

DAILU JUZUO PINGLUN WENJI

代路

剧作评论文集

王永生 主编

文化艺术出版社

PDG

代路作品研讨会会场

代路（前排中）在倾听专家发言

中共山东省委常委、宣传部长陈光林同志在会上发言

参加代路作品研讨会的全体领导、专家合影

目 录

代路剧作的启示(代序)	陈光林(1)
要写出无愧于时代和人民的精品	
——在“代路作品研讨会”上的讲话	张旭升(5)
执着追求生活的底蕴	
——看代路剧作有感	胡 可(8)
剧作家的良知	
——说说代路	余 林(10)
从话剧《工人世家》看代路的创作特色	钟艺兵(16)
璞之无华 玉之蕴也	
——谈平民戏剧家代路和他的剧作	黄维钧(22)
写戏需要真诚	
——代路戏剧创作漫议	蔡体良(31)
童心与时代精神的结晶	
——谈代路的儿童剧及其工人戏剧	布 尔(41)
因为我爱	
——代路儿童剧创作浅谈	陈迎宪(57)
论代路的戏剧创作道路	丁尔纲(63)
平民的世界与平民的话语	
——代路剧作论	田川流(87)
论代路的社会焦点问题剧	王立鹏(99)

代路剧作印象	于学剑(113)
工人情结·剧场艺术	
——代路剧作研究二题	刘增人(137)
论代路剧作的现实主义及其发展走向	宁殿弼(146)
何以出现代路	杨玉清(163)
构筑戏剧舞台上的“生活空间”	
——论代路剧作的审美追求	张 京(174)
从“难能为美”论及代路的“纺织三部曲”	杨曾宪(184)
火光与灯光	
——代路剧作的走向	程式如(193)
代路的路	杨咏梅(199)

代路剧作的启示(代序)

陈光林

前年,我曾说过,代路同志如果连续三次获中宣部“五个一工程奖”,省里要为他专门组织一次创作研讨会。这个目标他实现了。今天,召开这次研讨会的目的,一方面为了肯定代路取得的创作成就,探讨和总结他的创作经验,同时,也从代路同志多年来的创作过程中找出一些有规律性、有启示意义的东西,以推动全省的文艺创作,特别是戏剧创作。这次研讨会,得到了中宣部、文化部、中国话剧艺术研究会和北京及省内的专家、学者的关心和支持,并专程赶来青岛参加这次会议。我代表省委宣传部对大家,对代路同志的关心和对山东艺术创作事业的支持表示衷心的感谢!同时,希望大家对我省艺术创作如何提高艺术创作质量,如何开拓艺术事业发展道路,扩大山东戏剧创作在全国的影响,提出宝贵的意见。

代路同志是我省著名剧作家。近20年来,他在邓小平文艺理论的正确指引下,坚持“二为”方向,用手中的笔热情讴歌改革开放的火热生活,连续创作了十五部剧作,塑造了当代工人、农民、少年儿童、企业家等一系列生动感人的艺术形象,受到了有关专家和广大人民群众的一致好评。代路同志的作品,曾先后三次荣获中宣部“五个一工程奖”,十次被文化部等邀请晋京演

出,为我省争得了荣誉,为山东的话剧艺术事业做出了突出贡献。代路同志为什么能够取得这么突出的成就,为什么能够二十年如一日,始终保持一种旺盛的创作活力?很值得认真思考和总结;其创作经验、创作精神值得我们作家、艺术家认真思考。从代路同志的创作历程和成就看至少有这样几点可供借鉴:

