

红火的山庄戏剧

承德话剧团的艺术道路

目 录

- 应用理论 发展戏剧 ……………高占祥(1)
——在“承德话剧团创作道路理论研
讨会”上的讲话
- 尽快改善生存条件 ……………刘厚生(6)
- 贵在坚持中发展……………田本相(11)
——承德话剧团印象
- “承话”剧目的现实主义品格……………张仲朋(17)
- 承德话剧团与话剧院团的剧目建设 ……高 鉴(23)
- 带来生机一片 ……………许国荣(28)
- √ 山庄剧作家的路……………布 而(36)
——略论孙德民的创作道路
- √ 平凡中见精神……………吴桐祺(48)
——评孙德民农村题材戏剧
- 论孙德民山庄史剧的结构艺术……………宋宝珍(59)
- 试论孙德民剧作的形象塑造 ……贡淑芬 郑毓华(71)
- “山庄戏剧”之我见 ……………余 林(80)
- “山庄戏剧”的可贵探索 ……………吴乾浩(91)

“山庄戏剧”与地域特色 ……………黄维钧(99)

“贫困”的戏剧与戏剧的贫困 ……………杜清源(106)

√ 山庄悲歌恨悠悠 ……………蔡体良(114)

——评《懿贵妃》的舞台

√ 震撼人心的艺术力量 ……………叶廷芳(125)

——浅析《女人》兼谈现实主义问题

√ 评《女人》的剧作和演出 ……………康洪兴(135)

√ 史的严谨 诗的激情 ……………高 鉴(146)

——《班禅东行》与历史剧创作

谈承德话剧团三出戏的创作特色 ……………林荫宇(150)

从表演艺术特色看“山庄戏剧”的创作

道路 ……………张仁里(157)

√ 山花烂漫 源水长流 ……………田 文(168)

——谈“承话”的舞台美术创作

√ 坚持“二为”方向 不断改革创新 ……………孙德民(183)

√ 情系山庄 ……………姚乃增(199)

——对剧作家孙德民及其创作的随想

实践·认识·体会

走在时代的前面 ……………王玫昱(206)

难忘的体验 ……………徐自刚(207)

坚持方向 勇于探索 ……………陈文庭(209)

- 沉下去,在生活中感受时代的脉搏……孙德民(211)
- 探索 追求……韩一朋(213)
- 生活是戏剧的源泉,真诚是艺术的
- 生命……刘 颖(214)
- 生活是创作的源泉……杨卉村(214)
- 演员与生活……李树楠(215)
- 生活是创造形象的根基……王福民(218)
- 我演六世班禅……阎本安(220)
- 源于生活 高于生活……杨增光(223)
- 必由之路……敖文彬(227)
- 生活——艺术创作的源泉……冯连杰(228)
- 形象从生活中来……权佩兰(229)
- 生活是创造的源泉……王忠礼(230)
- 我的体会……谭非翎(231)
- 我和我心目中的《女人》……王淑英(232)
- 学无止境……李良忠(234)
- 做人、演戏和追求……张淑芳(235)
- 一个化妆师的追求……高春林(236)
- 灯光设计四十年……徐文泉(237)
- 我的追求……于延年(238)

传统·风格·继承

- 一个青年演员的思考……韩宝帅(239)
- 我是一个幸运儿……冯南光(242)
- 一方土 一代人……王晓英(243)

一棵幼苗的自述.....	郝丽萍(244)
“山庄戏剧”的导演艺术.....	韩一朋(246)
香港舞台上的承德话剧团.....	潘良柱(255)
河北省承德话剧团简史	阎本安 王福民 杨增光整理(258)
传统·特色·现实主义(代后记).....	王 凡(265)

