

中国戏剧学院戏文系教师戏曲剧作丛书

谢柏梁 主编

谢柏梁 戏曲剧作集

谢柏梁 著

YZLI0890121925

上海古籍出版社

中国戏剧学院戏文系教师戏曲剧作丛书

谢柏梁 主编

谢柏梁 戏曲剧作集

YZLI0890121926

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

谢柏梁戏曲剧作集/谢柏梁著;谢柏梁主编. —上海:上海古籍出版社, 2011.12

(中国戏曲学院戏文系教师戏曲剧作丛书)

ISBN 978-7-5325-5839-1

I.①谢… II.①谢… III.①戏曲—剧本—作品集—中国—当代 IV.①I230

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第032330号

中国戏曲学院戏文系教师戏曲剧作丛书

谢柏梁 主编

谢柏梁戏曲剧作集

谢柏梁 著

上海世纪出版股份有限公司出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海展强印刷有限公司印刷

开本890×1240 1/32 印张9 插页2 字数300,000

2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

印数: 1-1,300

ISBN 978-7-5325-5839-1

J·355 定价: 32.00元

如有质量问题, 请与承印公司联系

总 序

化作春泥更护花

——中国戏曲学院戏文系教师戏曲剧作丛书

谢柏梁

在中国的文化发展长河中,诸子百家,诗词曲赋,都已经成为中国人的基本素质修养和宝贵精神财富。其中的曲,通常分为散曲和戏曲两大类。

戏曲具备综合集成、左右逢源的特点。一边与艺术圣殿融为一体,因为戏曲包括了音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑乃至表演的诸多艺术元素。从另外一边来看,剧本又构成了戏剧文学的主体,成为文学圣殿中诗歌、散文、戏剧和小说四大明珠之一。

戏曲艺术需要有人写剧本,这是古今中外的通例。草台班所表演的即兴创作,毕竟言之无文,行而不远。所以“剧本剧本,一剧之本”的说法,已经成为大家的共识。而且从文化遗产留存的角度来看,剧本流传的恒久性比舞台演出的保存要长远得多。古希腊当年的剧场以及表演艺术如今安在?但是约31种古希腊悲剧至今还可以看到。中国宋代的戏曲演出杳然难觅,但是当年所演出的宋金杂剧剧目与南戏戏文剧本,却还是可以一叶知秋,看到大概。

就我国来看,目前可以看到的戏曲剧本,先后贯穿了宋、元、明、清、中华民国和中华人民共和国六个时期,已经成为中华民族不可或缺的宝贵的文化遗产之一。

近千年来的戏曲剧本写作,大多数情况下属于文人骚客们的业余创作行为,少数属于养家糊口的职业卖剧行为。元杂剧作家几乎很少有机会参加科考,那么大家就扎堆去写剧本。清代的李渔和洪昇,几乎是在把写剧本当成一种职业和谋生的手段,他们也同样都很有成就。

百行百业,原本不一定都需要专门的院校设置对口的专业来培养。但是随着人类社会发展的需求,随着资本主义社会专业分工的细致化

和明确化,大学里头的专业设置,几乎实践着人间需要什么人才,大学就培养何种人才的教育理念。

尽管中央戏剧学院和上海戏剧学院也培养出不乏戏曲编剧人才,但是这两所明显以培养话剧影视艺术人才作为基本特色的学院,对于民族戏剧的关注只是其副业而已。

中国戏曲学院作为培养中国戏曲艺术高级专门人才的唯一学府,其戏曲文学系也以培养戏曲编剧人才作为自己的立系之本和基本使命。这也是全球范围内唯一独立设置的戏曲编剧专业。

独养的儿子从生存环境来看,未必属于最好的状态。这是因为其没有可比性,不能太多地从兄弟姐妹的行列中分享经验和教训,当然也有可能被宠爱出故步自封、资源独占的毛病来。戏曲文学系开办以来,也是在一空依傍的情形下,逐步在摸索自己的办学路数。从姚清水、孙月霞到颜全毅、吕育忠,从王若皓、龚孝雄到王晓菁等,都在不同程度上体现出戏曲文学系在戏曲创作人才培养方面的教学成果。

