

秦腔

散谈

QIN QIANG SAN TAN

吴安平 著

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

吴安平，1955年生于陕西三原，祖籍山东。中共党员、副研究员、陕西省戏曲研究院小梅花秦腔团团长。多年从事艺术教育管理、演出及研究，参与编撰书籍四部，发表评论文章三十余篇，其中获国家级一等奖三个。曾率团赴法、德、日、伊朗等国及港澳台地区演出交流。主持演训班培训项目获美国总统艺术人文委员会“站得更高”奖、“上海白玉兰表演艺术集体奖”。

秦腔 散谈

吴安平
著

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦腔散谈 / 吴安平著. —西安:太白文艺出版社,
2015.8

ISBN 978 - 7 - 5513 - 0823 - 6

I. ①秦… II. ①吴… III. ①秦腔 - 研究
IV. ①J825.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 189733 号

秦腔散谈

作 者	吴安平
责任编辑	曹彦李玫
封面设计	陈涛
版式设计	汇丰印务
出版发行	陕西新华出版传媒集团 太白文艺出版社 (西安北大街147号 710003) 太白文艺出版社发行: 029 - 87277748 tbwytougao@163.com
经 销	新华书店
印 刷	陕西汇丰印务有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/16
字 数	230千字
印 张	17.5
版 次	2015年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5513 - 0823 - 6
定 价	35.00元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄印刷厂质量科调换
印厂电话:029 - 82529020

目 录

老树新花分外红

——记前进中的陕西省戏曲研究院 / 001

新时期戏剧创作概观 / 004

“文化惠民工程”功在当代利在千秋

——省戏曲研究院剧场“西安天天有秦腔”调研 / 008

努力培训、托举新时代的戏曲人才

——从青春版《杨门女将》的推出看省戏曲研究院
对人才的培养 / 016

不负重托厚望 再现阳光彩虹

——第九期演员训练班概况综述 / 023

《迟开的玫瑰》、青春版《杨门女将》演红北京 / 027

规范严谨 异彩纷呈

——浅议小梅花秦腔团的艺术特色 / 030

以精品为龙头 创建全国一流艺术院团 / 037

为老百姓多演戏、演好戏是我们的愿望和本分 / 042

探索创新 不断追求

——漫谈陕西省戏曲研究院的舞台美术 / 047

漫谈戏曲舞台上的道具使用 / 053

漫议舞台布景形式表现与艺术美感 / 057

戏曲基层演出 舞美如何完美呈现 / 061

戏曲舞台服装变革探究 / 065

戏曲舞蹈随笔 / 070

- 曲而舞之 / 075
- 秦腔散谈 / 080
- 拥抱秋天 / 097
- 我院剧作家陈彦荣获“中华艺文奖” / 099
- 情真意切 回味无穷
——马友仙《断桥·西湖山水》唱腔赏析 / 103
- 准确把握 深层开掘
——访《西部风景》导演 贺林 / 106
- 李东桥荣登第22届上海“白玉兰戏剧奖·主角奖”榜首 / 108
- 层楼更上
——记李梅从艺30年进京纪念演出 / 112
- 老树又绽红花 我院再添新梅 / 115
- 永远的“活周仁” / 118
- 王新仓献艺秦腔节 / 125
- 我院托举人才战略又见成果
——任小蕾、王新仓喜获中国戏剧“梅花奖” / 127
- 空谷幽兰香盈盈
——看李军梅演《锁麟囊》 / 129
- 勇担责任 不负使命
——由李通训先生及他的《眉户戏艺术》谈起 / 133
- 玫瑰绽放 历久弥香 / 137
- 玫瑰又谱新华章
——《迟开的玫瑰》进京献演综述 / 140
- “玫瑰”东征 再绽馨香
——《迟开的玫瑰》浙江演出札记 / 145
- 《迟开的玫瑰》西北中原等地区巡演启动 / 150
- 《迟开的玫瑰》唱响新疆 / 152
- 《迟开的玫瑰》走进甘肃天水 / 156
- 《迟开的玫瑰》震撼军营 / 159
- 《迟开的玫瑰》轰动银川 / 161
- 《迟开的玫瑰》倾倒兰州 / 164

