

黄土谣

话剧

一个精品剧目的创作历程

总政话剧团编

中国戏剧出版社

「三幕话剧」

精品剧目

中国戏剧出版社

黄土谣

江苏工业学院图书馆主編

藏書章
肖 孔 孟 孟
雪 江 冰 冰

李 吳 王 桂 常 魏
勇 國 夢 曉 潤 積
賓 賓 玲 玲 展 安

HUANGTU YAO

图书在版编目 (CIP) 数据

话剧《黄土谣》：一个精品剧目的创作历程 / 孟冰主编

北京：中国戏剧出版社，2009.6

ISBN 978-7-104-02983-0

I. 话… II. 孟… III. 话剧—艺术评论—中国—现代IV. J824

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第087565号

策 划：李 勇

责任编辑：吴淑苓

责任印制：冯志强

出版发行：中国戏剧出版社

出 版 人：樊国宾

社 址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址：www.theatrebook.cn

电 话：010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

读者服务：010-58930221

邮购地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层 (100097)

印 刷：北京建筑工业印刷厂

纸张尺寸：185mm x 240mm 1/16

印 张：13.5

字 数：240 千

版 次：2009 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-104-02983-0

定 价：58 元

版权所有，违者必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

话剧《黄土谣》 剧情简介

凤凰岭村党支部书记宋老秋在生命弥留之际，把三个儿子叫到身边，他交给儿子的不是“遗产”，而是欠下的一笔债。一年前，为带领乡亲们致富，他带头办起了地砖厂，厂子倒闭后，共欠下全村老百姓集资和国家贷款十八万元整。

村党支部制定了一个摊派到全体村民头上的还债计划。

宋老秋对三个儿子说：父债子还。

三个儿子一致同意替老爹还上他分摊的四万元整。

但宋老秋并没有咽气，他在朦胧中似乎听到乡亲们的哭声和骂声……

长子宋建军是某部队副团长，正面临转业的种种矛盾，但他深知父亲的心思，为了不让国家受损失，为了不让老百姓骂共产党，他提出不让乡亲们还债，由宋家三兄弟还十八万，他的建议得到三儿子建民的支持；二儿子建国在深圳打工，虽赚了点儿钱，但有感于社会上的腐败现象，不愿承担家里的债务，为此，两兄弟翻了脸……

宋建军在老爹面前立下誓言：这十八万，我一个人还！宋老秋笑着魂归西天。宋家父子的精神感动了乡亲们，在送别老支书时，乡亲们为他唱起他最爱听的二人台“走西口……”

那一晚，凤凰岭村家家户户的灯光显得格外明亮……

总

政话剧团的《黄土谣》近年颇获好评，得到了广泛的社会认可。于是团里决定把有关材料编成一个集子，包括剧本、创作动因、创作经过、创作体会、创作大事记以及一些评论文章，拟总结该剧的成功经验并由之升华而探讨话剧创作的某些规律。团长也是该剧编剧孟冰遂命我为这本集子写个序。因与孟冰旧交，也曾为此戏说过一些好话，于情于理在所难辞，于是掂拾出下面的话。

由孟冰执笔、总政话剧团集体创作的舞台剧《黄土谣》笔走偏锋、立意警僻，写一个农村老支书因对乡亲们牵挂与欠疚，临终而不去。他在部队当副团长即将转业的老子承诺要接过村中的债务，他才终于咽气，表现出两代共产党员强烈的社会责任感和勇于担当的精神。

这样一个主流价值观鲜明的故事，却是源自另外一个细节远不相同的真实社会新闻：湖南省辰溪县某村一位基层干部——党支部书记宋先钦，为了带领全村挣脱贫困而集资、贷款办了一个地砖厂，却因技术不达标遭致企业倒闭。他无法面对乡亲们的艰难，无法逃逸决断失误的愧疚，毅然集全部苦难于己身，一人承担了全村债务。于是，整整10年，他率领全家走过了一个艰难打拼、血泪迸流的悲壮历程。这期间，他的家庭遭受了重大磨难：他曾从七米高的砖窑上摔下，三儿子因劳累过度骤逝，三岁的孙子因无人照管被火药炸死——但是，他最终还清了全部债款。