从师不高,学也不妙。戏曲文学系,必须要具备一个较有实力的戏曲创作教学团队。

好的戏曲剧作家,不一定是好的戏曲创作导师。在一位经验丰富、基础较好的成熟剧作者那里出主意,有的时候真可以收到点石成金乃至脱胎换骨的功效。但是就培养一位刚刚高中毕业进入戏曲学院的“生坯子”同学而言,您得要有足够的时间、充分的耐心,按部就班地进行培养。从唱词与念白、小戏改编一直到大戏改编、独立创作,这其中的艰难程度简直可以称之为是戏曲写作者一次艰难的万里长征。聪明、高明而又繁忙事冗的剧作家,富于创见与激情的剧坛才子,可能不会都能具备如此的耐心,也不能忍受那种漫长的等待。有时间的话还不如自己写一出新戏,焕发出作为剧坛才人的又一次富于天才创意的光彩。

于是戏曲文学系必须要延请一批可以以教书为职业、以教授编剧为专业方向的老师们。他们勤勤恳恳,心无旁骛,以学生的成长作为自身的快乐,以同学的作品作为自己生命价值的最高体现。在他们身上,天才的闪光可能要少一些,但化作春泥更护花的教师职业所带来的与生俱来的不厌其烦、敬业献身的精神必须要多一些。

我想,较为理想的戏曲编剧教师,尽管自己本人不一定是第一流的

剧作家,但却一定要是写过一些剧本,上演过一些作品的实践者,他们必须亲身体验过编剧行当的艰难辛苦,理解整个创作过程中的喜怒哀乐,方能如鱼在水,冷暖自知。这样的老师,指导起学生的创作来,可能会更加游刃有余,得心应手;这样的老师,可能会更能够得到学生的拥戴和业内的认可。我曾经在上戏、国戏的戏文系执教过19年之久,确实常常听到有的学生抱怨个别编剧教师说:这个老师自己从来不写剧本,他凭什么要对我的构思横加指责,全面否定,非要让我另起炉灶?

不能说同学们的抱怨都对,但也必须承认编剧教师自身一定要具备编剧的充分经验。要求编剧教师的作品具备全国乃至世界性的影响,那只是一种希望而已;但是老师的作品至少要能立得住,可以搬上舞台,可以比较规范,能够成为自己所论的编剧法则的些许论据。即使失之于规整,甚至时过境迁之后还有几丝平庸之感,但编剧教师创作剧本这一必备经验,从个人角度来看,还是万万不可省略的。

有鉴于此,我开始特别关注中国戏曲学院戏文系教师的戏曲创作,并决定把其中部分教师的作品作为一套丛书,分别结集出版。如此做法,不仅是为了戏曲学院60年校庆的一份小小献礼,也不仅是为了体现出本系戏文创作与理论专业作为北京市优秀教学团队和北京市特色教学建设专业的光彩,也不仅是为了反映该专业作为北京市优秀教学成果奖得主的教师实力,更为重要的是要让学生们知道,老师们是以自己的创作和教学的多年实践,与大家同甘共苦,共同分享创作和生命活动的苦涩与欢愉。这也将激励更加年轻的老师们教有余力,最好要投身到戏曲创作的专业实践领域之中去。

榜样的力量是无穷的。如果中戏与上戏的老师不写话剧与影视作品,学生们就会没有专业敬仰和崇拜的对象,甚至连参与分集“打工”的前提条件和基本氛围都没有。上戏陈耘先生的《年轻的一代》,为上戏学子勾起了多少光荣的梦想啊。同样道理,国戏戏文系的同学要有所景仰、师范和继承,同样还是需要从自己身边最为熟悉而亲切的老师这里,获得写作剧作的第一动力。

因此,将本系教师的戏曲创作结集出版,符合戏曲教学的基本规律,既符合戏曲文学系的办学方向,也符合中国戏曲学院对于戏文专业的根本定位。

当然,这些作品跨越了老中青几代人,也见证着不同时代的社会烙

印,也未必都是当时和今日的佳作,但都体现出编剧教师们的匠心、苦心和忠诚于戏曲教育事业的一片真心。至于创作水平之高低优劣,时过境迁之后的不合时宜,也都见证出历史和个人的选择,以及这种选择之后是否合乎个人与社会的目的性的成败体验来。即使当年的创作未必高明,但是以老师们的挫折乃至失败作为借鉴,也许更能够使学生少走一点弯路,在戏曲创作方面逐渐变得聪明起来。

我们首批所推出的戏文系戏曲编剧教师的剧作专集有:

一、《郝荫柏戏曲剧作集》

郝荫柏老师作为抗日忠良之后,先学京胡,后转创作,经历了几度人生起伏,终于回到戏曲学院戏文系担任戏曲编剧教师。作为戏文系的副主任,他在工作上勤勉认真;作为编剧教师,他对学生热情负责;作为戏曲编剧,他这么多年来创作出不少剧本,体现出对于戏曲事业的赤诚之心。尽管其剧本体现出不同时期的历史政治风云和价值品判观念,但是他所改编的京剧《悲惨世界》,在京沪演出时深得观众好评,体现出艺术品对于时空的超越力量。

