

寒士怨之曲

钱传簪 周悦 著

《血泪丹青》

《寒士怨》

临去秋波更勾魂

戏剧情节的断想

闲话朱熹

戏剧结尾小议

钱传簪 周悦 著

岁不頹之曲

中国文联出版社

（主编：李淑文）

9-7322-2232-9

（ISBN 9573222232）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

（CIP）

周郢赠书

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头之曲/钱传簪 周悦 合著.——北京:中国文联出版社,
2008.6

(齐鲁作家文丛/李劲科主编)

ISBN 978-7-5059-5537-9

I.案… II.钱-周… III.散文作品集—中国—当代 IV.I869.257
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第025869号

书 名:案头之曲

作 者:钱传簪 周悦

出 版:中国文联出版社

发 行:中国文联出版社发行部

地 址:北京市农展馆南里10号(邮编:100026)

经 销:全国新华书店

丛书策划:周义

责任编辑:子墨

装帧设计:彭勃

印 刷:北京振兴印刷厂

开 本:787×1092 1/16

印 张:16印张 130千字

印 数:0001-1000册

版 次:2008年6月第1版第一次印刷

书 号:ISBN 978-7-5059-5537-9/I.698

定 价:22.80元

中国文联出版社

ISBN 978-7-5059-5537-9

9 787505 955370 >

(本书如有印装错误,请与承印厂调换)

戏曲艺术的守望者

裴 斐

周悦先生诞生于 70 后，胸怀锦绣，天资过人，后生可畏也。周悦之父周竞先生是故事大王，祖籍山东青岛。我的祖母生于山东龙口，我和周竞先生是老乡见老乡，多年的老朋友。周悦是“天生我才必有用”——他凭借其母钱传簪先生的家传并师授，在钱传簪先生的胎教之中，便给他蕴育出了戏曲艺术的高雅血脉和审美基因，所以周悦从启蒙始，他的小学作文就出手不凡。

我与周悦相识很晚。记得是两年前吧，因为种种原因，创作研究室从事业单位的名册上被一笔勾销，归属于市群众艺术馆。话说有一日，老汉我闲暇无事，在青年摄影家彭勃先生处品茶聊天，恰逢周悦在场。话题从我们刚刚看过

的一部话剧录相说起。这部话剧是台湾导演赖声川的大作《暗恋桃花源》。话题一拉开，就扯到了高雅艺术昆曲与京剧。我是京剧迷，周悦对京剧是情有独钟。我突然发现周悦对京剧四大名旦梅荀程尚、谭马裘张（谭富英、马连良、裘盛荣、张君秋）的保留剧目和梨园掌故，聊起来如数家珍。我说到上个世纪文革前的京剧界，有两位角色深受观众厚爱。我刚一提到云南的关麟鹏，周悦就接上说“那是南关北赵”，北赵者即赵燕侠。我说我喜欢赵燕侠的《芦荡火种》（即《沙家浜》），她的唱腔、声情俱美。她后来得罪了江青，酿成大祸。周悦说，关麟鹏演出的《铁弓缘》、《白门楼》，不论刀马功夫，出手功夫都好极了。70后的小周悦，虽说没有看过“南关北赵”的戏，竟然语出惊人，好不怪哉！其实丝毫不怪，他所道道的梨园掌故以及名角儿的故事，都是由钱传簪先生家传和口授的。

我和钱传簪先生是同行。记得在上世纪80年代中期，创作研究室组织剧本创作研讨会，钱先生的大作《血泪丹青》（发表在《东岳》月刊上），也是讨论的剧目之一。大型京剧《血泪丹青》的主角是明末清初的大画家朱耷。朱耷——八大山人非寻常之辈也。朱耷志行高洁，不同流俗。钱传簪先生胸怀高旷，所以选朱耷为题，为其立传，非同凡俗。我记得在剧本研讨会上，众人交口称赞《血泪丹青》，是一部描写八大山人的阳春白雪之大作。

钱传簪先生和我的交往中，给我印象至深的是举止高雅，品质纯良，有一股巾帼不让须眉的大家风范。李白说：文章憎命达，魑魅喜人过。钱先生天资很高，可惜她的命运和天资相悖，缺乏施展才华的机遇。据我所知，钱先生在未

