

中国 剧本 创作 白皮

书

中国戏剧家协会
主编 季国平
副主编 周光德
执行主编 黎继青
执行副主编 李小青
编 武丹丹

中国剧本创作白皮书

中国戏剧家协会 编

主 编：季国平

副 主 编：周 光

执 行 主 编：黎继德

执行副主编：李小青

编 辑：许 可

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国剧本创作白皮书/中国戏剧家协会编. —北京: 中国戏剧出版社, 2014. 3
ISBN 978 - 7 - 104 - 04207 - 5

I. ①中… II. ①中… III. ①剧本—创作研究—中国 IV. ①I207.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 015168 号

中国剧本创作白皮书

策 划: 赵 莹

责任编辑: 张月峰

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: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19

字 数: 220 千

版 次: 2014 年 3 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 04207 - 5

定 价: 58.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

目录

1

前言 / 1

季国平

2

中国国家京剧院剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 3

中国国家京剧院创作研究室副主任 彭 维

3

中国国家话剧院剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 14

中国国家话剧院《国话研究》主编 颜 榴

4

中央歌剧院剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 23

中央歌剧院人力资源部主任 胡绍祥

3

5

中国歌剧舞剧院剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 27

中国歌剧舞剧院副院长 徐丽桥
中国歌剧舞剧院剧目创作部主任 孙鸣笛

6

中国儿童艺术剧院剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 34

中国儿童艺术剧院创作部主任 陈传敏

7

北京地区剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 40

北京戏剧家协会驻会副主席、秘书长 杨乾武

8

上海市剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 48

上海市戏剧家协会创作理论室副主任 史学东

9

天津市剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 58

天津市戏剧家协会常务副主席、秘书长 李 鹏

10

重庆市剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 66

重庆市艺术创作中心主任 赵建民

11 / 安徽省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 78

安徽省戏剧家协会主席 王长安

12 / 福建省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 82

福建省艺术研究院副院长 林瑞武

13 / 广东省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 87

广东省戏剧家协会副秘书长 胡 琦

14 / 甘肃省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 93

甘肃省《甘肃艺苑》编辑部主任 段建成

15 / 广西自治区剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 99

广西自治区艺术创作中心副主任 裴志勇

16 / 贵州省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 103

贵州省戏剧家协会驻会副主席、秘书长 石佳昱

17 / 河北省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 110

河北省艺术研究所《大舞台》编辑部 孟彦军

18 / 湖北省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 116

湖北省戏剧家协会副秘书长 张法德

19 / 黑龙江省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 125

黑龙江省戏剧家协会副主席 常晓华

20 / 湖南省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 131

湖南省艺术研究所 周建清

21 / 河南省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 140

河南省戏剧家协会驻会副主席、秘书长 陈涌泉

22 / 海南省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 144

海南省琼剧院创作研究室主任 符 实

23

吉林省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 150

吉林省艺术研究院副院长 关音光

24

