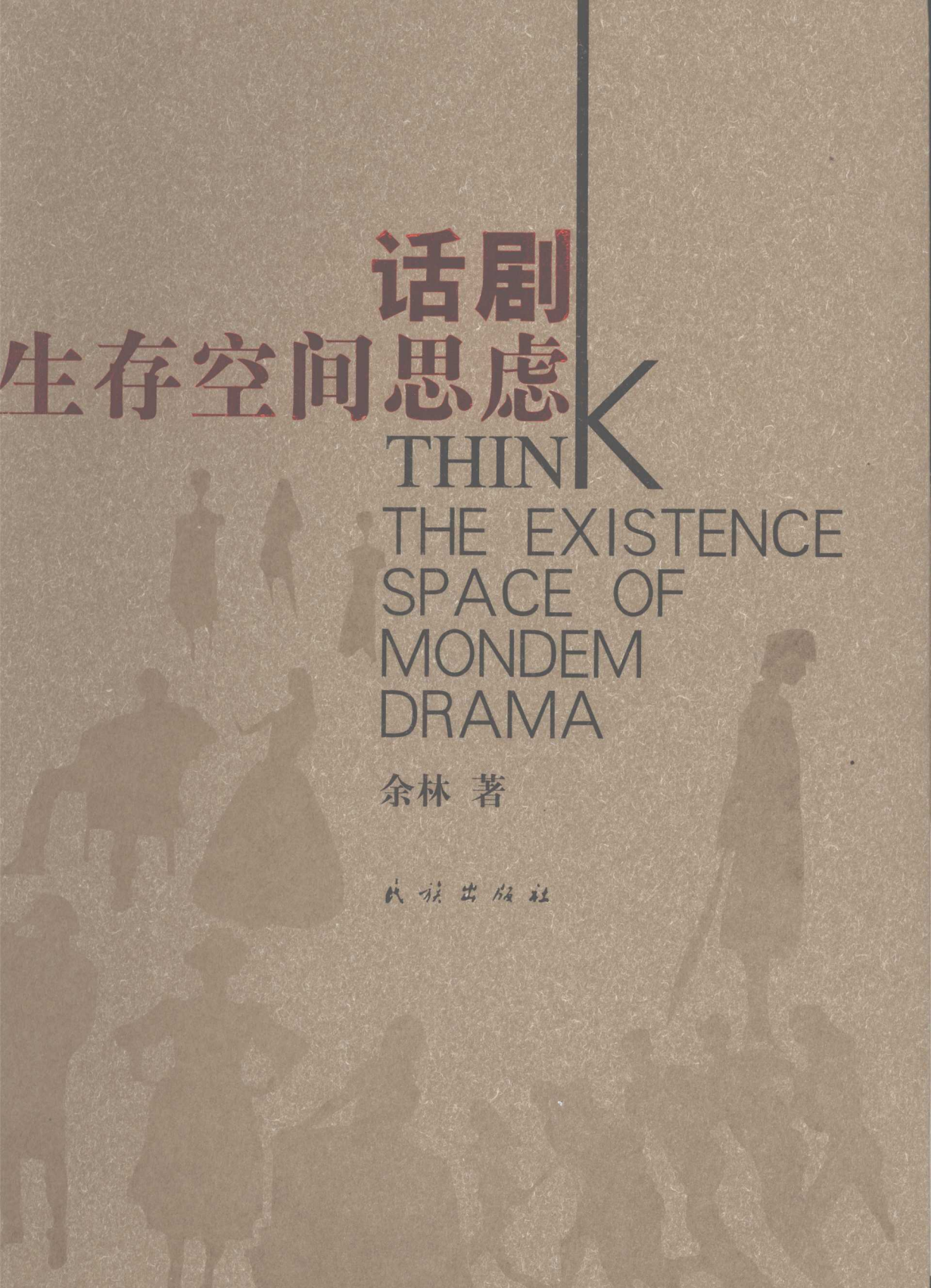

话剧 生存空间思虑

THINK

THE EXISTENCE
SPACE OF
MONDEM
DRAMA

余林 著

民族出版社

话剧 生存空间思虑

THIN

THE EXISTENCE
SPACE OF
MONDEM
DRAMA

上卷

余林 著

图书在版编目 (CIP) 数据

话剧生存空间思虑/余林著. - 北京: 民族出版社,
2007. 4

ISBN 978 - 7 - 105 - 08195 - 0

I. 话… II. 余… III. 话剧 - 艺术评论 - 中国 IV. J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039750 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

北京金若龙公司微机照排 彩云龙印刷厂印刷

各地新华书店经销

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 45.875 字数: 723 千字

印数: 0001 - 2000 册 定价: 80.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 08195 - 0/J · 572 (汉 280)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉二编辑室电话: 010 - 64228001; 发行部电话: 010 - 64224782)