调进汉中市京剧团之前，曾在汉江工具厂任语文教师，并在课余教授国画水墨丹青。走近钱先生，你会发现她为人虚怀大度，集传统美德自省、自律和克己于一身。正因为她酷爱水墨丹青，为人坦诚耿介，所以她选择了朱奎——八大山人，南昌弋阳王府七公子，著名画家为题，创作了大型京剧《血泪丹青》。八大山人是个有气节的人，钱先生也是一位极有气节的才女，所以她要为朱奎写戏立传。钱先生的《血泪丹青》立意高远，非同一般。在主题开掘，人物塑造，场景结构诸方面，皆有可圈可点之处。特别是剧诗的创作，既合格律又切题，令人叫绝。例如，八大山人的曲咏叹调：

云漫漫，风凄凄天昏地暗，

激起我国仇家恨，

一腔怒火冲九天。

望城关，烽烟滚滚硝烟漫，

将士黎民战骨寒。

国破家亡恨难咽，

壮志未酬泪点点。

眼见那铁骑纵横山河变，

耳听那胡笳声声震宇寰。

锁英雄难锁英雄怨，

我昂首阔步上城垣。

再有如第五场朱奎呼唤白莲的唱段：

闻噩耗魂欲断悲恨绵绵，

风萧萧兮章江寒，乌云滚滚兮掩西山。

登阁望江天，临风唤白莲，

帘卷西山雨，往事如云烟。

白莲啊！

忆往昔，你小舟飘荡江水面，

同伤国事结奇缘。

那一日，南昌城下碧血染，

你冒死救我章江边。

并蒂同心情意远，山河破碎共画笺。

实指望，隐水乡伺机雪国难，

谁料想，棒打鸾凤难团圆！

白莲啊！

悔不该扔罗帕将你责难，

悔不该撕莲图遗恨万千。

谁知你万种离恨付江水，

茫茫烟波把芳骨掩。

如今你控鹤玉京去，

我独留在人间，

一朝生离成死难，

香魂飘渺何时还？

在《血泪丹青》的全部剧作之中，华丽文采的唱调比比皆是。总的说，钱先生创作的大型京剧《血泪丹青》，对朱耷悲剧的必然性解释，从辩证法的历史角度，充分地塑造出了人物性格的个性特征。二十年后的今天，重新欣赏《血泪丹青》，对我来讲，不仅是一次艺术审美的享受，而且给人许多新的启迪。

周悦将钱传簪先生的剧作和发表过的戏曲美学文章整理成书，是一件难得的好事。如今，在滚滚滔滔的经济大潮

的涌动之中,古今的戏曲艺术面临危机的现实,还有多少观众对传统戏曲艺术醉心痴迷呢?读过钱先生的戏曲艺术随笔,让人感慨良多。戏剧是一个民族的当众思考,戏剧艺术从总体上反映着世界的面貌。人类的历史、现实和未来,无不在戏剧艺术里浓缩地表现出来。欣逢盛世,我们国家对非物质文化遗产的保护,提出了重要的举措。文化部对戏曲艺术的保护和发展,已经提到空前未有的高度。通过阅读钱先生的戏曲美学评论文章,给人很多启示。戏曲艺术是传统文化取之不竭的瑰宝。我们从传统文化的丰富宝库中,汲取什么精神矿藏呢?戏曲艺术要推陈出新,古为今用,怎么用?戏曲艺术博大精深,浩如烟海,如何为21世纪的现代人所用呢?我粗略地思考了一下,可用的精神财富多多。概括起来说,可以用唐三千、宋八百,数不清的明清传奇剧目,概括成四种思想:第一是阐释人生基本哲理的“阴阳五行”说;第二就是指导如何处理人与大自然关系的“天人感应”说;第三就是指导人际关系、社会关系的“中庸”之说;第四则是指导人们实现自身价值的“修身克己”说。以上拙见,愿与热爱戏曲艺术的诸位切磋。

