

新时期

京剧创作集

吕瑞明 著

中国戏剧出版社

新時期

京劇創作集

呂瑞明 著

藝苑
漫步
叢書

中國
戲劇
出版
社

艺苑漫步丛书·新时期京剧剧作集

策 划: 周育英

责任编辑: 周育英 丛莉薇

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 84042552 (发行部)

传 真: 84002504 (发行部)

电子邮箱: fxb@xj.sina.net (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 廊坊市安次区胜利纸品印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 12

字 数: 296 千

版 次: 2006 年 12 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-01939-1/J·833

定 价: 30.00 元

版权所有 违者必究



作者工作照

作者简介

吕瑞明,1925年生,山东省青岛市人,国家一级编剧,享受政府特殊津贴。1949年在青岛组织人民京剧团,开始编剧生涯。1952年,在北京市京剧四团任编剧,之后在中国戏曲研究院从事戏剧创作,并参加《京剧丛刊》的传统剧目整理工作。1955年,中国京剧院成立后,一直任本院专职编剧。多年来,个人或与别人合作创编了许多优秀剧目:如《伊帕尔罕》、《蝴蝶盃》、《夏完淳》、《杨门女将》、《三盗令》、《满江红》、《初出茅庐》、《龙女牧羊》、《南方来信》、《红灯照》、《锦车使节》等;曾多次荣获文化部或中国戏剧家协会颁发的剧本创作奖;有的作品被拍成电影艺术片或电视艺术片,在海内外放映。在开拓国际文化交流戏剧创作方面,尤有诸多建树。是在新中国成长起来的第一代著名戏曲作家之一。历任中国京剧院院长兼党委书记、艺术顾问等职务,并曾兼任《中国京剧》杂志主编、中国戏剧家协会理事、中国戏曲学会常务理事、中国戏曲表演学会顾问、周信芳艺术研究会副会长、《中国戏曲志·北京卷》副主编、中日友好协会理事、文化部振兴京剧指导委员会委员;第八届全国政协委员。出版有:《新时期京剧剧作集》、《范钧宏、吕瑞明戏曲选》等作品。



1989年2月17日，在东京举办的祝贺大型神话剧《龙王》公演酒会上，作者与日本松竹株式会社社长永山武臣等人合影。

左起：李光、吕瑞明（作者）、杨振亚（中国驻日大使）、市川猿之助、永山武臣。



1989年4月13日，作者（左二）与永山武臣夫妇（左四、五）代表中日双方，在东京银座新桥演舞场迎接李鹏总理及夫人（左三、一）观看《龙王》演出时合影。



作者在日本东京新制作座举办的欢迎京剧《坂本龙马》剧组访日聚会上致词。



京剧《坂本龙马》田冰饰君江、徐美玲饰御良、李光饰坂本龙马。

京剧《草泽郎中朱丹溪》
倪茂才饰朱丹溪
王晓睿饰翠儿
张蕾蕾饰戚氏





京剧现代戏《恩仇恋》
李维康饰凤妹子
耿其昌饰赵泉生



京剧《弹剑记》
于魁智饰冯 媛

京剧《弹剑记》
于魁智饰冯 媛
张 威饰孟尝君
李胜素饰孟尝夫人



大型神话剧《龙王》
李 光饰哪 吒
市川猿之助饰海 彦



京剧《全本宝莲灯》

李维康饰三圣母



京剧《全本宝莲灯》 李维康饰王桂英 耿其昌饰刘彦昌 马俊英饰沉香



京剧《承天太后》

李红梅饰萧太后

刘志饰辽圣宗

张威饰韩德让

序

刘厚生

1949年夏天,青岛解放,家住当地的吕瑞明原想在新社会中致力于新闻工作。这时,京剧著名演员吴素秋打算重上舞台,约他合作,写了一部反封建主题的京剧新剧目《节烈千秋》,于1950年上演,获得成功。没有想到这一部戏触发了青年吕瑞明热爱京剧的基因,一发不可收拾,使他从事剧本创作一直到现在,说得上“写龄”与新中国同寿。50多年来,他创作、改编和整理的剧作共计45部。

45部作品不算少,但我也不认为是如何了不起的数字。很明显,如果没有(最少没有那么多)一个接一个的“运动”,特别是“文化大革命”的折腾,瑞明同志肯定还能写出一二十部作品。现在平均一年不足一部,如何能算多?但令人注目的是,在新中国建立以后,一位京剧爱好者,投身京剧文学,心无二用,目不斜视,尽管道路曲折,始终坚守不渝,从青年到垂老,整个生命扑在上面,超过了半个世纪。这样的京剧作家,瑞明同志也许不是惟一的一人,但肯定是极少的几个人之一。这种坚韧执着的精神,这种热爱祖国民族文化、把写京剧剧本当作一生理想的火热心态,理应受到人

