

中国当代

十大**正**剧集

主 编 王季思
江苏文艺出版社

中国当代十大正剧集

(苏)新登字 007 号

中国当代十大正剧集

作 者:王季思

责任编辑:沈 瑞

出版发行:江苏文艺出版社(邮政编码:210009)

经 销:江苏省新华书店

印 刷 者:淮阴日报社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 印张 26.25 插页 4

字数:500,000 1993 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—3000 册

标准书号:ISBN 7-5399-0527-1/I · 506

定 价:16.00 元(软精装)

(江苏文艺版图书印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

主 编 王季思
副主编 吴星飞 苏位东
编 委 吴绳武 陈维仁
郑尚宪 黄仕忠

责任编辑 沈 瑞
装帧设计 速泰熙

前 言

正剧，是介于悲剧和喜剧之间的第三种戏剧体裁。它具有悲剧的严肃特性，却又不像悲剧那样深哀剧痛，震撼人心；它兼有喜剧的愉悦因素，但又不像喜剧那样轻松活泼，娱人心脾。因此，正剧是一种悲喜混合的“严肃戏剧”，也称作“悲喜剧”。

在西方，正剧虽然没有像悲剧和喜剧那样，早在古希腊时期就获得卓著的成就和显赫的地位，但自十八世纪狄德罗和博马舍等人倡导和支持以来，严肃戏剧获得了长足的进步，并以易卜生等人的社会问题剧为标志，确立了它在戏剧世界中不可替代的位置，影响至为深远。

中国古代虽然缺乏关于悲剧、喜剧和正剧的系统的理论，但有着这三类体裁的充分的创作实践。表现在正剧上，《浣纱记》、《牡丹亭》等即是其杰出代表。中国古典正剧（悲喜剧）的显著特点，即是悲中有喜，喜中寓悲，悲喜交融，归于中正，给人以持平的历史教训和中和的审美感受。这一特点也影响到现当代的戏剧创作。

中国现当代的正剧创作成就十分突出。这种成就的取得，首先是在继承古典戏曲传统的同时，积极吸收了西方戏剧创作和戏剧理论的优秀成果，古为今用，洋为中用；其次是大量采用了

话剧这一表现形式，借以弥补传统戏曲在表现现当代题材上的缺陷，以更迫近生活的方式直接反映现实。因而当代正剧的成果，尤以话剧为最突出。

究其原因，西方戏剧最先影响中国话剧并被直接仿效的，即是易卜生、萧伯纳等人的社会问题剧，作家们借此以严肃地思考和揭示社会现实问题，从而定下了现当代正剧创作的基调。建国初期，出于讴歌新社会和文艺为现实政治服务的宗旨，悲剧主要地被作为暴露旧社会黑暗的表现形式，在题材与创作上都受到了限制；而喜剧通常具有讽刺性特点，其讽刺内容与对象易于涉及或被引申到敏感的政治问题，也使现实题材的喜剧十分少见。正剧的悲喜交融而又和平中正的特点，更易于让作家在讴歌与暴露之间，找到适中的位置。所以一批现代戏剧史上成就卓著的作家，如郭沫若、田汉、老舍、曹禺等，虽然未能在悲剧创作上继续保持原有的势头，却都在正剧创作方面，几经尝试，找到自己熟悉的题材和创作方法，推出了无愧于时代的杰作，汇入当代戏剧的大合唱之中。

以是之故，建国四十余年来，正剧作品如林，数量之多，题材之广，创作成就之高，实为前所未有。就戏剧体裁而论，不妨说，当代戏剧是一个正剧的时代。

但另一方面，当代正剧的创作又与现实政治紧密相关，受过极左思潮的严重冲击。其间也有过痛苦的历程和严酷的教训。因而编选其中的优秀作品，同时借此机会总结和反思当代戏剧的经验教训，应当说是一项十分有意义的工作。