周悦初试锋芒,思维敏锐,大胆创新,一动笔谋篇就构思出文人史剧《寒士怨》,通过对刘勰的塑造,展现给观众的是历代文人共通的悲剧性命运。刘勰是何许人也?刘勰字彦和,东莞莒人。他生平经历了宋、齐、梁三朝,具体生卒年月不可查。他出身寒微,梦想通过三更灯火五更鸡,发奋著书立说,写出惊世之作《文心雕龙》,敲开金榜题名的大门。他青年时代,曾依附《弘明集》的编者僧佑和尚生活,并做过整理佛经的工作。他的大作《文心雕龙》作于齐代。

到了梁代,他曾做过几任小官,后来皈依佛门,改名慧地,专门研究佛经和禅学。

大型戏曲《寒士怨》是周悦的处女作。这部戏剧作于上个世纪90年代的中期。我们知道,在上世纪80年代到90年代中期,在思想解放的大潮中,文学戏剧与人性受到异常重视,这股思潮对我国新编古代戏产生了重大影响。当时,福建剧作家郑怀兴,先后创作出了别开生面的《新亭泪》和《晋宫寒月》,展示了新编古代戏的新姿;继踵而至者有四川魏明伦的川剧《潘金莲》、北京郭启宏的《南唐遗事》等等。上述剧作的剧作者,通过他们所塑造的历史人物,重点是发现、认识人,揭示人性的复杂而丰富的内涵,以期达到展示人对自身价值的认同与完善。周悦在《寒士怨》中塑造的古代文人刘勰,立意深刻,就是力图挖掘人性的复杂性,人的行为动机和心灵轨迹。

在中国漫长的封建社会文人为稻粱谋是步履艰难的。在科举制度尚未建立之前,大诗人屈原,史学家司马迁,几乎都是命途多舛。唐代诗人李白的翰墨华章,只不过是帝王眼中的小菜一碟而已。唐代诗人杜甫,曾经“致君尧舜上,再使风俗淳。此意竟萧条,行歌非隐沦。骑骗三十载,旅食京华春。朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛。”在周悦《寒士怨》中,刘勰为了圆自己的晋身之梦,不顾斯文扫地,迫不得已在街市上“拦车献宝”给驃骑司马沈约,以求学而优则仕,成书昭世,跳进龙门。但是,学而优则仕之路也是荆棘丛生的。

读罢大型戏曲《寒士怨》剧稿,可以说周悦对编剧之道,已得三昧。通览全剧,从主题开掘,人物塑造,结构布

局,细节描写,剧诗唱词,任举所至,实属难得。走近周悦,我逐渐了解到,近十多年来,周悦连续转换单位和职业角色,犹如希腊戏剧里戴面具的那种角色,这对不谙社会现实的周悦来说,让他深感汗颜和尴尬无奈。但是,周悦能从繁杂的事务中忙里偷闲,创作出大型文人史剧《寒士怨》,创作出多篇随笔杂文,坚持笔耕不辍,确实是难能可贵。他的随笔散文,视觉独特,笔触细致,记事抒情,弥散着流动着空灵的气息,为读者提供了许多鲜为人知的信息和历史记忆。“读书须慧眼”,我老汉写不出随笔散文,不能妄加评论。目前,周悦叫我老汉为《案头之曲》作序,为人作序,非老汉能逮之事,还是藏拙为佳,无以应命,奈何?

是为序。

裴斐,国家一级编剧。曾创作《红梅岭》、《打麦场》、《吹鼓手招亲》、《戏班子断案》、《巴山小店》、《唢呐声声》、《鸽子树》等几十部大戏,其中代表作《红梅岭》于60年代晋京演出,并被多家省市剧院移植演出。