应用理论 发展戏剧

——在“承德话剧团创作道路理论研讨会”上的讲话

高占祥

刚刚从安徽回来，在那里参加了中国京剧创始人程长庚诞辰180周年纪念研讨会。匆匆赶到这里参加承德话剧团的研讨会，不仅仅因为我曾在河北省委工作过多年，熟知并热爱这个多年来扎根于人民中间的话剧团，更由于深感在今天，注重戏剧发展的理论研究，将丰富的戏剧实践上升到理论高度加以认识与把握之必要。选取承德话剧团这个点进行这种理论剖析与研究是十分必要的。

列宁在《怎么办》一书中说过：“没有革命的理论，就不会有革命的运动。”这个道理同样适用于我们的戏剧事业。没有戏剧的理论，特别是戏剧理论的基本建设，就不会有蓬勃的、健康的戏剧运动、戏剧活动的发展。新时期以来，我国的戏剧理论工作有着长足的进展，取得多方面突破性成果，然而就整体而言，还远远不够，对戏剧理论研究不够重视，或者说有不够重视的地方。诸如，理论研讨的气氛不够，研讨出的成果缺少发表的园地，近年风行的各类戏剧评奖中也很少设立理论奖等等。这些忽视戏剧理论基本建设的现象，致使理论滞后，没能起到应有的导向作用。近两年来，汉城老师一再强调这一点，一些戏剧理论界的同志也在强烈呼吁，要加强理论研究，包括领导部门与社会

各方面对理论研究工作的支持。这次程长庚学术研讨会上也提出了这些问题。安徽省计划在这次会后出版两本书，一本是古人论程长庚，一本是今人研究程长庚的新成果。远在程长庚所处的时代，戏剧理论界就有对他相当高的评价和相当多的理论著述，遗憾的是，至今这些理论研究成果仍未得到应有的传播。戏剧理论方面研究成果得不到传播，也是影响戏剧理论发展的一个因由。因此，支持理论研究、加强理论研究必须提到日程上来。要肯于在理论研究上下功夫，要舍得在理论研究上投资，这是一本万利的事。从办刊物到出版理论书籍，从挖掘古人的、翻译世界各国的到我们自己出专集，要多开辟一些路子。

我们的戏剧要加强理论的基本建设，一方面，加强基础理论研究；一方面加强应用理论研究。我们这次研讨会，抓住一个“创作道路”的研讨，是个很重要的问题，抓得很好，起了个导向作用。这对理论研究，对戏剧的推动，都会起到积极作用。

承德话剧团是一个出人出戏出经验的出色剧团。他们始终坚持深入农村、深入生活；坚持严肃求精的创作态度，坚持以上演本团创作剧目为主。40多年来，他们上演了百余台自己创作的剧目，其中10余台在全国或本省获奖，曾有9部话剧进京演出，受到高度评价。从60年代家喻户晓的《青松岭》，到80年代享誉国内外的《懿贵妃》、《班禅东行》，直至最近的新戏《女人》，逐渐形成了本团具有民族的、地域特色的“山庄戏剧”。他们的主要剧目，我都看过，我认为，注重剧目建设是他们的一条十分重要的经验。

承德话剧团有自己的代表性剧目。多年来他们在不断地演出实践中培养造就出一批批戏剧人才——编剧、导演、演员及舞美人才，形成有着共同理想与审美追求、默契配合的创作集体，

尤为可贵的是培养了自己的剧作家。孙德民的创作道路、创作经验值得重视。20多年来，他在这个剧团里扎扎实实搞创作，一步一个脚印，为剧团提供了16部大型话剧剧本和14部影视作品，《懿贵妃》、《班禅东行》、《女人》等这些剧团的代表作都出自孙德民之手。现在看来，哪个剧团有自己的剧目，有自己的剧作家，就有了生存的主动权，就有了动力、活力。承德话剧团是这样，河北省大厂评剧团也是这样，他们也有个当团长的剧作家赵德平，也是5年5个戏，一戏一个招儿。川剧界有个魏明伦，他的剧作也给四川川剧院带来生机，等等。凡是注重剧本创作，注重剧目创作，有自己的剧作家的剧团，都有自己的特色。不注重这一点的剧团，都是“吃冷饭”的。当然，吃冷饭也不失为一种生存方式和发展渠道。全国有几千个剧团，都要求培养自己的剧作家，形成自己的风格特色也不太可能，但是承德话剧团等剧团所提供的这一条经验很重要。