余林，笔名双木，西安人，1932年9月出生，1949年参加西北青年文工团，翌年进中国青年艺术剧院进修。抗美援朝战争期间，参加团中央和铁道部组织的青年文化列车，沿鸭绿江沿岸为战地服务，之后留中国青年艺术剧院工作，直到该院合并改制为国家话剧院，历时50年。

长期从事戏剧文学工作，曾任青年艺术剧院艺术室主任，编著《结婚的舞台艺术》、《燕鸣集》、《陈薪伊的舞台艺术》(合作)以及《人口文化十年礼赞》，现为中国人口文化促进会副会长、中国话剧艺术研究会常务理事。新时期以来，在报刊上发表过艺术评论逾百万字。

责任编辑 罗 焰
黄 勤
封面设计 张建敏

自序

往事如幻如烟，时时在心头缭绕。我在原中国青年艺术剧院工作、生活逾五十年，从建院伊始，到她的消失，我是经历者。多少欢愉，多少艰辛，多少无奈都在岁月的流逝中沉浸心底。我常常怀念那些离世的小伙伴，我们曾同住一个大院。听不到他们的声音，看不到他们的身影，我着实有着一一种无言的苦楚，常常感叹自己已是那“最后一班车”上的一个“过客”。在一次艺术讨论会上，我按捺不住这种心情。结果留下了话把儿，受到与会朋友善意的开导，以后见面时总要说些宽慰的话。

在一个单位工作一辈子，有人说这是幸事，有人说这是不幸。“树挪死，人挪活”，我没有“挪活”的命。有一年，中国戏剧家协会组织了一个写作班子，要撰写一部《当代中国话剧》，我是其中一员，分给我的题目是“当代中国话剧院团建设”，我因此有幸读了来自全国各地话剧院团的史料和建设理想，其中不少的话剧院团都有一段为战地服务的前史，话剧的战斗性成了他们的生命本色，我所在的中国青年艺术剧院也没有例外。新中国成立之后，这些院团行军进入城市，由文工团改制为剧院，以建设剧场艺术为使命，用青艺当时的院长廖承志的话来说，是用两个拳头来建设剧场艺术，这两个拳头是指从上海来的艺术家和从解放区来的战地戏剧工作者。从某种意义上讲，剧院团的生存就是戏剧的生存，正因为我没有“挪活”的命，我也就有了对一个剧院的广泛参与和由此引发的思绪。

梳理我在一个剧院长期生活所形成的文稿，我把它归结为：对戏剧家的尊敬和剖析；艺术家的心路历程；对舞台演出的解读。说实在的，我是在剧院的长期实践中形成我的戏剧意识和理念的。我是在同许许多多的剧作家的接触中，受到他们的感染而形成对戏剧的理解和对剧作感

受的。在一个相当长的时间里，为剧院选剧本，无论是成名的还是未成名的剧作家，他们的剧作过程从来都是生命现象，他们的劳动总是透着自身独有的文化律动。我实在是想念他们，同时也留恋我在这个道路上逝去的时光。

2007 年是中国话剧诞辰一百周年。这是个值得纪念的日子，特别是今天叩问话剧命运的声音还在延续之际，我将思虑投向我已走过的道路，并汇编成这本文集。我用我自己写过的东西“向后看一看”，兴许这正是一个长期在剧院生活的“愚者”的文化心态，我愿意同大家一起共同进入对话剧生存空间的思考。

余 林

2006 年于北京

上篇

- 话剧生存空间思虑 /2
- 话剧, 强者的创造空间 /9
- 一个剧目文学编辑的思考 /13
- 剧院与社会 /32
- 面对话剧现状的一些思考 /39
- 当代人剧院面临着的思考 /48
- 话剧现状与发展前途的争鸣 /53
- 表演艺术活动的观众策略和行销观念 /57
- 剧院的社会化和社会化的剧院 /61
- 布莱希特剧作在青艺 /67
- 求取自身的跨越 /76
- 历史在这里的沉淀 /79
- 模式、运行、调控 /94
- 剧院与剧作家 /96
- 戏剧生存本能的需要 /101
- 艺术总监面临的挑战 /103
- 话剧的生存空间和社会功能 /105
- 那一方本土和这一方热土 /115
- 戏剧的潮流效果 /120
- 舞台也是一种人格 /123
- 话剧舞台的新风貌 /127
- 中国话剧艺术研究会二十年留痕 /131
- “山庄戏剧”之我见 /139
- 大路朝天 /149
- 直言路在这方 /159

