

戏曲电视剧作选

王学民 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目(CIP)数据

戏曲电视剧作选/ 王学民著. —西安:陕西人民出版社, 2005

(影视教科书系)

ISBN 7 - 224 - 07328 - 8

. 戏... . 王... . 戏曲—剧本—作品集—
中国—当代 电视文学剧本—作品集—中国—当代
. I230

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 065919 号

影视教科书系

戏曲电视剧作选

690

影
视
教
科
书
系

编 著	王学民
出版发行	陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)
印 刷	蓝田立新印务有限公司
开 本	850mm × 1168mm 32 开 22 印张
字 数	488 千字
版 次	2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1 - 800
书 号	ISBN 7 - 224 - 07328 - 8 I · 1186
定 价	33.00 元

影视剧作：全球语境下的“中国形象”

(总序)

王仲生

20 世纪 90 年代以来,我国的影视剧创作迎来了空前的繁荣,无论是生产规模、播出总量,还是市场占有、受众数量,都是世界上任何一个国家无法相比的。影视剧作不仅在我国影视节目体系中占有重要地位,而且在我国社会生活里扮演着越来越举足轻重的艺术角色。

但我们也清醒地看到,全球化浪潮正以它大量的现实文本昭示着它的强大冲击力。它给我们带来了多方面的影响和启示。从迪斯尼版的《花木兰》走俏全球,就不难发现美国对中国传统花木兰故事的颠覆性解构。这一异化了的花木兰替父从军的文本对我国文化价值观念构成的挑战,发人深思。好莱坞电影的全球传播策略以及它所代表的西方生活方式与价值观念,对我国广大受众造成的多重影响,更是一个不容忽视的亟待解决的课题。如何让我国影视剧作走向世界,在国际传媒视野里树立起“中国形象”,可以说任重道远而又迫在眉睫。

我们还要清醒地看到,较之于剧烈变革、丰富多彩的现实生

总 序

活,较之于业已形成并日益提高的我国庞大影视受众群体的艺术娱乐休闲需求,我国的影视剧作也还有很长的路有待我们跋涉。

正是在这样一个全球语境、现实语境下,我们推出了《影视教科书系》第一辑,它由以下几本书构成:

- | | |
|---------|--------------|
| 王学民 | 《戏曲电视剧作选》 |
| | 《中国电视艺术发展漫谈》 |
| 贺信民 魏玉川 | 《名著改编与影视剧创作》 |
| 唐文忠 | 《影视表演教程》 |

这套丛书,或从创作实践,或从理论阐释,或从影视剧作发展史的轨迹,或从表演艺术的一般程式,对中国影视剧作里的中国形象的塑造进行了有益的探索。

这套丛书的出版,是我们影视剧作专业教材建设的有益尝试,它的意义是多方面的,既有学理的价值,更有指导实践的意义。

作为大众传媒,作为通俗文学的主要形态的影视剧,故事仍然是它的特质构成。相对于其他的影视节目类型,如电视新闻、影视纪实片、影视科教、文体节目,影视剧在叙述模式、节目样式、社会功能等方面,都有着自己的内在规定性。其中,最突出的、最根本的属性,是讲故事。影视剧是讲故事,还是讲道理、讲概念,这个争论不休的问题,实质上是一个假问题。创作实践告诉我们,离开故事,影视剧作就不再存在。票房价值告诉我们,观众喜爱的仍然是好的故事片。

所谓好,好在哪里?好在讲好一个故事。

当前故事片,或故事简单,或讲得太满,这已成通病。而全部症结在于:虚假。脱离现实,脱离生活,脱离广大受众,则是虚

假的根源。看看那些贵族气、脂粉气、小家子气的影视剧作,看看那些豪华风、戏说风、煽情风的剧作,我们不难发现,它们是如何地远离百姓生活,违背历史常识,偏离群众的审美习惯与精神诉求。与之形成鲜明比照的是王学民的三部电视剧。当我们的影视剧作冷落或慢待了广大农民时,王学民却一往情深地把艺术焦点对准了普通农民。王学民是在历史转型与市场机制的坐标上去透视与剖析当代农民的生存状态与精神蜕变的。这使他获得了一个切入现实的最佳突破口。之所以说是“最佳”,是因为作者恰恰洞悉而又谙熟这一创作领域;更是因为,他深深地挚爱着他的农民兄弟。这种与农民、农村、农业的血肉相连与感同身受,不仅是感性的,更是精神层面的、审美层面的。这就是说,王学民并不满足于剧作与生活本来面目的简单相对应,不满足于剧作对农民现状的还原性复制,而是在艺术创造的层面,为我们重构了一个“第二自然”(黑格尔语)。影视艺术是幻象艺术、综合艺术。它以幻象超越了现实形式,又以幻象表现了人类的普遍情感。在这个意义上,王学民的电视剧写了农民,但又不仅仅属于农民,它属于当下中国,并与人类相通。