江苏省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 156

江苏省戏剧家协会驻会副主席、秘书长 黄霞芬
江苏省文化厅剧目工作室副主任 李明华

25

江西省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 166

江西省艺术研究所 陈 星

26

辽宁省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 173

辽宁省艺术研究院书记 王吉祥

27

内蒙古自治区剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 176

内蒙古自治区戏剧家协会副主席 达·毕利格图

28

宁夏自治区剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 184

宁夏自治区戏剧家协会副主席 杨建国

29 / 青海省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 190

青海省戏剧家协会常务副主席 付晋青

30 / 山东省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 200

山东省戏剧家协会原副主席 刘桂成

31 / 山西省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 206

山西省戏剧研究所副所长 王 越

32 / 陕西省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 217

陕西省戏剧家协会副主席 丁科民
陕西省艺术研究所 孙 婧

33 / 四川省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 227

四川省戏剧家协会副主席 杜建华

34 / 新疆建设兵团剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 245

新疆建设兵团戏剧家协会主席 张爱国

35

新疆自治区剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 250

新疆自治区艺术研究所研究室主任 徐玉梅
新疆自治区戏剧家协会 刘秀娥

36

西藏自治区剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 262

西藏话剧团创作室主任 尼玛顿珠

37

云南省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 271

云南艺术学院戏剧学院编剧 杨 军

38

浙江省剧本创作和剧作家现状
调研报告 / 276

浙江省戏剧家协会副秘书长 朱为总

39

到了最危险的时候 / 285
来自全国剧本创作和剧作家现状信息交流会的报告

《剧本》杂志社编辑部副主任 李小青

40

后记 / 293

前言

季国平

“编剧荒”和“剧本荒”非自今日始，早在二十多年前就初露端倪。如果说 20 世纪 80 年代是中国剧作家群的崛起期，也是中国剧本创作的黄金期，那么，到 20 世纪 90 年代，中国剧作家就急剧分化，剧本创作也开始滑坡，这固然与社会转型、文化变革有关，也与戏剧边缘化相连。当年，仅吉林省就有 360 多位剧作者，现在全国剧作者的总和也庶几近之；当年，一次全国性剧本征集活动就有逾千部作品投稿，现在却门前冷落车马稀。“编剧荒”和“剧本荒”，早已是不争的事实。

要解决这个问题，非一朝一夕能够做到，亦非某个文化部门力所能及。它是一项基础工程，须提高认识，加大投入，大处着眼，小处着手。它是一项系统工程，须正确引导，科学决策，整体推进，综合治理。它也是一项持久工程，须长期规划，短期安排，坚持不懈，逐渐改观。但是，若要好谋善断，对症下药，就须对当前全国剧本创作情况了然于心，对剧作家现状成竹在胸，否则就是盲人摸象，痴人说梦，隔山买牛，无的放矢。

中国戏剧家协会作为联络、协调、服务戏剧界的专业团体，

理应高度关注剧本创作和剧作家现状。为此，中国戏剧家协会兴调研之风，由《剧本》月刊具体组织，先后于2009年、2011年和2013年在河北、福建、江苏举办了三届“全国剧本创作和剧作家现状信息交流会”，了解了许多真实情况，掌握了大量一手资料。尤其是2013年的信息交流会，各地参会者均在会前做了认真调研，提交了调研报告。这些报告，较为真实、客观、全面、详细地勾勒出了各地剧本创作和剧作家的面貌，对当下的戏剧创作和戏剧研究无疑具有重要的参考价值。

为了集中反映这次信息交流会的成果，中国戏剧家协会编辑出版了这部《中国剧本创作白皮书》，《剧本》月刊的同志为此付出了大量的辛劳。这是首部有关中国剧本创作和剧作家状况的白皮书。之所以没用“2013年”的标识，是因为书中许多报告本来就没有局限在2013年，而是将时间延展到了更早时期乃至建国之初。因此，在某种意义上，本书也是我国多年来剧本创作和剧作家状况的管窥。本书除部队外，全国各地的情况都有所反映。如此集中、全面、及时地梳理剧本创作和剧作家现状的文献，过去尚未得见。本书难免还有诸多遗漏和不足，我们期待着大家的批评和建议。

2014年元月

中国国家京剧院 剧本创作和 剧作家现状调研报告

中国国家京剧院创作研究室副主任 彭 维

一、综述

国家京剧院是中华人民共和国文化部直属的也是唯一的国家级戏曲院团。剧院作为新中国京剧界最大的示范性“国营班”，在新制度的保障和党的“百花齐放，推陈出新”文艺方针下，创建了既有民族特色又充分体现时代精神、以为人民服务为最高宗旨的新京剧，大胆地迈出了京剧改革实验的“新”步伐。从某种程度上讲，国家京剧院的诞生开徽班进京 200 年来之先例，剧院全面发展，成立了几个强有力的演出团，并以团为单位，群体性地大放光彩。国家京剧院不再是主要靠“角儿”演“独角戏”，而是既有著名主演又有各行当、各专业优秀人才的“群英会”，它以强大的阵容结构起新的群像，从而以足够的力量开辟了新中国京