这则社会新闻给了孟冰一个沉重的心灵撞击，宋先钦的担载精神带给了他深深的感动，他于是再也放不下这个心结，想用自己的笔去捕捉它。然而，这只是一则新闻报道的感动，而不是戏剧的感动。原因在于：报道重新闻性，戏剧重审美性；报道只看结果，戏剧则要看过程；报道是粗线条描述，戏剧则需展现丰富的细节；报道中人物是平面的，戏剧中人物是立体的；报道只需揭示事实，戏剧则要进入人物内心。还有，报道可以高度概括，千年时间一笔带过，戏剧则要

序

ORDER

◎ 廖 奔

为舞台事件，更重要的是，要把最初的感动仍然保留——即把读者的感动转换为观众的感动，孟冰需要跨越一道鸿沟。他能否成功跨越以及如何跨越？

原故事呈线性展开，跨度是十年，但它最耀目的亮点在于老支书最初一刹那间作出的独立承担债务的决定。决定体现出了他特立独行的精神，精神确立了，过程和结果就是必然的了，区别只在于时间的长短。我们虽然可以想像到过程是那样的艰难与漫长，其中一定有着许多动人的故事，但它们体现的也只是最初确立的那个担载决定的延伸。反之，展开全过程也不是戏剧容易承担的任务。试想一下，如果正面展开这个故事，写一个漫长的经历，那是多集电视连续剧的任务，写戏则不容易讨好。戏剧强调在有限时空内的集中冲突，一般手法是尽量忽略过程而重视勾勒人的精神轨迹。如果过多地交代过程而不能迅速进入对人的精神剖析，那就违背了戏剧的规律，必然导致失败。以往许多英模戏失败的教训就是过多把篇幅用于对叙述人“事迹”的罗列而进入不了其精神结构，把原本感人的东西矮化和假化了。孟冰可用的绝好素材是老支书如何作出决定，拣取人的精神发生重大决断的一个片刻来入戏，但那不够写成一部戏。况且，孟冰还必须承担起另外一重任务：作为一个部队的职业剧作家，他的表现对象还一定得是“兵”。如何把这个故事编排为舞台剧，如何把这个感动同“兵”结合起来，孟冰一定颇费踌躇。

孟冰构思时经历了怎样的熬精沥血我们无须探讨，他的数易其稿也自然有稿本为证，最终这个戏呈现出的是另外一种面貌：债务人被设置于临终处境，债务的承担者就必须改换，于是戏的主人公从老支书宋老秋转移到了他的长子副团长宋建军，原型老支书的身体力行还债转移为戏剧里宋老秋的人格承诺通过其儿子来实现。于是这部戏就成了一出时间上紧凑的临终戏剧。宋建军承担责任的决定当然也不是那么容易就能够下的，他也有自己的家庭和事业、前途和打算。宋老秋也不只有一个儿子，而三个儿子各有各的处境与难处、面对不同的小家庭与环境因素。于是，围绕承诺还债这一主要戏剧动作，展开了一系列有关人物的内心矛盾、道德碰撞与精神躲闪，牵连进来不同的社会生活面。戏剧情节也就折射开来，在舞台上掀开了生活的一角天地，一个新的故事框架就此奠定，一个符合戏剧需要的结构也因此形成，戏剧冲突也就在其中有声有色地展开了。

上述戏剧内容的设定还有另外一重视野。我们以往看惯了对正义、道德、传统价值观的正面表现，孟冰却从写一个失败的人物入手来张扬正面价值，这种反其道而行之的手法进一步拓宽了戏剧的天地——他没有把眼光聚焦在主人公为谋求乡亲们致富情操如何高尚上，而是直面其失败，宋老秋更因为年老生病奄奄一息而无力救赎自己的良心，这个救赎必须由他的后代来实现。这是实实在在的真实，是现实生活中随时随地都在发生的事情，它带来剧作贴近生活的真实感。于是，第二代面临了严峻的抉择。长子宋建军读懂了父亲的临终期盼，他的良心、责任感和做人准则也要求自己勇于承担，在争取援助而不可得的情况下，他决定由自己承担全部债务——其结果是帮助父亲实现了人格的完善，也使自己的精神得到升华。这就是两代共产党人在传统道德观与现代道义感双重承载下所完成的壮举，它建立起此剧悲怆的基调。