戏曲艺术的守望者	裴 斐	1
案头之曲		
剧本：血泪丹青	钱传箴	1
剧本：寒士怨	周 悦	56
戏苑随笔		
临去秋波更勾魂	钱传箴	112
戏剧情节的断想	钱传箴	115
闲话朱熹	钱传箴	119
戏曲结尾小议	钱传箴	125
谈人物的转化	钱传箴	128
演唱不能脱离剧情	钱传箴	131
浅谈戏剧情节的创新	钱传箴	134
戏曲应该讲究文学性	钱传箴	137
小议公孙涵的处理	周 悦	141
附：上海京剧院院长黎中城回信		
离歌声声荡人魂	周 悦	146
忠言与顺耳	周 悦	151
气可鼓而不可泄	周 悦	156
从秦腔吹火说起	周 悦	159
林佑一先生与他的日本京剧团	周 悦	162
影视杂说		
从电视连续剧《三国演义》到京剧的三国戏	钱传箴	164
《三国演义》中的人才大战	周 悦	168
回首一瞥	周 悦	175
盘马弯弓惜不发	周 悦	178
戏曲电视喜与忧	周 悦	181
看小品说方言	周 悦	184
汉上纪事		
外国学者与汉中古道	钱传箴	186
日本学者笔下的武侯祠墓	钱传箴	191
情洒扶贫路 心系麻柳村	周 悦	197
绿映荧屏美天汉	周 悦	202
激情澎湃汉江潮	周 悦	208
石头琴之歌	周 悦	212
绿醉圣水镇	周 悦	215
秦岭最后一只华南虎被枪杀追记	周 悦	219
怀念红梅岭	周 悦	223
汉江管弦起浩歌	周 悦	227
后 记	周 悦	230