剧前进的另一道航程，形成了新制度下的整体演出机制与演剧风格，开辟了一片别具艺术风采的新园地，向着以编、导、演为中心的更高级的“综合创造”转移，创造了京剧发展的另一个新景观。

1955年中国京剧院成立之时，接纳了中国戏曲研究院培养的一批具有较高水平的编剧、导演、音乐、美术工作者，建立了专门的艺术创作机构——艺术室，形成了以剧院领导、艺术创作人员和演员三结合的艺术创作管理机制，逐步确立了追求戏曲艺术综合魅力的现代创作、演剧制度，创造了各类专业人才优化组合与和谐协作的良好环境，基本形成了一度创作以剧作者为中心、二度创作以导演为中心、舞台演出以演员为中心的现代演剧制度。艺术室凝聚艺术创作骨干，进一步培养创作人员，调动积极性，对于提高全院剧目质量起到了关键作用，反映了京剧界的新景象，具有一定的典型性，对于研究当代京剧具有参考价值。本文拟着眼于剧院剧目创作及编剧人才状况试行调查，管窥蠡测，难免局限，只求划一小口，以待真正研究。

二、编剧状况

剧院为保证高质量的剧本创作，艺术室内专门成立了文学组。文学组初成立时，处长王颀竹，组长范钧宏，组员（以年龄排列）计有：吴少岳、翁偶虹、景孤血、祁野耘、何异旭、苏俗、陈延龄、吕瑞明，可称为京剧院第一代专业编剧群体，之后陆续培养了齐致翔、戴英禄、邹忆青等人。以这个文学组为中心，剧院剧本创作丰富，整理改编传统戏、新编历史戏（时称历史题材剧）、现代戏都出现大量优秀作品。同时剧院创作得到众多“外来”大家的支持，田汉、马彦祥等人以及演员尤其是部分

著名演员、导演也经常参与合作创作。在相当长的一段时期内，国家京剧院的编剧队伍人才齐整，素质卓越。剧院创作、改编剧目约 600 部，投排上演 500 余部，优秀保留剧目达 100 余部^①。下文将重点围绕剧院编剧们在建院之后创作并投排上演的作品进行阐述。

1. 文学组初建时，以翁偶虹、范钧宏等为代表的第一代专职编剧大都在青少年时就酷爱京剧、熟悉京剧，有的为票友，有的曾组班“下海”。翁偶虹，从小嗜好京剧，业余常以票友身份演出，毕业后致力于戏曲事业，编导兼习，先后为程砚秋、金山、李少春、袁世海、叶盛兰、童芷苓、黄玉华、吴素秋等演员以及中华戏曲专科学校、富连成科班创作剧本，一生共创作剧本（包括移植、整理、改编）100 余出，实现于舞台者有十分之六^②，是个“戏里滚”的行家里手。1949 年后成为实验京剧团编剧，到京剧院成立，直至去世，为剧院编剧排演剧目近 30 出，其中《响马传》《高亮赶水》《生死牌》《桃花村》《五马山》《香港怒潮》为其独立创作，与他人合作作品有《将相和》《云罗山》《摘星楼》《雪夜破蔡州》《李逵探母》《凤凰二乔》《迎春花》《朱仙镇》《西门豹》《孙安动本》《大闹天宫》《金田风雷》《赤壁之战》《红灯记》等。

范钧宏曾从师学艺并组班演戏。1951 年调到中国戏曲研究院，投身于戏曲遗产整理和剧本创作，1955 年转入中国京剧院，

① 王清辉《剧艺审美今昔谈》（中国书籍出版社第 165 页）称“50 年来，投排上演了 500 余部。《中国京剧院建院四十周年册》列有创作改编历史题材剧目 181 出、创作改编现代题材剧目 44 出、整理改编传统剧目 239 出，共计 464 出。综合 1995 年之后的创作、整理改编剧目，至 2013 年，剧院上演剧目达 500 余部”。

