

梦里春秋

黎中城剧作选

摇

上海社会科学院出版社

摇梦里春秋——黎中城剧作选 黎中城著 上海：上海
社会科学院出版社 1994
摇(海上风艺术文丛)
摇陈丹晨著 上海：上海文艺出版社 1994

中国版本图书馆CIP数据核字(95第000000号)

版权所有 摇翻印必究

陈星堃 定价 猿园元

广东顺德人 吴锦屏年生于上海。

毕业于上海师院中文专科和上海戏剧学院戏曲创作研究班。

曾任上海京剧院院长 ,艺术总监。

现为上海市戏剧家协会副主席 ,中国周信芳艺术研究会会长 ,
中国戏剧家协会理事 ,上海京剧院艺术顾问 ,国家一级编剧。

序

看梦说梦

毛时安

黎中城君将自己的剧作选命之为《梦里春秋》,在自序中他又将自己的人生概括为童年做梦和成年造梦的过程。可见,中城君之于梦,实是情有独钟,不释于怀。一个“梦”字,有深意存焉。

现实生活平庸琐碎,梦超脱拔俗着心灵。现实生活紧张激烈,梦抚慰舒缓着心灵。现实生活拘谨束约,梦让心灵获得自由,鹰击长空,鱼翔浅底。梦,既是装饰点缀生活的彩色裙边,也是打乱日常生活过于井然有序的调色板。生活中得不到的东西,在梦中得到补偿;生活中多余的无法忍受的东西,在梦中得到宣泄。仔细想想,梦虽然像天上戛然飘过的一缕云烟那样虚无缥缈,可是这世上没有一个人一生没有做过一次梦,也没有一个人,即使其理性像钢铁般坚强,可以摆脱梦的缠绵而走完一生的道路。梦,轻如鸿毛,但竟是如此重要的一种生命中不可或缺之轻呵!

西人弗洛伊德有《艺术家和白日梦》一文,把艺术创作定义为“白日梦”。在这位心理分析学家看来,艺术和梦的内驱力都来自虚构和想象,本质上并无二致。当有人才华横溢地把常人沉溺其中而羞于表现的幻想表达出来,这样的人就成了艺术家,这样的东西就是艺术。有趣的是,他还特别提到了戏剧。他说,有许多事物,假如是真实的就不会产生乐趣。但

在虚构的戏剧中却能给人乐趣。

戏剧与梦真是天然有缘。四百多年前英吉利海峡一位大名鼎鼎却至今身世扑朔迷离的剧作家莎士比亚,就写过一群情窦初开的少男少女们的《仲夏夜之梦》,欢乐谐谑银铃般的笑声一直响到今天。与他几乎同时代的中国明朝的汤显祖毕生心血的结晶是“临川四梦”。其中《牡丹亭》写杜丽娘为情而死为情而生更是如梦如幻,令多少痴男怨女终身不能忘情地追求着诗光情影的美丽人生。

中城君这些年笔下流泻出来的文字,作为他人生梦想的重要部分,已经化为一个个栩栩如生光彩照人的舞台形象,已经化入中国京剧生长发展的年轮之中,给海内外目睹过剧作风彩的观众带来过飓风般的巨大“乐趣”。

他自谓这些剧作是梦中春秋,春秋者,时间也历史也!用西方批评术语概括就是历时性。从汉代的刘邦纪母到宋代的梁山英雄,从近代的潘月樵到现代的共产党人,上下数千年历史在他的梦中依次掠过。中城君在梦中完成了一种对历史的叙述。但我以为,他的文字尚有“梦中乾坤”。乾坤者,世界也空间也。中城君为我们构建了一个广阔的戏剧空间:宫廷的风云变幻,民间的沧桑坎坷,神话世界的上天入地,一代清官的两袖清风。同时在戏剧风格上,他的剧作真如梦一般奇幻瑰丽变化无定。悲剧、正剧、喜剧、现实、历史、神话,不一而足。梦中春秋绵绵不断,梦中乾坤浩瀚无边。这一经一纬构成了中城剧作的龙骨。梦无穷也无尽,中城终身造梦也无穷也无尽。

弗洛伊德认为,艺术作品本身包含着两种成分:最近的诱发性的事件和旧事的回忆。早先经验的回忆,通常是孩提时代经验的回忆。这里想特别提出中城君京剧创作的“最近的诱发性的事件”。我认为只有把他的京剧创作深深地切入

