·球.....丛 林/073

台词给我的启示.....李大千/075

从演王子西说起.....李廷栋/078

追忆随笔.....孙俊峰/082

修二爷自述.....郭家庆/087

克五艺术总结.....任宝贤/093

为物性格找到依据	王长立 / 095
李小辫的真面目	鲍大志 / 098
我找“小生子”	张万昆 / 101
《天下第一楼》我演的是福顺	兰法庆 / 104
我对钱师爷的一点儿体会	曹世骧 / 109
心静如水	张福元 / 111
我演大执事的一点儿体会	马思然 / 115
一个业余演员的小结	杜广沛 / 116
没有不散的宴席	杨立新 / 118
我与常贵	王长立 / 121
我与玉鸪儿	岳秀清 / 123
感	王大年 / 126
角色是这样炼成的	王刚 / 129
我演大少爷	马星耀 / 132
吃了个桔子 在楼里	孙大川 / 134
——《天下第一楼》有感	
从认识入手	张万昆 / 149
——饰演王子西的点滴体会	
我不是修鼎新	丛林 / 154
我演克五	张永强 / 159
我演李小辫的一点儿体会	兰法庆 / 161
《天下第一楼》杂谈	于震 / 164
《天下第一楼》排练后感	徐白晓 / 168
小生子创作体会	何靖 / 171
我演福顺	班赞 / 174
参加话剧《天下第一楼》排演有感	佟仲琪 / 179
难忘的日子	韩新民 / 182
角色不在戏多戏少	邹健 / 184
《天下第一楼》小福子创作浅谈	苗驰 / 187

小角色也要下大功夫 尹 伟 /189

——扮演《天下第一楼》王巡长的点滴体会

只说了一点点 刘小蓉 /193

一次难忘的体验 李 聪 /196

舞台纵横

《天下第一楼》设计随想 黄清泽 /198

《天下第一楼》的灯光处理 方堃林 /206

服装设计漫谈 鄢修民 /209

细节的作用 王虹艺 /214

追忆 冯 钦 /217

有表情的锣 孟繁功 /221

——浅述《天下第一楼》的舞台效果和音响设计

我任《天下第一楼》舞台监督的两点感想 杨铁柱 /229

台上搭楼记 吴 穹 /232

——《天下第一楼》舞美制作管理记实

二十年后再谈《天下第一楼》布景制作 刘振江 /239

《天下第一楼》随笔 王连国 /244

我和《天下第一楼》 方 义 /246

《天下第一楼》化妆造型谈 英 妹 /249

从《天下第一楼》的鸭子联想到的二三事 陈彤英 /252

戏评丛谈:

没有不散的宴席 董 静 整理 /256

——曹禺谈《天下第一楼》

京味十足的风俗画 肖 乾 /258

《天下第一楼》品味 林涵表 /259

危楼风月录 黄宗江 /261

贺何冀平同志	于是之 / 263
疏影横斜 暗香浮动	顾 骥 / 264
——我看话剧《天下第一楼》	
惊奇与回味	何西来 / 266
——话剧《天下第一楼》观后随想	
散谈《天下第一楼》	王育生 / 270
另辟蹊径 匠心独具	曲六乙 / 274
戏·人·味儿	
——三观三论《天下第一楼》	胡金兆 / 276
重复不是创造	林克欢 / 283
《天下第一楼》辩	莫 名 / 285
——中戏老同学“侃大山”记	
愿从徒弟始 识得“第一楼”	肖滨滨 / 291
拥抱观众	高 鉴 / 296
——夏淳和《天下第一楼》	
直上高楼	刘章春 / 301
——记北京人艺演员林连昆	
拨响心弦最强音	孙安堂 / 304
——谭宗尧素描	
戏·梦·人生	吴 彤 / 307
——吕中印象	
天桥之子的舞台生涯	解玺璋 / 310
——记著名演员韩善续	
人有大志在 何时不翻飞	刘章春 / 314
——记北京人艺演员马恩然	
遑论过去 只看现在	黄维钧 / 317
——一个人艺老观众说重排老戏	

重睹旧剧 感受全新 张永和 /319

——《天下第一楼》再观后

上得第一楼 天凉好个秋 宋宝珍 /322

观《天下第一楼》有感 俚 芑 /330

《天下第一楼》座谈会记录 齐继华整理 /334

戏行天下:

香飘东瀛 王宏韬 /354

——《天下第一楼》访日札记

加深友情 [日本] 杉村春子 /359

确实“不随流俗” [日本] 尾崎宏次 /360

庶民的狡诈与顽强 [日本] 内山鹑 /361

——北京人民艺术剧院的《天下第一楼》观后感

《天下第一楼》在台获誉 陈秋淮 /363

《天下第一楼》的宏观与潜台词 [台湾] 贡敏 /368

有朋自大陆来 [台湾] 田启元、杨明珠 /370

《天下第一楼》的爱尔兰之行 张 丽 /374

演出台本:

