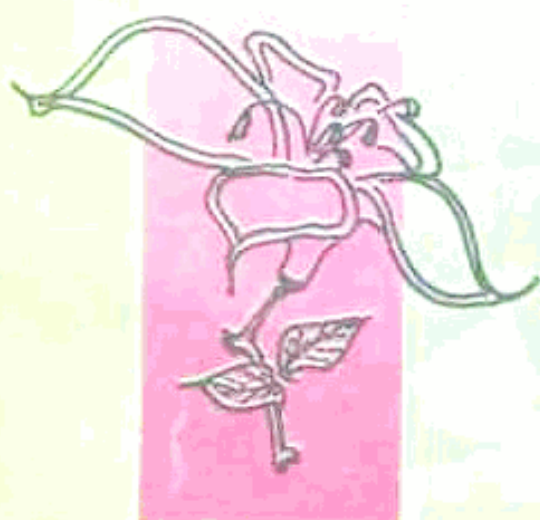

联袂

的舞台艺术

中国
儿童
出版社

中国儿童剧系列丛书

520686

529580

中国儿童戏剧系列丛书

《马兰花》的舞台艺术

中国儿童艺术剧院 编
黄祖培 郭小梅

中国戏剧出版社

《中国儿童戏剧系列丛书》

主 编 李庆成

副主编 黄祖培

《马兰花》的舞台艺术

中国戏剧出版社出版

北京海淀区北三环西路大佛寺南村甲81号

新华书店总店北京发行所 经销

北京彩虹印刷厂印刷

260千字 850×1168毫米 1/32开本 11.75印张 插页8

1994年11月第1版 1994年11月第1次印刷

印数：1—1,000册

ISBN 7—104—00685—0/J·306

定价：11.00元

新登（京）字第150号（邮政编码：100086）

《中国儿童戏剧系列丛书》总序

李庆成

一

我到剧院工作以后，经常思考的就是艺术建设问题。我认为，艺术建设是艺术表演团体的基本建设，中国儿童艺术剧院自然也不例外。

艺术建设包括：剧目的生产、理论的研究、艺术人才的培养、艺术档案的建立和积累、剧场及演出网络的建立等等。这其中艺术人才的培养和提高是核心，剧目生产和理论研究是关键。

坚持一手抓剧目生产，一手抓理论研究，就能促进剧院全面的艺术建设。

二

中国儿童艺术剧院历年来在剧目生产上，方向是正确的，成绩是显著的。贯彻执行了“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、推陈出新、古为今用、洋为中用”的方

DAI29/30

针。具体来说，在剧目的选择和排演上，贯彻了以下“六个相结合”的原则：1.国内国外的剧目相结合，除上演国内剧作家的作品外，还排演了不少外国的优秀儿童剧；2.院内院外的剧目相结合，《马兰花》、《岳云》等剧作的编剧就是院外的剧作家；3.历史题材、现实题材和童话、神话、科幻题材的剧目相结合；4.大型、中型和小型的剧目相结合；5.儿童少年生活题材的剧目为主，适当兼顾上演一些青年生活题材的剧目，这也可以算是一个相结合；6.排演新编剧目和恢复上演优秀保留剧目相结合。

总结以上经验，今后剧院在剧目建设上，拟贯彻以下“三者并重”的原则：

1.恢复排演保留剧目；2.加工提高现有剧目；3.精心选择新编剧目。

为促进新剧目的生产，剧院专门制订了《关于加强艺术创作管理的若干规定》，正在贯彻执行。

三

中国儿童艺术剧院有着丰富的艺术创作经验，有一大批享誉国内外的艺术家和优秀的艺术人才。艺术经验需要总结，中国的儿童戏剧的理论体系需要在总结艺术经验的基础上加以研究和建立。

抓剧院的理论建设，拟从编纂出版《中国儿童戏剧系列丛书》着手做起，大致有以下几个方面的内容：1.关于《马兰花》舞台艺术经验的总结和研究；2.关于儿童剧编剧、导演、表演、音乐、舞台美术等艺术经验的总结和综合研究；3.剧作

