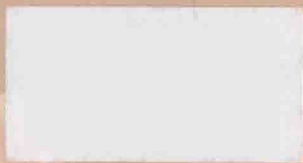

游园梦

从小说到话剧

史嘉秀 胡雪桦 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

游园惊梦
从小说到话剧

游园惊梦

从小说到话剧

俞振飞题

史嘉秀 胡雪桦 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书详实记录了白先勇先生的《游园惊梦》从小说到话剧的艰辛历程。20世纪80年代末，白先勇的小说《游园惊梦》被改编为话剧，由著名导演胡伟民执导，导演独到的思路，演员出色的演出，优美的音乐、服饰等，成功演绎了这部短篇小说作品。话剧在大陆和香港进行了巡演，引起广泛关注，掀起了一场探讨《游园惊梦》、探讨昆曲文化、探讨话剧创作、探讨两岸文化交流的热潮。本书详尽摘录了剧组主创人员、演职人员的所感所想，摘录了当时媒体的报道及评论，摘录了文艺界、学术界就《游园惊梦》所展开的座谈纪要，并收录了当事人的一些回忆文章。本书的出版，具有重大的戏剧文献意义和史料保存价值，也寄托了编者对已故亲友、导演的深刻怀念及追思之情。

图书在版编目(CIP)数据

游园惊梦：从小说到话剧 / 史嘉秀，胡雪桦主编.

—上海：上海交通大学出版社，2014

ISBN 978-7-313-10940-8

I. ①游… II. ①史… ②胡… III. ①话剧艺术—研究—中国—现代 IV. ①J824

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第241126号

游园惊梦——从小说到话剧

主 编：史嘉秀 胡雪桦

出版发行：上海交通大学出版社

邮政编码：200030

出 版 人：韩建民

印 制：上海交大印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：291千字

版 次：2014年6月第1版

书 号：ISBN 978-7-313-10940-8/J

定 价：56.00元

地 址：上海市番禺路951号

电 话：021-64071208

经 销：全国新华书店

印 张：20.75

..印 次：2014年6月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：021-54742979

胡伟民简介

胡伟民是中国戏剧家协会理事，中国戏剧家协会艺术委员会委员，中国戏剧家协会上海分会理事，中国莎士比亚研究会会员，大地文化社社务委员，民盟上海

市委委员，民盟上海市委文化工作委员会委员，上海青年话剧团一级导演，著名导演艺术家、戏剧家。

胡伟民，1932年7月23日生，江苏常熟人。1952年7月毕业于上海戏剧学院前身上海戏专，留校任教。后在北京俄语学院留苏预修班进修。因所谓胡风问题，发配边疆，在中央农垦部东北农垦总局歌剧团、文工团任导演，后又在江苏扬州地区文工团、扬州地区文化局任导演。党的十一届三中全会后回沪，至上海青年话剧团任导演。曾兼任上海大学生艺术团艺术指导、上海越剧院三团艺术顾问、广州话剧团艺术总监，并被聘为上海戏剧学院客座教授。

胡伟民导演了话剧、戏剧、电视剧等三十多部。有话剧《神州风雷》、《再见吧，巴黎！》、《肮脏的手》、《秦王李世民》、《母亲的歌》、《欧洲纪事》、《放鸽子的少女》、《安东尼与克拉奥佩特拉》、《真情假意》、《红房间、白房间、黑房间》、《二十岁的夏天》、《大神布朗》、《休

伊》、《游园惊梦》等，滑稽剧《路灯下的宝贝》，桂剧《泥马泪》，京剧《海珠》，川剧《红楼惊梦》，越剧《第十二夜》，电视剧《血红的杜鹃花》、《伴飞》等。还创作了话剧剧本《钢铁是怎样炼成的》、《傅雷与傅聪》以及论文《话剧艺术革新浪潮的实质》、《开放的戏剧》、《最初的对话——试论导演的艺术直觉》、《当代导演的自我超越》等四十五篇。

其中滑稽戏《路灯下的宝贝》获1981年首届上海戏剧节导演奖；话剧《真情假意》获1984年现代题材戏曲、话剧、歌剧观摩演出导演奖，以及1984年中央文化部颁发的导演奖；越剧《第十二夜》获1985年第三届上海戏剧节导演奖；电视剧《血红的杜鹃花》获江苏省1985年度电视剧大奖；桂剧《泥马泪》获1986年广西壮族自治区第二届剧展大奖、导演荣誉奖。胡伟民还获得1985年上海文艺记者协会评选的创作奖——花冠奖，以及1986年上海市文联颁发的戏剧评论奖——上海文学艺术奖。

史嘉秀简介

史嘉秀（摄于2004年1月）

史嘉秀女士，中共党员，上海市三八红旗手，曾任上海大学美术学院党委副书记，中共上海市委台湾工作办公室宣传处处长和所属大地文化社总干事。退休后，协助电影大师、著名导演谢晋创办谢晋—恒通明星学校（今上海师范大学谢晋影视艺术学院前身）