一、作为艺术家必须要有强烈的使命感和责任感。江泽民同志曾经指出,“今天我们正在进行伟大的历史变革,正在完成建设有中国特色社会主义的事业。这样伟大的时代,这样伟大的事业,需要我们的作家、艺术家去描绘,去反映,去引吭高歌,去加以诗情画意的表现。希望作家、艺术家投入到时代生活的激流中去,反映新时代,发现新人物,开拓新领域,创作出更多内容健康向上,具有艺术魅力的优秀作品”。代路同志作为一名党员作家,20年来,不论社会生活如何变化,始终牢记自己肩负的神圣责任,始终高扬主旋律,坚定不移地坚持“二为”方向,用自己手中的笔去准确地反映时代变革;始终能够牢记广大人民群众的需求,形象而深刻地描绘人民群众的喜怒哀乐;始终为党的文艺事业做出不懈努力,把对党的忠诚,对人民的热爱,融会到对戏剧艺术事业的执着追求之中。可以说,是高度的责任感和强烈的使命感,使代路同志的艺术创作始终充满了激情和活力,不断地创作出一个个鲜活的人物形象,热情地讴歌了波澜壮阔的改革大潮和人民群众极其丰富的情感世界。对于一个作家来说,没有高度的责任感和使命感,就难以保持持久的创作欲望,最终也不会创作出既符合时代要求又为人民群众所喜闻乐见的优秀作品。

二、必须关注生活,贴近时代,坚持深入生活。生活是艺术创作的唯一源泉。代路同志的剧作全部取材于当代生活。他曾说过:“对这类题材情有独钟。我时常被眼前的生活撞击着,每当提起笔来都有不吐不快之感。”在20余年的创作生涯中,他有一大

半的时间是在农村、厂矿、学校、港口码头等生活一线度过的。他经常深入基层,与工人、农民、学生、企业家交朋友,了解他们的真实思想,捕捉他们的闪光点,从生活中倾听时代的声音,使自己笔尖的跳动紧随着时代的节拍,既真实地反映人民群众的喜怒哀乐,又充满激情地高唱主旋律,形象而生动地反映时代前进的大趋势。看过代路剧作的同志都会有这样的感触,没有丰厚扎实的生活积累,是写不出《海边有个男儿国》、《我爱我班》、《工人世家》这样贴近生活而又高于生活的优秀作品的。代路同志成功的经验告诉我们,艺术家只有贴近时代、深入生活,才能不断地丰富自己、提高自己,才能写出大作品。一切有才华、有社会责任感的艺术家们,都应当像代路同志那样,深入到时代生活的激流中去,努力创作出更多具有艺术魅力的优秀作品。

三、必须要有高标准的创作追求和严谨的创作态度。艺术创作是一件非常艰苦的工作。没有认真刻苦的精神和精益求精的创作态度,是很难成功的,更谈不上出精品了。代路同志刻苦自学,注重从我国传统戏剧文化中汲取营养,积极学习和借鉴西方有益的现代戏剧创作方法。他谦虚好学,每写出一部作品,都虚心向专家请教,多方征求群众意见,反复修改,精心打磨,可以说精雕细刻,从而使自己的创作技巧日臻成熟,作品质量不断提高。他创作的话剧作品,可以说基本上是写出一部成功一部,多次获得“五个一工程奖”、“文华奖”及省“精品工程奖”。代路同志这种对待艺术创作刻苦认真、虚心好学、精益求精的精神,值得全省作家、艺术家很好地学习。

四、必须坚持不断地进行艺术探索和创新。创新,是一个民族进步的灵魂,也是艺术发展的灵魂。没有艺术的探索和创新,就没有艺术的前进和发展。代路同志在长期的艺术创作中,坚持社会主义思想内容和尽可能完美的艺术形式相统一,注重在

继承的基础上创新,不断探索新的艺术形式和艺术方法,取得了丰硕成果。他是个能够驾驭多种题材的高手,不断地拓宽新的生活领域,展示新的生活内容。这些,一方面反映了他不断有新的生活积累;另一方面,也反映出他求新、求变的创作自觉。他的作品,既有反映农村生活的,又有反映工人生活的;既有反映校园生活的,也有反映企业家生活的。在艺术形式上,他更是不断进行多种风格和体裁的探索。既有小剧场话剧,也有童话剧;既有都市生活喜剧,又有儿童游戏剧。不断的变化、不懈的探索和创新,使代路的戏剧创作充满了新鲜的活力,呈现出丰富多彩的创作风格,赢得了专家的好评,也受到了广大观众的普遍欢迎。代路同志的创作实践说明,只有不断拓展和深化艺术创作的题材领域,才能不断适应时代变化,反映丰富多彩的社会生活;只有在艺术形式、艺术风格上不断探索、大胆创新,才能使自己的作品充满当代神韵和艺术魅力,才会拥有鲜活的生命力和强烈的艺术感染力。