这里我们要注意的是,在影视剧讲故事的叙述方式中故事与其他元素的交感互动。画面元素的暗示性与故事情节,常常是相映成趣的。故事与视听语言的互补,当然有其规则,但又可无限结合。这种开放性为影视剧创作提供了一个广阔的驰骋空间。王学民的《戏曲电视剧作选》在这个方面所进行的探索,所取得的成绩充分说明,讲好一个故事,调动影视的诸多元素予以创造性结合,是一个艺术家、剧作家才能或才华的体现。

我们已经说过,你要给世界提供一个什么样的中国形象,在叙述逻辑与艺术创造上走出一条自己的路,就必须充分挖掘本

土资源(传统的与现代的),并在全球语境下实现创造性的转换。这样,我们才有可能走向世界。我国影视剧作与传统通俗文化有着不可分割的渊源关系,这不只是故事类型叙述模式为我国广大百姓所喜爱;实在还是因为传统通俗文化对民间审美情趣、伦理道德观念和人生价值追求的承载,还是因为通俗文学所实现的民间精神世界与民间民俗生活的同构性与超越性的奇妙焊接,这在《名著改编与影视剧创作》中不难找到例证。贺信民、魏玉川的《名著改编与影视剧创作》从理论与创作实践的结合上,为我们揭示了诸如《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》这样一些经典名著是如何多次被改编,搬上荧屏,并为广大受众所热烈欢迎的。从文学转换为影视,这当然是一次艺术的再创造,是一个全新的审美世界,其中自有它再创造的奥秘与规律,对此,本书的作者展开了系统而又深入透彻的剖析,在总结前人经验的基础上,对名著改编、对影视剧的创作规律进行了富有卓识与创见的学理阐释。目前,经典名著改编势头正旺,但也出现了一些不良倾向,本书对于廓清迷雾、走出误区,将大有裨益。

演出是剧本的完成,表演对于影视剧的制作至为重要。唐文忠的《影视表演教程》就有别于舞台表演的影视表演展开了初步的理论探讨,为进一步建构表演艺术理论体系提供了自己的思考,值得重视。

王学民的《中国电视艺术发展漫谈》对我国电视事业的发展轨迹进行了勾勒与剖析,从现象扫描而寻找内在发展脉络,虽为“漫谈”,却为我国电视艺术史建设作了有益的探索。

急剧而深刻、复杂的变革生活中,个人心理与社会心理的平衡是我国改革开放大业持续发展的重要保证。电影、电视剧在这个方面有着不可替代的作用,有着广阔的创作空间。一部《渴

望》在 20 世纪 80、90 年代之交发挥了消解社会紧张心理、疏导国人精神压力的奇特功能。其中一条,就是以平常心写平常百姓事。世俗化是现代社会的一个必然趋势,追求“实惠”也是百姓的普遍追求。大家看电影、电视,不就是精神上求放松(“解闷”)、情感上有寄托(“解气”),心理上找平衡(“解惑”)吗?

精神文化产品中综合性艺术创作的电影、电视,在大众文化和审美文化中,以它的大众性、消费性、娱乐性、“当下性”赢得了百姓的喜爱。影视剧的社会效益与经济效益也因此为文化的产业化所追求。《卧虎藏龙》与《英雄》的成功,重要的一条是,它们实现了文本策略与泛文本策略的结合,实现了电影艺术与商业的结合,更重要的是创作影视剧的基本态度与立场,即你要给世界提供一个什么样的中国形象,则是它们获得成功的关键所在。

只有充分发挥本土资源并在全球语境下实现创新转换,在叙事逻辑与艺术创造上走出一条自己的路,我们才有可能从容走向世界。

2005 年 1 月

种 玉 缘

(新编古代剧)

人 物 表

1

杨雍伯	落魄寒士
徐玉玲	徐朝奉之女
松灵子	仙长
春 红	徐府丫环
徐朝奉	凤城大户, 徐玉玲的父亲
张 氏	徐玉玲的继母
徐 福	徐府管家
张 皮	张氏的娘家侄儿
李 霸	富家子弟
家丁、三小、四闲、仆役、童子	

第一场 种 玉

[音乐声中幕启。王顺山主峰突兀而立,云雾缭绕。下场角陈一石凳,场上放一副水担。杨雍伯手握云锄,正在挥汗种石。

[幕内合唱:

烟笼雾锁蓝田山,
林海莽莽水潺潺。
地脉钟秀藏百宝,
美玉灿灿照人寰。
绚丽五彩何所至?
神话一曲万古传。

杨雍伯 好天气,好景色!