《迟开的玫瑰》在川北新镇怒放 / 167

思想深邃 完美呈现 / 170

永远的红玫瑰

——《迟开的玫瑰》赴农村演出受到热烈欢迎 / 172

陕西玫瑰 鹏城怒放

——《迟开的玫瑰》深圳展览演出情况侧记 / 175

《迟开的玫瑰》再回校园

——在陕西工业职业技术学院演出反响热烈 / 179

精品剧目魅力长存

——《迟开的玫瑰》第六次进京演出 / 181

《西部风景》

——献给西部大开发先行者的礼赞 / 184

我院新创作秦腔现代戏《大树西迁》获得强烈反响 / 187

金秋,《西京故事》在北京天津 / 189

《西京故事》让商洛市沸腾 / 195

《西京故事》震撼亮相 上海观众激情燃烧 / 197

《西京故事》第四次、《大树西迁》第三次进京展演 / 200

《西京故事》荣获文华大奖 / 203

《西京故事》全国高校巡演赢得热烈追捧 / 206

《西京故事》西南行

——“2013 年高雅艺术进校园”活动巡演动态 / 211

《西京故事》唱响黄梅戏的故乡 / 218

《西京故事》在徐州 / 222

西京梦就是中国梦

——秦腔现代戏《西京故事》走进吉林高校 / 226

充满活力的青年实验团 / 230

秦腔《杜甫》精彩亮相 / 234

省戏曲研究院秦腔团《凤鸣岐山》到楼观台演出 / 236

秦腔《雀台歌女》首度公演 / 239

小梅花秦腔团一鸣惊人获美国白宫“站得更高”奖

——文化部部长蔡武与劳拉·布什一起颁奖

- 陈彦率小梅花秦腔团代表领奖 / 241
- 小梅花秦腔团赴白宫领奖 布什夫人亲自颁奖 / 243
- 陕西省政府 50 万元奖励小梅花秦腔团 / 245
- 青春版《杨门女将》声震濠江 / 246
- 青春版秦腔《杨门女将》惊艳台中县大甲镇 / 248
- 小梅花秦腔团赴希腊演出 / 251
- 秦腔走进伊朗 / 252
- 秦腔首次走进法国巴黎德国柏林 / 254
- 小梅花秦腔团赴泰国交流演出 / 257
- 秦腔唱响日本新潟 / 259
- 小梅花团赴澳大利亚演出圆满成功 / 261
- 秦腔走进香港校园 / 263
- 大山深处的歌声
- 省戏曲研究院扶贫演出纪实 / 265
- 《大秦将军》斩获“中国戏剧奖·剧目奖” / 267
- 后记 / 270

老树新花分外红

——记前进中的陕西省戏曲研究院

世纪之交的 1999 年,对陕西省戏曲研究院来说是一个丰收的年头。为庆祝新中国 50 华诞而着力推出的三台大戏《迟开的玫瑰》《长城歌》《好年好月》在社会上引起强烈反响。《迟开的玫瑰》获第六届中国戏剧节“曹禺戏剧奖优秀剧目奖”及八个单项奖,荣膺中宣部精神文明建设“五个一工程”奖,并应文化部邀请进京参加国庆 50 周年献礼演出活动。在陕西省庆祝新中国成立 50 周年优秀剧目展演中,《迟开的玫瑰》《长城歌》《好年好月》在众多参演剧目中技压群芳,包揽了前三名并分别荣获演出特等奖、优秀剧目奖、主演特等奖等 20 个奖项。特别是《迟开的玫瑰》一剧在北京、沈阳和西安等地演出后,好评如潮。三台剧目的成功与获奖,标志着陕西省戏曲研究院在新时期改革开放形势下艺术创新取得了新的突破性的成就。

