

北京人民艺术剧院经典文库

经典
剧目

《龙须沟》的舞台艺术

Arts of Longxu Slum

下 编

主编 顾 威

中国戏剧出版社 CHINA THEATRE PRESS

《龙须沟》的舞台艺术

顾 威 主编

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

《龙须沟》的舞台艺术 / 顾威主编. —北京: 中国戏剧出版社, 2012.4

ISBN 978-7-104-03699-9

I. ①龙… II. ①顾… III. ①话剧—舞台艺术—艺术评论—中国—现代 IV. ①J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 056521 号

《龙须沟》的舞台艺术

策 划: 刘建芳

责任编辑: 刘建芳

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)

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: 北京今日风景印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 53

字 数: 760 千

版 次: 2013 年 1 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03699-9

定 价: 88.00 元 (上、下册)

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

下 编

编导之思

《龙须沟》导演阐述

顾 威

五十七年前演出的《龙须沟》，对北京人艺具有基础的决定意义，作者老舍因此获“人民艺术家”称号，剧院以此确立了“为人民”的政治方向，打下了现实主义创作方法的艺术根基。《龙须沟》是北京人艺演剧学派的基石，是北京人艺安身立命的具有标志意义的一出戏，理应得到尊崇与发扬。明年是老舍先生诞辰一百一十周年，我们更应该以北京人民艺术剧院的名义，以人民的名义纪念这位人民艺术家。

五十七年后的今天，时过境迁，人们对半个多世纪前新中国的成立，对“解放”、“翻身”已经有了更深刻、更广义、更人文、更哲理的思考和认知。这是今天的现实，今天重排就要与时俱进，适时地对演出本作必要的调整，调整原则是尊重并更加突出原著的人文精神，同时注意某些受时代局限导致的演出处理，为加强戏剧性和观赏性，也作了一些增删、变通。

1996年张永和与我把《龙须沟》改编成北京曲剧，演出超百场，得到胡絮青老师、于是之老师、舒乙先生等诸多前辈、专家的肯定，获北京市文化局演出百场奖，北京市委宣传部“十个一工程”奖、文化部“文华新剧目奖”。我们这次的演出本，参考选用了部分曲剧本经检验比较成功的改编，力求人物在原有基础上更加生动、鲜明、突出。

布景重新设计，用转台，增加一堂沟沿景，加一个穿堂小夹道，一处

铁匠炉，一处染坊。原演出是三幕五场，现改为一幕两场、二幕三场、三幕两场，共三幕七场，加序幕和尾声。原演出只做效果处理的，如打铁的，算命的，卖菜的，卖报的，扭秧歌的等，都要出现。每次转台都要组织市井生活场景的展现。第一幕转第二幕，转台前以一段雪中解放军与国民党军换防的戏完成解放前后的时空转换。

本文作者

同样，音响效果也须重新考虑，依原演出本看，似乎音响效果使用偏密，其中有的处理说明性过强，都须调整。这次新的演出本，时空转换和不同情绪气氛的市井生活大都通过转台表现，音响效果要配合，与过去不同。小妞子死后一年，在程疯子思念小妞子时，会出现小妞子的画外音；第一、二幕转换，北京解放，炮声，大雪，双方军队换防；程疯子在尾声中唱的单弦岔曲，由三弦伴奏，发展到剧终，延伸至谢幕等等，都要做新的设计、制作。转台的使用当然会给布光造成困难，可能比《骆驼祥子》还要复杂，如大雨转大雪、转台内外不同处理、布景的穿透感等等。有过《骆驼祥子》非常成功的合作，相信鄢霓的服装设计对时代感的掌握，不同的是从全冬变为全夏，需要更加注意的可能在解放前的第一幕，穷，但不脏。老舍原本中，程疯子的数唱是唱曲艺，并未确指数来宝，数来宝也可以，但从程疯子单弦艺人看，应该是唱单弦岔曲更合适有味儿。

生活是创作的基础，曾想寻觅一处深入生活的基地，经多方了解、考察，跑过门头沟，都不理想，据说密云山区里可能有合适的，但五十人的队伍，夏天雨季进山，这个险不敢冒。我们只好把五十七年前的戏当历史

戏来对待，广泛深入研读资料，例如：读《〈龙须沟〉的舞台艺术》，听有关老前辈谈当年深入生活及创作情况。原想组织看北京解放前后的有关记录片，但电影资料馆装修闭馆，“新影”、“国图”等处没有我们需要的资料，只有作罢，但要看电影《龙须沟》，看北京曲剧《龙须沟》等等。对于新进入剧院的年轻同志，要求你们多读老舍先生的作品，并写读书笔记，写一篇交一篇，交给小蓉老师，并做记录。北京人艺是郭（沫若）老（舍）曹（禺）剧院，做剧院的接班人，你们必须有这方面的积累。