家欧阳逸冰的剧作选集；4.评论家程式如的评论选集；5.儿童剧表演艺术家方掬芬、覃琨、李若君、连德枝等的艺术自传或评传；6.中国儿童剧发展史；7.中国儿童艺术剧院院史；8.我院其它编剧、导演、表演艺术家、舞台美术专家、音乐家、评论家的著作选集，等等。

这些设想有待逐步落实，不可能很快地实现，但一定努力去做。今年发稿的《〈马兰花〉的舞台艺术》就是该《丛书》的第一本，同时发稿的还有欧阳逸冰的剧作选集和程式如的《儿童剧散论》。以后将陆续编下去。

四

剧目生产和理论研究，既是艺术建设的目的，又是艺术建设的过程，我们就是要通过剧目生产和理论研究的过程，培养造就一批包括编剧、导演、表演、舞台美术、音乐及评论研究的人才，提高人才的素质。有了高质量、高水平的艺术人才，就会更加促进剧目生产和理论研究得以顺利进行。

为此，剧院的每个艺术人员必须严格要求自己：1.加强理论学习；2.严格执行深入生活制度；3.认真完成剧院交给自己的艺术工作；4.遵守正常的艺术生产秩序；5.严格执行各项制度；6.在剧目生产中要注意艺术经验的积累和总结，为出版理论著作做准备。

以上的话，就做为《中国儿童戏剧系列丛书》的总序。

1994年3月3日于中国儿童艺术剧院

序

刘厚生

从80年代初起，中国戏剧出版社陆续出版了一套《舞台艺术丛书》。约十年之间，已出了北京人民艺术剧院编辑的《〈龙须沟〉舞台艺术》、《〈蔡文姬〉舞台艺术》、《〈茶馆〉舞台艺术》，中国青年艺术剧院编辑的《〈风雪夜归人〉舞台艺术》、《〈红鼻子〉舞台艺术》等近十种，在海内外引起了良好的反响。如今，中国儿童艺术剧院又编印了《〈马兰花〉舞台艺术》，把丛书范围扩展到儿童剧，这是值得高兴的事。

《舞台艺术丛书》的编辑方针和体例在中国戏剧书籍中是一种创举。它把著名剧院的优秀剧目从舞台艺术角度，汇集剧作的演出台本，初演时的演职员名单、剧作家、导演、演员、舞台设计家等的创作设想、意图、经验体会、剧照，以及重要评论文章乃至与戏有关的散文、速写等都编在一起，目的是积累优秀舞台作品的完整资料和分析、论述，不仅可以成为中国舞台艺术发展的不可缺少的历史文献，也可以为以后复演或其他剧院演出的极为有利的参考。这对于总结中国戏剧舞台艺术的经验以促进提高，对于保留剧目的建设，都会有积极的意义。

这一本《〈马兰花〉舞台艺术》是儿童剧领域的第一本。任德耀同志的《马兰花》创作于1955年，在中国儿童剧中

是一部里程碑式的作品。她由中国福利会儿童艺术剧院在上海首演，而中国儿艺则由1956年在北京首演起，到现在三十余年中已四度上演此剧。中国儿童剧被外国（日本、前苏联等）搬演，也以《马兰花》为嚆矢。它的影响之大之久，不仅在儿童剧中史无前例，即使在整个中国戏剧中也是少见的。《马兰花》的多次开花，使广大的儿童观众受到高尚情操的感染，在心里绽放了艺术之花。为这样的戏编辑舞台艺术集，是完全必要的，有价值的。

