

寻梦留痕

如果仅就艺术的成熟性来

龚孝雄剧作选

毛时安主编

看，龚孝雄的剧作还没有到**炉火纯青**的境界，也没有横空出世、石破天惊的力作，甚至可以看出其中的一丝**青涩**，就像果树上初结不久的果子。但是，我们仍然可以感觉到，这个小伙子创作中有初生牛犊不怕虎，披坚执锐，勇于进取的堂吉诃德式的一股子劲头，以及在这股子劲头驱遣下，攻城陷寨，一步步杀开血路的**坚实步履**。

因为小伙子年轻，他必须走进**传统**。于是在他笔下就有了不少传统戏的改编剧本。王佐、梅妃、杨贵妃联袂而来。这种改编使他受到了传统文化的**熏炙**，有了古典的书卷气。因为小伙子年轻，他必须走进时代。于是，他的创作就更加大胆，自由而富于**创新进取**的锐意。

写作，在本质上是作家**生命底色**的曝光，是灵魂真实的倾诉。他对梅大师内心的刻划，对齐梅艺人文人关系的揭示，对梅孟凄婉恋情的展现，对梅福夫妻相濡以沫夫妻感情的袒露，所传达的是这个年轻作者自己对戏曲命运、对自己生存的世界和人性的全部**体验和理解**。

上海社会科学院出版社

寻梦留痕

龚孝雄剧作选

名誉主编 马博敏
主 编 毛时安

序一/毛时安

京剧

剧

京剧

京剧

京剧

京剧

独角戏

独角戏

独角戏

独角戏

269

白娘子·四季(音乐剧场)

285

火神(音乐歌舞剧)

334

梦开始的地方(代后记)

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

寻梦留痕: 龚孝雄剧作选/龚孝雄著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 80745 - 594 - 3

I. 寻… II. 龚… III. 戏剧文学—剧本—作品综合集—中国—当代 IV. I230

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 200458 号

寻梦留痕

——龚孝雄剧作选

著 者: 龚孝雄

特约编辑: 郑炳辉

责任编辑: 宋 越 汝 东

封面设计: 王斯佳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

印 张: 11.25

插 页: 2

字 数: 262 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 594 - 3/I · 034

定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

序二

如此师生

孝雄曾几次征求我意见,问我他现在出版剧作选是否太早。我认为,早有什么不好?何况他积累的剧作无论数量还是质量都足够编一本集子了。我倒是希望孝雄为上海同辈的年轻戏曲编剧带出一个头,证明他们在戏曲创作这块难垦的土地上照样能够收获果实。今天,我看到了这个愿望的实现。我祝贺他!

自上世纪90年代中期在《上海艺术家》杂志上看到孝雄发表的第一部剧作《宦官宰相》算起,孝雄的戏剧创作已经延绵了十数年时间,而除去《宦官宰相》的其他8部剧作,我都是从他开始的选材、构思到具体的写作、修改,直到后来的发表、上演,全程陪伴他走过来的。在戏曲创作这条充满艰辛的道路上,我看着他艰难跋涉的身影,分享着他的兴奋与喜悦,也分担着他的痛苦、失落和迷茫。从孝雄作为一名青年剧作家的成长履历中,我看到了自己所熟悉的过去的影子,看到年轻戏曲编剧生长的普遍困难,也看到了他的坚毅、聪明、克忍与顽强。

孝雄还和我有一点相似,即我们都是从外地来上海的,是所谓的“新上海人”。在上海这片本不属于我们的繁华地界,我们顽强打拼,韧性战斗,压抑着某种难与人道、不为人察的

深度警觉,小心翼翼,加倍努力,不甘落于人后,唯恐突于人前。纵使这般,仍不免一不留神擦枪走火,遭白眼,挨冷枪。唯独一条,我们不叫苦,不喊冤,更不会想着对谁发回嗔,撒个娇,总之一句话,苦辣酸甜都得自个儿扛着。

孝雄就是这么生生扛过来的。一个时期,我把我在上海东方电视台做熟了的一个电视栏目撰稿工作移交给他,而他是朝九晚五每天都要准时上下班的,电视台的编导要求高,催稿也急,孝雄经常是熬通宵写稿,一早又得赶去京剧院上班。有段时间,我看他心不在焉,神志恍惚,说着说着话就歪头睡着了,他实在是累透了!

