

从《父亲》到《长夜》

李宝群剧作评论集

樊国宾 主编

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

从《父亲》到《长夜》

李宝群剧作评论集

樊国宾 主编

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

从《父亲》到《长夜》：李宝群剧作评论集 / 樊国宾主编.

— 北京：中国戏剧出版社，2016. 5

ISBN 978-7-104-04377-5

I. ①从… II. ①樊… III. ①李宝群—话剧—戏剧文学评论—文集

IV. ①I207. 34-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第077834号

从《父亲》到《长夜》：李宝群剧作评论集

责任编辑：王松林

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：北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮 编：100055

网 址：www.theatrebook.cn

电 话：010—63381560(发行部) 010—63385980(总编室)

传 真：010—63383910(发行部)

读者服务：010—63387810

邮购地址：北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印 刷：北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：25

字 数：350千字

版 次：2016年5月 北京第1版第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-104-04377-5

定 价：48.00元

版权专有，违者必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

专家聚焦

- 003 我看见了：登顶之前的李宝群 马 也
- 018 李宝群现实主义戏剧创作中的三个台阶 欧阳逸冰
- 024 草根情结与家国情怀 吴 戈
——感受剧作家李宝群的“人民性”
- 039 历史从生命的血脉中流过 宋宝珍
——评李宝群及其戏剧创作
- 054 新的起点 谭霈生
- 059 我看宝群创作 丁 涛
- 065 勤奋高产、敢于担当的李宝群 季国平
- 068 李宝群：“在情境中写人” 宋宝珍
- 076 从心底流湧出的真情 姜志涛
——李宝群剧作印象
- 081 李宝群还会飞得更高 冯 俐
- 088 情感的作用 温大勇
——简析李宝群话剧作品“工人三部曲”及《长夜》创作之短长

- 093 李宝群关于“底层”剧本写作的讨论 孟繁华
- 097 李宝群的深度 樊国宾
- 104 李宝群的尊严 高 扬
- 108 走向当代：李宝群的现实主义之旅 郑永为
- 117 时代精神映照下的奋进步履 孙 浩
——李宝群话剧作品中的工人形象
- 124 质朴的平民情感和崇高的人类精神 孙 浩
——李宝群戏剧创作漫评
- 132 珍贵的人间平凡苦乐温暖 刘恩波
——漫说李宝群其人其剧

剧目评论

- 143 《父亲》的断想 李默然
- 146 人活一口气 孙 浩
——评话剧《父亲》
- 151 我与《父亲》 宋国锋
- 156 直面苦难 笑对生活 廖 奔
——看工人题材话剧《矸子山上的男人女人》
- 160 仰望矸子山 欧阳逸冰
——看话剧《矸子山上的男人女人》
- 163 生活 情感 形式 崔 伟

- 166 走现实道路 开戏剧通途 宋宝珍
——评辽宁人民艺术剧院的话剧《矸子山上的男人女人》
- 174 那山·那人·那情 孙 浩
- 179 究竟是什么感动了我们? 丁宗皓
- 185 走进大境界的《矸子山》 陈国峰
——评辽艺新剧《矸子山上的男人女人》
- 189 精雕细刻为底层民众深情歌吟 刘恩波
——评《矸子山上的男人女人》
- 192 远望矸子山 王纪厚
- 196 戏剧的社会使命 杨锦锋
——看话剧《矸子山上的男人女人》
- 200 艺术需养人化心 仲呈祥
——从话剧《黑石岭的日子》说起
- 202 《黑石岭的日子》: 黑土地上的一曲长歌 郑永为
- 206 评话剧《风雪漫过那座山》 郑永为
- 208 泥土的热望 欧阳逸冰
——话剧《万世根本》观后
- 210 “民生”是江山的万世根本 吴 戈
- 215 山西话剧《立春》的中国启示 吴 戈
- 220 用什么检验良知? 李龙吟
——看话剧《花心小丑》
- 223 用笑容反抗悲情 宋宝珍
——评独角戏《花心小丑》