史嘉秀同志1936年7月8日生于江苏南京市。1957年考入华东师范大学中文系学习。1960年先后被评为上海市三八红旗手和上海市文教战线先进工作者，并参加全市群英会。1961年8月毕业后留校任教。“文革”后，奉调上海市教卫办教育处、宣传处工作，曾任上海市高校学生思想理论研究会理事。1983年调入上海大学筹备组，主持宣传工作，后任美术学院党委副书记。1988年调上海市人民政府台湾事务办公室，任宣传处处长，并任大地文化社总干事，和谢晋、程十发、冯英子（大地文化社社长）、俞振飞、赵家璧、于是娥、王丹凤、乔奇、华文漪、童芷苓等一大批上海文化艺术界代表人物和著名的专家学者一起，大力开展两岸三地的文化艺术交流活动。

她在大地文化社工作期间，在积极参加由谢晋、著名话剧导演胡伟

民和台湾作家白先勇等合力开展的一系列演艺活动之后，又负责将有关的小说、剧本和评论汇集成册，编辑出版。《最后的贵族——从小说到电影》和《游园惊梦——从小说到话剧》两本书同时由她一手操办。前者早在1993年出版，后者因意外之故，拖延至今才得以问世。

史嘉秀同志退休后，又和著名话剧演员袁国英一起，协助名导谢晋，筹建“谢晋—恒通明星影视学校”，当红影星赵薇、范冰冰等均为首届学员。

2006年6月，史嘉秀同志由于身患重病，医治无效，不幸逝世，享年69岁。

自序

胡雪桦

《游园惊梦——从小说到话剧》终于出版了。从1989年到2014年，整整25年。四分之一的世纪年，从20世纪到21世纪。

《游园惊梦》是我父亲胡伟民排的最后一台戏，据说，也是他排得最好的戏剧之一。可以想象，先勇先生浪漫的文字，父亲对舞台充满激情和想象的二度艺术创造，加上华文漪女士昆剧艺术的魅力，特别是看了史嘉秀女士对他们艺术创作过程的文字梳理，让我仿佛看到“只活一次”的生命呼唤在舞台上的鲜活再现，荡气回肠。

我在美国时，母亲就一直在唠叨这本书，并知道了“史嘉秀”这个名字，苦于没有她的联系方式。四年前，我偶然在网上看到了陆行良老先生写的一篇发表在《文汇报》（2010.2.3）上题为《胡伟民生前的一个心愿》的文章。其中，讲到了这本书的遭遇和他的过世的妻子史嘉秀。我马上打电话给汪澜——时任《文汇报》副总编，她很快给我发来了陆老先生的家里电话。通话后，我们约了好几次，终于，我顶着8月的灼热到了他家。老先生精神爽硕，声音洪亮。我们聊得开心，他取出了一个用手提纸袋包裹着的资料。打开一看，我愣住了，这包被尘封了25年的稿件，完全是手稿和复印件。这个未曾谋面的史嘉秀先生，把这些文稿都贴在了印有“故事会合订本1987/1-6”红色字样的大号42开纸的反面，工工整整，所有的改动都标写得清清楚楚。特别是当我看到了父亲熟悉的字迹，先勇叔的亲笔文稿，俞振飞先生的墨宝题字，禁不住泪涌双眸。见物如见人，文字犹在，人成空灵……

史先生在她的纪念文章中提及家父曾对她说：“话剧演出再好，其影响也是短暂的，而书的价值却是永久的。”所以，从1989年到2005

年，她一直没有忘记要出这本书。在她得知自己患病时日不多时，想把书稿送到我们后人手里。终于，她和我父亲一样，也没有看到此书出版的日子。

在近半年的时间里，在对原稿进行了仔细的考量后，把文章进行了分类，为“主创篇”“评论篇”“对谈篇”“附录篇”“追忆篇”——并把照片进行了归类，对手稿进行了扫描，让读者看到作者的原稿手迹。今天，这本书终于要出版了。我要感谢陆行良先生对此书稿的珍藏爱惜；我要感谢厉震林教授的全力支持；我要感谢杨欢玮小姐的辛勤劳动；我还要感谢我的母亲顾孟华完善了父亲的“导演阐述”。这本书的出版是对我们前辈执着艺术精神的纪念，也是对所有参与了这次创作的艺术家的致敬；特别是我们后辈须要记住这本书籍25年出版磨难经历中的两个了不起的灵魂——史嘉秀、胡伟民。

2013年11月22日

目录

主创篇

- 003 白先勇 作者的话
- 005 胡伟民 导演的话
- 007 关于大陆版《游园惊梦》的几点说明
- 009 《游园惊梦》（大陆演出版）主创人员
- 010 游园惊梦（大陆演出版）
- 054 《游园惊梦》（大陆版）演员
- 056 白先勇 为逝去的美造像——谈《游园惊梦》的小说与演出
- 067 白先勇 《游园惊梦》（大陆版）后记
- 070 胡伟民 《游园惊梦》（大陆版）导演阐述
- 089 周本义 苍凉人生的咏叹——话剧《游园惊梦》设计构想
- 094 华文漪 《游园惊梦》寄托着我的追求
- 097 顾兆琳 几度萦绕几番梦——演出话剧《游园惊梦》有感
- 099 余秋雨 风霜行旅
- 112 白先勇 白先勇致胡伟民（三封）
- 118 胡伟民 胡伟民致白先勇（一封）