二、《谢柏梁戏曲剧作集》

这几年,我的戏曲作品被先后搬上越剧、京剧等剧种的舞台,这令好多朋友们特别惊讶,因为他们都知道我是一位戏剧史论方面较为资深的学者,怎么会在几年之间华丽转型为编剧?其实我从小就曾在基层剧团担任编剧之职,还担任过全国棉花会议文艺节目的总撰稿。更为重要的还在于我的两位祖师爷——吴梅与老舍先生,同时也是戏曲和话剧方面的创作大家。作为他们的再传弟子,尽管心向往之而不能至,但却不可以不为;作为戏曲文学系的主任,如果连我都不参与戏曲创作,那么大家都可以在教授编剧时进行空谈式的纯理论教学。为此,我在近几年重拾旧业,顺理成章地回到了戏曲创作专业,希望在编剧与理论上齐头并进。

三、《颜全毅戏曲剧作集》

前面提到过,颜全毅是戏文系所培养出来的学生,也曾跟随我就读过博士生。他在创作与理论方面都比较擅长,特别在戏曲剧本创作方

面,可以说在戏曲学院乃至在北京市的青年戏曲编剧人才里头,一枝独秀,领袖风骚。北京市愿意专门从事戏曲创作但又每年都有新作推出的青年才俊,实在是凤毛麟角,而颜全毅就是成果较为丰硕的默默耕耘者。惟其如此,他先后进入北京市和教育部的人才培育序列,前景正无限美好。

四、《胡叠戏曲剧作集》

胡叠是我系的青年女教师。她特别钟爱戏曲编剧,也曾经获得过老舍青年文艺奖项。她的剧本,具备唯美化的倾向,也带有案头文学的诸多气质和个人性情的诸多烙印。尽管到目前为止,她的剧作尚未被搬上过舞台,我在是否将其剧作单独结集出版时也有所犹豫,但是我最终相信坚冰总会有融化之时,好的剧作总会被剧团所慧眼识珠,付诸演出。

今后,国戏戏曲文学系不仅要为教师出版剧作专集,还要为本科生与研究生的佳作提供更多的出版和上演的园地与平台。我们已经与《剧本月刊》合作,为国戏同学的戏曲剧作出版过4期专辑。我们还与浙江艺术学院合作,将我系同学的红楼小戏系列作品搬上了舞台。

国学众脉,戏曲文学系独此一家;文山剧苑,梨园诸才子万紫千红。尽管筚路蓝缕,应属此道不孤。遥想本系之师生,应为人文之栋梁。

戏文数种,心香几瓣,付梓问世,其中或有佳作场境,人物风标,化身为诸多妙像,引人入胜。化作春泥更护花,蜡炬成灰泪始干,此乃本系教师出版个人戏曲专集之本意。抛砖引玉,宝藏将盛。诸作付梓,希望得到戏曲文学系历届同学们的品评和建议,也希望得到戏曲界乃至社会各界的批评与指正。倘若会激起共鸣,引起争议,提供一些启发,搭建一方平台,则功在不舍,善莫大焉。

是为序。

2010年8月20日写于国戏

(作者为中国戏曲学院戏文系主任,北京市特聘教授,北京市教学名师,国务院政府特殊津贴专家,中国戏剧文学学会副会长)

前 言

春华秋实,红烛溢香。中国戏曲学院在校庆 60 周年之际,要推出一套教师的戏曲剧本小丛书。作为戏文系主任和丛书主编,我当然也得积极参与。

本书大体按照时代的序列,收集了我的七个剧本。它们分别是:

神话传说剧《鹊桥会》。讴歌的是牛郎织女“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”的亘古挚爱。

历史人物剧《苏武归汉》。作为中华民族标志性的爱国英雄,苏武不是驰骋于疆场之上的武将,而是在北海大荒中甘受寂寞、决不失汉家气节的仁人志士。

文坛故事剧《沈园绝唱》。描摹绍兴的南宋著名诗人英雄陆游与其妻唐琬之间的英雄气不短,儿女情更长的故事。

传说演义剧《巾帼英雄杨七娘》,在传说中杨门女将的系列画谱中,又浓墨重彩地增添了杨七娘智勇双全、家国两爱的妩媚而又英勇的形象。

戏曲人物剧《李渔与三姬》,将作为剧作家、戏班班主和风流才子的李渔活灵活现地再现在京剧舞台上。

宫闱情爱剧《红楼元妃梦》,试图挖掘后宫妃子内心深处的真情实感,在她与北静王之间拉出一条断断续续的红线来。

现代人物戏《黔岭飞来金凤凰》(演出时改名《孔雀西南飞》),系根据宁波姑娘孙连芳大学毕业后,将贵州支教作为自己人生终极目标的原型所生发开来,写兰芳在黔东南苗族地区的默默奉献和苦涩中的甜蜜。该剧不仅在越剧舞台上再三演出,而且还拍摄制作成同名的动漫版越剧。