承德话剧团所以能取得今天这样引起全国戏剧界瞩目的成就，首先是由于他们坚定不移地坚持了为人民服务、为社会主义服务的政治方向。他们的创作道路，也使理论家们看到现实主义戏剧还大有开掘、深化、发展的前景和内在的蓬勃生命力。特别当今天新一代文艺工作者重温并隆重纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表50周年之际，从新的角度发现承德话剧团多年来正是沿着《讲话》所开辟的文艺与工农兵、与广大人民群众相结合的道路走过来，并且叩开戏剧艺术成功之门的。

承德话剧团取得的成就除了本团自己的奋斗外，也离不开各级领导部门的关怀与支持，象省里、承德地区各方面给予的指导与帮助，同时也离不开首都以致全国戏剧界、理论界的关心与鼓励。一个剧团的艺术水平发展到一定的程度，再往上迈一步，

有时要比过去迈三步还费力得多。作为河北省的优秀剧团，作为来自我家乡的出色剧团，我正在替他们捏一把汗，担心他们再往上爬坡难以突破。担心他们的新作《女人》之后，孙德民还能出几部剧作，还能不能自我超越。正在这时，中国艺术研究院话剧研究所和河北省剧协分会、河北省艺术研究所三家联合举办了这个理论研讨会，及时地为承德话剧团的进一步发展搭了再上层楼的台阶，奠定了新的基石。这样的讨论会，不能一味地光说好话，就是要象医生会诊、体检那样，多发现些问题，优点、缺点、经验、不足都鲜明地指出来，上升为理论，加以中肯分析，使其具有指导性、前瞻性、应用性。使承德话剧团，乃至其它剧团在今后的演剧艺术实践中减少盲目性，增加探索创新的明确性、自觉性。

在当前话剧的发展还存在着诸多不景气、不利因素的形势下，我们更需要给予话剧这个戏剧的重要品种以格外的关心支持。承德话剧团起到了排头兵的作用。整个话剧的创作、演出，话剧的运动，目前还需要加温加热。话剧确实是反映现实的先锋剧种，它贴近生活，贴近群众，应该说更容易被新一代观众所接受。然而正是因为它贴近生活，不拿出具有相当艺术水平、艺术魅力区别于一般化生活、高于生活的剧目就很难吸引观众。

最近，全国舞台美术学会打来报告，希望开展这方面的理论研究，我认为这很好，应当给予支持。现在国际上舞台美术、舞台科技的发展非常之迅速，是惊人的。而我们在这方面已经落后了。如果我们还不去研究，不在科技手段上大力开掘，就会在这方面远远落在时代后边。文化部刚刚在成都开完文化科技会议，专门研讨了这方面的问题。社会主义文化不是穷文化，不是科技落后的文化。我们的戏剧艺术，不仅要有先进的思想，先

进的内容,也要有先进、新颖的表现手段,吸收当今先进的科技成果丰富、美化、完善自己。先进的思想内容与先进的科技手段的有机结合才是中国特色的社会主义文化艺术的精神风貌。当然,这种结合是以弘扬民族精神、民族文化为前提的。

一台话剧剧目投入排演,一般地讲,要比戏曲投入的经费高得多,因为舞台布景的制作是昂贵的。因此,我们应呼吁各方面对于话剧从人力、物力、财力方面多给予些支持和投资。

承德话剧团这几年还算走红运,到香港演出很受欢迎,又进北京演出,又在北京召开理论研讨会。明天,文化部机关还要请他们作报告,传授经验,明年2月还请他们赴云南参加第三届中国艺术节,演出《班禅东行》。他们干得很红火。祝他们的事业越来越红火。