(唱)

隐居终南泉林间,
竹阴深处一茅庵。
椿萱谢世门第贱,
佐无仲伯身孤单。
世态炎凉无心看,
退居林泉隐深山。
为解四方百姓苦,
种石求玉整三年。
精诚能将顽石变,

定叫美玉降人间！

[杨雍伯浇水后挑担下。

[春红、徐玉玲男装上。

春 红 (唱)

阳春三月好风景，

徐玉玲 (唱)

踏青好似出樊笼。

春 红 (唱)

鸟语花香人欢笑，

徐玉玲 (唱)

红男绿女结伴行。

可叹我慈母谢世失欢宠，

老父病如风前灯。

后母轻浮又暴横，

择婿常把是非生。

纨绔子弟我不爱，

要选才郎伴娉婷。

为终身母女反目父添病，

桃夭无主误春情。

也曾想削发六根净，

也曾想自毁玉面容。

也曾想香消玉殒悬梁死，

难舍年迈老父翁。

庙会大祭香火盛，

女扮男装高山行。

古寺问卦求神应，

觅得才郎慰平生。

春 红 小姐！

徐玉玲 哎！你怎么又忘了，叫公子！

春 红 是是是，不叫小姐咧，叫公子！

[两人同笑。李霸率家丁突然迎上，拦住去路。

李 霸 这位……“公子”，与本大爷结伴而行，你看如何？

春 红 此乃凤城徐公子，尔等不得无礼！

李 霸 公子？（冷笑）风吹蓝衫，露出红装，走路一摇三摆，一副女儿模样，刚才还叫小姐，转眼就变成了公子。好哇，本大爷今日倒要结识结识这位“公子”！（动手动脚）

徐玉玲 好贼！（击一耳光）

李 霸 好恼！小的们，与我抢了！

[徐玉玲、春红逃下，霸等追下，幕内传出徐玉玲惊呼声。

春 红 （急上）救人，快救人哪！

杨雍伯 （挑担急上）书童何事惊慌！

春 红 我家公子要去古庙求神问卜，被一恶少拦住去路，胡搅蛮缠，我家公子他……他失足跌下深涧！（哭）

杨雍伯 竟有此事？救人要紧，书童前面带路！

[二人急下，在紧张的音乐声中，杨雍伯背徐玉玲，春红一边扶持同上，二人将玉玲扶坐石凳上。

徐玉玲 多谢仁兄搭救！（施礼）

杨雍伯 公子怎么样了？

徐玉玲 虽然扯破衣衫，周身尚无大伤，只是这双足……

杨雍伯 不妨事。小生略通推拿之术，待我看来。

[杨雍伯跪地将玉玲一足放置膝上,玉玲又羞又惊,春红急阻。

春 红 看不得看不得,千万看不得!

杨雍伯 哎,治伤要紧,如何看不得?(欲看)

春 红 她,她是个女的!

[雍伯吃惊地倒身坐地,稍后慢慢起身,春红亦站起。

杨雍伯 (唱)

风度翩翩一少年,
原来竟是女婵娟。
路途崎岖多艰险,
却因何事登高山?

徐玉玲 君子!
(唱)

我家住灞水在凤城,
徐门弱女名玉玲。
慈母谢世失欢宠,
老父抱病多凄情。
适逢古庙开盛会,
深山问卦求神灵;
乔装原为平安计,
却被恶少窥真容。
我只说坠落深涧定丧命,
幸被君子救残生。
请问君子名和姓,
结草衔环报恩情。

5 →

杨雍伯 小姐！

(唱)

落魄寒士杨雍伯，
椿萱谢世隐山林。
习文练武求长进，
种石求玉为济贫。
茅舍当庐解困顿，
陶冶性情长精神。

徐玉玲 杨相公心地善良，令人敬佩！只是……世上只有耕种
五谷之举，哪有种石得玉之理？

杨雍伯 唉！你看这王顺山四周，百姓贫寒交加，度日如年，小
生虽无仕途之志，却有悯人之心。三年前，有一道长托
梦，说这王顺山是钟灵毓秀之地，种石可以得玉。因此
小生隐居此地，已经种石三年了！