当前,全省宣传文化战线正在以江泽民同志“三个代表”、特别是代表先进文化前进方向的重要思想为指导,认真学习贯彻党的十五届五中全会精神,大力加强文化大省建设。党的十五届五中全会,对包括文艺创作在内的整个文化建设提出了新的目标和要求,有很多新思想、新精神需要我们认真学习、领会和贯彻落实。戏剧艺术创作是文化建设的重点工作之一,也是建设山东文化大省的重要内容之一。希望这次会议能够成为代路同志艺术创作的新的起点,创作出更好的戏剧作品。同时,也希望全省文化艺术工作者要以代路同志为榜样,发扬不懈追求、奋力拼搏的敬业精神,多出精品力作,为在新世纪初把我省建设成为文化大省,贡献自己的才智和力量!

(作者系中共山东省委常委、宣传部部长)

要写出无愧于时代和人民的精品

——在“代路作品研讨会”上的讲话

张旭升

各位领导、各位专家、同志们：

今天，省委宣传部、省文化厅和中国戏剧艺术研究会在这里联合召开代路作品研讨会，对于全面落实江总书记“三个代表”重要思想，进一步繁荣精神产品创作具有十分重要的意义。对于落实今天上午刚刚闭幕的建设山东文化大省战略研讨会的精神，将产生积极的推动作用。这既是代路同志创作生涯中的一件大事，也是我市文化艺术界的一件幸事。同时也是对我市文化艺术工作的有力支持。在此，我代表市委、市政府对各位领导和专家们的到来表示热烈的欢迎；对大家给予青岛市各方面的工作支持表示衷心的感谢！

我市话剧院的国家一级编剧代路同志，多年来在戏剧艺术创作上取得了丰硕的成果，在省内外文艺界产生了较大影响，受到社会各界的赞誉。代路同志认真学习党的各项方针政策，始终保持强烈的社会责任感和高度的使命感，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积极宣传党的路线方针政策，把传播先进的文化、弘扬优秀传统文化作为自己义不容辞的责任和义务，努

力加强自身艺术修养,提高创作水平,不断追求更高的艺术境界。他自觉地融入改革开放和经济建设大潮中,积极投身火热的社会实践,真诚地体验人民的生活,感受人民的苦乐,努力从人民创造历史的辉煌实践中汲取营养,用人民创造历史的奋发精神来哺育自己。他创作的作品无论是成人戏还是儿童戏都充满了浓郁的生活气息,满腔热情地反映了人民群众在党的领导下同心同德建设现代化祖国的伟大实践。20多年来,他创作的一些剧目曾在全国100多个艺术院团演出。仅我市话剧院已累计演出代路的作品达2000多场,曾三次荣获中宣部“五个一工程奖”和多项国家级大奖;一次荣获省委、省政府实施“五个一工程突出贡献奖”;五次荣获山东省“精品工程奖”,三次被授予山东省“精品工程”十佳文艺工作者称号。

繁荣精品创作,最关键的是要有一批有强烈社会责任感、无私奉献精神和高超艺术才能的优秀创作人才。积极健康的文艺评论和研讨,是促进作家艺术家进步和成长的重要途径。我们相信,通过这次研讨会议,一定会激励和鞭策代路同志创作出更多更好的艺术作品,同时也一定会使我市年轻的创作人才进一步开阔创作思路、提高创作水平。为繁荣我省、我市的精品创作做出更大的贡献。

目前,我市正在认真学习贯彻党的十五届五中全会精神,研究制定我市国民经济和社会发展的第十个五年计划。“十五”期间,既是我市经济发展的关键时期,也是文化繁荣发展的关键时期。市委市政府已经按照建设山东文化大省的总体布署,将建设青岛为“文化强市”的目标写入了关于制定“十五”计划的建议。建设“文化强市”的重要内容之一,就是努力培养一批在国内外有影响的文艺创作人才,推出一批无愧于时代和人民的精品力作。我们要乘着这次会议的东风,进一步加强对我市文艺