1991年11月

尽快改善生存条件

刘厚生

我过去看过承德话剧团的《青松岭》、《懿贵妃》、《班禅东行》等戏，最近又看了《女人》，也读过一些有关剧团的材料。虽然有过这些接触，但说到对承德话剧团创作道路的了解和研究，还是说不上。只是从这个有特色的剧团联系到近一时期话剧界的情况，也还有些想法可以说一说。

由1991年9月末到11月初，北京举行了一个多月的话剧交流演出。这是一次很有价值的戏剧艺术活动。北京和很多地方的几十个话剧院团连续演出新戏，使我们集中地看到了当前话剧界的势态。其中包括承德话剧团的《女人》和《班禅东行》。这么多好的和比较好的剧目显示了话剧界的信心和力量，给广大话剧工作者加了油、打了气。正是在这样的背景下，话剧研究所等单位召开了承德话剧团创作道路研讨会，我以为是很有意义的事。

听了剧团团长、剧作家孙德民同志的报告，我很感动；又读了刊物上的几篇文章，加深了理解。我觉得，承德话剧团是中国话剧院团的典型之一，从它身上，我们具体地看到在话剧如此不景气的情况下，是如何艰苦地拼搏，更看到广大话剧工作者的尊严。

在话剧交流演出过程中，出现了某些优秀作品，于是也就出

现一种说法：话剧已走出低谷，已呈现繁荣景象。这种说法或有一定道理。但如果说是走出低谷，我认为还不能乐观得太早。出现了一批好戏确是值得高兴的事，也说明了话剧院团的创作潜力和奋斗精神，但也还要考虑到，话剧的某种程度的起色还不是全国性的，也不是巩固的。这次演出的优秀和比较优秀的戏有不少是几年时间里积累下来的，例如承德的《班禅东行》、山东省话的《眷恋》等等。全国大多数话剧院团的日子还并不好过。不久前我曾访问过几个省、地级的话剧团，他们那里实际上依然是以拍电视剧为主要任务。春节一过，大家纷纷各找门路，各奔前程，剧团只是寄宿舍，留守处。每年在当地只要能开党代会、人代会等演出一两场小品，以证明自己的存在就可以了。大城市的大院团情况要好一些，但也有不少演出场数较多的戏只有靠发红头文件才能组织观众。也就是说，这些戏在某种程度上还是为政治服务甚至为某一部门的政策服务的戏。自然，只要能吸引观众，增加收入，只要戏好，这样做在目前也不必厚非，然而如果以为这就是话剧的出路所在，话剧已因此得到广大观众的巩固的热爱，那就相当危险了。总之，话剧的难关并未过去，我们也许走上一处高地，其实仍然处在谷中。在这种颓势情境中，有些话剧院团不甘落后，迎难而上，采取各种措施，寻找各条道路，摸索各种经验，为话剧的振兴打开局面，我以为这是继承并发扬了中国话剧的战斗传统的精神。话剧理论工作者有责任帮助实践家们进行总结。

“话研所”近年来已召开了北京人民艺术剧院和沈阳话剧团的研讨会，如今又召开承德话剧团的研讨会，不久还要召开总政话剧团的研讨会。我觉得这四个剧院团选择得十分恰当。这几个团代表了在不同环境和条件下的几种探索。它们有共性也有

个性。我想就此提出一些看法。

大力培养自己的剧作家，写出自己首演并能显示剧团风格的剧作，是几个剧团一致重视的首要之举。任何话剧院团，演出剧目应该多种多样。从外国优秀古典名著、中国进步传统的优秀作品，当代好戏等等都应该有计划有比例地上演。只演应景戏、会演戏、节日戏等等是绝对不行的。但是一个剧团如果没有自己在戏剧文学上的创造，那也是不足为训的。承德话剧团培养出了孙德民等自己的剧作家，写出了一系列有乡土特色的站得住的剧本，以此撑起了承德话剧团的局面，这是极为宝贵的经验。可惜孙德民同志在他的总结报告和几篇文章中，大约因德民同志兼任团长，不便多提自己，因而对此谈得很少。这是他真诚的谦虚，然而不够实事求是。在一个剧团里一个优秀剧作家的作用，不必夸大，更不应缩小，事实上是在相当程度上有着决定性的影响。我希望孙德民同志（或由旁人）把这个意思补充进总结报告中去。

