

水墨戏剧

洛地 撰文
洛齐 绘画
漓江出版社

水墨

戏剧

洛地 撰文
洛齐 绘画

漓江出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨戏剧/洛地 撰文;洛齐 绘画.—桂林:漓江出版社,2016.9

ISBN 978-7-5407-7888-0

I. ①水… II. ①洛… ②洛… III. ①中国戏剧—介绍 IV. ①J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 179298 号

出版统筹:吴晓妮

责任编辑:吴晓妮 周向荣

装帧设计:洛 齐 何 萌

内文排版:张艺馨 何 萌

责任校对:张玉琴

责任营销:任停菁

出版人:刘迪才

漓江出版社有限公司出版发行

广西桂林市南环路 22 号 邮政编码:541002

网址:<http://www.lijiangbook.com>

全国新华书店经销

销售热线:021-55087201-833

山东德州新华印务有限责任公司印刷

(山东省德州市经济开发区晶华大道 2306 号 邮政编码:253000)

开本:880mm×1 230mm 1/32

印张:9.5 字数:150 千字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

定价:33.00 元

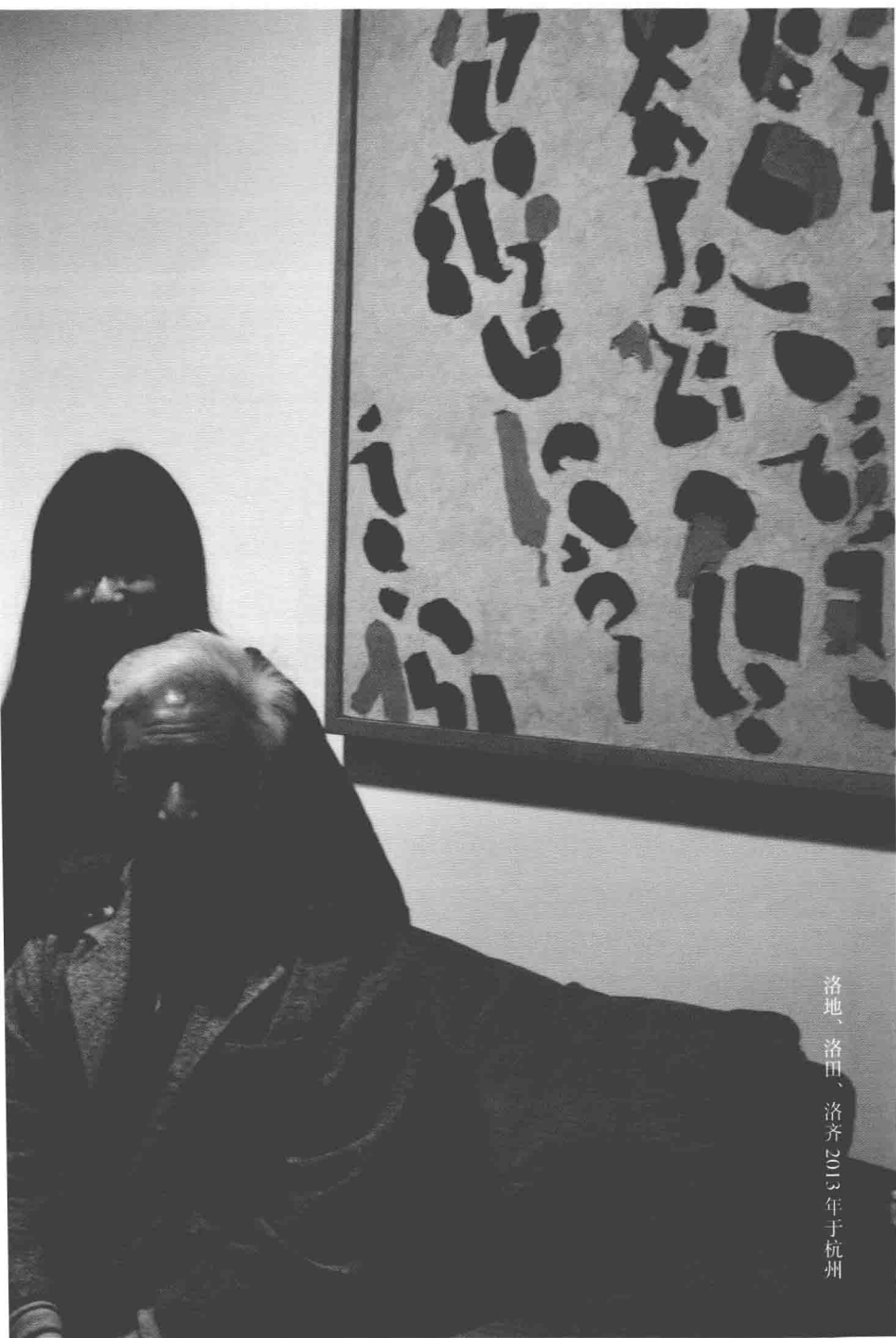

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印单位联系调换。

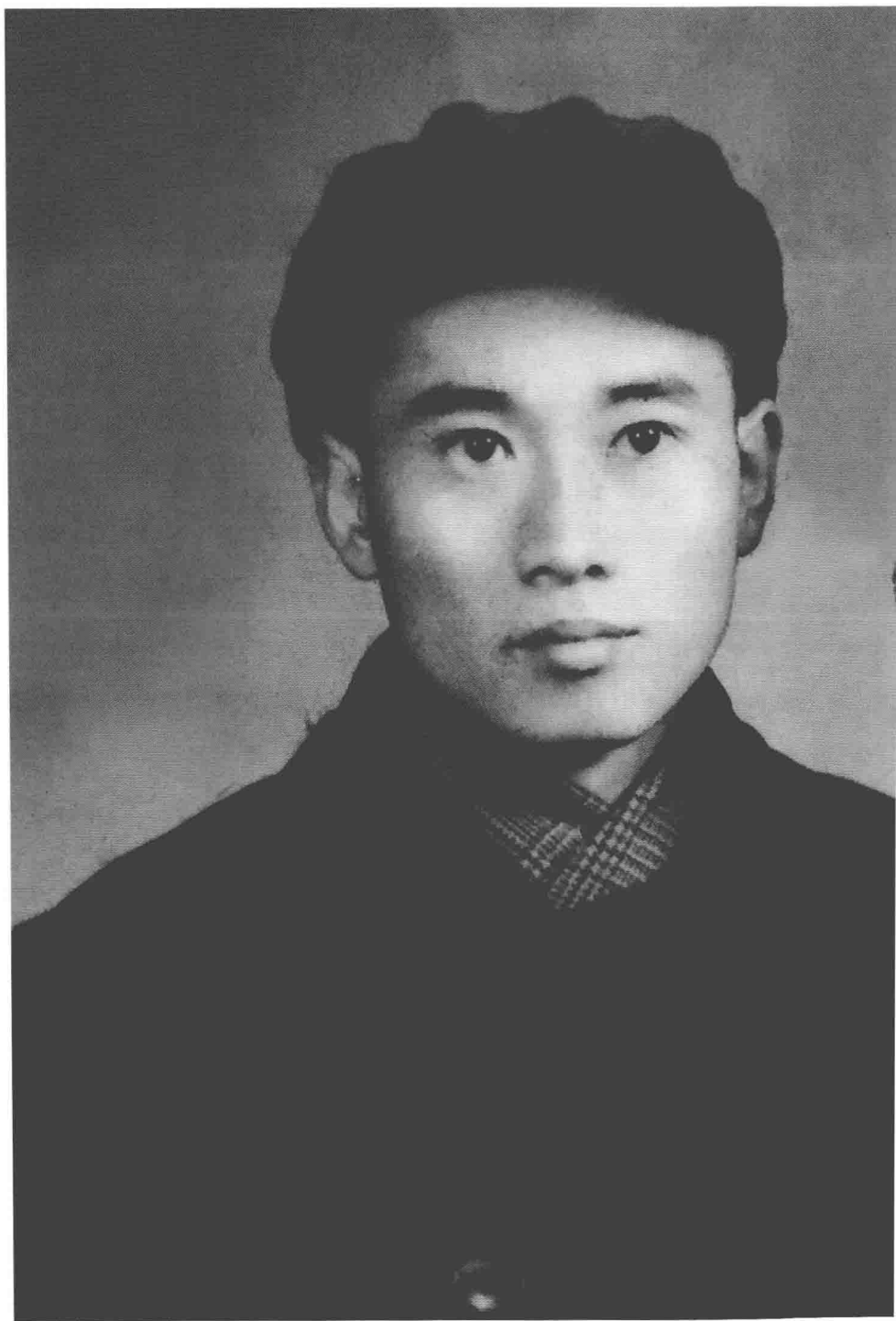
(电话:0534-2671218)