创作人才的培养,号召全市的文艺工作者向代路同志学习,像他那样勤于实践、深入生活、贴近人民,争取多创作一些思想性、艺术性、观赏性相统一的优秀作品,不断满足人民群众日益增长的多方面的精神文化需求。

2000年11月12日

(作者系中共青岛市委副书记)

执着追求生活的底蕴

——看代路剧作有感

胡 可

在话剧举步维艰的今天,我们仍有一些剧作家一直坚守着话剧的岗位。他们安于清贫,怀着对社会主义事业的使命感,锲而不舍地不断向人民做出奉献,使我国的话剧在困境中仍在不断地开拓前进。他们的创作成果,既产生了好的社会效益,也给剧团带来经济效益和声誉。对于这些剧作家们,我是怀着深深的敬意的。山东的代路正是上述剧作家们中有代表性的一位。

话剧不够景气的原因是多方面的,就主观方面来说,在于我们的作品能否符合广大观众的要求。有同志说:在市场经济条件下,戏剧家们要有点市场意识。这话我是同意的。其实,市场意识也就是观众意识,要善于把观众吸引到剧场来,要适合观众的要求,要使戏里揭示的矛盾和人物的命运为观众所关注,要给观众带来情感的满足和思想的启迪。总之,在于戏剧能否感应时代的脉搏,在于那思想和艺术的魅力,而不应把它理解为迎合某些观众的不健康趣味。

代路是一位有着明确观众意识的作家。他的通过计划生育当中的纠葛描写农村各类人物心态的喜剧《哥仨和媳妇们》,青岛市话剧团曾连演 400 多场;全国 100 多个剧院(团)上演了这个戏,而且均达百场以上,产生了很大的影响。随后,他的描写

中学生生活的儿童剧《飞吧！海燕》和《回声》，又被国内几十家剧院（团）相继演出。今年来京演出的儿童剧《陈小虎》，曾获文化部全国儿童戏剧评比剧目一等奖，我看过此剧的演出，深为小观众们热烈情绪所激动。代路的两部描写当代工人的话剧《海边有个男儿国》和《女儿城》，都是有分量的优秀之作。剧中塑造的装卸队长马玉龙、劳模方兰花等人物的典型性，这些形象包容的丰富社会内容和带给观众的启示，我认为是代路剧作的最可宝贵的收获。就读过看过的他的几部戏剧的印象来谈，我觉得代路是一位坚持独立思考的，对人民、对社会主义事业有着强烈责任感的剧作家。他爱憎分明，着眼于生活中复杂矛盾的揭示和新人形象的塑造。他是一位坚信生活是创作的惟一源泉，自觉地从生活土壤中汲取滋养，善于从人民生活中提炼题材的剧作家。因为有长期的积累而新的构思源源不绝。他又是一位勤奋学习、勇于探索、思路开阔的剧作家。他遵循现实主义创作原则，又广采博收，不拘一格，每一部戏都有新的追求、新的特色。我衷心祝愿他坚持这条道路，取得更大的成就。

1993年11月17日《人民日报》

剧作家的良知

——说说代路

余 林

我是通过代路的剧作,同他相识,兴许这是一种文化缘分,他在青岛话剧团,我在中国青年艺术剧院,这两个演艺团体是“亲戚”,无形中也加浓了我们相近的缘分。剧作家是同艰难结伴而行的,这是剧作家的生命本然,剧作从来就是一种生命现象,剧作的全部过程是经受生命的磨砺,就连曹禺先生也不例外。他曾在1988年为《话剧艺术研究》题词:“探得真知谈何易,落到实践才知难。”剧作家是探知者,一生艰难,就是在探寻真知,而且对万事从不背过脸去,总是直面一切,代路就是这样。代路是剧院哺育出来的作家,剧院的艰难也就是他的艰难,值得欣慰的是剧院同他是在共享艰难,这是代路剧作极为难得的良好生存空间,这里,把擂响时代的鼓声作为自己的理想;这里,强烈汲取青岛地域文化的滋养,以一方水土养育一方艺术为自身的追求;这里,把民众放在心上,把戏剧视为民众的节日……我国的剧作家行列,有不少是剧院培养出来的作家,他们是剧院建设的重劳力,他们的成就为社会所肯定。代路正是这一类型的剧作家,在他的创作行程和创作个性中凝聚着的是时代风雨、民众意愿,以强烈的本土意识,拥抱着齐鲁大地,今天山东省委宣传部和文化厅组织大家来解析剧作家代路,从某种意义上讲是在探知这一类剧作家,