们的尊敬。

但我这里想更多谈一些瑞明这本剧作选集给我的感触和联想。

这本选集,只收集了瑞明在新时期约20年中所写的戏里选出的8部作品。其中,《龙王》是用中国神话人物同日本传说人物交织成的新戏;《坂本龙马》是把日本历史题材的话剧改为京剧,这是两部中日文化交流的作品。《福寿镜传奇》和《全本宝莲灯》是传统剧目的大改编;《草泽郎中朱丹溪》和《恩仇恋》(现代戏)是根据其他戏曲剧本和小说改编为京剧;《承天太后》和《弹剑记》则是从史籍中汲取素材的原创剧目。不同的选材和主题,不同的体裁样式,不同的写作方法乃至不同的合作者,表现出瑞明在艺术思想和艺术方法上兴趣广泛,也就是有着一种广阔的包容力,或者说是一种追求多样化的写法。这也使他的每个剧作在创作上形成不同风格的形式美:不是“一道汤”,而是“百花放”。对于愿意多写剧本的作家这是重要的。但是给我更大喜悦的,更是瑞明这些作品中都显示出来的文学意味。因为都有着相当充分的文学性——不仅只是演出台本而更是文学剧本,于是才能形成并且让我们感受到作者在文学(演出的基础上)上的特有风格。再说得具体些,瑞明的诸多作品中,或多或少、或浓或淡地都辉煌着一种开阔、明朗、豪放、刚健的风格。他不走那种柔婉、纤细、轻快的路,更不用说晦涩、伤感等等了。形成这种整体风格决非一日之功,不是想要就有,它必定是自觉地接受我们时代精神哺育的结果,又成为新的文化精神的组成部分。它也不止是作者个人的成就,更是新京剧提高所必需。说这是瑞明对京剧的贡献,我以为是恰当的,不能说是溢美之词。

我这样说也是有感而发。19世纪中叶京剧形成之际,靠的是从徽、汉以及昆、梆带来的大量传统折子戏。由于娘家、婆家和亲友的丰厚家底和馈赠,使得京剧从一开始就是大富之家,缩短了积累剧目的漫漫长途。然而即使在那时,也无人敢说京剧不需要新创剧

目。程长庚时代的卢胜奎就是应运而生的京剧大作家。后来,如果没有齐如山、罗瘿公、陈墨香、清逸居士等京剧作家的新戏,就难以形成一个四大名旦的时代。他们同主要演员的关系虽然大都处于师友(更多的是师)之间,受到真诚的尊重,但是,从另一角度——剧作同主演的关系上说,剧作仍然处于附庸的地位。所有作品都是为主演一人而写。不能否认,为“角儿”写戏有很大的好处,是一种有价值的传统;不过也必须看到,这种状况也有重大缺陷:剧作者写戏的重心是考虑其演出性,他必须突出主演的某种才艺,而且能讨观众的好,而很少考虑到剧作本身的文学价值。诸如故事的完整合理,情节结构的顺畅简练,人物性格的真实丰富,语言的优美生动,以至于主题思想的哲理内涵等等,往往顾此失彼,不周全。这样的作品凭借主演的声望,或能轰动于一时,但其中的大多数都是“人一走茶就凉”,文学的生命力是短暂的。这种情况同后来我们那些简单地为政治运动服务的戏有一定的类似:都是把戏曲文学依附于某种力量而轻忽了自身的独立意义。因此,为主演写戏的优良传统应该继承,而那种绝对化的为“角儿”服务的做法则应该扬弃。这种情况在新中国成立后有很大改变,可以说逐渐走上正轨。范钧宏和瑞明改编创作《杨门女将》时,心中可能有杨秋玲、王晶华等一批青年演员的影子,但他们关切的首先是这部作品的文学完整性。陈亚先写《曹操与杨修》时根本是“目中无人”,他没有为尚长荣量体裁衣,是尚长荣发现了这件新衣适合自己身材和喜爱。瑞明近年写新作《弹剑记》,是想着要于魁智塑造新的人物形象,但他首先是在文学上塑造冯谖的形象和故事。这是一条正确的路,是京剧艺术发展的必然之路:京剧舞台艺术的发展提高必然要求其文学基础的提高。瑞明和他的合作者们几十年来的创编经历可以说就是在开辟建设这条路。