② 翁偶虹《我的编剧生涯》第 4 页。

担任文学组组长，是最有开创精神的京剧编剧之一。范钧宏为剧院创作大量作品，其中，《猎虎记》《玉簪记》《九江口》《余太君抗婚》《三座山》《调寇审潘》《杨八姐游春》《林海雪原》《柯山红日》等为独立创作，《春草闯堂》《战渭南》《杨门女将》《智斩鲁斋郎》《满江红》《兵符记》《锦车使节》《卧薪尝胆》《蝴蝶杯》《吴越春秋》《除三害》《初出茅庐》《龙女牧羊》《十五贯》《强项令》，以及现代戏《白毛女》《南方来信》《洪湖赤卫队》《蝶恋花》《英雄炮兵》等为与他人合作。

翁偶虹、范钧宏等编剧谙熟舞台，理解表演，在剧本创作中讲究结合主演的艺术特长适当地“因人设戏”，以使演员塑造的人物更为精致，更具有京剧表演艺术魅力，这是很值得重视和沿用的创作方法和经验。

2. 剧院还有一批导演、演员在剧本创作中有效介入，其中导演阿甲、樊放等人都曾独立创作或与人合作创作、改编剧本。而作为剧院顶级“角儿”的李少春、袁世海、叶盛兰、张云溪、张春华，主要配角苏维明、骆洪年等，以及后来的朱秉谦、张春孝、郭自勤、夏永泉、刘亮、李舒、董广田、孔新垣、刘习中等人，也都曾参与剧本的创作或整理、改编。

阿甲在延安平剧院时期曾为主演并从事研究工作，1955年剧院建立时任总导演、副院长，后曾任名誉院长，因精通京剧本体艺术规律，不仅导演了一大批优秀经典剧目，而且曾参与编剧。他编导的剧目有《宋景诗》《赤壁之战》《凤凰二乔》《战昆阳》《回春记》《浔阳楼》《李慧娘》《百花公主·赠剑》《斩经堂》《改容战父》及现代戏《白毛女》《红灯记》《平原游击队》等。而实际上，阿甲参与编导的剧目并不止这些，在许多剧作的稿本

上，他修订增益的墨迹至今在目，而经他逐场修订、改写和批注编导意向，并多次与主创、主演研讨后搬上舞台的剧目也均未统计在内。

剧院除了颇多专职编剧外，也有很多知名演员为阵容的“非专职”编剧，他们对于编剧工作的自觉，对于编剧工作的尝试、探索取得了很大的成绩。李少春技艺高超，并精于艺术构思。在翁偶虹编写《响马传》时，他就提出许多艺术建议，使一些繁难优美的演技得以传承，剧本的思想性、艺术性更臻完美。同时，李少春重新修改加工了解放前他改编的《野猪林》，使之成为盛演不衰的精品。他还在周恩来总理的亲切关怀与指导下，与翁偶虹、景孤血共同创编了举世闻名的《大闹天宫》。

以李少春、袁世海、张云溪、张春华为代表的这批能演、能编、能导的演员，参加剧院以后，逐渐纳入到统一创作机制之下，成为推动编、导、演“三合一”的一支新型劲旅。

3. 十七年时期，剧院的剧目创作与演出虽有曲折，但创作繁荣，作品丰富。“文革”期间，虽然革命样板戏一枝独秀，剧本创作模式也相应转入“集体创作”，但“文革”后，一批剧作家如齐致翔、戴英禄、邹忆青、何明敬、蔡景凤以及后来参加剧院工作的、具有很好编剧修养的高文澜等，在老一辈的熏陶与培养下逐渐成熟，成为剧院的第二代编剧群体。他们与老一辈编剧共同完成了新时期的众多剧本创作（以下基本按创作时间顺序）：吕瑞明、阎肃创作了《红灯照》；戴英禄、邹忆青、范钧宏创作了《蝶恋花》；范钧宏、吕瑞明创作了《锦车使节》；戴英禄、邹忆青创作了《李清照》《王昭君》；吕瑞明、陈延龄创作了《恩仇恋》；戴英禄、邹忆青创作了《沉海记》；齐致翔、吴葆璋、张