一面,孝雄是上海京剧院称职的行政干部,负责着诸如策划、宣传、接待等事无巨细又事必亲为的繁杂事务;一面,他因为独自背着巨额房贷,必须尽量揽活儿写稿赚钱;一面,他还始终放不下想成为一名有成就的剧作家的愿望和理想。于是,孝雄几乎成了许多熟悉他的人眼中做事最多,手脚最勤,活得最累的年轻人。所幸那段艰苦创业的日子,孝雄顽强地挺过来了。今日的孝雄,有自己的房,有自己的车,有自己温馨甜蜜的家,也有自己喜欢的岗位和爱好。他作为一名投身于上海,献身于上海,服务并生活于上海的新一代“新上海人”,是有理由骄傲,也有资本自豪的。孝雄没有辜负自己的青春和他所负责的每一份工作,他也没有辜负给予他机会与挑战的他所深爱着的这座城市——上海。

如上所说,孝雄一直不是专职的编剧,他的剧本创作都是在繁忙的工作之余,是在为生存打拼的喘息间隙一字一句凝聚而成的。正因如此,他作为一位自觉生长的青年剧作家和他自发创作的这一批剧本才愈加显得珍贵,值得珍惜。十数年里,孝雄写作了大量的文字,也创作了为数不少的剧本,从他精选的这9部剧作中,我们至少能够看出他在两个方面的

才情和努力。

一是聪明的模仿。凡初始尝试创作的人都免不了有所承袭与借鉴,以训练自己的创作能力和写作技巧。但是这并不等于没有自己的观察、理解、体悟与创造。例如孝雄在中国戏曲学院的毕业作品湘剧《宦官宰相》,他创作这个剧本时我们还不相识,因此我读到剧本时并没有和我的哪部作品产生联想。可是后来孝雄告诉我,他写这个戏是受了我《金龙与蜉蝣》创作的深刻影响。再如孝雄改编的京剧《长恨歌》、《梅妃》和《白娘子·四季》,虽然都有现成的剧本作为基础,但是他在自己的转述中都融进了新的思考新的手法新的理念。这些剧本在他的新一轮解读中,从不同的视角或不同的表现形式中获得了新的演绎,从而在一个新的阶段拉近了与当下观众的距离。这是一种智慧的模仿,在模仿中创作,在模仿中提高,在模仿中延伸着原作的意义和在模仿中拓展着原作的传播空间。某种意义上说,它胜于那些似曾相识却标榜独创的虚假贫困之作。

二是谨慎的创新。我直接指导孝雄创作的第一个剧本是《王佐断臂》,我把这个剧本看作是孝雄的原创之作。王佐故事戏曲舞台上虽多有蓝本,但是孝雄创作的这个王佐完全是从一个新视角重新起步,哪怕剧本中依然保留着一些京剧原本的情节与人物关系,但在孝雄的王佐剧本里只是他用来进行新的表达的素材。王佐的创作是从一折“断臂”的折子戏开始的,现在的大戏正是那一折小戏创作的延伸。以往王佐“忠君报国”的概念化主题转化为普通人“英雄情结”的表达,这种人格化与人性化的开掘,使得王佐戏曲的内涵升格到人生的哲理层面。可惜这个貌似形式比较传统其实潜涵着深刻哲学意味的优秀剧本,却迟迟未曾遭遇知音。孝雄的新《王佐断臂》至今未能上演,不独是他本人的遗憾。较之《王佐断

臂》，同时在形式方面也求得创新的剧本如京剧独角戏《小吏之死》、音乐歌舞剧《火神》、话剧《梅兰芳》以及与我共同创作的章回结构越剧《青衫·红袍》，更显示出孝雄在剧本创作方面个人生命信号表达的强烈和写作技巧的趋向成熟。透过这几个剧本，可以预期孝雄将从以技巧优劣作为衡量尺度的“编剧”成长为以生命诉求与心灵表达为作品写作标准的剧作家，尽管从“编剧”到“剧作家”并不仅仅依靠聪明与勤奋。