- 或许是些多余的思虑 /163
陕西、甘肃、内蒙古话剧现状散记 /166
一部青春常驻的回忆 /172
香港观众眼里的《高加索灰阑记》 /176
南行纪实 /180
上海话剧舞台管窥 /187
演员如何面对挑战 /194
戏剧小品的自我形塑 /197
承受艰难是剧场艺术的生命本色 /199
人口文化电视专题的个性魅力 /204
人口文化与戏剧 /206
社会生活的强烈感应 /214
回望青艺 /224

中篇

- 曹禺与中国话剧艺术研究会 /230
可敬的暮年心态 /238
他曾耕耘过这片土地 /243
老舍在中国青年艺术剧院 /248
厚重的心愿 /254
陈白尘、黄佐临先生在青艺 /257
一个对生活虔诚的剧作家的追求 /260
热情同样是一种奇迹 /271
舞台是她的心态投影 /282
向着远处延伸着的心路 /297
难忘的戏剧启迪 /303
向远处延伸着的心路历程 /306
青艺的奠基人 /309

一个艺术家的理想 /313

《孙德民剧作选（一）》序 /321

《孙德民剧作选（二）》序 /323

《孙德民剧作选（三）》序 /327

《孙德民剧作选（四）》序 /332

《孙德民剧作选》再序 /337

《孙德民新剧作选》序 /341

“山庄戏剧”的另一片绿色 /344

魅力永存的舞台形象 /347

令人尊敬的一生 /353

开辟又一条战线 /362

形象的魅力 /369

一只搏击着剧坛的飞燕 /374

无法割舍的焦虑 /394

剧作家的良知 /401

你的足迹切切在心 /406

下篇

雨果戏剧的薪火传承 /412

站在心灵的土域上 /415

《立秋》与陈颢 /423

心灵震颤后的希望 /426

咀嚼《黄土谣》 /428

直面话剧命运的叩问 /431

带着历史永恒的《商鞅》 /435

朝气蓬勃 蒸蒸日上 /437

永恒的美与永恒的价值 /440

话剧命运中的《立秋》 /445

- 仍是一个应该夸耀的存在 /447
- 剧作与剧作家才情 /453
- 大哉，梅兰芳 /456
- 从《巴黎公社》到《樱桃时节》 /459
- 困惑也是一种激情 /464
- 一曲复杂美的悲歌 /467
- 创造心灵美的实践者 /470
- 美好心灵世界的探索 /473
- 形象的生命力 /477
- 两部获奖作品的情感魅力 /480
- 《挂在墙上的老 B》 /482
- 具有思考和认识价值的《风雨故人来》 /484
- 潮声，历史生命本然的呈现 /487
- 音乐中的传说 /489
- 追求文化底蕴 体味生命价值 /492
- 歌剧《白毛女》的前瞻性思考 /495
- 说说《金石滩》 /498
- 情感涵盖下的夫权意识 /503
- 心灵的最高旨趣 /505
- 有感于一次力的较量 /507
- 来自社会孕育的特质 /510
- 历史在舞台上的一次沉淀 /513
- 迟到的反响 /518
- 来自生活的真诚的哺育 /521
- 《中国白马》读后笔记 /523
- 思考的魅力 /526
- 意识到自己的内在力量 /528

- 大哉,《归来兮》/532
- 崇高——伟大心灵的回声 /534
- 盛世危言 /536
- 寻找人类精神的童年 /541
- 藏入记忆的《夕鹤》/543
- 他们拥抱着未来 /545
- 他抚慰着民族的心灵 /547
- 《巴凯》的意义 /550
- 捡回不该忘却的历史 /552
- 诗意的《苍原》/554
- 以成熟的心态去承受不幸 /556
- 认养自己的一方水土 /559
- 自信的风采 /560
- 不要怕洒下孤独的眼泪 /562
- 一个心灵的最高旨趣 /564
- 一段颠簸的心曲流动 /566
- 久违了,旗长 /568
- 用心力耕耘着的一片新地 /570
- 不同凡响的《老顽固》/572
- 说《鸟人》/574
- 感叹声中含纳着的自我认知 /577
- 智能与技能的融合 /580
- 一个绝妙的艺术空间 /582
- 寻找哈尼彩霞 /584
- 生活,必须仰头看 /586
- 颇具神韵的《白居易在长安》/588
- 民族的奇迹 /590