于是，孟冰顺利引渡了故事，实现了由原始题材向舞台创作的跨越。在剧本里，我们既看到了宋先钦故事的原型——它保留了故事的真实性与原始感动，又看到了众多虚构的情节与人物——它们满足既定情境中的人物关系与冲突需求以维持戏剧张力。然后，孟冰就可以充分调动自己的生活与艺术积累，在戏剧的天地里大展身手了。我们看到，他的人物设置是巧妙的，人物形象是丰满的，人物语言是生动的，这些共同构成了此剧的情境与内涵。

宋老秋的死不咽气成为此戏推进的总动力——戏里的一

切动作都围绕如何实现宋老秋的愿望以使之心安展开。在此规定情境之下分布了两组人物。主要一组人物是宋老秋的三个儿子：受部队多年培养教育的长子宋建军，认识和境界自然高出一筹，他成为宋老秋理想的主要寄托者与实现者。但面临转业进城的他经济上并不宽裕，要说服下岗工人的妻子唐桂花也不容易，尤其是他最终决心要妻子随他一起回乡创业，他因此而犹豫彷徨。次子宋建国是包工头，见惯了底层社会尔虞我诈的阴暗面，失去了对真诚的信任与责任心，又摊上个表面看来好虚荣慕金钱的四川打工妹未婚妻姣姣，他因而差一点选择了逃避。三子宋建民是地道的农民，淳朴而贫穷，他担心还债但却负有道义感。唐桂花、姣姣以及宋建民的妻子小三红的设置都各有思路与作用，川妹子姣姣的性格与形象还很出彩，关键时刻推动了矛盾的解决。有见地的是孟冰还在剧中设置了一个新一代人物，透出时代的亮色：宋建军的女儿、城市初三学生宋唐，她是青春与真诚的象征，率真而不懂掩饰，天真而不懂艰难，在她面前，一些虚与逶迤都被映射出了虚伪。孟冰通过揭示宋家三兄弟及其家属对待债务的不同认识及彼此冲突，层层剥笋式地将故事展开，并一波一波地推向了结局，戏剧结束在三兄弟恢复了彼此的信任与情意上，预示着共担债务的前景。次生一组人物是凤凰岭村党支部一班人：识大体顾大局又不拒绝贪小便宜的宋老贵，拗脾气又盛火气的老憋气，胆小怕事的樊三喜，他们共同完成烘托宋老秋形象和映现村庄背景的任务，把宋老秋作为村中主心骨、很重威望、更负有对全体村民责任的人格轮廓清晰勾画出来。另外一个人物、宋老秋的远房妹妹宋大脚，则是为满足宋老秋卧床不起的特定情境需要设置的，由她来代替宋老秋表达出一部分心声。这一系列血肉丰满的人物形象，各自使用着与自己身份、经历、性格相符合的生动语言，使得全剧的戏剧动作建立在了扎实的现实根基之上，又完成了较广泛折射社会生活面的任务，使剧作显得内容厚重、内涵丰富。

价值观

戏

剧的舞台形式感是孟冰一直重视的，用他的话说就是“要结合传统文化和地域文化”来构建舞台面貌。在他那里，形式感同时就是剧作的文化感和真实感，而不仅仅是一个环境背景而已。因此，为了表现自己熟悉的环境与文化氛围，孟冰特意把故事背景从湘西的沅江边挪到了晋陕蒙三省交界处的黄河岸边——他更熟悉北方的豆谷黍粟、方言曲调与山水民风，从更贴近的视角关照了农民关于土地、关于贫富、关于责任等命题。一度创作中已经充分体现出对舞台形式的命定，我们看到剧本提示中有沟壑间九曲十八湾的黄河、有坡坎上的窑洞、有塬上不时传来的叫卖声：“打——醋哟”、“端——豆腐来”、“铜锅——铜盆”、“修锁子——配钥匙”。别有深意的是，宋建民的妻子小三红被设计成农村的二人台演员，通过她的演唱，凄凉动情的民间曲调《走西口》成为此剧的旋律基调，更为之凭添了一缕悲怆：宋老秋临死要听的是《走西口》，建军建国兄弟发生激烈冲突后宣泄悲愤情感唱的是《走西口》，村民为老支书送葬唱的还是《走西口》，最终全剧结束在送葬仪式的悲凉乐曲声中。北方偏僻农村的乡土气息和人文景观，映射出剧作的文化内涵，与之共同组合成一曲韵味十足的黄土谣。