“最近的诱发性的事件”之中,才能清楚和明了他创作的价值、意义。应该承认“最近的诱发性的事件”在一个天翻地覆的改革年代,几乎如恒河之沙车载斗量。但与他创作最相关最密切的是两件。一是在整个社会转型文化转型过程中,作为国剧的京剧和其他民族戏曲整体地位的衰落;二是海派京剧传统香火在当代的传承和命运到底如何。前者是中国京剧人关心的普遍性问题,后者则是上海京剧人关注的独特性问题。中城君和他背后的上海京剧院团队,正是在这样的诱发性的事件的背景下,自觉地承担起了他和他们的历史使命,并且通过他和他们的艰苦卓绝的努力,为京剧也为海派京剧赢得了生机和希望。在全国,恐怕只有上京以一批原创剧目为演出主体,赢得了市场,征服了观众,特别是年轻观众的心。其中,中城的两方面劳绩,剧作和工作,功不可没。这里特别值得嘉许的是,《狸猫换太子》,化腐朽为神奇,把一出旧海派连台本戏改造成一出新海派的代表性剧目。使人们看到了作为近代商业文化代表的海派京剧,在新的历史条件下浴火重生的可能,并且由此确立了一种“取其精华,去其糟粕”,犹如中城自己概括的“高雅而不晦涩,通俗而不媚俗,出奇而不猎奇,求新而不废古”的与时俱进的适应时代趣味变化的新海派京剧风格。从而,体现出新海派京剧的宽忍度与兼容性。

和所有的造梦人一样,中城一痴二黠。“昔者庄生梦蝶,栩栩然蝴蝶也”;“俄而觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?”蝴蝶与庄周、梦幻与现实,不分彼此,界限混淆,是梦者之痴也是艺术家之痴。所以,柏拉图把灵感的降临,描绘为“迷狂状态”。中城就是这样的痴人,“写到喜处一个人哑然失笑,写到悲处独自流泪捶胸顿足”,沉溺其中不能自拔。他的《盘丝洞》先后八稿,《狸猫换太子》历时三载。其他作品也无一不有“七搞八搞,没完没了”,衣带渐

宽终不悔，为伊消得人憔悴的创作过程。二是黠。俗语有云，看戏的是傻子，演戏的是疯子，编戏的是骗子。骗就要黠。这当然不是今日市场的以次充好假冒伪劣坑蒙拐骗。编戏人之狡黠不但骗人还要骗己。骗己为先骗人在后。骗者，感动也。怎么能设想自己不动情要让观众动情，自己不上当进入艺术语境却要观众进入艺术语境。须知傻子只有在高明的艺术家面前才会显出其可爱的傻气来。这就需要技术和技巧，需要艺术精湛的修养。中城的剧本成活率极高。上演后常常是雅俗共赏、妇孺皆喜。盖中之原由即在于他狡猾地请君入瓮，细针密线地编戏，让观众沉浸其中而忘乎所以。尤其是他的唱词既本色当行又文辞典雅，深为同道推许。

我们的先祖是很有做梦天赋的。夸父逐日、精卫填海、嫦娥奔月，体现了先祖梦的精神力量和超凡想象。今天我们这个民族正在像夸父那样，追逐着一个旭日般壮丽的梦想。时代需要多少为这个追梦的伟大民族而造梦的人啊！可是，值得我担忧的是，像中城这样的造梦人还会有很多的后来者吗？但愿我是杞人忧天。

二〇〇五·五·十三

自摇摇序

我从小爱做梦。无论是美梦、噩梦、奇梦、怪梦，都能把我带到一个与现实大不一样而又颇有关联的奇异空间。这也许是来自父辈的遗传。幼时，常听父亲说他每晚做梦，好像这一生在两个不同的世界活了两辈子。后来渐渐长大，进入社会了，遇到的现实的人和事越来越多了，梦便越来越少，那虚幻的空间也就越来越缩小了。然而，在我成年之后的生活里，又出现了另一个新的空间——一个看似虚幻却又极为真实的空间。那就是用我自己的笔撰写的戏剧文学的空间。一幕一幕的悲欢离合、一场一场的恩怨情仇、一页一页的喜怒哀乐，构成了一篇一篇的传奇故事、一个一个的虚拟人物、一段一段的词曲歌赋。如同儿时的幻梦一般，让我心驰神往，如醉如痴。这是我得以生存的又一个空间！这是我自己创造的梦！