二

当代戏剧创作，是以正剧拉开序幕的。建国伊始，新老剧作

家沉浸在胜利的喜悦之中，真诚地讴歌新社会，讴歌共产党和人民政府，反映各条战线的新人新事，出现了《红旗歌》、《战斗里成长》、《考验》、《明朗的天》等一批较有影响的作品，显示了正剧创作的勃勃生机。其后经过1953年全国第二届文代会强调现实主义创作方法，批评了公式化、概念化倾向，特别是1956年提出“双百”方针，创作环境相对宽松，加上前一时期戏剧创作经验的积累，戏剧创作开始走向繁荣，涌现出一批反映现实生活的佳作，如《春风吹到诺敏河》、《刘莲英》、《妇女代表》等。尤其值得注意的是《洞箫横吹》等几部剧作，在讴歌的基调下，大胆触及现实中的阴暗面，表明了作家们敢于正视复杂的社会现实的胆识。但随之而来的“反右”运动扩大化，使人们对现实的思考和探索就此夭折，不得不以政治风向为依归。

这一时期创作上的不足也是明显的：虽然有着对新社会的由衷热爱，但缺乏对新生活的深刻体验；由于对新社会可能出现的矛盾与曲折估计不足，戏剧冲突的解决往往过于简单，因而总体上缺乏一种历史的深广度。虽然这与后来流行的一味迎合政治的做法有所不同，但也足以说明它本身尚未成熟。

正是在这种创作背景下，老舍的话剧《茶馆》益发显得卓尔不群。

《茶馆》写成于1957年，正是“双百”方针得到贯彻、创作环境相对宽松的年头。老舍独辟蹊径，摆脱写“重大题材”的时尚，在创作《方珍珠》、《龙须沟》等剧甘苦得失的基础上，充分调动自己的生活积累和艺术特长，精心结撰了《茶馆》。此剧以旧时代的一个茶馆为中心，通过七十多个人物和一系列的小故事，描写了从戊戌变法到抗战胜利这五十多年的历史变迁，把半殖民地半封建社会的腐朽和黑暗，把那一时代的社会众生相，形神毕现地展现于舞台。这依然是一曲对新社会的赞歌，但这赞歌不同于以

往那种单调直露的颂词，而是通过对旧社会的深刻揭露来自然体现的，因而显得尤为真诚和感人。而《茶馆》也因此而超越前辈，成为具有世界影响的不朽之作。

与取材现实的创作相比，这一时期较大的收获还是来自对传统剧目的改编。在“推陈出新”、“古为今用”的方针指导下，一些传统剧目被赋予全新的面貌。其中以被誉为“一出戏救活了一个剧种”的《十五贯》成就最为突出。改编者删除原剧《双熊梦》中渲染封建迷信的糟粕，突出一条主线，深刻地揭示了官僚主义和主观主义的危害，体现出全新的主题。因而描写的虽然是古代生活，所揭示的问题却有着深刻的现实意义。此外粤剧《搜书院》也是这一时期较为成功的作品。它们为下一阶段戏曲传统戏的“推陈出新”树立了良好的榜样。

1958年至1962年是当代正剧发展的一个重要时期，优秀的正剧甚多。本书选录了话剧《关汉卿》、《蔡文姬》、《甲午海战》、《霓虹灯下的哨兵》和扬剧《百岁挂帅》五种。

1957年下半年“反右”扩大化以后，简单粗暴的戏剧批评和公式化、概念化的戏剧创作，在许多“革命”口号的掩饰下时兴起来了。前一时期一些干预生活的优秀作品如《洞箫横吹》等受到了无理的批判和否定，一些作家由此被打成右派，噤若寒蝉。在强调“重大题材”的同时，“紧跟形势”、“配合中心”、“为现实政治服务”，已成为一种严肃的政治任务。结果造成粉饰现实、歪曲生活的倾向盛行，假话、空话、大话的“英雄”开始出现于舞台。这种风气在正剧创作中表现得尤为突出，甚至连一些优秀的老作家也都难以免俗。