我要说是的，孝雄是我的学生，他跟随了我十数年时间，他还是我指导的以优异成绩从上海戏剧学院毕业并获得硕士学位的第一位研究生。但是，孝雄更是我的朋友。在我们十数年的相知相交中，称得上情同手足，患难与共，血浓于水。他在时代观念、人生智慧以及生活能力方面的种种才能，经常使我对他产生依赖感。大处到我自己的人生选择，小处到修一台电脑，买一张火车票，桩桩件件都要和他讨论，向他请教。所以我常说，孝雄与我，其实是互为师生。

2009年6月

序一

瞧,这小子

毛时安

这世界上有很多三角关系。人们喜欢用“三”来结构我们生活的世界,比如美、英、法,比如“三个世界”,比如天、地、人“三才”,又比如小说里的三打祝家庄、三打白骨精等等。在百姓中,最著名的莫过于古典历史名著《三国演义》,将个东汉末年蜀、魏、吴的三角关系渲染得风生水起,波澜壮阔,演绎出了一段兴衰盛亡的历史。在文学中,则有接受美学构建的由作家(writer)、文本(word)、读者(reader)组成的“三R关系”。

在梨园行演剧界也有一组引人注目的基本的三角关系。这就是演员、观众、编剧三者“你中有我,我中有你”,彼此互动、相互依存的三角关系。诚如老话生动概括的那样,演戏的是疯子,看戏的是傻子,编戏的是骗子。但这些完全是老皇历了。如今这年头,因为各种各样的原因搅和在一块儿,“疯子”已经不大投入不太疯狂了,“傻子”也早已不是过去目不识丁,随便受骗上当的了。他们大都有了很高的学历,见多识广。再加上这个时代几乎给绝大多数观众按上了一颗功利、理智而“冷酷的心”,轻易不动情、不动形了。——顺便说两句介乎于题里题外之间的话。对于今天从事艺术表演的人来说,面对无动于衷的观众,真是一种莫大的悲哀。国外观众对

艺术的单纯、投入、痴迷，毫不吝啬的掌声、喝彩和鲜花，有时到了一种狂热的地步，令剧场的空气里都弥漫着一种震耳欲聋的爆炸感。而我们的观众进剧场却像一个精于计算的精算师，斤斤计较着自己“掌声、喝彩”的投入与产出——相对演员和观众在剧场里的热闹，编剧永远是躲在幕后的“无名英雄”。他们守着一方书桌，青灯黄卷，上穷碧落下黄泉，满世界地搜寻着故事、人物、情感、命运、台词、唱段、结构。写作的清冷和寂寞，是这个职业与生俱来的境况，是很难为人道的。其实在戏剧的三角关系中，疯子的笑颦、举手投足，傻子的开怀大笑或伤心掉泪，表演和心理情感的第一推动力，都来自没在剧场现身，却弥漫在演员精妙绝伦表演和观众心潮起落全过程中的那个幽灵：编剧。

是那个智慧过人的“骗子”，用编制出来的“亦真亦假，不真不假”的“善良而美丽”的艺术“谎言”，决定甚至操纵了舞台上和剧场里的喜怒哀乐。好演员、好导演、好观众的幸运，首先在于他们碰上了好编剧、好本子。从这个意义上，我们可以说，编剧和本子是整个戏剧生产的工作母机，是整个戏剧事业繁荣与否的基础工程。

但今天戏剧处于一个相当困难的转型时期，作为古老中国传统文化的重要组成部分，戏曲正面临着“向何处去”的这样生死攸关的大困惑、大难题。几年前，我在中国剧协佛山研讨会上，直言不讳大声疾呼，当下戏曲遇到的是全面的深层次的行业性危机，而不是一般意义上的“困难”二字所能概括。