- 228 无限接近于透明 傅翔
——读李宝群的话剧《古田会议》
- 231 执着 尊重 创新 刘勤
——思《丝路天歌》之路
- 238 独角戏《乡村往事》：展现历史变迁中的“人” 杨宏坤
- 242 天下虽安，忘战必危 欧阳逸冰
——浅说话剧《兵者，国之大事》
- 248 时代需要的宏大叙事 刘彦君
——看《兵者，国之大事》
- 251 直面揭露我军积弊的勇气和力量 程倩
——评军旅话剧《兵者，国之大事》
- 255 一部振聋发聩的现实军旅戏剧力作 汪守德
——评总政话剧团话剧新作《兵者，国之大事》
- 260 壮士断腕 重铸军魂 王蕴明
——话剧《兵者，国之大事》观后命笔
- 265 看话剧《兵者，国之大事》有感 刘平
- 271 走出漫漫精神长夜 顾春芳
- 275 忏悔，居然从农民工开始 李龙吟
——看话剧《长夜》
- 279 话剧《长夜》的救赎 乔宗玉
- 281 一个报信者的《长夜》 王向明
——看话剧《长夜》

研讨实录

- 287 人文关怀，平民立场，现实主义
——李宝群戏剧创作研讨会上的部分专家发言
- 299 上海剧作家笔谈盛赞辽艺话剧《父亲》
- 301 积极反映人民心志 热情讴歌时代精神
——话剧《矸子山上的男人女人》研讨会上的专家发言
- 306 一部将载入史册的话剧——《万世根本》
- 313 林海雪原上的抒情诗
——话剧《风雪漫过那座山》评论
- 322 我们看好《立春》
——专家如是说
- 329 礼敬英雄 呼唤信仰
——专家学者品评大型话剧《信仰》
- 334 话剧《凤凰》研讨会上的专家发言
- 340 话剧《长夜》研讨会上的专家发言

导演阐述

- 353 话剧《父亲》导演阐述 曹其敬
- 363 哦……这片山、这群人 查明哲
——话剧《矸子山上的男人女人》导演阐述
- 375 《兵者，国之大事》导演阐述 官晓东

377 我说凤凰 官晓东

——话剧《凤凰》导演手记

381 导演的“思路添歌”与《丝路天歌》 吴晓江

——吴晓江导演手记

387 写在后边 李宝群

专家聚焦

我看见了：登顶之前的李宝群

马 也

高高的厚厚的书稿读完了。眼前产生了幻觉，浮现出《李宝群剧作集》（四卷本）出版后的样态、“形象”、“份量”和“影响”。心中有些激动，还有些冲动，这似乎不是一个作序者的常情，但却是真的。沉思很久之后，回看阅读期间随感随意记下的自以为重要的词语：中国话剧百年、中国戏剧、西方戏剧、戏剧危机、戏剧命运、中国原创匮乏、戏剧高峰、戏剧大师、易卜生、契诃夫、迪伦马特、阿瑟·米勒、奥尼尔、曹禺、李宝群……把这些词语再重新思索一遍，企图找出它们之间的一些联系，找出一些对当代当下中国戏剧有参考价值的东西。

激动和冲动，要先说出来。那就是：阅读全部书稿之后，我看见了，登顶之前的李宝群；我看见了，中国戏剧的希望和亮光；如果有人让我从当代中国剧坛中推荐一位最值得关注的、最有潜力的、最有可能的、最有前景的、最有未来的剧作家，我会毫不犹豫地选择本书的作者——李宝群；而且我敢断言，我其他的剧作家朋友，不会因为我的这种感觉而有所异议或者不快。