也有一些剧作家仍然坚持写自己熟悉的生活，并巧妙地选取反映生活的角度，避开浮夸不实的东西，写出了一些较有影响的作品，如《全家福》（老舍）、《槐树庄》（胡可）、《枯木逢春》（王

炼)等。但即使是这些作品,也多少带着那一时期“左”的风气的痕迹,从而影响到它们反映生活的深度和自身的生命力。

现实题材行不通,只好转向历史。这是这一阶段历史剧特别繁盛的主要原因。也许老舍《茶馆》的取材不失为一个良好的启示,仍处于创作旺盛时期的郭沫若、田汉、曹禺等人,便再度转向历史题材,寻找自己熟悉的门径。郭沫若的《蔡文姬》、《武则天》,田汉的《关汉卿》、《文成公主》,曹禺的《胆剑篇》以及朱祖怡等人的《甲午海战》,均是这一时期的收获。此外,还有一些作家致力于革命历史题材的创作,如顾宝璋、所云平的《东进序曲》,赵起扬等人的《星火燎原》,也取得了一定的成绩。

必须指出的是,这些优秀的历史剧,也不同程度地带着时代的印痕。本意力图用历史唯物主义方法反映历史,却往往因过于注重“古为今用”而拔高了古人,把古人现代化,赋予现代思想,或者为了强调人民群众的力量,过多地增加和虚构下层群众的活动,并不恰当地夸大其作用,以致违背乃至歪曲历史事实,也背离了文学真实,从而使一些优秀作品良莠混杂、前后失衡。造成这种情况的原因,首先是当时“左”的思潮笼罩下,知识分子对“思想改造”、“反右”运动心有余悸,因而在创作上努力向当时通行的政治观念靠拢。其次是部分作家对现实政治过于盲从,以致当自己的正确思考与通行的政治观点相左时,总是首先怀疑自己,并强迫自己修正观点以跟上形势,结果落到十分尴尬的境地。这不能不说是时代的悲哀。

这一时期传统戏曲的创作与改编在前一阶段的基础上,取得了较大的成绩。就正剧而言,出现了扬剧《百岁挂帅》及其改编本京剧《杨门女将》、豫剧《穆桂英挂帅》、柳子戏《孙安动本》、吉剧《包公赔情》等一批佳作。它们与话剧一道,繁荣了当时的戏剧舞台。

这一时期取材当代生活的正剧我们选录了《霓虹灯下的哨兵》一种。该剧于1962年底定稿，次年春天正式上演。它通过交织着敌我矛盾和人民内部矛盾的戏剧冲突，揭示了革命胜利以后如何发扬革命传统、抵制资产阶级思想侵蚀的主题。全剧结构严谨，冲突安排巧妙，显出作者的匠心，因而在“文革”前作为建国十七年间取材当代生活的最为成功的戏剧作品而享有盛誉。但也必须看到，该剧初排时，描写的是要求进步的城市女学生与已有农村妻子的军人之间的婚恋纠葛，并因冲突不够尖锐而受到批评。后来在毛泽东关于“在拿枪的敌人被消灭之后，不拿枪的敌人依然存在，他们必然地要和我们作拼死的斗争”的论断的启迪下，根据阶级斗争尖锐复杂的逻辑，演绎成一场敌我之间的殊死搏斗，客观上合上了当时日趋严重的阶级斗争扩大化和绝对化的思潮。虽然它与后来一些强调阶级斗争为纲的作品有所区别，但事实上为后者开了先声，也预示着风气的转变。可以说《霓》剧的出现标志着前一时期的终结和下一阶段的开始。

