

寻找香柳社

——一个脚印，一出戏，就像一枚投入平静湖水的石子——

——寻找？找到？

——“寻找”的佳片等

——“寻找香柳社”的时空花舞

——永恒的“香柳社”

影中影中影

李龙吟/编著

策划人：李龙吟

策划助理：金 鑫

图片摄影：边 群

这是一个戏中戏，戏中又有戏的国剧

京剧大师梅兰芳与他的弟子们

ISBN 978-7-104-03021-3

9 787104 030213 >

定价：48.00元

图书在版编目(CIP)数据

寻找春柳社/李龙吟编著. —北京: 中国戏剧出版社,

2009.7

ISBN 978-7-104-03021-8

I. 寻… II. 李… III. ①话剧—剧本—中国—当代

②话剧—艺术评论—中国—现代 IV. I234 J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第125092号

寻找春柳社

责任编辑: 丁小倩

美术编辑: 常 春

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 58920237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (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: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 150 千

版 次: 2009年7月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03021-8

定 价: 48.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

话剧精神的当代寻找——观话剧《寻找春柳社》

季国平 / 中国戏剧家协会党组书记、秘书长

为纪念话剧百年，首都舞台上31台话剧优秀剧目展演刚刚落下帷幕，《寻找春柳社》又在北京人艺旁边的金帆音乐厅火热登场。一场规模不大的小型话剧，获得了现场观众和专家的交口赞赏。首演晚上，话剧表演艺术家李默然，话剧教育家、著名导演徐晓钟等名家，都兴致勃勃地观看了演出。剧场热烈的气氛感动了我，该剧深刻的内涵、别致的形式也引起了我的思考。

1. 创排《寻找春柳社》的意义

话剧百年是戏剧界的一件大事，不仅政府组织和戏剧院团举行各种活动，一些热心话剧事业的人们也自觉地组织起来，为推动话剧艺术在当代的发展而呐喊助威，《寻找春柳社》的创排就是如此。编剧李龙吟是默然老师的公子，他是京城朝阳区的文化管理者，他还对话剧事业情有独钟，子承父业，但另辟蹊径，在话剧编剧上颇有成绩，《寻找春柳社》用艺术的手法探讨话剧的本源和精神，寄托了他对于百年话剧的独特思考。导演任鸣是大家所熟悉的，百年话剧展演剧目中就有他的《全家福》和《桃花满天红》两台大戏，够引人注目的了；而《寻找春柳社》在导演艺术上的另辟蹊径，同样引来了赞誉声声。还有该剧的一批演员，少长咸集，来自各方，却协力同心，把一台话剧演得完整大气，殊属难得。而该剧在创排、推广方式上的创新意义，也是值得我们关注的。

《寻找春柳社》是一出戏中戏。为纪念话剧百年，北京一

个爱好话剧的学生剧社，正在排练一部也叫《寻找春柳社》的话剧，想恢复“春柳社”当年演出第一部话剧《黑奴吁天录》的情景。为了排好《寻找春柳社》，先后请来了三位导演，三位导演带来了三种不同的戏剧风格和戏剧观，引起人们对话剧是什么样的思考。

“春柳社”是一百年前由留学日本的热血青年李叔同、曾孝谷、欧阳予倩等组成的话剧团体，他们创排的根据小说《汤姆叔叔的小屋》改编的话剧《黑奴吁天录》，是春柳社最具代表性的一次创作活动，李叔同等都参与了演出。剧本由曾孝谷改编，按现代话剧分幕形式用口语写成，欧阳予倩称之为“可以看作中国话剧第一个创作的剧本”。春柳社造就了中国话剧史上的一件大事，并以其为代表，标志着中国话剧的正式诞生。话剧百年之际，寻找“春柳社”，显然就是在寻找话剧的源头，就是在寻找百年话剧的精神，就是要引起人们对于话剧事业在当代继承和发展的思考。因此，创排《寻找春柳社》不仅是对百年话剧的重要纪念，而且有着特别的现实意义。