《李宝群剧作集》，全书收入（作者近百部剧作的）60部剧本，一百二十余万字，汇集了作者三十年写作生涯中很多重要作品，凝聚了作者

半生笔耕付出的心血。这确是一部沉甸甸的剧作集，无论是从剧作的数量上说，还是从艺术的质量上说，当代中国剧作家没有几人可与之相比。

一

2007年之前，我与宝群未曾谋面，但知道他是个高产剧作家，尤其是知道他的《父亲》。2007年纪念中国话剧百年，很多话剧汇集北京，看得人有些疲惫。辽宁人艺的《矸子山上的男人女人》半途杀出，让我收获了一份意外的惊喜：不仅惊喜于查明哲的精彩执导、宋国锋等演员的精彩表演，更惊喜于中国戏剧界居然还有李宝群这样一位年轻有为的剧作家。从此，我开始关注李宝群，并与他成了朋友，接触日久，我愈加欣赏他，也对他抱有极大期待，期待他不断写出更优秀的作品。

时下的中国戏剧文学问题多多，优秀剧作家屈指可数，优秀剧作更是匮乏，越战越勇的李宝群愈发值得关注和重视。2007年他调入北京工作，随后他的创作也似乎进入了一个井喷阶段；只短短几年就创作了《黑石岭的日子》《万世根本》《立春》《长夜》《兵者，国之大事》《古田会议》等多部在当今中国剧坛很有影响的重量级作品，还有《乡村往事——奶奶》《花心小丑》及“两个底层人”三部曲等多部别具新意的小剧场话剧，他已经成为当今中国最重要的原创话剧作家。

李宝群的戏剧写作始于上世纪八十年代，迄今已三十年，上演剧目达四十多部，北京的国家级戏剧院团及全国十几个省市的院团，院校都上演过他的剧本；其剧作，四次入选国家舞台艺术精品工程十大精品，五获文华大奖，七获五个一工程奖，三获曹禺戏剧文学奖，两获话剧金狮奖；其作品既有话剧，儿童剧，也有歌剧，舞剧，既有工人系列，农民系列，军人系列，也有学生系列。他擅长写当下生活，写普通人，也能写领袖人物，历史人物，既能做大剧场戏，也能做小剧场戏，覆盖领域之多，成功率之高，为国内剧作家罕见。李宝群已经成了当代中国剧作家行列里最具实力的领军人物，借用《录鬼簿》评关汉卿的话是“驱梨园领袖，总编修师首，捻杂剧班头”。

他的生活积累非常丰厚，他来自普通工人家庭，从小在底层长大，熟悉底层小人物的生活和情感。三十年间他坚持“从生活中打捞剧本”，经常行走民间了解民生民情，写工人他上矸子山，进棚户区，下矿井。写农民他进深山，入林海，访农户。写军队他随部队飞赴抗震灾区，运药品穿越飞石路，与战士一起住帐篷宿野外。他的知识积累也让我惊讶。大学四年，他读了大量中外文学艺术、哲学史学的经典名著，潜心研究过《红楼梦》和古代诗词歌赋，有着厚实的文学基础。进入戏剧界以后，他研读了大量中外戏剧经典，观看了大量戏剧演出，学习吸纳，思考研究，竭尽全力储备艺术能量。他写得一手漂亮的古体诗词，每逢节令，亦或游历，总有绝佳诗句自然流淌，无意间露出了他的“高才风流”；他试着写了些戏曲剧本，唱词精美，诗意充盈，颇有马致远、关汉卿及杂剧传奇之神韵，这让我大为诧异。

李宝群朴实厚道，坦诚谦和，不事张扬。讨论他的剧本，无论什么人提意见，但凡有价值，他都会认真汲取；讨论别人的剧本，即便问题很多差距较大，他也会无私地提出意见和建议，帮助作者出主意想点子。他对戏剧之痴迷、笔耕之勤奋、写作之认真、与导演合作之谦逊、修改剧本之不厌其烦、为人之敦厚良善，早被戏剧界同行广为称道。

伟大作家作品的诞生，需要无数个条件，例如有丰厚的生活积累、知识积累和艺术积累，有为人做事上的德行和修为，有勤奋精进的写作态度，等等——虽说有了这些并不等于就能写出上乘佳作，但是没有这些，就一定写不出好作品。