天下第一楼 1990 年演出场记本 379

《天下第一楼》剧组演职员名单 540

《天下第一楼》排练演出大事记 张学礼 李燕鹂 整理 /544

后记 547

祝贺北京人民艺术剧院三十六周年院庆 献给全院同志并贺《天下第一楼》成功

(代序)

曹 禺

你是泪水流下的水晶，
弯曲曲的，长长的，尖尖的，圆圆的。
想不出你是怎样形象；
却又像夏晨的露珠，
那透亮、水灵灵的，
满含无限的光明。
水晶中神仙给你刻出，
一朵玫瑰，红得像火，
那是你的柔情、温厚、善良，
一双魅人的眼睛。
你又是一支青玉的笔：
你画出多少人物，
常贵、玉鸪儿……
还有卑鄙、苦恼、愤怒，
画不尽的人性。

幸而你们都是我们其中的一个，
你们有一天会是青天的神仙。
看！这不筑成那痛苦，
那悲与喜、善与恶的斗争？！
《天下第一楼》那昏天黑地的世界，
却又是清凉、洒脱的尾音。
“时宜明月时宜风”，
我们是风和月、一时是客一时是主人。
我羡慕你们，你们用玉笔
道尽人间的悲欢离合，
道尽世界的不平。
你那样美，却有鹰般的眼睛，
你爱、你怜、你恨，
渗透善良、可怜、贫穷与欺凌。
你们将是宇宙中永远闪光的星星。

1988年6月11日
(原载《人艺之友报》1988年7月)

编剧者言

✔ 何冀平

《天下第一楼》写作札记

写完《天下第一楼》，常被问起创作这个戏的起因和过程，可能因为这个题材真是和我的距离很远。我很怕“创作谈”，很多东西说不明白。

剧本写作之前，我设了一个小本，题为“烤鸭随感录”。现从中择选几段整理如下，虽粗糙、破碎，却是真实的记载，也许能看到一些创作的轨迹。

“他们是不亚于演奏巴赫乐曲的音乐家和山水画家。”此语出自1985年我见到的惟一篇记述“全聚德”的文章，全文不足三千字，作者是一个外国人。

称烤鸭技师为艺术家，我很惊奇。我在北京南城荒僻的小胡同里，找到正宗挂炉烤鸭的第三代传人田文宽，他已是七十岁的老人。他老家山东，话不多很诚挚，一双大手非常有力。是他把我带进和平门烤鸭店。

在“全聚德”烤炉前深入生活，十分尴尬。所有小伙子以审视、不屑的目光看着我，他们不让我动手，只有看的份。烤炉，这个被视为禁区的地方，从前除了烤炉师傅，不许任何人靠近。当年这里有一副对联：金炉不断千年火，银钩常吊百味鲜。那时，除了招待国家元首，田文宽轻易不上烤炉；这次为了我，他拿起七尺檀木烤杆，所有徒弟立时靠边站，足见他的威望。只见他将经过加工的鸭坯高高挑起，杆往上抬，前手往右一拧，后手顺势一推，鸭身荡起一个弧度，顺着炉口，避开明火，稳稳当当地挂进炉膛。

田师傅亲手带出的徒弟不多，老年的规

矩，烤炉师傅七十年传一个徒弟。他亲授的大徒弟小蔡，那时二十多岁，现在已是和平门烤鸭店的总厨。在田师傅的默许下，他托起烤杆，为鸭“燎裆”。他上身不动，脚下错落有致地走着十字步，全靠腰胯的扭动带动鸭身在火苗上悠荡。此刻，仿佛什么都不存在了，田师傅、小蔡，所有烤鸭技师，他们专注的目光如孩子一般清澈，我好像听到了什么乐曲……

看了一个小时，鸭子熟了；看了三个月，我入迷了。

饭馆让人服，全靠堂、柜、厨。堂，旧时称“堂头、跑堂”，现在叫“经理”。

西单南，一条窄小的胡同里，住着干了六十年堂头的李祥寿，见人不笑不开口，一脸慈祥，一脸善良。

“前边走的是请客的，后边跟的是被请的。分不清，要错了钱，人家不高兴。”

“如果来吃饭的是卖力气的，得这么说：‘哥儿几个来了，怎么着，吃点什么？我瞅着实惠的给您弄俩菜去。’”

“来客是有文化的，得这么说：‘您来了，您请坐，吃点清淡的，我替您参谋参谋。’”

“您不吃香菜”，“您不吃姜”，“您喜欢坐亮堂的靠角这桌儿”。

半个多世纪迎来送往，他揣摸透了各种人，肚里装着一部心理学。

他淳朴，但不窝囊；和善，但很机敏。李祥寿走宴会，一脸威严，前面服务员，后边厨师，桌上客人，走菜、上菜、招呼、调度，丝毫不乱，几十号人全都听任他一人指挥，俨然是个将军。从南城到北城，在那些陋室窄巷中，我寻找着当年被叫作“五子行”的人。他们多数没有文化，满肚子不为人知的学问，像一坛深埋在地下的陈年佳酿，就要随风化为泥土。自古留名皆将相，什么地方有他们的姓名？我要为他们立传。