春 红 那顽石果能够化为美玉吗？

杨雍伯 听老辈人传说，灵通之地，顽石可生良玉。

春 红 你已种了三年，怎不见良玉出世？

杨雍伯 精诚所至，金石为开。三载不见良玉，再种三载五载又
有何妨。

徐玉玲 杨相公真乃心诚志坚之人。(背白)这样的至诚君子，
着实难得。

春 红 小姐，眼看红日西斜，咱们快快回府！

徐玉玲 (试行走，难以支撑)这……如何走得动呀！

春 红 这如何是好？

杨雍伯 小生舍后，备有一头蹇驴，是小生平日访友脚力，不
知小姐可敢骑用？

徐玉玲 姑且试之。只是……路上如若再遇上那个恶少……
杨雍伯 小姐休要担心,小生护送你们下山便是!
徐玉玲 如此奴家多谢了!
春 红 小姐,你这衣衫已经扯破,甚不好看,如今还有何用!
不如到茅舍中换掉再走。
杨雍伯 你们且去换装。(见徐玉玲、春红,似乎不解地)救了个
坠崖公子,转眼间变成了小姐,这倒奇了!
[灯暗]

第二场 恋 玉

[杨雍伯幕内唱:

过山岭穿林莽同把路赶。

[幕启,群山逶迤。雍伯引着女装执鞭的玉玲上,
春红女装随上。

徐玉玲 (唱)
涉清溪踏石径行程艰难。

春 红 (唱)
看不尽水秀山清美景一片,

杨雍伯 (唱)
但愿得送小姐早回家园,
披荆棘探路径何惧艰险。

7 →

徐玉玲 （唱）

不由人魂魄动心如浪翻。
我只说坠悬崖命丧一旦，
却不料遇杨生解我倒悬。
我观他仪表堂堂侠肝义胆，
我观他风度谦谦忠厚儿男。
救人难他不怕山高水险，
施香茗他不忘问暖嘘寒。
探珍宝为救苦用心良善，
知礼义行庄重样样周全。
他虽然是布衣非官非宦，
要比那纨绔辈强似万千。
玉玲女我也曾立下誓愿，
要寻那真君子结为凤鸾。
为择婿与后母反目争辩，
为择婿我也曾泪湿衣衫。
朝朝思暮暮想寻觅不见，
山野中巧相会三生有缘。
俺二人若能够结为亲眷，
也不枉苦寻觅梦绕魂牵。
想到此不由人怦然心乱，
还需要巧周旋吐露真言。

哎哟！

春 红 小姐怎么样了？

徐玉玲 坐骑颠簸，周身劳困。

春 红 下骑来走上一程如何？

徐玉玲 甚好。(下骑,试走,一走一跛)

春 红 小姐,让我来搀你。

徐玉玲 哎,你这单薄身体,如何搀得动人么!(示意要求杨雍伯)

春 红 (会意)是呀,我这单薄身体,如何搀得动小姐你呀!杨相公,还是你来做做好事吧!

杨雍伯 (为难地)这……只怕多有不便。

春 红 眼下是救苦救难,管它什么便不便的,快来搀吧!(推杨)

杨雍伯 小姐请上路!

(唱)

扶定小姐心慌乱,

徐玉玲 (唱)

双腿虽痛心喜欢。

杨雍伯 (唱)

平息敛气轻自叹,

徐玉玲 (唱)

寻机与他来交言。

相公快向那厢看,

为什么青藤要把大树缠?

杨雍伯 (唱)

那青藤枝柔叶疏根底浅,因此上才把大树攀。

徐玉玲 (唱)

你看那溪中鸟儿令人羡,为什么成双成对长流连?

杨雍伯 (唱)

百禽相聚又复散,聚聚散散是自然。

徐玉玲 (唱)

你看那崖头双花紧相伴,为什么成双不成单?

杨雍伯 (唱)

那双花怒放为斗艳,总不如百花盛开春满园。

徐玉玲 (唱)

相公讲话理有偏,

听奴对你说根源。

鸟儿结伴情相染,

青藤绕树成合欢。

双花并蒂才繁衍,

正如那——

杨雍伯 正如什么?

徐玉玲 (唱)

正如那人间伉俪美姻缘。

杨雍伯 (背唱)

天真小姐春情动,

不由叫人思绪生。

(背白)徐小姐多情多意,才貌双全,正是小生思慕之人,若能和她结为百年之好,也是我杨雍伯三生之幸。唉!贫富悬殊,门第如山,纵有此心,也是枉然!我还是劝她快快赶路吧,小姐。

(唱)

花鸟树木本无情,

生生灭灭赖天公,

劝小姐芳心莫轻动,