洛地、洛田、洛齐 2013 年于杭州

洛地与夫人林颖宇（约1956年）

《为了纪念》（版画，2001年），洛齐作于威尼斯

前记

这是父亲早年著作中最有趣、最浅显的书，学者写通俗读物的味道。我平时很少看戏，对戏剧的表演了解非常少，几乎是空白。阅读父亲这本书，让我更没有机会去看戏，因为这书比“戏”还要好看。

我出生那年，母亲已经从浙江歌舞剧团下放到了文化馆工作，我们就住在单位里，馆内有个剧场，经常演出折子戏、评弹、杂技、相声、魔术，有时会演杭剧，就是用杭州话演唱的剧目。“文化大革命”期间，舞台成了批斗和被批斗的地方，到处横幅标语、大字报、漫画，母亲也曾在那里辅导演员排练样板戏。我们家吃饭的地方就是这舞台后的化妆间，即后台，几户人家烧菜吃饭都在一起，一个大家庭，吃什么，说什么，讲话聊天，张家李家的事，生活就像一个舞台。父亲那时已经被发配下乡到了工厂。

青少年时期，母亲经常带我们去看话剧，如《年青的一代》《雷雨》等。考入大学前，我曾先后在浙江电影制片厂、浙江话剧团和浙江歌舞团做过舞台美术工作。可以说我是在“舞台”边长大的，舞台对我

来讲并不陌生，可是我对“戏”懂得很少。

画家是戏剧票友，演员时而动动笔墨，这是中国传统艺人的生活。徐渭，青藤道人，就是明代万历年间的著名画家和戏剧家。我的藏书中有一册梅兰芳藏画集，记载了他与吴昌硕、齐白石等名家的交往与学画的经历。在近代，最著名的水墨戏剧画家，就是上海的关良。

我画这些“戏”画，不是以上这些缘由，不是因为中国戏剧表演与中国水墨画有着异曲同工之妙境，不是受关良前辈的影响，更不是对“舞台”的感情，而是多年前泰国王子大学的朋友送了我一些皮影的道具，后来看到了很多东南亚的皮影资料，画了一些“皮影”的笔记，参加了几次所谓的“戏画”展览，积攒了一点这方面的作品，与父亲对中国戏剧史的研究，对传统戏曲深入浅出的精湛阐述，没有必然的联系，也不是曾经有过的计划。要“插图”到父亲的学术领域，把它编辑成《水墨戏剧》，完全是因为对父亲渊博学识的崇拜，整理选出这些勉强与戏剧有关的画，找到机会与父亲同台亮相，为了快乐和纪念。数年前和兄长——音乐人类学者洛秦教授有过《水墨音乐》的合作，得到了读者和朋友们的喜欢，借此机缘，再来一出。