中国儿童剧的萌芽时期以二三十年代黎锦晖先生的儿童歌舞剧为代表，如《葡萄仙子》、《小小画家》等，只流行于小学课余文艺活动中。真正进入戏剧领域，建立剧场艺术，应该从抗日战争初期的孩子剧团的成立和演出开始。孩子剧团和比她稍早一些的新安旅行团、比她稍晚一些的育才学校戏剧组是当时的几个代表性团队。此外昆明、成都、上海等地也都有儿童戏剧活动，一时蔚成风气。然而那时的儿童剧有一个很重要的特征：儿童剧实际只是儿童演剧，即由少年儿童担任演员演的戏。在所演的戏又有很大一个重量由少年儿童演戏给大人，用以宣传抗战、反映社会生活。这是抗战时期特殊环境的产物，虽然创立了中国儿童剧事业，但应该说还不是全面地完整地体现了儿童剧的艺术本性和价值。这种情况一直到建国以后还在延续，几乎形成一种传统。比如我们看到某些写学校生活的戏，中心思想主要不是帮助、启发中小学生学习去学习和做人，却往往是告诉老师应该如何去教学生和怎样做一个好老师（剧中往往是有一个先进的循循善诱的老师和一个落后的主观粗暴的老师）。那时虽然也有一些写什么小英雄、小侦探之类供孩子们看的戏，但有突出成就的很少，又常是让孩子们去做一些

大人都很难做好的英雄业绩。正是在这方面，德耀同志的《马兰花》起了很大的扭转作用和路标作用。这是一个从思想到艺术都从儿童的童心、童趣出发，完完全全让孩子们高兴和感动的戏，真正的儿童剧。

《马兰花》写了大兰小兰两姐妹和她们谁同马郎结婚的故事。这是中国民间流传得相当广泛的传说题材，主题也是人们熟知的嫌贫爱富、坏人捣乱，正义战胜邪恶等，似乎没有什么别出心裁的特异之处。但是在剧作家笔下，普普通通的题材焕发出灿烂的光彩，常见的主题思想开掘出深刻的新意，在紧张而又有趣的情节之树上生长出鲜艳的人物花朵和绿叶。整个戏五彩缤纷、情趣盎然。他写大兰小兰同马郎的真爱情和假爱情。但是他一点也没有着意描绘谈情说爱的过程，没有让剧中人在爱情的天地中陶醉，没有引发儿童观众对青年人爱情的好奇，他写的是姐妹俩人不的人生态度。不仅在爱情上是强烈的对比，而且在对待姐妹相互之间的感情上，在对待小动物小植物的朋友关系上，在对待不良的诱惑上，也都是像围棋棋子那样黑白分明。孩子们在看戏过程中，从小兰的光影里感受到朴素、纯真、勤俭、亲切、热爱自然，热爱生活，热爱朋友，是一股温热的暖流；而在大兰的身上则散发着虚伪、贪婪、懒惰、自私自利的寒冷的臭味。而阴险的老猫能乘虚而入，苍蝇叮上了有缝蛋。虽然作者从善良的童心出发，给大兰最后的悔悟留了余地，但是小观众们是会从这两个鲜明对照的形象的发展过程中形成自己的鲜明的爱憎态度的。

任德耀在组织情节、塑造人物以至安排歌舞的创作过程中，全都是从儿童的思想感情和趣味出发，因此我们感受到《马兰花》在创作上有一个很有价值的思想，那就是作者是站在同

观众完全平等的地位来写戏给儿童观众看的。中国戏剧自古以来就强调所谓“高台教化”，一直到现在也还是特别重视所谓教育意义，却常常把教育意义限制在一个十分狭窄的范围里，总是要求作者通过一个故事来宣讲一个政治上或道德上的大道理，让观众到剧场里来正襟危坐、老老实实地地上大课。其长远的结果却往往是把观众推离了剧场。任何作者写戏，当然会写出自己的思想，表现自己的观点，但是决不能总是把自己摆在比观众高一台的位置，总想“教化”观众，他只能是观众的袒露胸怀的朋友，知心的无所不谈的朋友。写儿童剧尤其应该如此。我们在任何儿童看戏的地方都可看到，一当舞台上说些空泛的抽象的大道理，教育小观众“你应该如何如何”时，娃娃们就坐立不安，抓耳挠腮了。《马兰花》之所以有如此长久的艺术生命，作者这种同小观众完全平等的态度，是根本原因之一。