2. 话剧究竟要追求什么？

话剧是什么？从当年“春柳社”的诞生，到当今青年学生剧社排演话剧《寻找春柳社》，一百年来人们都在不懈地追寻着。寻找当年的“春柳社”，也就赋予了该剧深厚的历史感；而当代青年对话剧本源的追寻，三个导演的先后登场，三种不同的导演观、戏剧观的表达，又使本剧具有了很强的时代感。

话剧追求的是“真实”还是“情趣”，或者是“品味”？话剧百年的历史表明，不同的历史时代，话剧的人文追求是不同的。老导演讲求的是“真实”。艺术要追求真、善、美，真实是基础，表现真情，敢讲真话，追求真理。试想当年春柳社创排话剧《黑奴吁天录》，突出的是黑奴的反抗精神，反映了中国人民的民族思想，在东京引起过轰动，并影响到国内，遭到了中国大使馆的反对。显然，这些热血青年为的是追求真

理，改变中国社会的命运，借话剧唤起民众。其后的几十年，话剧形成了具有中国特色的鲜明的战斗传统，为中国革命和中国人民的解放事业发挥了积极的作用。至于青年新潮女导演讲求的是“情趣”，是“玩”话剧，这正是当代话剧人的一种戏剧观。而学院派“品味”说导演的出现，他那极具鼓动性的演说做秀和赶场，也表现出话剧在当前市场化经济下的命运。

显然，无论是“真实”观还是“情趣”观、“品味”观，实际上体现了不同时代和人生对于话剧艺术追求的差异性。而不同类型导演的戏剧观看似是互相矛盾的，特别是话剧不能“玩”和话剧就是要“玩”的冲突，但他们对于话剧艺术的追求都是真诚的，即使是“玩”话剧的导演，也是在嬉戏之中去实现话剧的思想和艺术价值。

那么，话剧究竟要追求什么？在剧中，当三个导演相继离去时，剧社的学生再一次陷入了迷茫。剧中没有给出答案，据介绍，编剧认为剧中人也肯定找不到问题的答案，因为在现实生活中他们还没有找到。其实，该剧已经在一定程度上提供了答案。当这些学生演员以剧中人物的身份最后一次投入排练《黑奴吁天录》时，如果说此前的排练还是处于一种游戏玩闹状态，那么此时的他们，已经被剧中黑奴的命运所打动，真正进入了角色。他们最后的一段激情表演，再现了那个时代黑奴的悲剧命运，虽朴素本色，但真实感人，令人震撼，十分精彩。话剧是与人生、与时代最为贴近的艺术。话剧艺术需要真实，也需要情趣和品味，关键是从时代出发，从人生出发，从所创作的具体剧目出发，去寻找适合人物和剧情的最好的艺术表达和呈现。我们的生活是丰富多彩的，我们的戏剧生态也需要丰富多样，戏剧的百花园需要百花齐放，不同形式的话剧多一点，话剧事业就会更加繁荣。

3. 形式和风格别出心裁、不落俗套

该剧的艺术表达和呈现是别出心裁、不落俗套的。从戏

剧结构上讲，该剧采用的是“戏中戏”的形式，借助一个“寻找”，巧妙地把一百年前的春柳社与当代学生剧社、把一百年前的李叔同、曾孝谷、欧阳予倩与当代一群有理想有抱负的大学生紧紧联系在了一起，揭示了中国一百年来一脉相承的话剧精神。该剧舞台的呈现更是一种散文诗式的风格，形散而神聚，或者说是倒吃甘蔗，渐入佳境。