陕西省戏曲研究院是西北地区最大的艺术院团,承担着精品创作、研究、改革、创新、实验和示范演出地方戏曲的重任。重视新剧目的创作,是研究院一贯的传统。在各个历史时期,都涌现出了不少反映时代风貌、深受群众喜爱的佳作。如延安时期上演的《血泪仇》《穷人恨》,

新中国成立初期编演的《梁秋燕》《赵氏孤儿》《游西湖》等,十一届三中全会后编演的《杏花村》《千古一帝》《杨贵妃》等剧目,都给观众留下了深刻的印象。近几年来,又相继推出了《漂来的媳妇》《臂塔圆舞曲》《留下真情》等全国获奖剧目。在新中国成立 50 周年之际,研究院的领导班子牢牢把握这一历史契机,明确工作重点,采取了一系列得力措施,把突出主旋律、坚持多样化、创作排演优秀作品、培养优秀人才,作为全院工作的中心任务。他们从狠抓创作入手,以本院和省内联系的作者队伍为基本力量,并面向社会广泛征集剧本,院领导班子会同院艺术研究机构及各个团再三研究,并诚邀省内及全国的专家学者反复讨论,从 20 余个剧本中多中选优,优中选精,遴选出了《迟开的玫瑰》《长城歌》《好年好月》三个投排剧本。三部剧本,既有现代戏,又有历史剧;既有城市题材,又有农村题材。从不同的角度歌颂民族精神,弘扬人间正气,具备良好的再创作基础。如《迟开的玫瑰》,剧本投排之初尚有一定的争议。研究院的主要领导看准了剧本特有的深刻内涵,认定它是一部很有希望的剧作。在上级领导的支持下,院里广泛征求意见,组织作者并借助省内及全国专家的力量,进一步提高、完善剧本,同时在二度创作上狠下功夫,无论导演手法、音乐唱腔、表演程式、舞台美术等方面都采取强强联合,付出了巨大而艰辛的劳动,从而为祖国 50 年华诞献上了一台感人至深的好戏。经过全院演职员团结一心奋力拼搏,三台重点剧目都达到了思想性、艺术性、观赏性俱佳的较高水准。《迟开的玫瑰》在平凡中塑造人物,多侧面多层次地展现了主人公乔雪梅丰富美好的精神世界,表现了中华民族传统美德在新时期更高层次上的回归,高扬起“真、善、美”的旗帜,折射出改革开放 20 年来的伟大成果和历史进程。《好年好月》描写了改革开放在农村的进一步深化以及人们观念的更新,给人们以思想启迪和人生感悟。新编历史剧《长城歌》则赋予修筑长城的史实以全新的思想内容,讴歌了不屈不挠的民族精神,气势恢宏壮阔,格调雄浑悲壮,既有厚重的历史沧桑感,又具有鲜明的现代气息。三部作品运用多种诗情画意的手法,将戏曲艺术之美尽可能地表现得淋漓尽致。

为了确保精品战略的实施,研究院以高度使命感和责任心去发现、

培养、延揽人才,为年轻人提供各种学习、进修、实践和参赛的机会,为青年人成才铺路搭桥。通过不定期召开青年剧作家的创作研讨会,关注他们的进步;举办青年演员的专场演出,提高他们在戏剧界的知名度,扩大其社会影响。近年来,该院一批青年演员在艺术上日趋成熟,生、旦、净、丑各行当都有堪挑大梁的骨干。编剧、导演、音乐、舞美各门类也造就出一批可用之材。这次新剧目排演中,研究院更是重视培养新人,挖潜力、压担子,使得一批新人脱颖而出,这些举措对振兴地方戏曲有着不可低估的意义。