这一行是一个海洋，越深入越觉得学问多。我眼花缭乱，饥不择食，小本本上记得密密麻麻，心里却觉得茫然。

大厨子的抱怨：“做的不会做，吃的不会吃，弄什么土豆泥里放电灯泡的花招，唬老外行了，会吃的谁要这个？广和居有道名菜叫‘潘鱼’，那是状元老爷琢磨出来的。”

似乎隐藏着什么。我去翻书，书中有记载：“鲜”，北以羊为鲜，南以鱼为鲜，“潘鱼”是晚清状元潘祖荫从“鲜”字的写法发明的一道名菜，用羊肉汤氽鱼片，鲜倒了一班食客。

从吃到玩，都是一个规律，一批有钱有闲有文化的人会吃、会玩，一批没文化肯动手动脑子的人在实干，两者结合创造，产生了中国的悠闲文化和闻名世界的中国烹饪。

吃中有文化，似乎还有什么？

在中国美食文化的书籍中，我发现了奥秘。

中国烹饪三字诀：一火，二调，三新。

大厨师面前摆着酸、甜、苦、辣、咸五味作料，他东舀一点，西配一点，凭着灵性

和经验配伍烹制，做成一道道全新的菜肴。中国菜的做法，来自中华民族的美学观念，来自中国人的哲学思想。古时候，称宰相为“鼎辅”，意思就是会调合五味的厨师，唐时有诗赞相国：盐梅金鼎美调合。

突然间，我感悟到一点什么：盘中五味原来来自人生五味！我从堂、柜、厨中走出来，从为“五子行”不平的义愤，升华为对人生的感叹，人物出现了新的意蕴，“福聚德”的兴衰故事里流淌出一股潜流。

作品风格也随之明朗了，我要按着调合五味、熔于一炉的方法，做一味酸、甜、苦、辣、咸俱全的“中国菜”。

好一座危楼，谁是主人谁是客？

只三间老屋，半宜明月半宜风。

上联是康熙皇帝为一家饭庄所题，下联是大才子纪晓岚的属对。

结尾，是一出戏的精华所聚，结得漂亮，可以给人无限回味；结得愚拙，会使全戏失色。因为它通常意味着戏的立意和深度。这个戏的几易其稿，都在结尾上。

当时剧本组组长于是之老师，对曾有的几个结尾都不满意，为此，我苦苦寻求了近一年。

偶然间，我发现了这副对联，立刻被它吸引。首先是“楼”，福聚德从没有楼到盖起楼到这座楼金碧辉煌，突出的是以楼象征的事业。“危”，有高和危的意思，正符合剧中兴衰的起伏。更打动我的是“谁是主人谁是客”，戏中主人公卢孟实、常贵……自以为是事业的主人，其实“梦里不知身是客”，可怜他们迎送了一辈子宾客，竟不知自己是主是客？能体现此种人生况味的，何止一个呕心沥血、壮志难酬的卢孟实，一个含泪带笑一辈子、终于含悲而死的常贵，一个看透世事、愤世嫉俗的修鼎新？这副对联突破表意，直取人生，历经沧桑的人可为感谓，不甘于此之人可做呐喊，人生的苍凉，命运的拨弄，尽在一个问号之中。

斗转星移，时代更迭，不改当初旧景。“只三间老屋，半宜明月半宜风”，我把原诗“半”字改为“时”，意思似乎贴近了，却忽略了原对的对仗工整和平仄相对。演出后，经有识者指出，顿感自己古文功底的浅薄，进而反思到自己方方面面的幼稚和欠缺。

曹禺老院长曾经反复询问我这副对联的内涵，我说，是我对人生感怀的一种苍凉。写此剧时，我不满三十岁，哪来的苍凉？我的苍凉是从六岁开始的。

公演前，为便于宣传和观众理解，剧院要我以四句话概括全剧，现抄录如下：

桌前推杯换盏，盘中五味俱全；

人道京师美饌，谁解苦辣酸甜？

剧本完成了，还只是纸上文章，要靠导演、演员、舞美、灯光……多少人的心血为

何翼平(右)与香港同行交流

它注入生命。由北京人艺的艺术家们将它最终完成，是我一生的荣幸。排练、演出过程中出现过许许多多感人的故事，难以一一描述。在这本书里，您都会看到。

感谢夏淳、顾威两位导演，夏淳先生不露痕迹，如行云流水般的现实主义手法，美在骨子里，实在细微处。顾威导演本身是表演艺术家，又是剧作家，他导戏最重人物，他对剧中每一个人物的理解和分析，比我还透彻、还深入，他下大功夫塑造人物，一个个扎实活现的人物，是托起这个剧的坚实的底盘。是这两位大导演，用他们超凡的导演功力，为我笔下的文字，注入神髓。

感谢所有参与过此剧演出的演员，有些已经离开了我们，是他们把我用文字描述的人物，化为典型，永久地留在了舞台上。

感谢舞美、灯光、服装、道具、音效等等每一位幕后的人员，缺少他们哪一个，这出戏也不能如此完美。

感谢每一个热爱此剧的观众，你们和我，我们一起创作经典。

2008年4月