- 生存挣扎含着的那份美丽 /592
- 不同凡响的楚剧《彩凤搏鸦》/594
- 一方水土孕育一方艺术品格 /596
- 在《人生感受》中的感受 /598
- 有活力的舞台创造 /600
- 站在坚实的高点上 /602
- 为了明天 认识自我 /604
- 谁掌握未来谁就赢得世界 /606
- 一簇不熄的圣火 /608
- 质朴心灵的回声 /610
- 心灵震颤后的思虑 /612
- 歌剧《阿美姑娘》的呼唤意识 /614
- 面对自我 接受自我 /616
- 领悟生命的力量 /618
- 有容乃大 /620
- 话剧《元朝帝师八思巴》的文化透视 /622
- “危险”的《红蜻蜓》/624
- 路易·马勒和他的电影 /626
- 具有精神意义的形象 /629
- 颇具东方神韵的歌剧《巫山神女》/631
- 寻找歌剧艺术新的生命力 /634
- 一个让人起敬的戏剧现象 /636
- 《天命》，一部留下思考的话剧 /638
- 平实中的深邃 /640
- 只缘身在此梦中 /642
- 以真诚拥抱生活 /645
- 笑声中蕴含着的激励 /647

话剧《福兮祸兮》观后 /649
话剧舞台上的“急流” /651
一出儿童剧留下的思绪 /654
同一题材的广阔天地 /657
舞台上的真实故事 /660
来自生活的选择 /662
透过人来观看人的《西部警察》 /664
特写的大爱 /668
在规矩中找出自我的女性 /670
领悟时代的使命 /672
形象的潜能 /674
赖以拄其间 /675
说说《京都纪事》的中篇 /677
生命的内在力量 /680
贺岁片怎样才好看 /682

续篇

这个少数民族企业的存在个性 /686
站在大文化的土域上 /700
发现者的被发现 /704

后记 /710

生存空间思虑

上篇

思慮

上篇

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

（十）

（十一）

（十二）

（十三）

（十四）

（十五）

（十六）

（十七）

（十八）

（十九）

（二十）

（二十一）

（二十二）

（二十三）

（二十四）

（二十五）

（二十六）

（二十七）

（二十八）

（二十九）

（三十）

（三十一）

（三十二）

（三十三）

（三十四）

（三十五）

（三十六）

（三十七）

（三十八）

（三十九）

（四十）

（四十一）

（四十二）

（四十三）

（四十四）

（四十五）

（四十六）

（四十七）

（四十八）

（四十九）

（五十）

（五十一）

（五十二）

（五十三）

（五十四）

（五十五）

（五十六）

（五十七）

（五十八）

（五十九）

（六十）

（六十一）

（六十二）

（六十三）

（六十四）

（六十五）

（六十六）

（六十七）

（六十八）

（六十九）

（七十）

（七十一）

（七十二）

（七十三）

（七十四）

（七十五）

（七十六）

（七十七）

（七十八）

（七十九）

（八十）

（八十一）

（八十二）

（八十三）

（八十四）

（八十五）

（八十六）

（八十七）

（八十八）

（八十九）

（九十）

（九十一）

（九十二）

（九十三）

（九十四）

（九十五）

（九十六）

（九十七）

（九十八）

（九十九）

（一百）

话剧生存空间思虑

八十余年中国的话剧历史，每一个生命年轮都印记着它的空间组合，戏剧文化成为民族文化中不可忽视的重要组成部分，即使在世界戏剧文化的大丛林中，我国戏剧文化的形态同样是值得敬重的。如同每个人都有自己的生存空间、有一片属于个人的领地一样，文化群体是社会结群趋势的必然，共同的生存空间，构成一个基本的领土单元，有着一种传统情感维系着它的发展。发展本身就是生存，“为了生存，不仅需要有力量的，而且需要有灵活性和好运气”。（英·赫胥黎《天演论》）如同一颗深植在土地里的种子，要发芽、成长，就得具有顽强奋进的力量向上拱。拱着拱着，碰到石头，它用灵活的适应能力，绕开石头，沿着石块的缝隙破土而出。剩下的条件是不遇到风暴、干旱、这就是好运气。作为自然现象，冰霜、干旱消除着弱者和不幸者，作为文化现象，“园丁限制繁殖，给每一株植物提供充分的空间和营养，保护其免除霜旱之灾，并且试图从各方面来改变条件，以使那些最接近于他所期望的那种有用或美观的标准的植物类型得以生存”。（赫胥黎《天演论》）

作为话剧艺术，生存的条件无疑也具备上述要素，我们要奋进，也要不断地进行自我调整，同时需要充分的空间和营养。社会环境的拓展造就了我们的前景，因为社会环境是营造话剧艺术的园丁。营造者的品格，关系着被营造者的命运，社会制度的优越，为营造者提供了话剧生命的源泉。知识和理智是通向有用或美观标准的话剧这株植物类型的雨露。话剧艺术走向繁衍的直接原因和根本条件，概括起来无非是急剧变