戏是什么？有人说戏是人生的写照，有人说戏是历史的镜子。每一部戏，都有它的原形和出典，又都渗透着剧作者对人生的感悟和对历史的诠释。从这层意义上说，每部戏就是一段作者参照自己的人生体验重新描摹的春秋史诗。于是，我将这本由上海市文广局创作中心和上海文化发展基金会资助出版的剧作选题名为《梦里春秋》。

《梦里春秋》凡四十万字，共收入我独立编撰或作为主要执笔者与人合作的八个作品，约占我笔下作品的三分之一。

其中两部京剧电视连续剧,三部古代题材京剧,一部现代题材京剧,一部神话题材京剧,一篇大型京剧歌舞的朗诵词。这些作品大多经过舞台实践考验,获得过各种奖项,得到过社会的关注。而我曾经执笔参与创作的另一一些作品,如现代京剧《杜鹃山》、《飒爽英姿》、《一方净土》,历史京剧《黑水英魂》、《汉宫春秋》、《霸王与虞姬》,传奇京剧《香壶案》、《虹霓关》、《孽缘记》,长篇电视连续剧《三侠五义》,神话戏曲故事影片《白蛇传》,电影文学剧本《雌雄剑》,儿童电视剧《人之初》,短篇小说《圈圈博士》以及一些诗词文章,或早已刊登发表,或业已见诸荧屏,便不收入这本书内。

在我的戏剧文学创作生涯中,有将近二十年的时日背负着繁重的剧院管理工作重担。这对于我从更多角度加深对京剧艺术的认知与理解,固然大有裨益,但确实也占去了我一段最为宝贵的时间和最为旺盛的精力。而处身于戏曲事业危机重重的困难时刻,又置身于上海京剧院这个当时戏曲界首屈一指的坚强团队,精诚团结,取长补短,不分你我彼此,不计个人得失,齐心协力闯出一条生路,乃是同仁们最大的心愿。于是,集体编剧和职务创作,便成了我为剧种、为剧院奋笔挥毫的主要形式。时隔多年,回眸一顾,感觉无怨无悔,我的确为每一个合作剧目的成功付出了极大的心血,也的确在每一次的群体创作中感受到极大的愉快。今天,在出版这本《梦里春秋》剧作选的时候,我应当向所选作品的几位合作者:刘梦德、王涌石、程惟湘、戴英禄、梁波等同志的悉心共事和倾力协作,致以由衷的谢意。

对于身在剧团的专业编剧而言,写作是一种职务行为,自然就有个服务对象的问题。从选材到结构,从塑造角色到遣词押韵,既要展开想象的翅膀,写出戏剧性、文学性兼具的全新文本,又得脚踏实地地考虑单位的阵容条件,充分扬其优

势,尽量避其弱势。为演员写戏之说,固然过于绝对,但完全摆脱此想,既不可能又无必要。成熟的戏曲编剧应当具备为剧团编撰好戏的意识和能力。《廉吏于成龙》、《扈三娘与王英》、《慈母吟》的创作,皆属此类,也都在不同程度上获得了良好的效果。

戏剧影视的创作,包含多种方式,有原创的,有改编的,也有在前人的基础上进行整理修订的。无论按何种方式创作作品,都需要剧作者发挥聪明才智,付出艰辛劳动。成功的原创剧目,理所当然地受到人们的青睐和尊重。而成功的改编作品,同样能显示作者的才华与睿智,同样是剧坛的宝贵财富。本着这样的认识,我和我的合作者在创作新剧时自然不遗余力,在改编旧剧时同样全力以赴。而许多改编作品实际已赋予了相当程度的原创意义,仅题材是老的,其内涵、其人物、其结构、其语言,则已几乎是全新的了。《盘丝洞》如此,《狸猫换太子》如此,《映山红》亦是如此。《狸》、《盘》二剧被专家称之为“近年来改编传统剧目的典范而未可小觑”,说明这种努力有着特殊的价值。