因此,它远远超出了一个地域,而且面对着这一类剧作家的剧作追求和剧作现象,无论是其共性还是个性,在我国的戏剧文学的研究中,都是极有意义的。因此,我把我的论说放在代路身上,从代路说起,论剧作家的良知。

话剧不祥的阴影是从 20 世纪 80 年代开始的,人们难以相信新时期开始时的话剧盛况竟落入一个让人难以置信的窘境。“多演多赔,少演少赔,不演不赔”在全国迅速蔓延,话剧被人视为进入到“苦难的岁月”,话剧的水土流失日渐严峻。在这一场危机的挑战面前,迫于无奈,剧作家以他们各自的招数,向社会、向时代、向话剧自身寻找答案。由此出现了多种选择,《哥仁和媳妇们》正是在一场严酷的考验中,跃上话剧舞台,演出的盛况虽然已成历史,它的影响却留驻在演剧界。前不久,空军政治部话剧团在建团 50 周年的电视专题片中,骄傲地把他们演出的《哥仁和媳妇们》列入演军外戏剧的一个范例。目前,我重读这部作品,感到近 20 年前的剧作,今天依然有着很强的现实感。近 20 年来计划生育在全国范围发生了巨大的变化,由孤立地就计划生育抓计划生育,向着与经济社会发展紧密结合;由以社会制约为主转向逐步建立利益导向和社会制约相结合的潮流效应,这里包含着一个艰难的过程。代路的这部作品在开掘上具备这个因素,那就是作者看到的不是生活的表层,而是生活的本质,是生育观念的变化,这才是计划生育的根本。他带着满腔热情来刻画育龄妇女的生育心态,金凤“盼仔”给将要超生的孩儿取名“不贵”,是从罚款并不贵自然地派生出来的,“不贵”似乎成了一个剧中人,牵动着金凤,成为这个育龄妇女生育观的化身。

特别是“不贵”可能保不住时，金凤同她的三姨哭述的那一段戏，喜剧中含着旧生育观带给金凤的是无言的苦涩，“不贵”紧紧地系在了金凤的观念上，这是作者在人物把握上的明智。全剧是以喜剧风格来处理这个有着苦涩感的生活的。真实性是这出戏的灵魂，这是剧作家对待生活的良知，因为50年前马寅初提出的问题今天依然存在。近20年来中国少生了三亿人，这是中国人在人类繁衍、生存、发展史上的巨大贡献，但是人口问题是在数量、质量和结构方面都存在着问题，当务之急仍然是数量问题，《哥仨和媳妇们》没有过时。我以为一个重要的因素是剧作家在计生题材上，注入了人口文化思维。当时人口文化虽然尚未提出，但它的潜在因素是存在的，不难看出只有以人口文化来判断生活、提炼生活、把握计生题材，它的生命之树才会常青。

二

“真正的作家，应该代表着社会的良知”，这是围绕着文学边缘化辩论中的一种呼声，戏剧存不存在边缘化问题，我知之有限。但是在前不久，第三届华文戏剧研讨会在台北举行时，戏剧边缘化的看法是存在的。有人认为大陆戏剧是主流戏剧，意思是这种戏剧是受命于某种力量的驾驭，剧作家缺少创作自由度。早在若干年前就有些文章里有让剧作家还是少一点使命为好的劝告，因为“太过于厚重的使命感反被使命所累”……处于这样的舆论漩涡，剧作家停笔思索是可以理解的，因为话剧需要回归它自身的艺术品格，是新时期话剧生存、发展的一个客观存在的现实。代路的剧作《飞吧！海燕》（1984年）、《四声》（1987年）、《陈小虎》（1992年）相继同观众见面，这是一组青少年戏剧，我没有条件把这些戏放在当时的戏剧思潮中来辨析，但是有一点