1962年下半年以后，戏剧界“左”的思想再度占据主导地位。政治上阶级斗争的弦越绷越紧，文艺方面“大写十三年”（1949—1962）成为中心任务，阶级斗争成了唯一的主题。连革命历史题材的创作也受到种种限制，至于新编历史剧和传统剧目的改编已处于停顿状态。在创作方法上出现种种模式，塑造“高大全”形象日渐成为必须遵守的规范，从而严重影响到戏剧创作的成就。虽然也出现了一些较有影响的作品如京剧现代戏《红灯记》、《智取威虎山》、沪剧《芦荡火种》、话剧《龙江颂》等，但“山雨欲来风满楼”的政治低气压也给它们打上了深深的烙印。及至“文化大革命”爆发，除《红灯记》、《智取威虎山》等少数作品被江青等人窃为己有，作为“样板戏”推广之外，其它剧作几乎全部禁绝，戏剧园地一片荒芜。

戏剧的复苏是在结束“文化大革命”之后。以悲剧《于无声处》为发轫，开始了新时期戏剧创作的新的历程。优秀作品不断涌现，探索也日益深入。

这首先体现在反映当代生活的正剧作品有较大的拓展。它与思想解放和文化反思的进程是一致的。最初几年出现的《丹心谱》、《陈毅市长》、《曙光》等作品，在揭批“四人帮”的罪行、歌颂老一辈革命家方面，取得了一定的成绩，在社会上引起较大的反响。但由于当时思想战线上有许多问题尚未拨乱反正，特别是还没有从根本上否定“文革”，还存在种种禁区，有些剧作还未能尽脱六十年代以来形成的模式，旧瓶装新酒的现象还时有所见，对“四人帮”的揭批也停留于表层，以致依然把“文革”的灾难看作是少数坏人的作祟，凡此等等，都影响到作品的成就。

随着时间的推移和思想解放运动的深入，整个文化领域开始了从反思“文革”、反思建国以来的历次运动，乃至反思“五四”和整个传统文化的热潮。戏剧创作也逐渐脱离“揭批文学”和“伤痕文学”的框式，从更广阔的领域反映社会生活，对社会、人生和以往整个文化历史展开了深入的探索，较有力度的戏剧作品不断涌现，如《报春花》、《未来在召唤》、《权与法》等。它们摆脱了阶级斗争为纲和高大全的模式，敢于正视现实，大胆揭露生活中的阴暗面，充分反映了社会和人生的复杂性。而《小井胡同》以及《天下第一楼》，则继承了《茶馆》的艺术传统，借一个胡同、一座酒楼的变迁，来反映一个时代，并塑造了一批有血有肉的人物，表明正剧创作达到了新的高度。故本集选录《小井胡同》作为这一时期的代表。

必须说明的是，这一时期随着思想解放而展开大胆探索的作品尚有不少，如《野人》、《车站》、《WM》、《魔方》、《屋外有热流》、《绝对信号》等，它们的注意力主要集中在对人物内心世界

的刻画和剖析,展现了人与现代社会之间的冲突,体现了这一时期对文化反思和人生探索的新进展,在形式上也更为广泛地选取和融合古今中外戏剧艺术尤其是西方现代派戏剧的表现手法,突破了传统戏剧的格局,但因而也逸出传统意义上的正剧范畴,故本书未予收录,拟待他日作为探索戏剧另行结集。

这一时期取材历史的正剧创作成绩也颇为引人注目。如陈白尘的《大风歌》、颜海平的《秦王李世民》、马少波的《宝烛记》等都是较为成功的作品。它们的共同特点,是力图运用历史唯物主义的观点,对历史现象和历史人物进行严肃认真的研究与思索,并以典型化的艺术形象来揭示历史发展的内在规律,从而将历史的思考和现实人生的探索有机地结合在一起,充满了现代气息,有着强烈的时代感。事实上,历史与现实往往有惊人的相似之处,中国古代的君臣际遇及社会人生关系也往往在历史的积淀中传承下来,以另一种形式渗透到当代社会中来。借古以鉴今,正是总体文化反思中的不可或缺的一环。