联系到舞台艺术，《马兰花》在演出上的多次成功，同样体现了这种艺术家同小观众的平等相待的精神。这也是《马兰花》几十年来能够一演再演、三演四演的根本原因之一。当然不止于此，还有舞台艺术本身诸方面的光辉成就。

我几次看《马兰花》的演出，我感到这是一个易排难精的剧本。花花草草，打打闹闹，在舞台上只要大体过得去，就可能引起小观众的兴趣。但是要使他们看过戏后能够在心灵上真正引起磨灭不掉的印象，则决非易事。读这本《舞台艺术》中的许多文章，读者们会清楚地感受到，导演、演员、舞美设计等各行的人物是何等诚挚热情地以为儿童服务、同儿童交朋友的心态全身心地扑在艺术创造上。他们努力钻研、创造，认真、严肃、一丝不苟地要把这个剧本表现得更完美，开掘得更

深透，让孩子们更喜欢。这是这一群和几代儿童剧艺术家几十年如一日的忘我精神和艺术家风度，这也是中国儿童艺术剧院的传统的院风。在五十年代最早看过这个戏的小观众们现今都已是四五十岁的中年人了，我想他们是会同意我的评价的。

近十多年中，中国儿童剧事业有了相当大的发展。《马兰花》还可能被某个院团和导演选中上演——就在我写这篇序文时，日本歧阜小林宏先生主持的齿轮座剧团就正在筹划演出《马兰花》，当他们向中国儿艺的演出经验借鉴学习时，我想他们一定会发现，中国儿艺的每一次演出都不是简单地重复过去，不是刻模子翻版，而是追求探索新的意蕴，新的艺术创造。从导演说，第一次演出是鲁亚农（前苏联专家鲍·库里涅夫任艺术指导），第二次是陈颢、范景宇，第三次第四次是陈颢、尚鸿佑。导演的调整当然会影响构思、处理的变化，而陈颢三次参加导演，更是一次次地在努力突破过去，超越自己。特别是1990年开始上演的第四次演出，整个进入了一个新的境界。首先在体裁样式上，导演把《马兰花》由童话剧改称为童话音乐剧，这就意味着艺术之车遵循前行的车辙都变了。音乐剧在最近几年才传入中国，虽然它同很多儿童剧一样由歌、舞和戏剧故事构成，但在艺术风貌上自有其独特的性格和方法。让《马兰花》走音乐剧的路，是新的、有趣味的艺术构想。在人物创造上，陈颢更是大胆想象，把剧中主要反面角色老猫一化为四，增强了舞台上的诡异色彩，笔墨显得更为浓郁。陈颢及其他艺术主创人员为最新的《马兰花》所下的苦功使这个戏显示了时代的气氛，成为“当代的《马兰花》”，意义是深刻的。虽然，任何剧本，由导演根据自己的设计在舞台上体现其艺术意图时，总会有赞成或不赞成、喜欢或不喜欢的不同反应，

中国儿艺四次演出《马兰花》中所出现的种种变动，也说明了这种情况。重要的不仅仅是改变得好或差，重要的是他们这种在艺术上精益求精、不断进取的磨砺精神。这是值得所有的儿童剧艺术家乃至于所有戏剧家学习的。

中国儿童剧虽说已有很大发展，但是较之中国儿童的数量和他们对儿童文艺的要求，实在还差得极远。儿童剧事业还会有更广更深的发展与提高。《〈马兰花〉舞台艺术》的编辑出版，必将对儿童剧艺术产生积极的有益的影响，是值得祝贺的。

1993年6月

目 录

序.....刘厚生 (1)

《马兰花》(五十年代演出本).....任德耀 (1)

《马兰花》(九十年代演出本).....任德耀 (51)

《马兰花》排、演大事记..... (106)

回忆·怀念

鲍·库里涅夫与《马兰花》.....周 来 (111)

《马兰花》诞生记.....方掬芬 (119)