血泪丹青

——八大山人传奇

人物表

朱 耆——字良月，号八大山人。南昌弋阳王府七公子，著名画家，后出家青云圃为道，出场时二十一岁。

白 莲——南昌著名歌妓，出场时二十一岁。

剑 兰——南昌歌妓，出场时十九岁。

金声桓——明江西总兵，降清任提督，三十余岁。

朱秋月——朱耆胞弟，画家，后在北兰寺出家为僧，出场时十八岁。

朱谋觐——朱耆之父，明弋阳王，四十余岁。

李 淮——南昌名士，“豫章社”社友，后降清任新建知县、南昌知府。出场时二十三岁。

胡亦堂——初为清英亲王(阿济格)亲随，后为临川县令。出场时三十余岁。

清将、清吏、道童、家人、衙役，众明军、众清兵。

〔明末清初。

〔江西南昌府。

序 幕

〔炮声隆隆，杀声震天。

〔幕启。二幕前，金声桓率二亲兵飞马急上。

金声桓（念）甲申天下乱，清兵入边关。

福王图享乐，马阮恋偏安。

胡马攻江右，社稷金瓯残。

去至弋阳府，共商保城关。

〔二幕启。弋阳王府，宫灯高悬，气氛庄严肃穆。

〔朱谋觐侧卧病榻。朱耷、朱秋月、李淮和卫士侍立左右。

金声桓 末将金声桓启稟王爷，清兵来势凶猛，我军寡不敌众，南昌外城已陷于敌手。

李 淮 哎呀！金将军呀，这外城失陷，内城朝不保夕。（转向朱谋觐）王爷，这便如何是好？

朱谋觐 南昌乃我大明国土，人在城在，城亡人亡，岂能拱手献敌？良月。

朱 耷 儿在。

朱谋觐 快将先祖宁献王尚方宝剑取来，我要亲上牙城督战！

朱 耷
朱秋月 爹爹，只是你重病在身……

朱谋覲 休得多言，快快取剑！

朱 奎 遵命。（取剑）

朱谋覲 （接剑，奋力从病榻上立起，拔剑。）众将听着！传令王府卫士，速援内城！来人哪，备马。（突然昏倒）

朱 奎

朱秋月

（趋前相扶）爹爹……

〔金声桓、李淮、卫士也叠呼“王爷”。

朱谋覲 （慢慢醒来）唉！良月，为父病重在身，不能杀敌报国了。这把尚方剑就留给你与秋月。你们一定要驱逐鞑虏保我大明江山……

〔朱奎与朱秋月跪下，朱奎受剑。

朱 奎 爹爹的话孩儿铭记心间。

朱谋覲 （强持着）……抗清的重任就落于你们肩上了！（长叹）想我先祖宁献王受封南昌以来，至今二百余载，天恩浩荡。尔等切莫有辱祖上，愧对臣民。我……（倒地气绝）

朱 奎

朱秋月

（恸哭）爹爹！

众 人

（拭泪）王爷！

〔一明军急上。

明 军 启禀金将军，内城北门、西门也被清兵攻破！

朱 奎 （披上战袍，拔剑出鞘）传令王府卫士，城楼迎敌去者！

〔号角齐鸣，旌旗招展，金声桓等人仗剑握刀，舞台上戈矛林立。

〔音乐悲壮激昂，幕徐徐落下。〕

第一场

〔炮声隆隆，喊杀声中幕启。〕

〔夜色深沉，残破、颓败的南昌城楼章江门。〕

〔众清兵高举火把，禁卫森严。〕

〔清将、清吏上。〕

清 将 （念）旌旗招展杀气腾，

清 吏 （念）破南昌万里争雄。

一清兵 明军俘将已带到，请大人、将军发落。

清 将 （拍案）带俘将。

清 吏 且慢。

清 将 大人有何见教？

清 吏 啊，将军，英亲王有令，命我等不可滥杀明朝有才之士，当以利诱之，为我所用。

清 将 既是亲王旨令，末将自当遵循，来人，带俘将李淮。

〔幕后声“带李淮”。〕

〔清兵押李淮戴铁链上，清兵逼其下跪，李挺然不跪。〕

清 将 下面可是李淮？

李 淮 不错，正是李淮。

清 将 见了本帅为何不跪？

李 淮 想我李淮，乃是江右名士，岂能跪尔。

清 将 哼，南昌城阙已破，尔乃一介书生，料然无补于事，理当速速归降。

李 淮 这……

〔清吏目示清将。〕

清 将 （会意地）来人哪，与我推出斩了。

清 兵 喳！（挟持李淮）

李 淮 （愤然地）士可杀，不可……辱！

清 吏 且慢，且慢，我有话讲。

清 将 大人，你……

清 吏 我想李公子乃南昌名士，识时务者为俊杰，不会想不通的。（转向李淮）啊，李公子，福王无道，马阮误国，排挤贤达，致使史可法、左良玉千古遗恨。当此之际，公子纵有大志，能有何作为？（李为心动）如今扬州已陷，南昌又入大清版图，金陵危在旦夕。凭公子之才，如归顺大清，不失高官厚禄。玉堂金马，倚红偎翠，胜似昏王殿下一寒士哟！

李 淮 这个……

清 将 公子放心，若能归顺，我当极力向英亲王保荐。

清 吏 还不快与李公子松绑！

〔清兵为李淮松绑。〕

清 吏 李公子请坐。

李 淮 （受宠若惊）啊……

清 将 你就坐下吧。

李 淮 是是，谢坐。（坐）

清 将 带金声桓！

〔幕后声“带金声桓”。〕

〔二清兵押金声桓上。〕

清 将 金声桓，你既被擒，还有何话讲？

金声桓 俺金某堂堂江西总兵，世受国恩。所愧守土无策，致使南昌城陷，既然被擒，早绝生念，勿庸多言！

清 将 嗯，是条好汉子！（对清吏）大人，你看……

清 吏 金将军哪，南昌失守，实非将军之过。君不闻童谣有云“秦桧在内，岳飞在外。君昏臣佞，焉能不败。”明室气数已尽，非将军一木能支也。

金声桓 哎！（思绪万千）

清 吏 将军如愿归降，下官愿表将军为江西提督。（金不为所动）

清 将 金声桓你若不降，看我把南昌城杀个鸡犬不留！（金为之一惊）

清 吏 （趁机劝降）将军不闻洪承畴、吴三桂之事乎？他们顺应时势，归顺天朝，均不失封侯之位。将军坚守南昌，忠勇可嘉，和硕英亲王素喜忠义之士，将军弃昏王，投明主，何愁鸿图不展。
〔金声桓沉思不语。〕

清 将 （拿起一方印信）金声桓，哈哈，你看这是什么？

金声桓 （视印大惊）宁南侯印！

清 吏 正是宁南侯印。将军少主宁南侯左梦庚大人已在九江率部向王师投诚，命我持此印招降将军。

金声桓 也罢，某有三议，若允便降，否则宁死不降！

清 将 哪三议？

金声桓 一不许滥杀无辜百姓。

清 将 应允了。这第二件呢？

金声桓 厚葬大明捐躯将士。

清 将 这个……