

陈泽恺/著 YIYUANPINGLAN

艺苑 凭栏

艺 文 诗 词 戏 剧 集

贵州民族出版社

陈泽恺/著 YIYUANPINGLAN

艺苑
凭栏

艺 文 诗 词 戏 剧 集

贵州民族出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺苑凭栏 / 陈泽恺著. — 贵阳: 贵州民族出版社,
2004. 9

ISBN 7 - 5412 - 1167 - 2

I. 艺... II. 陈... III. 戏剧文学 文学评论 中
国 - 文集 IV. 1207.3 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 082390 号

作 品 名 艺苑凭栏
著 者 陈泽恺
责任编辑 龙映红
封面设计 珑 殷
出版发行 贵州民族出版社
地 址 贵州省贵阳市中华北路 289 号
邮 编 550001
印 刷 贵州创兴彩印厂
开 本 850 × 1168 mm 1/32
字 数 330 千字
印 张 13
印 数 1 000 册
版 次 2004 年 8 月第 1 版
印 次 2004 年 8 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

花盛莲乃壮 叶茂藕方成

——为陈泽恺《艺苑凭栏》序

秦家伦

泽恺兄要我为他的《艺苑凭栏》作序，我惶恐得很。一是这本书涉猎的范围太广，把握不好有伤泽恺之明；二是久不提笔写文艺方面的文字，讲些外行话恐怕贻笑大方。但经不住泽恺有“等”的耐心，只得勉为其难了。

我与泽恺兄相见恨晚，还是我到贵阳市里接宣传部长职之后，因工作联系才与之相晤的。然而，神交则早矣，不过只是“单面照会”：我读过他的早期作品如《陆逊拜将》、《娇红记》，也对他的人品、文品心向往之，而他对我不一定有什么印象。直至六年前，参与他的《范仲淹》、《龙冈悟道》的推介与外演，后又同他一道策划京剧《巾幗红玉》，这才往来频频，以至熟而又熟了。

泽恺的才华是多方面的，当然，他首先是剧作家，是历史剧的剧作家。如果说历史真实与艺术真实之类的老话，那么，陈泽恺历史剧的特点是：他表现的是他对历史的愿望，或者说是理想化的、美感化的历史。陈泽恺是戏剧诗人，而不是历史学家。“历史的正确不是他的意向，但仅有欲望只是他希图由它（历史的真实）达到他的意向；他希望由这诱惑来魅惑我们而触及我们的心。”（拉辛：《汉堡演剧论》）正因为如此，我们才看到了武戏文写的《陆逊拜将》，文儒翩然与英姿风发的陆逊，为当年呼之欲出的废除领导职务终身制提前吹响了号角；我们才看到了追求诗化意境的《范仲淹》，那种“退亦

忧、进亦忧”的爱国文人的情怀，与铜臭气冲天的某些文人形成了鲜明的对照；我们才看到了时空交叉的《龙冈悟道》，宦海风波的最低点与学术辉煌的最高点奇妙地统一于王阳明身上，昭示了知识分子的人格美。特别是泽恺的得意之作《巾帼红玉》，把雷霆烽火与柳丝花朵、英雄气与绕指柔浑为一体，成功地塑造了一代女英杰的形象。确实，剧作家以他的才华魅惑了我们。

泽恺又是一个多情善感的诗人。他的怀古诗、赠友诗、写景诗都别具一格。有忧国忧民的情怀，有对古代英雄文豪的追思，有因大好河山而引发的感慨，也有人生的感悟和哲理的思考。同时，他表达出对美的率真的追求：美的山、美的水、美的物、美的女……泽恺是个重友情的人，他交往的多是作家圈子，艺术家圈子。从他的诗文里可以看出他的桀骜，肯屈尊同我这样的“半拉子文人”交往，实在是难为他了！泽恺也写艺术评论一类的文字，但他的诗人气质，决定了他的艺术评论的笔锋往往不是从社会学角度、政治学角度着力的，而常常着眼于艺术、美学、戏剧规律乃至人之至情至性，读来别有一种滋味。

泽恺有一首颇具哲理意味的诗《后海观荷》云：“洁身污泥上，外直中且通。花老莲乃壮，叶凋藕始成。”我想，这也许是他对自己的写照。莲壮了，青春已逝；藕长成了，老之将至。但我反其意而思之，没有花盛，哪能莲壮？没有叶茂，岂能藕成？故将“花盛莲乃壮，叶茂藕方成”作为拙文之题，也以此赠泽恺兄——我们共勉之！