新时期戏剧创作概观

戏剧在十年浩劫时期是名副其实的重灾区,不仅中国丰厚的戏剧遗产全部被定为“封建主义糟粕”,新文学以来的话剧亦被全盘否定。被江青窃夺并据为己有的“八个样板戏”曾对普及京剧起过一定的作用,但实际上它已成为“四人帮”帮派文艺理论的“样板”,成为其迫害广大文艺工作者及人民群众的一种手段。1976年10月,粉碎了“四人帮”,推翻了他们一整套的反动文艺理论,拯救了文艺,也拯救了戏剧。作家和艺术家怀着对“四人帮”强烈的愤慨和仇恨投入创作,老作家焕发了青春,一批中青年作家脱颖而出,创作演出了数量多、质量高的戏剧作品,短期内形成了中国当代戏剧史上一次新的创作高潮,取得了引人注目的成就。到1979年庆祝国庆三十年献礼演出的短短三年里,话剧、戏曲、歌剧、舞剧等都出现了百花竞放的局面。加在戏剧身上的种种枷锁砸烂了,优秀的传统戏、新编历史剧、现代戏纷纷出现,成绩斐然。其中话剧最为突出。在整个献礼演出的137台剧目中,话剧就占了62台。虽然有的作品受极“左”影响,有的人物还有“高大全”弊病,但总的来说,创作题材扩大了,主题开拓深化了,表现了新面貌、新特

点。揭批“四人帮”，清算其反革命罪行的有《枫叶红了的时候》《于无声处》《九一三事件》等，为拨乱反正、批判林彪及“四人帮”提供了形象化的教材，直接推动了思想解放运动。歌颂老一辈革命家的有《西安事变》《陈毅出山》《东进东进》《滚滚的黄河》等作品，剧中出现了毛泽东、周恩来、陈毅、贺龙等光辉形象。反映新长征“四化”建设的话剧有《报春花》《未来在召唤》《权与法》《救救她》以及当时影响很大的《假如我是真的》等。这类剧作，反映了现实生活中的矛盾斗争，恢复发扬了我国话剧的现实主义传统，在改革与保守、新生力量与传统势力、优良作风与腐败现象的斗争中塑造了个性鲜明的人物形象，具有强烈的时代精神。陈白尘的《大风歌》和曹禺的《王昭君》是当时影响较大的历史题材作品，有借古论今的特点。前者以汉高祖死后的“诸吕之乱”为题材，批判了篡国夺权的野心家、阴谋家；后者以“昭君和番”为题材，宣扬了民族团结的主题。

20世纪70年代末出现的这次戏剧创作高潮，不仅仅是时代政治情绪的产物，它的出现是令人沉思的。戏剧以积极的态度干预生活，表现亿万群众关心的社会重大主题，反映人民群众的喜怒哀乐和思想观念的深刻变化，这就使戏剧先于其他文学形式“火”起来，不少剧作引起轰动效应，演出久盛不衰。在当代文学史上这一时期无疑是戏剧的繁荣辉煌时期。

进入20世纪80年代以后，随着社会的改革开放、经济发展及中西方文化的交流与渗透，戏剧创作思想观念发生了深层次的碰撞，创作上出现了探索戏剧，形成了多元化的创作格局。

新时期戏剧界影响最大的论争是关于“戏剧观”的论争。早在1962年，著名戏剧家黄佐临发表了《漫谈“戏剧观”》一文，提出了打破“严重限制了我们的创造力”的单一的戏剧观问题，比较了世界戏剧史上影响最大的斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观、布莱希特戏剧观和梅兰芳戏剧观，并着重介绍了布莱希特戏剧观，倡导“放胆尝试各种各样的戏剧手段”，“创造民族的演剧体系”。新时期戏剧观论争可以说是20年前黄佐临先生提出问题的继续。从1980年至1986年，这场论争持续了六年之久，几十位戏剧家、理论家参与了讨论，发表文章上百篇，一时蔚