强调京剧文学提高的必要性,免不了要联系到传统剧目上来。传统剧目在文学上的粗糙简陋现在已是一致公认之事。上世纪 50

年代初,当时的文化方面领导高瞻远瞩,对数以百计的流行剧目进行了一次大规模整理,但是那时的主客观条件只能做到初步的整理加工。这以后就只有个别剧作者和演员对个别传统剧目的零敲碎打,再没有谁不是在口头上而是在行动上认真重视。然而,对于京剧发展来说,这是绝对不能绕开不管、听其自生自灭的历史性工程。瑞明参与过50年代的《京剧丛刊》剧目整理工作,他懂得这项工作的重要意义,他的作品中对于传统剧目从初步整理一直到脱胎换骨的大改编占了相当比重。这本选集的8部戏中就有两部。我非常希望他在这方面的努力能够继续下去,更希望有更多的京剧作家和主要演员进一步理解“整旧”,特别是大幅度改编优秀传统剧目对提高京剧折子戏文学性的巨大作用与价值。

我还必须提到瑞明在这本选集里其中的两部中日文化交流剧目。

用外国题材或把一部外国戏剧作品改为中国京剧上演,是在20世纪初上海京剧改良运动中就已常见,比如《波兰王国惨》、《华伦夫人之职业》等。近年莎士比亚的《奥赛罗》、《李尔王》也都成功演出过。《坂本龙马》亦属此类,并非创举。只是日本歌舞伎中中国题材的戏不少,如郑成功、杨贵妃等都是他们传统剧目中的角色,而京剧中,却似乎还没有见过日本的历史人物。《坂本龙马》在这一点上是一个突破。中日历史交往繁多,大有可写。我更重视的是《龙王》。把中国无人不知的神话人物哪吒同日本的民族传说英雄海彦编到一个戏,用日本歌舞伎和中国京剧两种古典民族戏剧的综合合作样式演出,决不仅仅是新奇,而是含有深远的文化交流意义。

现代社会日益走向全球化。越是全球化,也就越要注意自己民族的特色,在文化方面尤其如此。日本能乐自称三百年不变样,我们京剧在多少年后也应该保持其大框架的古典样式,不坚持这一点就会失掉京剧。然而这只是一方面,还必须看到另一方面:在越来越频繁的文化交流中,相互学习,彼此借鉴,逐渐你中有我,我中

有你,创造出新的样式,新的作品,也是必然的趋势。若干年后,出现一种京剧同歌舞伎的混血后代,难道是不能想象的事?我遗憾没有看到《龙王》的演出,但是从这部戏在日本连续演出110场、日本NHK电视台通过卫星两次向世界播放的轰动效应来看,这种远缘交杂,是极有当代性,有想象力,有实践价值和创造精神的。正是在这一点上,我高度评价瑞明和日本歌舞伎朋友的成就。

瑞明告诉我,1950年《节烈千秋》曾到上海演出,我那时在上海工作,我们那时就已见面相识,我也看过此戏。他说当年看过此戏的观众现在不多了,我是其中之一。我也有些遥远的印象,但记忆不清楚。我那时同他一样年轻,其实根本不懂得新的京剧作家对京剧发展的重大意义。一眨眼半个世纪过去,国家、社会一直到京剧、到京剧文学,都有了何等深刻而巨大的变化,真是令人兴奋、感慨。然而路漫漫其修远,瑞明虽已不担任中国京剧院院长,虽已不必根据任务写剧本,虽年事已高,但是我相信他笔力更健,兴趣还有,经验更丰富,他会、也应该再写出几部自己想写的作品。这肯定不是我一个人的希望——不止是希望,是要求。

2003年5月,抗“非典”期间

目 录

序	刘厚生	1
恩 仇 恋 (京剧现代戏)	吕瑞明 陈延龄	1
龙 王 (京剧、歌舞伎大型神话剧)	吕瑞明 奈河彰辅(日)	57
坂本龙马 (京 剧)	吕瑞明	103
全本宝莲灯 (京 剧)	吕瑞明 高文澜 刘 亮 李 舒	153
承天太后 (京 剧)	吕瑞明 高文澜	191
弹 剑 记 (京 剧)	吕瑞明	231
草泽郎中朱丹溪 (京 剧)	吕瑞明	271

福寿镜传奇 (京 剧)	吕瑞明	313
东方两个古老剧种的融合		
——中日合演大型神话剧《龙王》小记	林毓熙	353
京剧排演外国戏的成功尝试		
——浅谈京剧《坂本龙马》的剧本改编	张永和	356
整旧出新 新中有旧		
——京剧《宝莲灯》观后	易 凯	361
戏是筋骨曲是肉 好角儿是灵魂		
——看新编京剧《弹剑记》	朱文湘	365
后 记		370

恩仇恋

(京剧现代戏)

(根据杨佩瑾小说《旋风》改编)

改编 吕瑞明 陈延龄