印度大诗人泰戈尔在《园丁集》里唱道：“一百年以后读着我的诗篇的读者啊，你是谁呢？我不能从这春天的富丽里送你一朵花，我不能从那天边的云彩里送你一缕金霞。”那么，一百年以后读着陈泽恺戏剧、诗文的读者啊，你又是谁呢？但愿那些读者，能从陈泽恺的剧作、诗文中感觉到我们今天歌唱过的生气勃勃的欢乐，但愿它能越过一百年传去愉快的歌声。

2004年4月6日于金阳

目 录

花盛莲乃壮 叶茂藕方成

——为陈泽恺《艺苑凭栏》序 秦家伦(1)

艺 谈

为范仲淹立像

——京剧《范仲淹》创作谈 (1)

多余的话

——题《范仲淹》演出说明书 (4)

寂寞龙冈月

——剧本《龙冈悟道》序 (5)

幕前絮语

——京剧《龙冈悟道》引 (9)

删繁就简 遗貌取神

——改写《娇红记》赘言 (11)

期待

——写在《陆逊拜将》公演之前 (13)

掇英成集

——《陈泽恺戏剧作品评论集》前言 (15)

艺 论

- 戏曲艺术的美学精神 (17)
- 简论元曲语言的特征 (23)
- 递接嬗变 与时迁移
- 徽班进京 200 周年启示 (28)
- 不停之变与不迁之常
- 戏曲表现生活之我见 (32)
- 戏曲的造型艺术与角色创造 (35)
- 纵横交复 调和鼎鼐
- “横向借鉴”与“纵向继承”小议 (42)
- 在古典与现代之间
- 与吴小如教授商榷 (44)
- 中国戏曲之树常青 (48)
- 傩仪 傩戏 傩意识 (64)
- 时人莫道峨眉小
- 《剧本新作》序 (66)
- 观剧三得 (68)
- 后顾与前瞻
- 杂技艺术兴衰谈 (72)
- 空谷足音
- 市川剧团《错爱》演出百场的启示 (75)
- 舞台的创造
- 评汪华琦导演的《二月天》 (77)
- 超以象外 得其环中
- 《夜郎古歌》舞美谈 (80)

艺 评

- 寄语“梅花奖”得主侯丹梅…………… (84)
- 西南一枝梅
- 记著名青年京剧演员侯丹梅…………… (88)
- 委曲尽情 传神写照
- 谈曹剑文演《范仲淹》…………… (97)
- 菊苑凭栏
- 赵师华先生舞台生活六十周年纪念演出感言 …… (101)
- 且向花间留晚照
- 访著名京剧演员李鸿韵…………… (107)
- 丹桂秋来更著花
- 记著名京剧演员陈少卿…………… (110)
- 贺苗溪春先生从艺七十周年…………… (112)
- 凤目 兰姿
- 看沈福存演《凤还巢》…………… (114)
- 闹帐与请命
- 谈张世麟先生演出的《挑滑车》…………… (117)
- 火尽薪传 又见“肃霜”…………… (119)
- 心中一把杀人刀
- 看川剧《萧方杀船》…………… (122)
- 崇高与卑鄙
- 看川剧《斩杜后》…………… (124)
- 川剧《芙奴传》观后…………… (126)
- 风雨《夫妻桥》
- 观川剧《夫妻桥》…………… (128)
- 他醒得太迟了

- 观川剧《巴山秀才》 (130)
- 夫人明义 帝王怀柔
- 观黔剧《奢香夫人》 (132)
- 观念淹没了形象
- 浅论川剧《潘金莲》的主观意识 (134)
- 戏如其人
- 徐心制其人其剧 (138)
- 高贵的罪人
- 读索福克勒斯《俄狄浦斯王》 (140)
- 生与死的抉择
- 昆明市曲剧团《血恋》观后 (143)
- 小议《山魂交响曲》 (145)
- 一花一世界
- 贵阳市戏剧小品调演一瞥 (147)
- 解读芭蕾 (149)
- 春风送来一树花
- 上海芭雷舞团新千年莅筑演出剧目一瞥 (153)
- 美哉芭蕾
- 观上海芭蕾舞团《白毛女》演出 (156)
- 非此非彼 亦此亦彼
- 谈《映月》的编排构思 (158)
- 此生愿化花千树
- 《陈鸿影时装编导专场》演出感言 (160)
- 贵阳市京剧团饮誉希腊 (162)
- 古歌蜚声锦官城
- 《夜郎古歌》赴第二届中国艺术节四川分会场演出侧记
..... (167)