为大观。文章集中讨论了戏剧的“写实”与“写意”、“幻觉”与“非幻觉”、“传统”与“反传统”问题。这场论争是在世界戏剧发展的背景下中国戏剧回归本体的运动,它从根本上改变了研究的切入角度,扩展了视野,使戏剧在现代意识下回归审美品格,认识到当代健全的戏剧观应是一个开放的、多元的系统。它直接带来了探索戏剧的兴起并取得了相当可观的成就,促使了现实主义戏剧借鉴不同的艺术手法而得以丰富发展,也影响了导演、表演、舞美、音响等方面的革新。上海文艺出版社编选的《探索戏剧集》,中国戏剧出版社出版的《有争议的话剧剧本选编》中的大部分作品,就是探索戏剧的代表作。《屋外有热流》《绝对信号》《车站》《十五桩离婚案的调查剖析》《一个死者对生者的访问》《寻找男子汉》等一大批描写人们复杂内心世界的艺术形式新颖的作品,大都出自中青年剧作家之手。魏明伦的《潘金莲》以荒诞剧的形式表达对人物的独特评价,通篇进行心理分析。1988年沙叶新的《耶稣、孔子、披头士列侬》以寓言式构造表现了作者对不同文化的思考。如此数量多质量高的探索戏剧,是文艺界兴起的探索热潮在戏剧创作中的反映,体现了新时期戏剧工作者的追求。

具有写实倾向的再现生活的戏剧在20世纪80年代有了新的发展,出现了苏叔阳的《左邻右舍》、李龙云的《小井胡同》、郝国忱的《榆树屯风情》《昨天、今天和明天》、李杰的《田野又是青纱帐》、魏敏等人的《红白喜事》、刘锦云的《狗儿爷涅槃》等剧作,而1988年何冀平的《天下第一楼》问世,则是现实主义戏剧的新收获。

进入20世纪90年代,社会发展到由计划经济向社会主义市场经济的转型期。商品经济大潮冲击下文学呈现出某种不适应的状态,戏剧创作也陷入了困境,演出锐减,剧场萧条,观众流失,剧作家改行,甚至较普遍地出现了“不演不赔、多演多赔”的现象。为了摆脱戏剧的艰难处境,社会各方面以及戏剧工作者做出了不懈的努力,取得了显著成绩,出现了新的格局:严肃戏剧、通俗戏剧、探索戏剧及商业戏剧并行发展,演出形式大小剧场并举,不少好戏在小剧场演出。小剧场容纳150人左右,采用多种舞台形式,缩短了演员与观众的距离,获得了不凡的业绩。

舞台上出现了一批弘扬人间正气、歌颂英雄主义的主旋律作品,如

《孔繁森》《徐洪刚》《徐虎师傅》等,努力突破真人真事的局限,在平凡中塑造英雄,多方面展示人物美好的内心世界,在物欲横流的颓风中高扬共产主义精神的旗帜,对精神文明建设起了显著的作用。更值得一提的是以市民生活爱情、婚姻、家庭为题材的内容趋向通俗化的作品,如《同船共渡》《热线电话》《午夜心情》《危情夫妻》《情感操练》《离婚了,就别再来找我》《留下真情》等,亲切平易,既有一个通俗感人的故事,又能给人以思想启迪、道德感化和某种人生感悟。以戏曲的形式搬演外国名剧,是当今戏剧界奇特有趣的现象。川剧《图兰朵》改编自普契尼作曲、西莫尼作词的歌剧,昆曲《夕鹤》改编自日本同名歌剧,华剧《真的、真的》改编自芬兰著名话剧,河北梆子剧团演出古希腊悲剧《美狄亚》以及不同剧种改编上演的莎翁戏剧等,都令人耳目一新。而商业戏剧在20世纪90年代方兴未艾,上海推出的英国荒诞剧《情人》、意大利话剧《开放夫妻》《美国来的妻子》,北京的《蝴蝶梦》《90戏剧卡拉OK之夜》、相声剧《明春曲》,或以明星效应来吸引观众,或以传媒炒作而先声夺人。