一直有人质疑甚至非议《龙须沟》建组太早，种种有形无形的压力是感觉得到的，但我们还是坚持今天建组，这个戏的意义和难度使我们丝毫不敢掉以轻心，请允许我们笨鸟先飞，这一点我们要统一思想。我们要有长期作战的思想准备，今天建组，明年一月二十一日公演，看上去有半年多，时间很长，但排练演出交叉太多，排演《生·活》，排演《哈姆雷特》，演《茶馆》，演《天下第一楼》（包括去台湾），演《雷雨》（包括去南京），演《我爱桃花》，演《莲花》，演《全家福》，演《骆驼祥子》……或多或少总得让路，除去种种伤耗，真正能够工作的，也就两个多月，且多半属零敲碎打，演员要适应这种排练方式，调整好自己，保持好状态。同时预告，整个排练期间，节假日可能无法保证休息，将看进展情况，尽可能人性化处理。

每位演员都要写人物小传，有名有姓的要写，群众角色也都要写，这个戏群众角色很多，有的分派了，大多数没派，希望大家认领，报给副导演刘小蓉，经确认后写人物小传。要求主、次要人物包括群众角色都要依排练需要做生活小品和人物关系小品。要求每位演员记创作日记，每两周交导演看，每人发两个本，以便替换，副导演负责收发。创作日记不是为导演而写，是为自己对人物创作，表演心得，对全局的思考，从别人的表演创作中得到的启发或收获，对导演处理的不同看法和意见，年轻演员还要记下向前辈们学习的收获。

语言是话剧的主要艺术创作手段，《龙须沟》剧中全都是北京人，自

然说的全都是老北京话，电影《龙须沟》里程娘子、丁四、二嘎子说的就不是北京话，明星不是什么都能演，一味追星的结果就是戕害艺术完整性，是艺术投机。追星是观众的自由，但不应是创作者的正常心态。我们戏组多数不是北京人，要演好这个戏，就要学说北京话，尽可能说好北京话，寻觅北京味儿，北京人的味儿。

所谓“味儿”，对这个戏还有很重要的一点，就是时代感，解放前最底层的劳苦人们在水深火热中的挣扎感，解放后强烈的翻身感。除了剧组安排的相关内容要认真对待外，每个人都还要自己想方设法地体会、感受时代和人物，内内外外拉近与时代和人物的距离，包括认识不同时代、不同阶层的审美。不能用自己的审美、欣赏、习惯代替甚或改造人物。以自我为基础，但必须出发，向形象出发。本色不是表演艺术。

我们这次重新排演《龙须沟》想要说一句话：“沟臭人不臭，修沟更修人”。以人为本，关注人的命运，关注人的价值实现，生活环境的展现是为了展示环境中的人。老舍先生以他的大慈大爱之心，写了“旧社会把

人变成鬼，新社会把鬼变成人”的程疯子，而对这个新人，先生下了多大的功夫，让他活得真是个人，是个实现自身价值的人，沟修好了有意义，人的价值重现更有意义；还请你们注意刘巡长，先生为什么要写解放后留用他？还有冯狗子，写了他的狗仗人势，又写了他的转变，他修沟崴了脚，是谁把他背回来的？再看看解放后赵大爷是怎么对待冯狗子的？当冯狗子来陪不是，准备挨程疯子报复的嘴巴子时，程疯子那句“噢，你的手也是人手啊，去吧”，这句话是全剧最深深触动我的一句台词。

2008年6月15日

话剧《龙须沟》的导演二度创造

顾 威

缘 起

2008年3至4月间，我正为北京人民艺术剧院与中央戏剧学院合办的表演班导演毕业剧目《小井胡同》，5月上旬，张和平院长找我谈话，传达剧院领导决定：为纪念2009年1月老舍先生诞辰110周年，重新排演《龙须沟》，由我导演，为继承剧院传统，全部当年进入剧院的十六位毕业生也都进剧组参加实践，《小井胡同》停排。后来听说在这之前舒乙先生曾写信给剧院，希望能重新上演《龙须沟》，并建议由我导演。

