

笔尖上的 舞台

——从《白鹿原》到《芳华》

王森◎著



中国文联出版社

笔尖上的舞台

——从《白鹿原》到《芳华》

王淼◎著

CHINA THEATRE PRESS
中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

笔尖上的舞台——从《白鹿原》到《芳华》/ 王淼著.

—北京: 中国戏剧出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-104-04728-5

I. ①笔… II. ①王… III. ①戏剧研究—中国—当代

IV. ①J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 228275 号

笔尖上的舞台

——从《白鹿原》到《芳华》

责任编辑: 王松林

项目统筹: 张霞

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: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

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: 880mm×1230mm 1/32

印张: 7.25

字数: 140 千字

版次: 2018 年 12 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: 978-7-104-04728-5

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。

序

在我所供职的中国戏曲学院，我们的中国文艺评论基地求贤若渴，希望能够有所出息，希望能够做好召集与服务工作，把我们的基地打造成为全国戏曲评论专业人士与团队的集结号。

为此，我们专门请过四川的青年才俊王森，来京参加中国戏曲高峰论坛的高峰论坛会议。听他介绍成都青年戏剧评论的盛况，文人笔墨，青年才情，若彩云之缤纷，若云霞之灿烂，听者云集，皆心向往之。

我到成都的文化之旅相对多一点。在我担任讲座教授的四川师范大学，在锦官城的其它场合中，我也曾几次见过王森、潘乃奇、樊明君、孟立敬、廖天麟、崔光丽、陈巧茹、陈智林等评论家，剧作家，管理者与川剧艺术家。大家相谈甚欢、相逢恨晚、相聚恨少。大家都是忙人，往往寒暄几句，言不尽兴，便各自奔前程去了。我在想要增加对四川文艺界的了解，还是得读其文、看其书、观其剧，方可得其要领，更添敬意。

没想到这一念想马上得到了部分的实现。王森的剧影评论集《笔尖上的舞台——从〈白鹿原〉到〈芳华〉》，即将由中国戏剧出版社付梓印行，我作为写序人，可以先睹为快，不亦乐乎。

一卷在手，顿感王森的勤奋与敬业。一位三十出头的年轻人，居然写出了一本不乏真知灼见的戏剧电影评论集，令人感佩不已。他先后在《文学研究》《中国戏剧》《当代戏剧》《中华文化论坛》《四川戏剧》《戏剧之家》《戏剧家》《现代艺术》《西安艺术》《大秦腔》《科普研究》《诗学》《中国诗歌》《天府文化研究》等CSSCI、北大中文核心期刊发表各类学术，评论文章近百篇，先后主持、参与省部级，厅局级等各类课题5项。他兢兢业业、勤勤恳恳、砥砺前行，实属不易。本书所选的文字，总体上看，是上述杂志上发表文章或者主持课题当中部分内容的精选。

我博士毕业近三十年，在报纸与刊物上也发过一点剧评，剧评集今年也会在中国戏剧出版社出版。我做了十年的中文系主任与学科带头人，又做了十年的戏文系主任，又在不停地构建中外悲剧通史的学业，在庸庸碌碌中匆忙着。总是觉得剧评集可以慢点出，但是剧评过了一定的时间节点，有的还会有点参考价值，有的时过境迁之后变成陈年旧事，可能就会与当年的语境有所疏远。

对比起王森同学（这是当下对年轻才俊的雅称），顿觉惭愧，颇感汗颜。假以时日，积以跬步，保持恒心，王同学的剧评与戏剧考察报告必然会著作等身，从

一个方面反映出四川戏剧文化的瑰丽云锦。

作为首都师范大学物理系的高材生，王森同学突然惊天大逆转地投奔西南大学中国新诗研究所，成为中国现当代文学专业的硕士。作为成都大学的教师，王同学依然对戏曲文化情有独钟，对影视文化也有所眷顾。并在这一逆转中对于戏曲的持续专注，专注中当中不改科学研究的笔法，这就引起了一批人的好奇心。

在我看来，人生对于学科的选择原本就应该丰富多彩，对于爱好与兴趣的研究应该始终如一，这才是最为完美的人生与事业的关系构成。作为理科生的科学训练，同样体现在王森剧评与戏剧考察的过程中，呈现出他自己的特点。他的剧评往往从小处着手，他关于汉剧的考察报告也与我们文科生多重视现象描述的笔法不一样。逆转一下就是丰富，回头再看便是童心，生活的戏剧性便是如此奇妙地获得别样的景观和突出的成绩。

我曾在上海交通大学担任过五年中文系主任和跨文化交流中心主任。这五年的理工科的大学教学与管理生涯，彻底地改变了我关于关于理工科学生对文化艺术可能不够关心的偏见。相反，理工科生对于文学艺术的喜好和追求，也许比身在其中难于自拔的文科生，还要显得虔诚的多，执着的多。有的理工科学生对于文学艺术某些门类的喜爱与造诣，甚至远远超过一般的文科生。例如关于西方的交响乐，关于中国的诗词、小说、戏曲与曲艺的喜爱，很多理工科学生未必比一般文科生所下的功夫少。而且因为理工科学生所受到的严格科学训练，不尚空谈、思路严谨、逻辑思维一旦与形象思维联系起