该剧演员的表演也是非常有特色的。看似一种漫不经心的即兴表演，却是从剧情和剧中人物出发的；专业演员有意演成了业余演员，却能给演员的才能以相当的自由发挥的天地。还有，剧中学生一人饰演几个角色，又有男扮女装，当场换装，看似随意，但进入角色又十分认真，充满了演艺的情趣。当年春柳社的成员是一批话剧爱好者，《寻找春柳社》表演风格的追求与此应该有些关系。以李叔同为例，他东渡日本，学美术和音乐，也学话剧演技。李叔同本人就喜欢男扮女装，当年在演出《茶花女》时扮演了玛格丽特，在《黑奴吁天录》中扮演了爱美柳夫人和另一男角。欧阳予倩曾经为那次演出写过一篇文章《春柳社的开场兼论李叔同为人》，其中说道：“曾孝谷的黑奴妻分别一场，评判最好。息霜（李叔同字）除爱美柳夫人之外，另饰一个男角，都说不错。可是他专喜欢演女角，他为爱美柳夫人作了百余元的女西装……他对于戏剧很热心，他往往在画里找材料，很注意动作的姿态。他有好些头套和衣服，一个人在房里打扮起来照镜子，自己当模特儿供自己的研究。得了结果，就根据着这结果，设法到台上去演。”

《寻找春柳社》表演风格的追求当然是导演创作思想的体现。任鸣导演对于作为该剧主体部分的三个导演场面的处理，也是充满了智慧和情趣的。戏中戏的三位导演面对的恢复《黑奴吁天录》的情景尽管是同一的，但却是三种不同的场面处理，赵导坚信“真实”的“顽固不化”，钱导崇尚“情趣”的“认真”玩闹，孙导追求“品味”的故弄玄虚，不仅被任鸣导演得有声有色、反差极大，深化了该剧的主题，而且台上台下

演员观众的互动，取得了很好的剧场效果。

还有可注意的是，该剧探讨了话剧的真实、情趣和品味，而该剧似乎就是一种真实、情趣和品味的集合体，充满了主创者的机智和才华。全剧的开场在漫不经心的状态下进行，一群大学生在寻找春柳社，在嬉戏和迷茫的状态下排《黑奴吁天录》。三个导演先后登场，是玩话剧还是赋予话剧更深刻的生活内涵，不断的争论构成了全剧的主体，争论的过程也是不断地追寻的过程。排练中的男扮女装、插科打诨、拿腔拿调、令人捧腹，让该剧颇似一场闹剧；但嬉戏中的严肃思考、不断追问，直至最后一段黑奴逃跑的激情表演，全剧更是在感动、震撼和耐人寻味中结束，该剧又是一出寻找话剧本源和精神的正剧。

（文章写于2007年5月，载《中国戏剧》2007年第6期）

2009年3月30日晚21时39分于北京太阳宫夏家园寓所

关于《寻找春柳社》

李龙吟

我写话剧《寻找春柳社》是非常偶然的。

2006年国庆节长假期间，我回沈阳家里看望父母。看到父亲的书房到处都是关于纪念中国话剧一百年的材料和文章。我在随手翻弄这些材料和文章时，对于中国话剧是以1907年中国赴日本留学生组织“春柳社”，排演话剧《黑奴吁天录》为开端的这一事件印象深刻。

在沈阳家里住到10月6日，我返回北京。纪念中国话剧一百年这件事一直在我脑子里转，中国话剧的开端怎么会在一群中国赴日本留学生中产生？这些本不是学习戏剧的留学生怎么会搞上话剧？搞话剧和当时中国青年追求自由民主的思潮有没有什么关系？这些问题一直缠着我。于是我开始在网上查找关于“春柳社”、李叔同、欧阳予倩、曾孝谷等人的资料。

几天时间的查找，我越来越兴奋，20世纪初中国青年知识分子对现代化，对自由，对民主，对艺术的追求让我激动不已，我认定中国话剧产生于1919年的“五四运动”之前不是偶然的，它是中国反封建、反专制、追求新文化、新生活运动中的必然产物。中国人一百年来就是在追寻这些东西。