改编剧本

对于完成排演《龙须沟》的任务，我是有信心的，有三方面：首先，有1996年成功改编演出北京曲剧《龙须沟》的基础；二是剧院一批正在当打之年的演员和舞美人员还没有完全丢掉北京人艺现实主义演剧学派的传统；三是我们和观众共同对老舍先生及其经典作品的衷心喜爱。

《龙须沟》创作诞生于1951年，1953年演出了第二版后，至2009年

本文作者在排练工作中

已经五十六年未演了。这样一部有重大意义的经典剧目半个多世纪不再出现在舞台上，自然有多方面原因，其中，原演出文本中部分的内容与时代变迁审美变化存在的差异，恐怕是重要原因之一。此剧作诞生于中华人民共和国建国初期，创作者和观众都是怀着极强烈的翻身感、新生感创作和观赏这个戏，时过境迁，当年众多令人们同感共鸣激动不已的情节台词桥段，未必能够吸引打动今天的观众了。老舍先生因创作《龙须沟》荣获了“人民艺术家”

的称号，对于经典作家的经典剧目做手术，甚至做较大的修整，是要慎之又慎的，改好了还则罢了，改不好罪责难逃。

我一向坚持主张敬畏经典，但敬畏经典并非形式上的刻板固守，在尊重的前提下，慎重辩证思考，与时俱进，使得经典剧目能更好地被今天的广大观众喜闻乐见，获得新生命，使得经典剧目适应时代社会变迁而常演常新，永葆青春，是对经典最中肯的敬畏。当然，这需要大胆、细致、认真、不脱离实际、不想当然、不自以为是。

接受任务后，我首先想到的是修改剧本，这是戏能否成功的基础。第一步先细细研读了三遍1953年演出本，对哪些是绝对要保留的、哪些是可留可不留、哪些是肯定不能留、哪些需要补充，大致有了数；第二步是重看1996年由张永和与我共同改编的北京曲剧《龙须沟》的录像和剧本，重温当时的改编要点和这些改编处在经历百场演出实践中表现的优劣，斟酌选择哪些可用于这次的改编，哪些不可用，如曲剧因容量关系完全删去了刘家小茶馆一场戏，而话剧显然理应保留这场戏。第三步是花相当多的时间把话剧、曲剧两个文本和自己这段时间的新想法，融会贯通，反复比较、鉴别，细心选择，确定初步改编方案。

文本改编方案确定为：一线两关系，一恢复，一隔离，一线是程疯子这条人物发展线；两关系是二春与二嘎子的人物关系和赵大爷与王大妈的

人物关系；一恢复是刘巡长的人物命运，一隔离是明确分割解放前后。

一线：这是最重要的改编。原剧本程疯子的人物结局是看公用自来水龙头，管钥匙，收钱，意思是这个人已经自食其力、人尽其才了，这样处理，在解放初期观众是能理解和接受的，但今天的观众就会很不满足。这次改编的主旨是尊重和阐扬老舍先生的人文精神，“沟臭人不臭，修沟更修人”，以人为本，关注人的价值回归。这才是今天人们的人文情怀，这才能引起今天观众的关心与共鸣。我们坚定认为，程疯子作为一位成功的单弦艺人，旧社会沦为废人，新社会使他人生价值得以实现，重新拿起八角鼓，唱起单弦，才更具有“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”的说服力，才能更鲜明地表现老舍先生创造这一经典人物所蕴含的象征意义。

在先确定全戏结尾结在程少亭（我们给程疯子起的带曲艺味儿的大名）重新唱起单弦的最终结果，逆向思考，在人物重穿银灰大褂再唱单弦的愿望行动线上大胆进行铺垫，点染，找戏，补充事件。第一幕在程疯子挨打后发疯一段戏中，让程娘子先提个头儿；第二幕第一场后半段程疯子忐忑地向赵大爷提出“还想唱”；第二幕第二场文教馆“给了任务”程疯子既怕唱砸了，又不知唱点什么好；第二幕第三场几乎是全新创作，程疯子跃跃欲试，得到赵大爷和程娘子的鼓励，动手编词；第三幕第二场穿上银灰长衫隆重亮相。与这条主线索缠连还有两条副线：一是对小妞子的深切怀念，想给小妞子唱单弦，乃至有一段想象在冥冥中与小妞子一起扭秧歌，喜极而不能自持；一是那件银灰色大褂，其中，第二幕第三场程娘子跟赵大爷借钱去做大褂一段，在开始排练时，改编的排演本还没有这一段，戏排到这儿时，发现程疯子进屋后，马上就接冯狗子来赔不是，程疯子就又得出来，时间上不合理，情节也显突兀。无奈中连夜补写了这段戏，剧场实践看效果是好的，前勾连了一幕，后铺垫了结尾，对丰富程娘子和赵大爷有好处，又暗写了程疯子的行动，属偶然得之，意外收获。全剧结尾原剧本是程疯子的一段数来宝，这次改为唱五分钟的单弦，邀请北京曲剧团作曲家戴颐生将原词改写成单弦唱词并谱曲，再请曲剧团演员赵国来做