来，可能会结出更好、更甜、更香、更美的果实来。王森同学的文章和著作，就是较为明显的案例。

同样道理，王森不仅是一位文科教师还是一位戏剧评论家和传统戏剧的考察人；他不仅可以成为一位戏剧理论家，而且还可以成为一位有成绩的戏剧编剧。他的《我在成都等你》《早春》《最后一个班主的最后一夜》《柳青在长安》等，就先后荣获陕西省戏剧家协会颁发的“优秀剧本奖”，四川省文化厅剧目室颁发的“2016大学生戏剧展演季优秀剧目奖”。因此，我也同样期待看到王同学更多剧作搬上舞台，集结成册，可以让更多的朋友们分享到他的人生感悟和生命演绎。

当然，我们甚至还可以偏激地延伸并提出，一位从来不写剧本的评论家，可能总会感觉缺乏一点生命的绿色和艺术的质感。例如生过孩子的母亲，对从孕育到诞生的过程，有着更加直观的感受。因为痛感和崇高感并存，牺牲的风险和生命孕育的创造之惊喜同在。因此，评论家和剧作家、大学教师和文化考察者、理科生和艺术研究的专家，都可以相得益彰，先后形成人生的复调和精彩的事业。王森同学所交出的答卷，便是一方显例。

笔尖上的舞台，思索者的天际，跨界人的风景，大川剧的灿烂，都可以在本书中看到端倪。旧友重逢尽在书中，戏剧云霞铺展于纸上，不亦乐乎？

是为序。

谢柏梁写于中国戏曲学院

2018年10月11日

目 录

上篇 戏剧浅论

戏曲传播流变与新剧种生成的关系	3
试论声腔与剧种的关系	
——以皮黄腔、梆子腔为例	17
五腔共荣的川剧“雅”文化浅论	29
两个梆子腔的考证	48
四川汉剧始末	55
陕西秦腔老艺人口述史研究始末	65

中篇 戏剧评说

现实题材戏剧创作的罪与罚

——被裹挟的真实与虚构 75

根基还是花瓶？

——谈文华奖编剧类奖项的取消及其他 82

马健翎戏剧创作道路再反思

——纪念马健翎先生诞辰 110 周年 85

惊喜与失望并存

——谈话剧《白鹿原》 92

经典重构的坐标体系

——川话版《茶馆》本土的选择性改造与母体精神的
保留 99

九里三分古城里的井水泡茶 107

从传统走出的现代性

——以川剧现代戏《琵琶声声》为例 111

一铎能破百年暗

——浅谈《铎声阵阵》的艺术性 116

小中见大，剔透玲珑，戏曲版的《双面胶》

——观玉溪市滇剧院《水莽草》 123

郝氏醋里的酸劲

——兼说复排剧目的原则 128

一说江苏省昆剧院全本《桃花扇》的张力·····	133
文学经典与舞台艺术的碰撞	
——浅谈舞剧《家》·····	136
难得一见《火焰山》·····	142
《焚香记》之后的齐爱云·····	146
职场“宫心计”之无辜的杜维	
——谈四川省人艺小剧场话剧《欲望街角》·····	150
作为戏曲的《狗儿爷涅槃》	
——试论秦腔《狗儿爷涅槃》之于现代戏曲的价值 和意义·····	153
铁血铸铁魂，危难显大义	
——写在四川人艺话剧《铁血西迁》之后·····	163
从《燕归》《巴交龙布》谈现代戏的创作、编排问题··	169
这座城市的民间戏剧人之无限剧团	
——《新婚燕尔》与《妇“磕”圣手》·····	173
现实题材出新意，英模题材新路子	
——略论成都市京剧研究院新编京剧《陈毅回川》··	179
再扛重担	
——观王宏义《卖画劈门》·····	187
关于袁克勤《斩李广》中一句词·····	191
浅析秦腔《牧羊卷·放饭》一句唱词·····	193
等闲识得秦声面	
——读焦海民老师《秦腔：1807的转折》·····	197

下篇 影视品评

《战狼2》的成功：一个重要而积极的信号	205
一锅炖里的油盐酱醋 ——电影《芳华》浅见	211
后 记	217

上篇

戏剧浅论

戏曲传播流变与新剧种生成的关系

一、戏曲传播流变与新剧种的发生

每一种戏曲声腔最初都有它特定的地域，在传播过程中，势必会走出自己的势力范围传播到其他地域。如昆腔，最初流行于昆山一带，离开昆山，则生了许多变化。有论者认为山陕梆子前身即为昆腔的变种^①。而梆子秦腔作为一种戏曲形式产生之后，迅速扩张到周边地区，促使了西路梆子和东路同州梆子的产生，在汉水流域促使二黄的诞生；之后又与东路梆子结合产生西皮，西皮、二黄在汉水一带结合成为皮黄。东路梆子则向南入川，促使川剧弹戏的产生；皮黄入川促使了川剧胡琴的产生，一路向南影响滇剧生成。秦腔甚至远播海丰，形成西秦戏正线。东路梆子向东发展形成蒲剧，之后兵