戏曲剧本的创作,有着跟撰写话剧影视剧本相区别的自身特点。除了对思想内涵、人物性格、情节结构、道白语言的基本把握外,它还有两个特别的难点,那就是戏曲艺术舞台呈现所不可忽视的舞蹈化、动作化特征和音乐性、韵律性特征。编剧必须谙熟戏曲舞台表演形式,又必须掌握诗词曲赋等一系列韵文写作技巧。尤其被称为中华民族文化艺术瑰宝的京剧,它的一剧之本能否真正体现绚烂多彩的中华民族文化特色,当今的剧作家们承担着无可推却的责任。近几十年来,戏曲剧作摆脱了口传心授时代戏曲脚本语言粗糙的缺点,越来越讲究文采、韵律、哲理、诗意,使戏曲剧本的文学品位愈趋提高,其写作的难度愈趋上升,从而对剧作者文学底蕴和写作功

力的要求也就愈趋严格了。或许这也是现今优秀戏曲编剧人才愈趋匮乏的原因之一吧。我既身在门内,对此自然未敢懈怠,四十年来所耗心血可想而知。

国外传统的戏剧分类法,常把戏严格地分为悲剧、喜剧、正剧等类型。中国的戏曲则如郭汉城先生所言,往往集多种风格于一体,而没有严格的界限。寓庄于谐,寓教于乐,悲喜交融,哀悦互补,是中国戏曲的一个特点。我喜欢赚人泪水的悲剧,也喜欢引人欢笑的喜剧,同样喜欢发人深省的正剧,但从受众的欣赏需求考虑,则更喜欢中国戏曲的多元风格。对这多种多样的戏剧样式,我进行过多种多样的尝试。如果说《盘丝洞》属于轻快活泼的喜剧,《映山红》属于激越壮烈的悲剧的话,那么《廉吏于成龙》便是一出具有浓厚喜剧色彩的正剧,《扈三娘与王英》可算含有悲剧因子的喜剧了。至于两部京剧电视连续剧《狸猫换太子》和《潘月樵传奇》,则无疑是着力于让观众时喜时悲,时感时愤,在悲喜交错、大起大落的曲折情节中,领受正义与道德力量的熏陶。

同样是写作,编剧本和写小说之不同,在于后者是供读者阅读的平面文学,前者则是供观众欣赏的立体艺术,它面临剧场中成千上万观众视觉与听觉的直接考验,因此剧作者务必心有观众。孤芳自赏无异自说自话,玩弄深沉实属矫揉造作。如何达到好看好听好玩的效果,如何做到雅俗共赏,深入浅出,高雅而不晦涩,通俗而不媚俗,出奇而不猎奇,求新而不废古,是剧作者永远面对的课题。至于风格形式自应提倡百花齐放,以宽厚的心态、宽广的胸怀、宽阔的视野、宽容的政策,允许剧作家们展开神思妙想的翅膀,进行多方位多角度多层次多样式的探索。这在我1995年撰写的论文《寻求古典艺术与当代审美意识的最佳结合点》中已有详述。自度本书所录几个作品中,凡能获得观众青睐者,皆未脱离此鉴。马少波先

生观看应邀赴欧洲和日本巡演的《扈三娘与王英》后题词：“随心所欲不逾矩，妙想奇思信有神。”张庚先生观看连演五百余场欲罢不能的《盘丝洞》后说：“《曹操与杨修》应当重视，《盘丝洞》亦未可小看！”电视连续剧《潘月樵传奇》，一举夺得全国优秀戏曲电视剧评比一等奖和优秀编剧奖桂冠。全国几十个剧团搬演的《狸猫换太子》，囊括中宣部五个一工程奖、文化部文华系列奖、中国曹禺戏剧文学奖、上海文学艺术优秀成果奖等几乎所有政府大奖。《廉吏于成龙》在第四届中国京剧艺术节中初露锋芒，首战告捷，荣获金奖榜首……我想这都是对上述创作宗旨的肯定吧。

梦是多姿多彩若仙若幻的，史是严谨致密求真求实的。二者能统一于戏，可说是“戏比天大”这一警句另一层意思的开掘。我为此生能以编剧为职业而满足，也为手中之笔能给浩渺无垠的戏剧天地添抹几道曾为人所注意的色斑而欣慰。不论梦里春秋是否真有价值，我已尽了自己的努力。