在剧本成熟结撰的基础上，剧组完成了充满创意而深沉灵动的二度创作。导演胡宗琪根据内容规定性，确立了此剧在写实基础上追求写意性的舞台风格构思，既通过某种程度的仿真造型与生活化表演突出舞台的切真性，又利用假定性原则来尽可能拓展戏剧的表现力、利用象征性的手法来加强舞台的造型语汇，收到极好效果。戏的布景设计单纯简练，在写实基础上进行拼接和重组，有效地组织起动作空间：底幕上铺满的褐色山丘与曲折黄河湾背景，厚重而沉默，这是故事发生的乡土与历史；沟壑远景前一组古朴的窑洞造型，与点缀其间的磨盘、井绳、轱辘相辉映，营造出北方农家的浓郁氛围；通过窑口的相对位置移动与错接来完

烘托

成各种场景转换，利用改变灯光的角度、明暗、色调与温差来引渡时间和烘托人物情绪，需要时磨盘的转动、辘轳的升降都成为人物的内心映像——这些共构了故事的精神语境。习惯于被中心灯聚焦的翟万臣，这次受宋老秋角色限制，一直盖着被子躺在炕上，躲在舞台一角，只有几句简单的台词和几次简单的蠕动，但他却把重病垂危的老支书的内心牵挂与沉重清晰传达出来。魏积安饰演的宋老贵憨厚、质朴、幽默，说着地道的河曲方言，活脱一个北方乡村干部形象，为剧情增了色。另外像宋建国、姣姣、宋唐等人物都给观众留下深刻印象。孙涛扮演主要人物宋建军，既好演又难演。好演是以军人演军人，角色身份一致。难则难在这个角色担负了戏剧的主旨表达，若是不以人物性格为契机，就容易流于外在作势。从这个角度讲，可说戏的成败在其一身。孙涛把握得很到位，身上既有军人的果断干练，又有农家子的敦厚、朴实、重义、重情，并准确传达出了人物面临两难选择时的真实内心。全剧的地方曲调旋律及穿插其间的乡村音响和叫卖声，适当运用的方音方言，共同调动了观众的乡土情感。《黄土谣》因而显得厚重、淳朴、民俗化，其极力创造的黄河、黄土和黄土谣的意象，调动起中国几千年黄土文化的丰厚意蕴，透出出强烈的内在精神，辅助了戏剧的成功。

孟冰是位才华横溢的剧作家，创作上不时会有奇思异想，鼓捣出一些风格或热烈或抒情或冷峻或怪异的剧本来，引起人们的刮目相看。孟冰又是位负有强烈使命感的剧作家，他供职军中，经常会政治任务压身，处理好“题材决定”与“独特风格”的关系就成为他永远探讨的课题——如何能够在“规定情境”中既完成任务又释放个性。他原在北京军区战友话剧团任职时，创作的《突围》、《绿荫里的红塑料桶》等作品以视角的独辟蹊径引人瞩目。出任总政话剧团团团长后，先后写出的《桃花谣》、《黄土谣》姊妹篇以及《老兵骆驼》等剧本，成为团里的“支柱产品”，为之赢得了影响与声誉。他的创作经验值得总结，《黄土谣》的创作经验值得总结。

再说段题外话。总政话剧团原为军中16大话剧团的中坚力量，实力雄厚，成果卓著。经过军队压缩整编，各大军区和军兵种话剧团逐渐被撤消了番号，总政话剧团则被保留下来，成为军中唯一话剧团，肩负着部队话剧的光荣传统和历史使命。她的责任重大，让我们祝福她一路走好。