① 中国艺术研究院戏曲研究所、山西省文化厅戏曲工作研究室编：《梆子声腔剧种学术讨论会文集》，山西人民出版社1984年版，第24页。

分两路，一路北上形成晋剧、上党梆子、北路梆子、河北梆子，一路向东形成豫剧、山东梆子。

梆子腔、皮黄腔在全国各地流传过程中，有诸多遗存，如绍剧中的二凡、梆子，徽剧、汉剧属于皮黄系统自不待言。这个传播流变的过程复杂多变，甚至产生反哺现象。整个传播、流变，以至于新剧种的产生，其中的机理对于研究而言大有可为。研究戏曲传播过程中产生新的剧种对于今天戏曲声腔的归类、再次融合演变有着莫大之意义。如今戏曲的困境，很大程度在于创新不足（或曰随意创新），传统表演形式已经无法满足观众需求。

回顾魏长生第二次入京带来的地方戏的兴盛，可以看出，戏曲创新更多地在于多声腔、剧种的频繁交流沟通与融合，而非故步自封、画地为牢。地方剧种定名是1949年之后的官方行为，其弊端非常明显，使得各地只发展自己的地方剧种，非本地剧种基本无法在当地得到强有力的发展。从戏曲演变历史来看，这是人为的作茧自缚。戏曲是一个常变常新的艺术，必须不断地创新，最好的路径在于不同剧种的交流和竞争。乾隆时期，花部都可以和雅部一争高下，我们今天的地方戏为什么不可以竞争融合？

回顾历史，梳理戏曲的传播流变，以及新剧种产生的地理、人文、语言、社会等各方面因素，对于推动地方戏曲各剧种再一次融合创新有着一定的意义。

秦腔，一个内涵和外延均极为丰富的名词，并不仅

仅是指今天的西安秦腔，在历史上指的是陕甘一带的流行地方戏曲，各个时期含义均有一定的差异。川剧弹戏的产生和秦腔入川有着莫大的关联，以川剧弹戏的产生和秦腔入川的关系作为研究对象，管窥见豹，希望能从一个小角度揭示戏曲传播流变过程中新剧种与老剧种的关系。当然，这个课题还有很多要做的事情，本文限于篇幅，只就一个小问题抛砖引玉。

二、川剧弹戏与秦腔之关系

四川自古便有天府之国之美誉，经济甚至一度在全国排前列，故有“扬一益二”“益州出，天下足”的说法，但也造就了蜀中古来多乱的局面，故有“天下未乱蜀先乱，天下已定蜀未定”一说。由于战乱频仍，四川人口极不稳定，到了明末清初，这种情况显得尤为突出。之后，康熙为了恢复四川一带的经济及农业生产，以政令形式推动“湖广填四川”，多次的移民迁徙，使得四川变成一个移民聚集地，五方杂处；各地人民带来了不同的风俗习惯，各种习俗、文化在交流碰撞中进行融合发展，造就了四川丰富多彩的历史文化。川剧就是在这种大环境下产生的。

川剧的声腔是在昆腔、弋阳、皮黄、梆子四个声腔系统的影响下，与当地民歌、风俗结合，使用当地方言，加上本土灯调，形成的多声腔剧种。

川剧四大流派中，弹戏主要分布在川北河道，川北河以嘉陵江的南充为中心，包括渠江、涪江一带的西充、三台、遂宁、渠县、达县、蓬溪、阆中等地。这些地区与秦地毗邻，陕西移民较多。

弹戏的前身就是秦腔。秦腔有两个源头，一个是产生于山陕一带的山陕梆子；另一个则是由陇东调演变成西秦腔之后演变成的秦腔，关于秦腔产生地，仍无定论。其声腔主要受到昆腔、弋阳腔的影响，吸收、改造当地民歌、说唱、社火、锣鼓等艺术而来，音调高亢、激越，以枣木梆击节，声音“桃桃”，故又名桃桃子。清代四川罗江人李调元在《剧话》中说道：“俗传钱氏《缀白裘》外集，有‘秦腔’始于陕西，以梆为板，月琴应之，亦有紧、慢，俗呼‘梆子腔’，蜀谓之‘乱弹’。”^①“弹戏者，当乱弹之简称也”，对弹戏的名称作了自己的解释。

山陕商人在明清两代是著名商帮，足迹遍布全国，至今全国仍遗留下大量的山陕会馆、西秦会馆。俗语有云“商路即戏路”可谓不虚，刘文峰的专著《山陕商人与梆子戏考论》详细考证了商人对戏曲的推动作用^②，此处不再赘述。秦腔在明清时期借助商人经济上的大力支持，迅速向全国发展，而接壤的四川则更甚，自贡的西

① 李调元：《剧话》，《中国古典戏曲论著集成》第八集，1959年版，第46页。

② 刘文峰：《山陕商人于梆子戏考》，文化艺术出版社2011年版。