艺 叹

困惑与选择	(170)
达德戏馆落成杂感	(180)
SOS 贵阳市专业文艺队伍建设	(184)
早是残红枝上少 ——贵阳市京剧团前景堪忧	(189)

艺 殇

怀念凤霞老师	(195)
欲祭疑君在 ——缅怀恩师祖光先生	(205)
忆张庚先生	(214)
翁偶虹先生为我改戏	(217)
忆范钧宏先生	(224)
单纯的学者 真诚的朋友 ——悼苏国荣先生	(232)
澹澹明月长者风 ——忆夏淳先生	(236)
悼心制	(241)
送家莉	(243)

闲情赋(诗词小集)

《闲情赋》自序	(247)
菩萨蛮(白衣丽人)	(249)

无题	(250)
无题	(251)
见寄戏答润德兄	(252)
观芭蕾(题赠《红色娘子军》连长饰者)	(253)
送友人之秦	(254)
咏菊	(255)
长安探梅(示友人)	(256)
后海观荷	(257)
山坡羊〔中吕〕	(258)
满庭芳(贺岳美缙获梅花奖)	(259)
永遇乐(过桐野书屋)	(261)
水调歌头(贵阳)	(263)
居闲诗	(265)
步韵答明贤兄	(266)
品令(积雪覆地,因足疾未痊,不赴公)	(268)
咏水仙(三首)	(269)
鹊桥仙令(贺《家浚剧作集》面世)	(270)
雨中花(蜗居除夕)	(271)
后庭宴(贺《贵州剧作》五十期)	(273)
念奴娇(游东坡书院)	(275)
江神子(谒海瑞墓)	(277)
巫山一段云(雨中游合肥)	(279)
踏莎行(瞻包孝肃祠)	(280)
点绛唇(临逍遥津)	(281)
水龙吟(岳阳楼怀古)	(282)
忆秦娥(小乔墓)	(284)
清平乐(击随州擂鼓墩曾侯乙墓出土编钟有感)	(285)
更漏子(还乡)	(286)

瑞鹤仙(隆中感怀)	(287)
长相思(登琴台)	(289)
南柯子(旅周庄)	(290)
永遇乐(登北固山读辛弃疾《京口北固亭怀古》次韵)	(291)
卜算子(金山寺)	(293)
满江红(游姑苏)	(294)
渔家傲(临淮阴侯故里)	(296)
女冠子(淮安瞻梁红玉祠不值)	(297)
凤归云(半山园)	(298)
沁园春(乌衣巷)	(300)
喜迁莺(秦淮)	(302)
踏莎行(媚香楼)	(303)
调笑令(桃叶渡)	(304)
踏莎行(登平山堂)	(305)
南歌子(梅花岭)	(306)
贺圣朝(瓜洲古渡)	(307)
少年游(沉香亭)	(308)
临江仙(听贵州省群众艺术馆文华合唱团歌唱)	(309)
古风一首(《贵州剧作》二十年)	(310)
冬日赴洛阳	(311)
瞻关林	(312)
朝白马寺	(313)
无题(中秋“名人稚集”即席)	(314)
古都三姬咏	
菩萨蛮(望骊山)	(315)
惜双双(武曌碑)	(316)
踏莎行(华清池)	(316)
览兴义“万峰林”	(318)

- 一剪梅(安龙“十八先生墓”) (319)
 江城子(安龙招堤) (321)

集外集(戏剧二种)

- 巾幗红玉(京剧) (325)
 烽火不熄(话剧·组剧) (363)

● 艺 谈

为范仲淹立像

——京剧《范仲淹》创作谈

自北宋庆历五年(公元1045年)滕子京重修岳阳楼起,迄今已950年了。9个多世纪以来,斯楼兴废更不知凡几,但那高标于楼头的巨大精神丰碑《岳阳楼记》,不仅毫无圯缺,反而超越朝代更迭与历史盛衰,作为一种中华民族优秀知识分子崇高人格文化的积淀,滋养着人们的心灵。“不以物喜,不以己悲”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”范仲淹那博大的仁者胸怀,深沉的忧患意识,也因斯文而成为永恒。

通观史料,范仲淹的一生可谓“三不朽”,即“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽”(《左传》)。他为官以来治理水患,创办义田等可谓“立德”;他戍边守疆,元昊请和,力矫时弊,推行“庆历新政”等可谓“立功”;他的奏对、条陈、诗词等姑且不言,仅以其《岳阳楼记》的文化价值观,可谓“立言”。但是,就大多数人而言,知有《岳阳楼记》,未必尽识范仲淹。若谓知其一生行迹著述者,则更是寥寥。这是历史的寂寞。