三

当代正剧的总体成就可以以话剧创作为代表。话剧的成就与经验教训也同样可以反映当代戏剧的特点。

代表当代正剧最高成就的,仍是现代文学史上已有地位的一些老作家的作品。如本书所选的老舍、郭沫若、田汉等人的作品。他们丰厚的生活积累,渊博的学识和娴熟的艺术技巧是其创作成功的保证。但即使是这些大家,也因为迎合时势,写过一些不太成功的,乃至完全失败的作品。而《茶馆》、《蔡文姬》等剧的成功,正在于他们回到自己熟悉的生活与题材,尊重艺术创作规律,避开了文艺单纯作为政治宣传工具的命运。同时,这些优秀

作品的出现,大都与当时创作环境的相对宽松有关。这也证明,文艺创作的繁荣有赖于创作的自由。

作为一个正剧的时代,当代正剧的大部分作品都取材于当代生活,它表明了人们对反映现实生活的重视,这本是好事,但遗憾的是它们的产生速度几乎与被淘汰的速度相等,留下的痕迹也大都是一种令人尴尬的记忆。其最直接的原因是创作实际上成了政治的传声筒。而“左”的思想的干扰和连绵不断的政治运动,变幻不定的政治标准和政治风向,以及对文艺的违背生活逻辑和艺术规律的政治要求,使得作品的生命也如因时而异的政治口号一样短促。更为可悲的是它们实际上对一些极左思潮和政治运动起了推波助澜的作用。人们原以为是自觉、真诚地执行了“为人民服务、为工农兵服务”的宗旨,而历史却证明它实际上正好走到了这一宗旨的反面,崇高的信仰结果却是被不断地愚弄。这一深刻的教训值得记取。与此相反,在少数并不直接回答现实问题的历史题材作品中,却往往产生杰作。尤具讽刺意味的是这些杰作还曾因远离政治中心点而受到过非议乃至批判。历史的风雨荡涤去了那些泥沙,留下的才是闪光的真金。而那些因政治的因素而轰动一时的作品却未必能传之久远。只要是真正面对现实,面对生活,进行真诚的心灵的探索,那么,纵被云雾缭绕,终究会放出光华。事实证明,文艺固然不可能脱离政治,但文艺创作有其自身的规律,决不能沦为政治的附庸,否则,也就取消了文艺的生命。

当代正剧在艺术上也出现了一些新的特点。以话剧创作为例,首先表现在剧情时间大大拓展了。如《茶馆》、《小井胡同》、《天下第一楼》等,时间跨度都长达几十年,从而也就能够概括历史和现实的更丰富的内涵,宛如一部史诗。这与现代话剧作品较为严格地遵守“三一律”的情况有了较大的不同,对剧作家驾驭

剧情的能力提出了更高的要求。其次是人物繁多。与《雷雨》、《屈原》等现代话剧集中表现几个人物的情况不同，当代话剧出场的人物普遍增多，如《茶馆》多达七十余人，《小井胡同》也有四十多人。其长处是便于反映更为广阔的社会生活，短处是人物纷纷上下，如过江之鲫，令人眼花缭乱。像《茶馆》这样描写众多人物而且各具鲜明性格的杰作，毕竟还不是太多。第三是较好地吸收了其他艺术样式如影视艺术的长处，舞台美术方面有了长足的进步。随着人物增多，舞台本身的空间也必须拓展，因而普遍扩大了表演区。由于能较好地利用现代科技成果，如灯光设置、旋转舞台等，从而使得戏剧的表现手法更加丰富，这在八十年代以来表现得更为明显。

由于当代正剧数量繁多，佳作不少，本书选录时颇难取舍。我们曾在一定范围内征求了国内专家的意见，最后选定了这十个剧本。作为一家之言，其中不当之处，容或难免，特此恳请读者批评指正。

目 录

前言	1
十五贯(昆剧)	1
搜书院(粤剧)	63
茶馆(话剧)	117
蔡文姬(话剧)	191
关汉卿(话剧)	273
百岁挂帅(扬剧)	375
甲午海战(话剧)	439
霓虹灯下的哨兵(话剧)	529
智取威虎山(京剧)	627
小井胡同(话剧)	699
编后记	824

〔昆 剧〕

十 五 贯

浙江省《十五贯》整理小组改编

陈 静 执笔