需要说明的是,这七个剧本中,只有《苏武归汉》是带有一定歌剧色彩的话剧,其他皆是纯粹的戏曲作品。除了《沈园绝唱》是对郑拾风先生原作的改编,《红楼元妃梦》是与杨锐老师合作完成之外,其他都完全是我个人的原创之作。其中除了苏武戏创作于 1981 年,红楼戏完成于

2002 年之外,其他五个戏都是最近两年的新作。

当然,我所写作的舞台本和相应的剧本还远不止于此。从 1972 年初中毕业之后,我便先后为湖北天门的乡间剧团写过多出节目,其中的天门小曲《白玉栏杆寄深情》、曲艺《四个大嫂积肥忙》都在县内和省内有影响,首届全国棉花会议的开幕式,其歌舞唱白剧的台本也出自于我之手。我的中型戏曲的创作也上演过好几出,但都是与当时流行的反对走资派主题有关,斗转星移,时过境迁,已经没有半点审美意义上的保留价值可言了。

我的两位祖师爷分别是吴梅先生和老舍先生。吴梅先生写过不少昆曲传奇剧本,老舍先生在话剧创作方面负有鼎鼎盛名。在我的同门师兄兄弟中,郭启宏是当代戏曲与话剧作家中的翘楚人物。

论及这些与我渊源有自的著名剧作家,常常会使本人感到懊丧,因为要达到他们的成就,那是何其难的理想。所以我自认为聪明地早就放弃了戏曲创作,三十年来一直把中外戏剧史论的研究作为己任,尤其以中外悲剧史和当代戏曲史的撰写作为自己的基本任务和人生使命。从此出发,我在不同程度上参与了当代戏剧的评论工作,在剧本撰写和修改上也倾注过大量心力。

但是当我任职中国戏曲学院戏文系主任之后,我就十分清醒地给自己予以了新的定位。国戏戏文系的根本使命是培养同学写作戏曲剧本,作为一个系主任如果自己都不去创作戏曲剧本,你就没有半点资格去要求老师们在剧本创作方面有所作为。一位老师如果没有在戏曲创作方面的起码经历,其戏曲创作教学的指导,就有可能流于误人子弟的空泛说教。

有鉴于此,我必须由一位比较专门的戏剧史论研究者,尽快转型为理论、创作两手抓的复合型戏曲文学教师。所以就有了我近乎于狂热的戏曲剧本创作,也就是说在我每年的教学、管理工作之外,在我的学术讲演、会议主持和戏剧活动之外,在我每年于核心杂志上发表数篇论文、出一部新著、主编几部书的专业研究之外,我同时还必须抽出相当一部分时间来,夜以继日地创作戏曲文学剧本。

其实,戏曲剧本写作的付出与报酬成反比,麻烦很多,自由度较小。在这里,个人匠心与集体意志的协调,已经成为所有编剧都或多或少要面临着的难题。除了极少数著名编剧之外,通常而言,戏剧是综合的艺

术,每个部门的成员都可以对剧本品头论足;当代戏剧又是导演的艺术,导演起着凌驾于上的绝对作用。如果没有深厚的涵养和博大的心怀,如果没有择其善者而从之的见识,就很难成为一位较为称职的编剧。

这是我的诸本著作中的第一部戏曲剧作集,相信它绝不是个人的最后一部戏曲集子。因为戏曲事业的参天大厦,其实正是一些小小的卒子在起着基础铺垫的作用。

谢柏梁

2010年10月9日星期六写于天坛南门家中

目 录

总序..... 谢柏梁(1)

前言..... 谢柏梁(1)

鹊桥会(神话传说剧) (1)

苏武归汉(历史人物剧) (39)

沈园绝唱(文坛故事剧) (69)

巾帼英雄杨七娘(传说演义剧) (119)

李渔与三姬(戏曲人物剧) (159)

红楼元妃梦(宫闱传奇剧) (191)

黔岭飞来金凤凰(现代人物剧) (239)