修定，并教两位扮演程疯子的演员杨立新和闫巍学唱，请马小祥、刘海青录制三弦伴奏。

两关系之一：大胆地将二春定为十九岁，而把原剧本二嘎子十三岁的年龄改成十八岁，由此完全新设计了两人青梅竹马的青涩爱情关系，并造成二春和王大妈母女的矛盾冲突以及在二嘎子管二春叫姐还是叫二姑上趣味横生。经第一幕数处点染铺垫，留到第三幕第二场发挥奇效。

两关系之二：把赵大爷和王大妈拴成黄昏恋，写了这方面的诸多细节，增添了小杂院解放前后的生活趣味，丰富了赵大爷和王大妈这两个人物的色彩多面性。

这两组关系线发展到第三幕第二场扭结到一起，加之程疯子——程少亭聪明的参与，爆发了出人意料的冲突，二春一句“您跟我们赵大爷的事儿，别以为我们瞧不出来，您要是一死儿不叫我进工厂啊，可别抻着我在里边横着！”引爆全场观众，

龙须沟的新生活面貌，人们的新思想意识，巧妙地表露了出来，形成了全剧演出的“凤尾”。

一恢复：刘巡长这个人物的处理经历了一番波折，老舍原作刘巡长是为生活所累、良心未泯的旧警察，解放后被人民政府留用，并成为派出所副所长，是个贯穿人物。1951年老北京人民艺术剧院的演出是按原作处理的。1953年北京人民艺术剧院的演出做了变动，解放前的刘巡长改得更坏了，解放后的派出所副所长虽然也还姓刘，但已换另一位演员来演，与解放前的刘巡长完全没有关系。这次我们恢复完全按老舍原作处理，并在冯狗子被打后跑出小院，加了刘巡长警告冯狗子的一段戏，使这个人物后面的变化更有基础。为刘巡长这个人物的恢复原貌，我们做了认真的调查研究，解放后确实留

用了大量旧警察，经过多年的锻炼，有的留用人员还曾担任过副局长，当副所长就更没什么不可能的了。老舍原作是符合历史真实的，采取的是历史唯物主义态度，理当尊重。

后来改编拍摄的电影《龙须沟》就更离谱，在刘巡长、冯狗子等多个人物及情节上，受当时阶级斗争理论等“极左”思潮影响，做了错误的改编。其实就在当时，焦菊隐已经公开但婉转地对电影的改编提出了异言，于是之等演员在拍摄过程中也有过意见，电影《龙须沟》在相当程度上脱离了老舍原作的大爱精神。

一隔离：原剧本和演出都是以程疯子哭喊“妞子——！”结束第一幕，闭幕再开幕就是解放后了。这样的处理对于今天未经历解放前后翻天覆地的历史变迁的大多数观众来说，感觉会不够明确。这次改编为，程疯子在大雨中哭喊妞子在霹雷中收光，出现几声炮声及爆炸闪光，灯光在大雪中起光，傅作义部队站岗，解放军指挥员上，与傅作义部队军官相互敬礼、握手，傅作义部队撤岗下场，解放军上岗，闭幕。剧场休息。再开幕，解放后。

舞台美术设计

我与吴穹已连续合作过多部戏，彼此十分默契。我对布景的构思是：
1. 在《屠夫》、《骆驼祥子》成功合作运用转台的基础上，进一步用活，不闭幕换景，增加场与场之间人物、转台相向运动，展示龙须沟环境和场与场的串联；2. 不能说龙须沟不见沟，台上要见沟，不止见沟，还要能往沟里倒染房脏水，要架一座岌岌可危的小木桥。沟边这堂景是老版演出没有的，新版演出中作用很大，如：开幕收破烂老太太吆喝着缓缓走过沟边，蹒跚挪过小桥，刘巡长挤过倒脏水的染房工人巡视；第一幕冯狗子被轰出小院，台转到沟边，演新版新写的那段刘巡长与冯狗子的戏；第一幕结尾，随着小院里人们为大雨降至忙乱收拾东西时，台转向沟边，许六沿沟奔上大喊：“小妞子掉沟里了！”院里人奔出，大雨倾盆而下（降雨器完全按台