目录

HUANG TU YAO
CONTENTS

序 / 02

序 …… 廖 奔 / 02

剧 本 / 10

《黄土谣》剧本 / 010

创作历程 / 056

创作直指人心的主旋律作品

——话剧《黄土谣》编剧说明 …… 孟 冰 / 058

从“焦灼不安”说起

——话剧《黄土谣》导演阐述 …………… 胡宗琪 / 066

表演的成就得益于丰厚的生活根底 …… 魏积安 / 073

任何艺术都离不开生活 …… 翟万臣 / 079

走进河曲，走进桂花 …… 秦 方 / 081

到生活中寻找灵感 …… 黄海威 / 083

抛开各种技巧和猎奇的心理直入人物内心 …… 李来红 / 083

用灯光传达情感 …… 居文胜 武 铮 / 084

人物的外形塑造得益于观察了解生活 …… 丁冀燕 / 088

专家意见 / 090

话剧《黄土谣》剧本专家研讨会（一） / 092

话剧《黄土谣》专家研讨会（二） / 098

话剧《黄土谣》专家研讨会（三） / 103

话剧《黄土谣》专家研讨会（四） / 116

话剧《黄土谣》专家研讨会（五） / 128

话剧《黄土谣》修改方案（一） / 138

话剧《黄土谣》修改方案（二） / 140

144 / 评论文章

- 146 / 话剧《黄土谣》诚信与操守之歌 王蕴明
- 148 / 黄土之谣唱大风 唐 栋
- 152 / 葡萄酿成了酒 童道明
- 154 / 透过孟冰之眼的黄土地 傅 谨
- 158 / 军旅话剧新成果 黄维钧
- 161 / 或许这不是最后的神话 欧阳逸冰
- 164 / 义务与责任的承诺 张 鹰
- 166 / 因为普通所以崇高 张 东
- 168 / 咀嚼《黄土谣》 余 林
- 170 / 两代人和他们的村子 傅 谨

172 / 观众反映

- 174 / 观众代表发言记录
- 182 / 观众来信

188 / 大事记

198 / 创作团队

- 200 / 主创人员简介
- 208 / 演职表
- 210 / 获奖情况

212 / 编后语

HUANG TU YAO

剧本

话剧《黄土谣》剧中人介绍
《黄土谣》剧本

英国著名戏剧理论家马丁·艾思林曾这样给剧院下过定义：「剧院就是一个民族当着它面前的群众思考问题的场所。」在喧嚣的今天，许多人都有意无意地抛弃了这种思考。然而，《黄土谣》却关照了农民关于土地、关于贫富、关于责任的大命题。剧作家孟冰说「在今天这个时代能与戏剧结缘和它并肩而行是历史赋予我们的机缘，我们要抓住这个机缘，作为话剧人，我们必须要为这个民族做点儿事情……」

三幕话剧

《黄土谣》剧中人介绍

宋老秋 62岁
凤凰岭村党支部书记。

宋建军 40岁
某部副团长。
宋老秋的长子。

宋老贵 55岁
凤凰岭村党支部委员。
宋老秋的叔伯弟弟。

宋建国 37岁
南方一建筑公司经理。
宋老秋的二儿子。

宋建民 35岁
酷爱唱“二人台”的农民。
宋老秋三儿子。

唐桂花 38岁
下岗工人。
宋建军的妻子。

姣 姣 26岁
四川打工妹。
宋建国的未婚妻。

小三红 30岁
本地“二人台”名角。
宋建民的妻子。

宋大脚 50岁
宋老秋的近房妹妹。

宋 唐 15岁
初三学生。宋建军的女儿。

老憋气 55岁
凤凰岭村党支部委员。

樊三喜 40岁
凤凰岭村党支部委员。

话剧：《黄土谣》

编剧：孟冰

时间：当代

地点：晋西北黄河边凤凰岭村宋老秋家

第一幕

〔黄河，我们的母亲河，从青藏高原奔腾而下，经四川、甘肃、宁夏、内蒙、陕西、山西、河南、山东九省，辟开崇山峻岭，冲过层层谷嶂，流入东海。〕

舞台上展现的是黄河的一道拐弯，这一弯便把内蒙、山西、陕西三省连接到一块儿了，所谓“鸡鸣三省”就是指这地方。凤凰岭村就在这道弯弯的黄土高坡上。坡上高低错落排列着老百姓住的窑洞。从坡上看去，黄河的九曲十八湾就像一条玉带缠绕在山间。

〔舞台场景是宋老秋的家和院子。〕

家就是三间古老的窑洞。由于剧情的需要，舞台上要分别展现三间窑洞中不同的环境，所以希望整个布景设置是一个整体的立方体，并可以多方向转动，将主要环境突出强调。