二

在我看来，李宝群的戏剧创作有几个不能忽视的重要特色。

第一，是他的人文情怀，人文立场和对底层生命的悲悯情怀。

在今天这样一个急功近利、精神滑坡、思想杂乱、观念纷纭的时代，艺术家对世界、对生活、对人性、对生命本身的态度和情怀，正变得越来越重要。

李宝群是有情怀的作家，也是中国当代剧作家中最敢于直面现实苦难，最专注写底层人，写小人物最多的作家。三十年来，他以一个良知未泯的知识分子的心灵，关怀着这个世界纷繁多变的生活，关注着人性，尤其专注地凝视着当下社会中普通人群的生存处境和精神样态。他的作品百分之九十以上都是写处于弱势群体，挣扎在困境之中，与命运苦斗之中的小人物；他讲述着一个个生命故事，描述着一段段心灵轨迹，忠诚地表达着内心的独特感受。他的笔下总是流淌着炽烈动人的情感，既有对底层生命的关爱、同情和悲悯，也有对美好善良被毁灭被戕害的沉痛、感伤和愤懑；同时，也伴有对社会变革，时代变迁的苦涩思考。这份情怀这份情感始终如一，不曾改变。

“我将沿着这条路写下去，写一辈子”；李宝群这一选择在今天异常珍稀，当今时代此等情怀弥足珍贵。

因为这份情怀，他关注东北下岗失业工人（《父亲》《矸子山上的男人女人》《长子》），关注饥饿恐惧中的凤阳农民（《万世根本》），关注失地农民（《远方有条清水河》《沉陷的乡村》），关注漂泊在大都市里的农民工及他们的下一代（《长夜》《月亮花》《花心小丑》），关注求告无门的乡村妇女（《嫂子》《农妇告白》）；也因为这份情怀，他拒绝“零度”写作，他的戏充满生命温度，充满燃烧着的情感，在大苦大难间，大开大合中有大悲悯大感情，常常催人泪下，令人刻骨铭心。

我们时代最凛冽的现实都闯进了他的戏。“苦难”、“命运”、“困境”在他作品中强有力地存在着，严峻的现实直接构成剧中人最基本的生存情境。《父亲》中老工人杨万山一夜之间全家下岗，遭遇了一场家庭灾难。《矸子山上的男人女人》中一群普通采煤女工面临整个矿山即将关闭，将集体失去工作生活无着；同情与悲悯弥漫于整个演出，秦大咧咧和女工们“矸子山上的艰难攀爬”产生了强大艺术感染力和剧场冲击力。在《万世根本》中，他对凤阳农民的苦难境遇，对千百年中国乡村的艰辛生存状态感同身受，于是才有了七代花鼓女的悲情歌唱，小岗村十八条好汉和全村老少男女的生死抗争，深深感染了观众。《远方有条清水河》，地方豪强为显政绩而强建化工厂强征农民土地，只有一个老张头孤独坚守。《沉陷的乡村》因开

矿造成农田沉陷，造成农民失去土地，暴雨连天，寒冬又至，无家可宿，一个退伍军人、芝麻小官在为此苦苦奔走，泣血呼号……

他更关注底层人在重重困境中的挣扎、煎熬和各种选择。人要活下去，必得寻活路寻生路，于是各样的人性便尽显其中。他笔下的小人物千姿百态各不相同，但大多泥土般质朴，蚂蚁般弱小；他们都做着各种小人物的“生存之梦”：梦想一份爱情，一份工作，梦想孩子活得比他们强，梦想像人一样有尊严地生活，梦想换一个活法；但他们无名无钱无势无权，不被尊重不受待见，想要改变困境必须付出十分沉重的代价，常常是梦惊梦碎，梦残梦醒，内心苦痛，灵魂挣扎（如《长夜》中的嫂子），乃至失去生命（如《矸子山上的男人女人》中的秦大咧咧）。他的作品在本质上多为悲剧性的，表现的是“人”的和历史的必然要求与其现实的不可能实现之间的冲突。