再读《岳阳楼记》,通幅不过476字,在如此珠玑般的文字中,还要因其旧制,兼及绘事记盛,状物拟势,寄托怀抱等,真可谓言约而意丰。但是,当我们今天重读斯文时,除了感到作者才情逼人,壮怀逸飞之外,又似有一种“言不尽意”之感。诸如作者何故“去国怀乡”?又因何“忧谗畏讥”等?文中未及,这或许是仁者的敦厚?或许是为文的含蓄?或许其另有难言之处?有感于斯,使我

萌生了为斯人立像的冲动。凡像之设,本为尽意,所以既要“远取诸物”,又要“近取诸身”,客观的存在与主观的体认,两者不可或缺。我为范仲淹立像,亦在仰观俯察之中触摸历史沧桑,体悟人生况味,故也每生出“感极而悲”的情感认同。

范仲淹不幸而生于古代封建社会。在古代封建社会中,对于抱有积极入世,经济致用态度的知识分子来说也真是无奈,在他们面前只有一条索道:通过“修身,齐家”的严格自律,最后跻身于“治国,平天下”的政治阶层。然而,当他们一旦攀上了这条索道,准备把自己“售与帝王家”时,人生的悲剧就此发生。历史上首创科举制度的是唐太宗李世民,他曾毫不掩饰地道破开科取士的目的:为了让“天下英雄,尽入彀中”。说白了,他所开设的科举制度不啻是一座牢笼,为了使天下所有的英才雄杰尽都进入到他弓矢所能射及的范围之内。这难道还不足以使迷途的士子们警醒吗?不然,“横看成岭侧成峰”,同一事物,主客双方往往各有所持。就像“牛穿鼻”,“马络首”一样,经受封建文化所驯化的古代知识分子,自以为是“哲学王”,能为“帝王师”,幻想着有能力去“格君心之非”,所以明知伴君如伴虎而不惧,蹈杀身灭族之险于不顾。他们一面承认并竭力维护“君权神授”的“正统”观念,并且随时准备去“破家为国”,“杀身成君”;另一面又力图保持自身的操守、人格,去“砥励风节”,评议朝政,弹劾权贵,甚至不辞犯龙颜、批逆鳞,以张扬理尊于势的道统精神。这样,就令他们自觉或不自觉地在观念上陷入了二律背反的悖论,在行为上置身于临深履薄的险境。范仲淹的一生亦大体如此。

史载:范仲淹诞生于公元989年,卒于1052年。而拙作京剧《范仲淹》却是从历史茧蛹中的又一次诞生,这诞生是经过当代人的体味与沉思的孵化。对于描写古人,我们不应苛求,但亦不能采取淘沙觅金的做法,一味地去寻求所谓的闪光点,其余尽皆弃置。既然今人没有“高、大、全”,古人则更不可能。写历史剧,臧否古

人,既不能厚古薄今,也不应采用庸俗社会学的观点。

将历史的范仲淹化作可触摸,可感知的京剧《范仲淹》,可以使观众在审美中感悟历史,反观自身。从这个义意上讲,“立像尽意”依然是“实境”,而“得意忘像”才是“清境”,才是艺术的最佳境界。“曲终人不见,江上数峰青”。这对于我,是追求,亦是夙愿。

载 1996 年 1 月 20 日《人民日报》

多余的话

——题《范仲淹》演出说明书

我历来认为,在演出之前介绍剧情,是对观众鉴赏力的怀疑。艺术作品本身内涵多义,一落言筌,将黯然失色。观众见仁见智,自会直观感悟,我们又何苦自作聪明,去弄巧成拙呢?

该剧发表本题名为《乡魂、旅思》,系自范公词“黯乡魂,追旅思”句中摘出,意在対范公艰难的仕宦、人生之旅,执著的帝乡之恋,及其沉浮忧患的一生,作美学上的思考。剧团方面以为剧名不够直截响亮,演出前更名为《范仲淹》,我尊重二度创作者的权利。

蚕吃够了桑叶,吐出柔丝给人以温情回报;而蝉挣扎出土,痛苦蜕变,争得一声苦吟,却很可能会令酷暑中的人们平添聒噪。我不知道三年来对范仲淹乃至中国士子命运的思考写成的此剧,将会令观众获得什么?

1982年9月