上沟的走向制作,全部雨水都准确落入经防水处理的沟里),丁四嫂哭喊被扶下,程疯子和撑伞的程娘子奔上小桥,在暴雨和霹雷中,程疯子呼喊“妞子——!”;雨转雪,两军换防,都是以沟沿小桥为背景的;第二幕第一场结尾,随丁四嫂、二嘎子、程疯子走出小院前往小妞子坟地,台转,他们走沟沿过小桥,台继续转,他们走过小茶馆,刘掌柜和许六目送,许六从自己挑子上取一缸儿金鱼尾随而去;第二幕第二场结尾在程疯子于追光中扭秧歌,而第二幕第三场仍是在小院,景未变,台也未转,与此前转台换场稍显不统一,弥补的办法是用了由黑暗到下午日光的突变阶梯式灯光处理,而不是惯常的生活式的灯光渐变,这一创新处理,后来举一反三用在了每次的转场灯光处理上;第二幕第三场结束,台转至沟沿,把原剧本第三幕第一场刘家小茶馆戏的开头部分刘巡长和民警的一段,移到沟沿演,然后随着刘巡长和老刘掌柜走进小茶馆,台转至小茶馆一景;第三幕第一场结束后,新版改编增加了一段群众扭秧歌联欢的戏,随着秧歌队台转至沟沿,而在第三幕第一场进行中,舞台装置人员已经悄然将臭沟填平,小桥拆去,在这块小空场上,人们尽情欢庆龙须沟改造完工,转台再启动转至小院,二春和二嘎子顺理成章地扭进小院,第三幕第二场开始;第三幕第二场接尾声的时空转换不用转台,而是用刘巡长站在小院房后夹道高处用喇叭通知街坊们去开会来转场;尾声中程少亭身着鲜亮的银灰色长衫开唱五分钟时长的单弦,小院内外人们欣喜地听着,待唱到“还有那颐和园里的万寿山——”时,在长过门中,程少亭转身向小院门外走去,台转向填平沟的小空场,程少亭从小院门口走出,周围聚拢了所有剧中人们,一侧一直挂着灰布的洗染房晾晒杆上,这时高悬大红布,在群众对单弦最后一句唱词“民安国泰享太平”的热烈呼应中全剧结束。

人物服装设计首先强调时代感,解放前的龙须沟又臭又脏,但环境的脏乱、房屋的破败并不是我们要表现的重点,重点是环境对人的决定性影响,对人的心理、意识、习惯乃至性格的影响,由此,服装设计不应一味追求脏烂。老北京人是很讲“面儿”的,赵大爷、程娘子是要出去干活、

市场出摊的，衣服总要囫圇个的；王家境遇相对稍强，母女穿着稍整齐；只有丁家吃了上顿没下顿，一家大小补丁落补丁，破但不脏，丁四嫂家里家外还是勤快人，穷不是因为懒，是忙嘴顾不上。整个第一幕小院视觉亮点就是小姐子的红花小褂和小树上的绿树叶。解放后人们的衣服都没了补丁，但注意是解放初期底层劳动人民不可能赶解放“时髦”，多是老百姓习惯的旧式样，顶多赵大爷多了顶解放帽。但有两个不同：一是程疯子仍旧穿着那身带补丁的旧长衫，这大概是他的固执和小知识分子珍视自己身份的矜持；一是冯狗子穿上了全套干部服，坏人总是有着赶政治“时髦”、拉大旗作虎皮的敏感，这套干部服显然是黑旋风给他置办的。最后一次演员们大换装，是尾声，大家为庆祝喜事都穿上了新衣，几经铺垫的那件银灰色大褂亮相，与程疯子尾声之前一直穿着的破大褂形成极鲜明的对比，有效地鲜活了现场气氛。

三件重要道具：1. 破水缸：一个半截的裂了豁口的破水缸扣在小院里的中心位置。这是原演出中没有的，破水缸的设置成为小院里极重要的支点，赵大爷、程疯子、小姐子、丁四等多人甚至小鱼缸都以其为支点，且与环境十分真实协调，直至第三幕第二场才撤掉，又立时使得小院显得宽敞干净了许多，这一道具的创造使用，意义重大；2. 小鱼缸：新版演出扩展了小鱼缸的含义，除了原剧本与小姐子、程疯子的感情联结外，它还牵进了二嘎子和二春的不一般关系，许六的金鱼挑子的反复出现及许六从挑子里拿出鱼缸和大家一起去祭奠小姐子，都从侧面加强扩展了龙须沟人对