评论篇

- 123 何 华 《游园惊梦》三度出击
- 127 余秋雨 一个值得玩味的文化现象
- 130 康 定 游园惊梦，梦断何处
- 133 钱 虹 戏内有戏，梦中蕴梦——评话剧《游园惊梦》
- 138 唐斯复 人生如戏，戏若人生——记话剧《游园惊梦》在广州演出
- 142 陆士清 融传统于现代创作——白先勇《游园惊梦》的艺术追求
- 148 葛芸生 “天辣椒”——王凤艳
- 151 唐葆祥 大陆版《游园惊梦》演出缘起——记白先勇两次大陆之行
- 158 陈志中 游园惊梦
- 164 卢 敦 《游园惊梦》初探
- 167 胡菊人 《游园惊梦》唱词的力量
- 169 翁灵文 《游园惊梦》在高山剧场亮相
- 172 姚一苇 论白先勇的《游园惊梦》
- 185 欧阳子 关于《游园惊梦》一剧
- 188 张必瑜 《游园惊梦》大陆版——广州话剧团表现丝丝入扣

对谈篇

- 191 文学作品和戏剧演出——白先勇、钟景辉、胡伟民、林怀民四方对谈
- 195 话剧《游园惊梦》十人谈
- 205 海峡两岸文化交流的新收获——大地文化社邀请上海文艺界、台联会
知名人士座谈话剧《游园惊梦》
- 214 是中国的，也是现代的——复旦大学台港文学研究室邀请上海剧坛知名
人士座谈《游园惊梦》从小说到话剧的创作

附录篇

- 231 白先勇 游园惊梦（小说）
- 251 白先勇 杨世彭 游园惊梦（台湾剧本）
- 298 话剧《游园惊梦》穿插的几出中国古典戏曲剧目的精品
- 300 昆剧《牡丹亭·游园惊梦》唱词

追忆篇

- 305 史嘉秀 怀念胡伟民导演
- 310 陆行良 胡伟民生前的一个热切心愿
- 315 郜峰 梅雨时节总思念——怀念岳母史嘉秀
- 318 王履玮 后记

游园惊梦·从小说到话剧

主创篇

作者的话

白先勇

俞振飞和白先勇

……我在很早以前看《红楼梦》的时候，其中有一回是描写林黛玉听《牡丹亭》的几句戏词，那是《游园》中的曲词：“原来姹紫嫣红开遍，似这般，都付与断井颓垣。”读这段时我还是个中学生，那是第一次对《牡丹亭》有印象，可是那时看不懂，却很喜欢这几句曲词。因此，如果说根源的话，恐怕就是那时开始。

我注意到《游园惊梦》中的戏剧之后，就开始听昆曲的《游园惊梦》。这故事简单说来，就是杜家太守的女儿到花园里去，看到牡丹盛开，突然对生命有一种渴求，就做了一个梦，梦中与一位书生柳梦梅幽会，醒来后与这段梦中的爱情相思，很渴切，郁郁寡欢而死。但是，果然有这么个书生，回来看到杜丽娘的一幅画像，也发生了爱情。阎王同情他们两个人，让杜丽娘又复活了，两个人终于结合。

这个故事是极端浪漫的——爱情征服了死亡。我在浪漫时候，很为“情种”所感动，决定我也来写段东西，描述爱情可以征服一切。后来我看昆曲唱这段《游园惊梦》，深深感觉昆曲是我们表演艺术最高贵、最精致的一种形式，它词藻的美、音乐的美、身段的美，可以说别的戏剧形式都比不上，我看了之后叹为观止。那么精美的艺术形式，而今天已经式微了，从这里头我兴起一种追悼的感觉——美的事物竟都是不长久。从这些方面的来源，我开始想，如果把昆曲这种戏剧的意境融合到小说里面，不知道结果如何？正好在我很小的时候，也就是童年时期，曾经见过一位女士，她的风度，她的一切，我一生没有忘记过。后来听说她是位艺人，也听说她昆曲唱得很好。这种印象留下之后，想，如果我有这么一位女主角，讲这么一个故事，是不是就可以写小说了？这就是我《游园惊梦》里的钱夫人。我替她编了一个故事，就是对过去，对自己最辉煌的时代的一种哀悼，以及对昆曲这种最美艺术的怀念。这样一来，我就写下了这篇小说。

导演的话

胡伟民

白先勇和胡伟民

一九八五年初春，我拍摄了白先勇的《那片血一般红的杜鹃花》。两年后的仲春，我有幸与远游归来的白先勇相遇于上海。在兴国宾馆的白楼里，我们一见如故，相谈甚欢。我们谈人生、谈艺术，并相约将他的力作《游园惊梦》展现于大陆舞台。今天，这个愿望终于实现了，我的心情自然是异常激动的。