神话传说剧

鹊 桥 会

人 物

织 女 玉帝之女。在神仙七姐妹中排行第七,又称紫姑娘。牛郎之妻。

牛 郎 青年农夫,后娶织女为妻。

老 牛 原为天上金牛星,因仗义执言,被贬到人间为老牛。

玉皇大帝 总管天地,织女七姐妹之父。

王母娘娘 众女仙的统领。

天蓬元帅 后托生为牛郎的嫂子。

七仙女 玉皇大帝之女,包括织女和神仙六姐妹:大姐红姑娘、二姐橙姑娘、三姐黄姑娘、四姐绿姑娘、五姐青姑娘、六姐蓝姑娘。

太白金星 玉帝使臣。

巡天金甲神

托塔李天王

哥 哥 牛郎的兄长。

嫂 嫂 天蓬元帅托生,牛郎的嫂子。

金 哥 牛郎织女之子。

玉 妹 牛郎织女之女。

天兵、天将若干

喜鹊若干

第一场 天庭

〔太白金星上。〕

太白金星 劫数经千万,天地一拂尘。咱家,天庭使臣太白金星是也。
眼看阴阳分晓,天色已明,列位仙官上朝议事啦!

〔音乐声起,玉皇大帝居中打坐,文臣武将分列两旁。〕

玉皇大帝 孤王,元始天尊玉皇大帝是也。经历万苦千辛,方才修得正果,上管三十三天,下掌七十二地。红尘人间,地狱天堂,皆为寡人掌管,好不忙碌也。今日上朝议事,众位爱卿——

众仙官 有!

玉皇大帝 有事早奏上,无事退朝班。

众仙官 圣上英明无比,天下太平无事,皇恩浩荡,幸福无疆。

玉皇大帝 喔,太平无事?

托塔李天王 太平无事啊。老臣托塔李天王,见过多少世间劫难,今日天上人间,皇恩浩荡,真正是太平无疆也。

玉皇大帝 好好好,如此今日不谈朝政,只谈艺术。

天蓬元帅 陛下,听说天乐坊日前排成七彩霓裳羽衣舞,精彩非常。不知可否让臣等当庭观看,一饱眼福?

金牛星 启奏陛下,臣以为天蓬元帅提议不妥。朝班之上乃勤政议事之所,不是歌舞温柔之乡,岂可废政听乐,实乃岂有此理!

玉皇大帝 天庭仙乐,曼妙非常。寡人爱女,如花芬芳。诸位爱卿难得一看,也未为过。太白金星,吩咐王母娘娘携我那七仙女歌舞上来。

天蓬元帅 哈哈,圣上英明啊!

太白金星 喳,圣上有旨,王母娘娘携七仙女上场,进献霓裳羽衣舞啊。
〔王母娘娘携七仙女上。〕

七仙女 父皇!

王母娘娘 玉帝,七位公主的霓裳羽衣舞皆已训练纯熟,可以施展才艺了。

玉皇大帝 如此一同观赏。

七仙女 领旨!

(唱)赤橙黄绿青蓝紫,
曼舞彩袖当空。
月圆花正好,
天庭处处沐春风,
神仙永长久,
四季春万紫千红。
轻歌伴曼舞,
玉宇高楼无穷。
此曲只应天上有,
遍人间应难躬逢。
千年人物长久,
桃花人面相映红,
笑下界情爱更替太匆匆。

赤橙黄绿青蓝紫，
 款摆柳腰如虹。
 朝阳草常绿，
 天界世人相同。
 神仙本长久，
 永供奉伟绩丰功。
 轻歌伴曼舞，
 鲜果佳酿无穷。
 此舞只应天上有，
 遍人间百代难逢。
 万古形容不变，
 鹤发童颜不老松，
 笑世上子孙换代太匆匆。

天蓬元帅 (唱)连咽口水踉脚踵，
 一旁看呆了我天蓬。
 恨不得巧变大蜜蜂，
 采芳栖身这花丛中，花丛中。

金牛星 天蓬休得无礼，放尊重些。

天蓬元帅 唉！啊，陛下，自有天地以来，清歌妙舞，从来没有如咱这七位公主演唱得如此之美妙的。陛下应该予以大大的封赏！

玉皇大帝 该封？

众神仙 该封。

玉皇大帝 该赏？

众神仙 该赏。

王母娘娘 多谢玉帝与众仙夸奖。

玉皇大帝 哈哈，寡人好不高兴也。

(唱)莫愁湖边忘忧草，
 天宫深处解语花。
 亭亭玉立皆长大，
 长成了千娇百媚的美娇娃。

既蒙诸位爱卿抬爱，就封朕的七位爱女为无忧公主、解语花魁，从此掌管仙乐坊，位列三级仙班。