为了振兴戏剧,党和政府采取了许多得力措施,执行了党的文艺政策,鼓励和引导戏剧创作,抓精品,培育新人。全国性的五个一工程奖、文华奖、梅花奖、曹禺戏剧文学奖等奖项,体现了党和政府的良苦用心,促进了戏剧精品的产生。相信在不久的将来,通过广大戏剧工作者的努力,戏剧创作定会迎来又一个春天。

“文化惠民工程” 功在当代利在千秋

——省戏曲研究院剧场“西安天天有秦腔”调研

坐落在南郊文艺北路上的陕西省戏曲研究院剧场,是西安一处红火地所在。自该院于2007年10月在院剧场推出“西安天天有秦腔”活动,至今已连续演出达1700场。六年多来,每到夜幕初降,华灯勾勒出剧场高大而富丽的轮廓,两旁行道树上,闪烁闪烁的满天星装扮出一片璀璨,剧院门前熙熙攘攘,人头攒动。临近开演更是热闹,拿着票急切地等人的、打电话呼叫催促的,为古城西安装点出一幅安乐祥和的民俗画卷。

天天演戏,天天有人看戏,这在多元文化时期是全国罕见的社会现象,也是陕西省委、省政府以省财政为支撑而实施的“文化惠民工程”所营造出的西安独有的文化景观。

文化惠民政策惠及近百万观众

陕西省戏曲研究院是西北地区最大的融创作、表演、研究于一体的

戏曲艺术院团,在国内外享有盛名。多年来,他们没有在历史和荣誉之中沉醉,而是坚定地认为,为老百姓多演戏、演好戏,应作为戏曲团体不懈的追求目标;拓展演出市场,培育观众群体,延续剧种生命力,是剧目创作和剧目生产的主要目的。针对全国范围内城市戏曲演出市场萎缩的状况,他们反复论证,研究对策,最终寻找到秦腔重返城市的突破口,即以新建成的剧场为依托,打造“西安天天有秦腔”的文化品牌,用陕西省戏曲研究院这块金字招牌,激活西安演出市场。

说干就干。有院属四个团近百台剧目的支撑,这个设想迅速付诸实施,新剧场开始了试运营,随即打出了“西安天天有秦腔”的大旗。但是,很快暴露出了新的问题:通过成本核算定出的最高380元、最低80元不等的票价,在市场上呈现出不可思议的现象——堪称高价的VIP戏票卖得最火,可是卖出去的票却常常空座。经仔细观察,终于发现了其中的奥秘。原来,买这种票的往往是将其作为礼物送了人情,得到票的人却并不一定喜欢秦腔;而真正的戏迷群体——城市底层的普通百姓以及进城务工的农民工,因囊中羞涩、经济拮据,连最低价的80元戏票也不愿自掏腰包,从而远离了剧场,这使得“西安天天有秦腔”活动的策划者们陷入了惶惑和迷茫。

这种窘境并没有持续多久。2009年,“天天有秦腔”活动引起了省委、省政府以及省委宣传部、省文化厅领导的关注和肯定,也赢得了省财政厅的赞同。“西安天天有秦腔”随即进入了省财政“文化惠民工程”序列,得到政府资助的演出迅速调低票价,活动得以全面、健康地向前推进。为了让普通观众能以低票价享受到高水平的演出,“西安天天有秦腔”推行甲票30元、乙票20元、丙票10元的超低票价,并且每场给农民工免费赠票30张(有时更多),累计赠票逾数万张,最大限度地适应了城市低收入人群的消费水平。

数字会说话。省戏曲研究院“西安天天有秦腔”活动,连续举办六年,推出100多部剧目,坚持演出了1700多场,共有80余万人次的观众前来剧场观看了演出,其中不仅有老年、中年观众,也有不少从未接触过戏曲的青少年观众。有效地培养了城市观众群体,并从市场角度推进了秦腔的现代化进程。