一株小草的悲欢离合.....范景宇 (125)

——关于《马兰花》的追忆和希望

《马兰花》第四度排演艺术总结.....陈 颀 (131)

三十六载育花情，四度花开别样红.....尚鸿佑 (149)

——《马兰花》导演琐记

《马兰花》的服装设计.....程 钧 (158)

忆《马兰花》的音乐创作.....葛艺琳 (162)

情至声成.....周克用 (166)

——《马兰花》第六场的舞台音响气氛

缅怀鲍·格·库里涅夫导师.....郁富南 (177)

——回忆《马兰花》初排的岁月

《马兰花》·导演·我.....刘晓明 (183)

——我演马郎的点滴

《马兰花》絮语……………罗啸华 (190)

——随想篇

我演九十年代的小兰……………罗 莎 (196)

“死而复生”的大兰……………李 莲 (202)

几点体会……………王 瑀 (210)

——扮演大兰的断想

创造 创造 再创造……………连德枝 (216)

——我演小猴三十八年

四度演出话“老猫”……………赵钱孙 (223)

《马兰花》创作体会……………闪增宏 (230)

四猫之一：保姆猫的诞生……………华 文 (237)

我演小鸟……………王 羊 (243)

评论·报道

《马兰花》的嬗变……………蔡体良 (249)

——试论陈颢的导演艺术

永不凋谢的花……………程式如 (269)

——《马兰花》的启示

周总理浇灌《马兰花》……………连德枝 (287)

我们的《马兰花》……………程 蓉 (289)

中国儿童艺术剧院《马兰花》剧组抵达我局…………… (293)

可爱的矿区，我们又回来了！……………罗啸华 李 莲 (294)

马兰花 神奇的花（外一首）……………陈 文 (297)

马兰花开传友谊 遥遥兄弟情谊深…………… (300)

介绍童话音乐剧《马兰花》……………周福华 (303)

任德耀与《马兰花》……………李 涵 (306)

为了下一代·····	王健群 杨 高 (309)
——访中国儿童艺术剧院《马兰花》剧组	
马兰花瓣瓣·····	吴戈继 (314)
兰开四度烁紫华·····	黄祖培 (316)
——《马兰花》排练花絮	
度度花开不相同·····	过士行 (319)
——重看《马兰花》	
“猫王”赵钱孙·····	蔡体良 (321)
大气磅礴抒情诗·····	大 徐 (323)
——新排《马兰花》观后	
重看《马兰花》·····	高洪波 (325)
永远的“小孩”·····	黄祖培 (327)
重演《马兰花》有感·····	陈 模 (329)
能歌善舞的马郎·····	程式如 (331)
——记中国儿艺演员刘晓明	
《马兰花》开又一度·····	吴 戈 (333)
——中国儿童艺术剧院排练厅徜徉	
从儿童出发·····	童道明 (337)
——看儿童剧想到的	
年逾半百 童心犹存·····	骆玉兰 (340)
——记《马兰花》中小猴的扮演者连德枝	
《马兰花》的特邀观众·····	骆玉兰 (342)
——十年前的小观众郝杰又看上了《马兰花》	
京城常座《马兰花》·····	田 鹰 (344)
——新意乎? 怀旧乎?	
和孩子们一起看《马兰花》·····	郭 捷 (345)
心中自有真情在·····	郭小梅 (347)

《马兰花》——童年的朋友·····	赵 璠 (352)
《马兰花》在港演出受到观众热烈欢迎·····	高板明 (354)
马兰花儿又吐芬芳·····	魏晓霞 (355)
大型童话音乐剧《马兰花》在青上演·····	徐希臻 (357)
《马兰花》绽开古城舞台·····	贾鹏里 (358)
儿艺《马兰花》剧组在延安大受欢迎·····	金征源 (359)
一切为了孩子们·····	秦 钟 (360)
——访中国儿童艺术剧院副院长尚鸿佑	
·编后记·····	编 者 (363)

马 兰 花

(五十年代演出本)

编 剧 任德耀