他更喜欢写重压之下倔强挺立的小人物，他们野草一般火烧不尽风吹不折，困厄反而激发出强劲的生命力。他们不肯倒下，扛住顶住熬住，直面残酷的生活（生存）。如他塑造的秦大咧咧，那么渺小，却有着大写的人性，放射着人性的光辉。他还喜欢写底层人之间的互相帮扶相濡以沫，还时常呈现出民间小人物独有的乐观和幽默，这些都是底层人宝贵的特质，也是蕴藏在中国底层人生活中极有价值的人生态度。李宝群用一个个活在底层的、“硬汉式”的小人物为中国社会注入了生命之光、生活之钙。

作家的情感所向，情怀所在，来自他的人文立场。看似质朴随和的李宝群倔强而执拗地守护着人的尊严和人的价值，守护着人的精神家园，充满了人文精神。同情中有人性的呐喊，悲悯中有时代的批判；他是个彻底的人民艺术家。

第二，锲而不舍地关注“人”，表达“人”，塑造“人”，痴迷执着于塑造人物。

有情怀，有强烈的情感体验，未必就能写出好作品，艺术最终要诉诸形象。真正考验作家的是他有没有足够的力量塑造好人物形象，以生动的艺术形象来传达思想和情感。再伟大的思想再丰富的情感离开形象化的表现，都还算不上艺术。

写人，塑造活生生的人物形象，是李宝群三十年间一以贯之的艺术追求。他的艺术构思多是从人物入手的，他总是倾尽全部心血去塑造人物。

他早期的代表作《父亲》就已表现出对塑造人物的强烈欲望，剧作出色地塑造了杨万山和他一家人的形象，满台人物，个个生动鲜活，有血有肉，有灵魂有温度。此后的《母亲》《带陌生女人回家》，直至后来创作的《矸子山上的男人女人》《黑石岭的日子》，新作《长夜》等，始终都把“写人”放在首位。

李宝群对写人，塑造人的痴迷，可能缘于他试图建立起自己的作品系列，而人物则是他作品系列的灵魂。他说过，他想建立他的当代底层人物画廊：他的“工人系列”塑造了一批东北底层工人形象，《父亲》中的老杨头夫妇及儿女们，《母亲》中的秦娘，《师傅》中的牛师傅三兄弟，《长子》中的兄弟姊妹，《矸子山上的男人女人》中的秦大咧咧、佟丽等女工，《黑石岭的日子》中的哑巴刘老黑及其三兄弟；一个个底层人物性格各异，命运各异，质感十足，如雕似刻。他的“农民系列”也是如此，《长夜》中的嫂子和一帮农民工兄弟，《万世根本》中的三兄弟和凤奶奶，《立春》中的小玉、铁蛋、石蛋和奶奶，《月亮花》中的春月……均来自泥土来自大地，人生之路步步坎坷，历尽磨难，命运中的选择真切感人。他的“军人系列”中的将军、干部，士兵（《兵者，国之大事》《士兵们》《古田会议》等），儿童剧青春剧系列中的老师、家长、孩子（《第七片花瓣》等），都有血有肉，丰满可信，结结实实、栩栩如生，令人难忘。

写人是李宝群的乐趣所在、热忱所在、追求所在。他既善于写人物的性格、人物的命运、命运中的选择，也非常重视写人物的内心情感世界。他善于利用尖锐的戏剧情境打开人物的内心，让人物激荡的情感、丰富的内心活动在坎坎坷坷、大情大爱、大生大死中不断激化，不断裂变，异常真切地呈现在观众面前。最典型的是《长夜》中的嫂子，在“罪与罚”中，八年挣扎，一夜爆发（详后）。

第三，对现实主义创作精神的坚持与坚守。

李宝群是现实主义的坚定信仰者和执着实践者，他一直顽强坚守着现实