如果说剧作家在剧团中是关键性的积极因素，那么当前话剧团体中拍电视剧的矛盾往往就成为严重的消极因素。如何处理好解决好这个矛盾，是当前研究剧团道路的一大课题。

电视机和电视剧既已被人发明，进入寻常百姓家，那就只能承认它的存在，因势利导，力求两全，而不是互相排斥，以此代彼。

现在看来，矛盾的主导方面目前是在电视剧方面。它观众多，制作快，数量大，影响广，再加上财大气粗，笼得住人，事事主动，话剧显然被挤得瞠乎其后。但是它有一个致命的弱点，即电视剧缺少优秀的专业演员，它必须依靠话剧界（现在更向戏曲界发展）的支援。前些时流行且得好评的电视剧如《渴望》、《围城》、《宋庆龄和她的姐妹们》等等，主要演员十之八九都是话剧

人物。于是形成一种奇怪现象：文化系统训练和培养演员，电视系统用演员。这是不正常的。多数话剧院团对于电视势力的侵入，是又害怕又欢迎，而某些电视剧人物对话剧的衰退则以为是与己无关，只知道竭泽而渔，都相当缺少全面安排和长远规划，因而经常产生各种大小纠葛。这个问题的最后解决，有待于文化和电视两大系统领导上在认识上和政策上协调一致。一定要认识到很多话剧演员之所以能成为优秀电视剧演员，除了基本训练结实外，一个重要关键是得力于他们丰富的舞台实践经验。舞台剧每次演出都是一次完整的艺术创作，不象电影电视那样由零碎镜头剪辑而成，因而最便于培养演员的戏剧感觉、形象意识、整体观念以及技巧掌握等等。如果一个话剧演员不经常在舞台上演出，或刚刚有些苗头就被电视剧网罗去，那是不能持久的。拔苗助长十分危险。只有领导部门在理论认识的基础上制订出恰当的政策，才能两全其美地解决矛盾。但是从一个剧团说，现在不能坐等正确政策的出现，它现在就必须有自己的看法与做法，创造自己的“小气候”。承德话剧团是有相当远见的。他们特别强调坚持话剧舞台演出，保证话剧艺术家们的实践锻炼，在此前提下才有计划地拍摄电影和电视剧。以话剧为主体，以影视为两翼，有主有从，协同发展，互助互补，相得益彰。这是很值得推广的成熟经验。当然这也要有客观的条件：领导的支持，剧团成员的正确认识等等，不用多说。

承德话剧团在处理同电视剧的关系问题上还有一点应该赞扬的做法：谁要把我们演过的话剧拍成电影或电视剧，谁也必须用我们的演员。这是针对当前某些影视只抓剧本，而乱换演员（换知名度高的、“漂亮”的、有私人关系的……）而提出的原则。这不是小团体主义，这是话剧团体在当前情势下应有的自尊

重。只有自重才能得到别人的尊重。特别对于作为剧作家的剧团领导来说，这是一种高贵的品质。它也体现了以话剧为主的深刻思想。

最后我也想提到另一个问题：承德话剧团为了社会主义话剧事业，如此苦苦撑持，奋发向上，这是应该肯定的；但是剧团的上下左右有关各方，如何给以更具体的支持，改善他们的生存条件，这也是必须考虑的。我知道河北省和承德市领导上十分重视承德话剧团，省市剧协也做了不少工作。但是依然有个改善生存条件的问题——不仅是承德话剧团，而且有更多的话剧院团，确实到了单靠本身的艰苦奋斗已难以为继的程度。中国话剧已经迈出国门，承德话剧团也已胜利地出征香港，而话剧又是一种可比的世界性艺术。中国话剧现在的历史任务是要大大提高，参与世界竞争。不尽快改善生存条件是不可能做到这一点的。