感谢漓江出版社上海出版中心，感谢吴晓妮副总编辑，以及责任编辑周向荣，感谢所有关心和支持的朋友。

本书献给我亲爱的、充满智慧的、美丽的母亲：林颖宁，林则徐的后裔。

洛齐

2014年6月写于杭州富春山下云河斋

12月12日重写于里斯本塔古胥斋

附 记

这是我 2001 年期间制作的《为了纪念》的系列版画之一，此作拍摄于 2003 年秋季威尼斯。图中美丽少女是我母亲青春的情影。那年我被邀请参加意大利热那亚第 2 届亚太国际双年展，并同时负责《中国行为摄影》和《文字与书写》两个专题主持。借助展览的机会，这张作品在意大利多个城市驻留。1999 年，我曾在热那亚不同的教堂为母亲祈祷。去年受邀我又到了热那亚，今年又到了威尼斯，每次到地中海伟大罗马，我都会想起我伟大的母亲。记忆中，她携带幼年的我在身旁，在舞台边，做幕后工作，辅导那些演员。我没有，没有曾经看到母亲在舞台上的表演，她也没有把我引向表演的舞台。在我入大学前，她是我最好的模特，帮我练习素描，因为她，我今天能够幸运地用绘画，用水墨来表现这个舞台。台上一分钟，台下十年功，人生多少一分钟，几个十年功。

为了永远的纪念……

洛齐

2014 年 12 月 18 日再记于里斯本塔古胥斋

目录

1	点戏
27	说破
29	说破
38	剧前传概
46	自报家门
53	自我表白
67	当场展现
100	预示后事
108	说破“说破”

127	虚假
129	虚假
140	时空虚假
170	程式虚拟
186	衍化·技艺化
199	以一概全
236	传奇传奇，越传越奇
275	团圆
295	后记

五
戏

点 戏

戏剧，一班演员装扮成别样人物面目模样（包括鬼神），说他们说的话，行他们做的事，演出一个故事，谓之戏剧。

我国民族戏剧是历史非常悠久的。世界上历史悠久的戏剧有三：希腊悲剧和喜剧，印度梵剧，中国戏剧。前二者都早已湮没、断绝、衰落，或演化了；唯有我国民族戏剧一直延续、传承、发展、繁荣至今。

可是，读者们，年青的读者们，你们知道我们自己的民族戏剧么？理解我们民族戏剧的艺术表现么？

或者，有人说了：“我知道。外国戏剧只说不唱，传到我们中国来，叫作‘话剧’。我国戏剧是有说有唱，叫作‘戏曲’。”

说得也不错。不过，外国戏剧，如上面讲的希腊戏剧，在其始原时，也是有点唱的，后面很快就分化了，分化为：

只说不唱的 Drama，“话剧”；

只唱不舞的 Opera，“歌剧”；

只舞不说也不唱的 Ballet，“舞剧”。

唯有我国戏剧又有说、又有唱、又有舞。

所以，人们常说：中国戏剧是“唱、念、做、打”的“综合艺术”。是这样，直到今天，我国戏剧的综合性在全世界戏剧之中还是最高的。可是，无论“词曲、说白、科诨、表演”，无论“唱、念、做、打”，都只是戏剧艺术表现的材料和手段；你知道这些材料、手段是——

怎么构成戏剧的？

怎么构成戏剧的艺术表现的？

我国民族戏剧的艺术表现的特征是什么？

从根本上说，戏剧之为戏剧，不同体系的戏剧，我国民族戏剧之为中国民族戏剧，并不在于它用的是什么材料、手段。大家都知道英国有一位世界闻名的大戏剧家莎士比亚，他一生写了许多很好的剧作，其中有一些全世界都搬演。在我国，各地话剧团都演过他的剧作，那不用说了；不少戏曲剧团也搬演过，如沪剧团、甬剧团、国风苏昆剧团、上海昆剧团、安徽黄梅戏剧团等都上演他的《罗密欧与朱丽叶》《麦克白》等。又如有一部外国