我在寻找“春柳社”的同时，也找到了一些我自认为已经丢失了的东西。

突然有一天，我想：我为什么不能让更多的人和我一起寻找呢，他们会不会也和我一样对丢失的东西感兴趣呢？

于是，我决定写一部话剧，当时想到的剧名就叫《寻找春柳社》。

我曾经写过两部话剧，一部是在2001年上演的，名字是《马骏就义》，是写1928年牺牲的中共北京市委书记马骏的，我从1986年开始研究马骏，到2001年写出《马骏就义》剧本，用了15年时间。那部戏在北京由中国煤矿文工团排演，国家话剧院的吴晓江任导演，我亲自扮演马骏。那个戏在北京演了近五十场，还获得了“团中央‘五个一’工程奖”。另一部戏是2003年在“非典”时期写的，剧名叫《天使》，是写在“非典”中做出突出贡献的白衣战士的。那部戏在2006年上演，在北京演了近四十场，效果也还不错。从写《天使》到《天使》上演，用了3年时间。本来在2006年我没有写新戏的计划，可是遇到了纪念中国话剧一百年这事儿，在父亲家里看到了“春柳社”的有关资料，我拿起笔就写上了。

可以说，这个偶然中存在着必然。

我是在剧院长大的，在戏剧排练场里玩儿大的。小时候，我们一帮在文艺大院里成长的半大孩子，整天泡在排演场里，那时的排演场管理是挺严格的，可是也挡不住我们这帮淘小子经常能混进去，所以，我对排戏的情景真是太熟悉了。《寻找春柳社》这部戏，写的全部是在排演场的事，我一闭眼能想出许多导演排戏的场面，所以，我写这部戏没费什么力气，10月20日动笔，11月5日，第一稿完成了，只用了半个月的时间。

我写戏有一个毛病，一般写好了放两个月，两个月中看一些与这个戏有关的东西，但绝不看这个剧本。两个月后，我再看这个剧本，完全可以当是别人的东西来挑毛病。这样改起来比较舍得下手。

转眼到了2007年，纪念中国话剧百年的活动热火朝天地搞起来了。我把这个剧本又改了几遍，这时想起来怎么上演的问题了。

我当时的想法就是找一个剧团演了就行了，哪怕是业余的都行，这样就了却我一个心愿：我也为中国话剧一百年干了点事儿。

我先把剧本寄给我父亲。他很快写来中肯的意见，并说如果

想在北京演出，他可以请徐晓钟教授帮着看一看怎么开始工作。

我又把剧本送给了北京人艺的导演任鸣。任鸣是我多年的好朋友，也是对我戏剧创作帮助最多的朋友，我的几个剧本都是他最先给我以鼓励。这个本子给了任鸣的第二天，他就来了电话，电话中说，这个本子非常好，如果我同意，他愿意亲自来排这部戏。

我当时好像有点儿晕。因为我没有想过任鸣大导演能主动提出排这部戏，我认为我的这个本子还不值得任鸣导演上手。可是任鸣说得非常明确，他说：你要是觉得行，咱们就搭一个班子，自己干。我在没有充分理解任导演的话时就赶忙答应他的提议，那意思是生怕他说过的话不算数了。

当天下午，北京人艺我的另外一个朋友丛林给我来电话，说任鸣问我晚上有没有时间，他召集了几个人一起吃饭，谈我的剧本上演问题。这又让我晕了一次。

晚上，我们一起聚在首都剧场旁边的小饭店，任鸣导演来了以后就兴高采烈地谈这个戏如何进入排演，如何组织演员队伍和其他主创部门。我一直在听，没有说什么话，因为我当时确实没有进入情况。任鸣谈到兴奋时说了一句：“这个戏不想粹死谁，但肯定轰动。”我立马晕倒。

因为我当时完全没有这样的想法，我只想有一个剧团排了，演了，就完了。而任导居然这样看中这部戏，所以我晕。

戏很快就排出来了，在北京金帆音乐厅首演。首演的效果我没有想到，我父亲和一些戏剧界的老前辈徐晓钟、童道明等人都来看戏。我姐姐告诉我，父亲看过戏后，连说：“不错不错真不错。”他是很少对戏剧说这样的话的。

接着，来看戏的专家多了起来。北京戏剧家协会秘书长杨乾武主动提出要组织一个座谈会。那次座谈会上，季国平、余林等专家学者都对这部戏给予了比较好的评价。我在那个会上说：“我现在的心情是非常不安，我不能承担这么高的评价，我找不着感觉。”