贵在坚持中发展

——承德话剧团印象

田本相

在商品经济的大潮中，在各种文学艺术(包括戏剧)思潮的浮躁声浪里，在影视的冲击下，近10年来的话剧发展不断面临严峻的挑战，至今仍然处于不景气的状态之中。从话剧院团的生存和发展的状况来看，一方面是有的剧团在徘徊，在萎缩，逐渐失去话剧艺术的凝聚力，甚至在瓦解；而一方面，也看到不少剧团仍然在坚守着阵地，把定着方向，探索着，发展着。承德话剧团就是其中的佼佼者。

承德话剧团，昔日曾以《青松岭》等剧名享全国，进入新时期后也曾走过曲折的路，遭际着与兄弟院团一样的困难，面临着同样的种种冲击；但是，它不但没有滑坡没有萎缩，却在浮躁中迈着清醒而坚实的步伐，在困境中探索着自己的道路。他们相继排练演出了《飞水滩》、《长城烽火》、《心底里的呐喊》、《珊瑚岛上的死光》、《懿贵妃》、《愿望》、《泉水河》、《丁香》、《进城》、《第七神话》、《啊，突击排》、《班禅东行》、《苍生》、《女人》等20余台多幕剧。这些剧都是他们自己创作或改编的。其中13部在河北省及全国戏剧调演中获奖。《懿贵妃》、《班禅东行》应邀赴京演出，并参加了香港第16届国际艺术节。同时，涌现了象孙德民这样优秀的剧作家，以及王淑英、蒋宝英、陈文庭、阎本安、杨增光、王

福民等一批导表演艺术家。这些，不仅使剧团的整体艺术水平登上了一个新的阶梯，在剧团发展史上形成一个新的昌盛阶段，而且终于形成了自己的特有的风格特色，闯出了一条“山庄戏剧”的道路。

承德话剧团虽说是一个省直属剧团，而实际上是一个地区性剧团，它能取得如此引人瞩目的成就，并获得全国性的声誉，是耐人深思并值得深入加以总结的。在我们学习调查中，深感他们的经验是多方面的，但给我们印象最深刻的地方，是他们珍惜自己的优秀传统，并且紧紧地坚持自己的传统，在珍惜、尊重、坚持自己的优良传统的基础上，结合时代的新特点新要求来发展自己、壮大自己、提高自己。无论在办团的方向、艺术方针、剧团管理、领导作风、艺术创作和演出等方面都体现了这一点。这也可以说是他们取得成功的基本经验。

每一个剧团，特别是历史较长的剧团，在长期的艺术实践中都有着自己的宝贵的传统，而这种传统又总是为整个话剧发展历史的革命的传统的传统所制约所模塑所渗透。同时，又在特定的环境中，特别是同本地区人民的结合中，形成了它特有的值得珍惜的思想和艺术的积累，而这些被历史铸造的宝贵传统，正是一个剧团得以发展提升的出发阵地和坚实基础。承德话剧团是在一个老八路军文工团的基础上发展起来的，它诞生在革命战争烽火之中，又地处革命山区环境。在长期的革命斗争中，练就了他们吃大苦耐大劳的革命作风，奠定了他们以话剧为革命为人民服务的深厚基础，在艺术上也形成了他们特有的朴实、清新、自然并具有浓郁山区泥土气息的现实主义传统，而在这10年的风雨变幻中，不论外界的冲击和诱惑有多大，他们的团、他们的戏、他们的队伍，硬是把这些宝贵的传统坚持下来。我们在承德