梦里春秋

目录

员 序·看梦说梦 轶时安

员 自序

员 《京剧风采》(大型京剧歌舞朗诵词)

苑 《慈母吟》(历史京剧)

猿怨 《盘丝洞》(神话京剧)

远苑 《扈三娘与王英》(传奇京剧)

员缘 《映山红》(现代京剧)

员怨 《廉吏于成龙》(历史京剧)

圆苑 《潘月樵传奇》(四集京剧电视连续剧)

猿怨 《狸猫换太子》(十集京剧电视连续剧)

大型京剧歌舞朗诵词

京 剧 风 采

《京剧风采》是1990年由上海京剧院首创首演的大型京剧歌舞。包含序幕、“乡间春情”、“天庭奇观”、“金阙寿宴”、“威武雄师”五个部分。贯串全场的朗诵词系本书作者撰写。朗诵者 尚长荣。编导 孔小石、卫如瑾、陈正柱、吕爱莲、王振鹏、方云麟。

摇

梦里春秋

喧腾的鼓乐 扣人心弦；
矫健的舞姿 气概非凡；
奇妙的神韵 蕴含无限活力；
绚丽的风采 堪称蔚为大观。
无论江河湖海、峻岭崇山、人神鬼怪、善恶忠奸，
都能在一霎那汇集到这百十平米的舞台空间，
以唱念做打各色俱全的精妙艺技，
催人同情的泪水，
摇引发欢快的笑声，
摇摇撞击心灵的门户，
摇摇摇掀动爱憎的波澜。
无怪乎 整整两个世纪，
被誉为中华民族文化瑰宝的京剧，
始终在浩瀚的艺术大海里独占鳌头 直到今天。

此刻 就请亲爱的观众，
随我一同跨进那神秘的戏剧圣殿，
遨游诗情画意的胜景，
饱览五色缤纷的奇观。
您将看到的是：
一片春意盎然的山乡田园，
一群天真无瑕的少女少男，
喜迎花轿的酣歌劲舞，
同庆新婚的欢乐场面。

那里 没有逼真的道具、过多的景片，
只有演员充满情趣的虚拟表演。
然而 却能让您充分领略生活中的美，
进而找到京剧艺术长流不竭的源泉。

【接歌舞“乡间春情”】

二

坠入爱河不能自拔 谓之情痴；
爱书如命手不释卷 谓之书痴；
而人生在世 醉心于皮黄 沉迷于舞台，
摇以看戏为乐事 学戏为快事 唱戏为美事者，
摇人当称之为戏痴。
我 就是一个戏痴，
兴许您 也是一个戏痴。
苍天下迷恋京剧的戏痴何其多也！
因为京剧拥有如此众多的戏目，
摇能令观者倾倒 流传百世。

如果小旦小丑擅演的“乡间春情”，
已经使您赏心悦目 乐不可支，
那么武生武净展现的“天庭奇观”，
将令人目不暇接 如醉如痴。
您将看到：
完成取经大业的孙悟空，
被封为斗战胜佛光耀一时，
却招致罗汉的不服、天神的忌妒、地鬼的仇视。

摇篮

他不得不现出本相 施展法力 与之周旋嬉戏……
结果如何 ,可想而知。
请戏痴朋友们特别注意 ,
那怪异的脸谱、斑斓的服饰、奇妙惊险的出手
摇和非同凡响的招式 ,
恐怕世界上没有几个剧种 ,
能像京剧那样完美地体现人们想象中的神态仙姿。
【接歌舞“ 天庭奇观 ”】

三

梦里
春秋

戏曲戏曲 ,曲占半边天 ;
唱念做打 ,唱字排在前。
音乐的成败 ,
对一个剧种来说 ,存亡攸关。
而徽汉合流 ,兼收并蓄各种曲调形成的声腔体系 ,
使京剧征服塞北江南亿万观众近两百年 !
西皮的高亢激越 ,
二黄的沉郁柔婉 ,
拨子的苍凉凄楚 ,
四平의潇洒缠绵 ,
三眼的凝重舒缓 ,
原板的平和稳健 ,
流水的明快奔放 ,
散板的飘逸自然……
就像千条溪流汇成威力无比的大海 ,
京剧奏出了足以震撼几个时代的和弦。