后来这个戏又在北京一些大学里演出，学生的热情更是令我感动。

2007年，第十四届中、日、韩戏剧节在日本举行，中国戏剧家协会推荐这个戏参加了这一届戏剧节。戏剧节组委会将《寻找春柳社》定为开幕式演出剧目。日本戏剧界的领军人物铃木忠志看了《寻找春柳社》后，和我进行了长谈，他说他非常喜欢这个戏。“戏剧的灵魂是什么”永远是一个问题，这个问题提得好，我们要永远想这个问题。

接着，《寻找春柳社》入选第十届中国戏剧节，戏剧节闭幕时宣布：我获得了“第十届中国戏剧节优秀编剧奖”。

《寻找春柳社》还获得了辽宁省首届文化艺术节诸多奖项，给我颁发了“特殊贡献奖”。这部戏还获得了“山东小剧场戏剧节最佳编剧奖”等多项奖，并被评为“首届大学生戏剧节优秀剧目”。

《新剧本》杂志很快发表了《寻找春柳社》剧本。

全国许多学生剧团都在排演这部戏。比如南京广播学院名誉院长刘继南教授曾经给我打来电话，说他看了他们影视表演班的学生演出的《寻找春柳社》，非常好，希望能在南京巡回演出，问我同不同意。

我当然同意。

《寻找春柳社》从动笔写剧本到获得这些荣誉，不到一年时间。

我已经彻底晕菜了。

我刚刚写了三部戏，我也不是专业剧作家。能有这样的结果全凭各个方面的帮忙。

现在中国戏剧出版社不嫌弃，又把这部戏的有关资料集成册子出版，我心里只有感激。

我感谢所有帮助过我的前辈和朋友。

我还会写戏，还是不问结果，只管写下去，能不能上演，怎么上演，看那时的情况了。

序	季国平	1
自序	李龙吟	1
寻 : 剧本《寻找春柳社》		1
找 : 话剧《寻找春柳社》专家研讨会 / 日本演出访谈		43
春 : 主创人员简介 / 导演的话 / 编剧的话 / 演员的话		93
柳 : 获得奖项 / 名家媒体争议 / 网友热评		121
社 : 剧团活动		175

寻：剧本《寻找春柳社》

一个剧本，一出戏，犹如一枚投入平静湖水的石子……

2006年11月5日零点28分初稿于北京太阳宫夏家园

2007年2月4日立春日10时26分二稿于北京太阳宫夏家园

2007年5月8日20时31分三稿于北京太阳宫夏家园

这是一个戏中戏，戏中又有戏的话剧

故事发生在2007年。

地点在中国某城市一个学生剧社的排演场。

为纪念中国话剧一百年，一个学生剧社想恢复中国第一个话剧团体——“春柳社”当年排练中国的第一部话剧《黑奴吁天录》的情景。舞台上的学生们，把自己装扮成本世纪初的一群热心于话剧艺术的中国留日学生，留日学生又在排练话剧《黑奴吁天录》。他们想通过复原这个中国话剧史上的第一个重大事件，找到中国话剧的本源，研究当年中国的年轻人为什么要选择演话剧，话剧到底给清末民初的中国换来了什么，以至于一直影响到今天。

这个戏是在排练中完成的，演戏的过程就是排戏的过程。观众看演戏好像是在看排戏。排戏是在争论探索中进行的。观众可以在争论和探索中感受中国话剧发展中的一些令人着迷、令人迷惑的现象。

开戏就有结束，争论却远远没有结果，探索也会继续。

寻找春柳社

剧	中	人
李监督\男	50岁	排练场的组织者\汤姆的扮演者
赵导演\男	70岁	国家一级导演\“写实戏剧”的追求者
钱导演\女	30岁	非职业戏剧导演\“现代戏剧”的追求者
孙导演\男	50岁	戏剧导演博士\“品味戏剧”的追求者
李红二\男	20岁	美术学院的学生\学生剧社负责人\李叔同的扮演者
欧阳青\男	20岁	美术学院的学生\欧阳予倩的扮演者
曾笑儒\男	20岁	美术学院的学生\曾孝谷的扮演者
王棉棉\女	22岁	北漂