在这个时候，有一个小个子年轻人闯入剧坛，加入了编剧这曾经备受尊崇，如今已门庭冷落的行业，并且写出一些不一定完全成熟却充满锐气，相当有自己独立想法的剧本。我除了尊敬和鼓励，还能为他做些什么呢？这就是我竭力推介上海京剧院青年编剧龚孝雄，坚持把他列入名家林立的《海上风

艺术文丛》，并且前前后后琢磨了一年为他写序的原因。

如果仅就艺术的成熟性来看，龚孝雄的剧作还没有到炉火纯青的境界，也没有横空出世、石破天惊的力作，甚至可以看出其中的一丝青涩，就像果树上初结不久的果子。但是，我们仍然可以感觉到，这个小伙子创作中有初生牛犊不怕虎，披坚执锐，勇于进取的堂吉珂德式的一股子劲头，以及在这股子劲头驱遣下，攻城陷寨，一步步杀开血路的坚实步履。

在我看来，他的剧作至少有几点成熟剧作家所没有的气息特质。首先是他的底层性。小伙子来自湘南农村，是一个货真价实的“乡下孩子”。是贫困的生活让他走上了一条学艺的道路，12岁独自一人闯入江湖。这样的人生阅历为他后来的创作，铺就了一条富于底层色彩的艺术文化道路。和城里那些小学、初中、高中、高等院校戏文系一路上来，一帆风顺进入艺术院团的子弟不同，他在自己很年轻的时候，就尝到了在底层社会摸爬滚打、挣扎、奋斗的甘苦沧桑，广泛接触了三教九流各种人群。这使得他有了一份独特的历练和精干。同时也赋予他只有底层人才有的对小人物的发自内心的理解、同情和悲悯。他早期的一些作品，受罗怀臻中、近期创作影响，偏向旧戏出新，传统戏剧现代化的创作取向，不少创作来自于对老戏和名著的改编和再创造。但这些戏中，他依然留下了自己生命的体验和情感的痕迹。《王佐断臂》在中国曾经是家喻户晓的一个老故事。王佐出于满腔的爱国热情，绝然断臂，去到金营向所向披靡岳家军中无人可敌的陆文龙痛陈家史，最终陆在他和乳娘的共同教育下，幡然猛醒，弃金归宋。孝雄在改编中没有完全摒弃原剧中爱国主义的主题，但大胆加入自己对人物的新的理解。除了家国之爱以外，王佐在战将如云的岳家军中，是一介书生，既无法与将军比武艺，也无法与谋士论计谋，是个只能战败受辱写免战牌的小人

物。但就是这样一个小人物，他不甘人下，他要“酬书剑，写春秋”，要成就一番“真男儿，大丈夫”的事业。全剧结束，他劝降成功，乳娘、妻子这些小人物在家国艰难之时，绝然地弃世明志，他也功成身退，决计与妻子黄泉同路。他内心一声浩叹，二次感慨：“我，终于做成了！”终于实现了自己“一生的豪情”。他告慰为此死去的妻子：“我这一生，能做成一桩大事，纵然一死，也无遗憾，只是对不起我那冤死的贤妻——”从而完成了一个小人物以生相许，用自己的生命去成就一件轰轰烈烈大事，感动天地的内心世界的再现。

《小吏之死》是他根据契诃夫短篇名著《一个官员的死》改编的京剧独角戏。这个作品演出后获得相当好的反响，连续摘得了第二届中国戏剧奖、全国小戏小品比赛优秀剧目奖、上海市小剧节目评比优秀剧目奖和上海市文艺创作的优品剧目称号。作品的引人注目之处是通过京剧丑角单独的舞台表演，淋漓尽致地展现了人物因为一个喷嚏而引起的疑虑、惊恐、自我安慰不断交织的有层次的心理过程。难能可贵的是，这个年轻小伙子并没有就事论事地“老实”改编。相反，他的改编渗透了宏观层面对中国戏曲未来走向的深入思考，明确提出了以中国戏曲改编外国名著的两种模式，即中国化和中国版。中国版是改编的初级阶段，中国化是改编的更高境界。所谓中国化，不但改编要适应中国观众的情感、审美接受，而且要为戏曲演员独特的艺术技术的充分发挥展示，预留空间。所以，整个改编是在一种有的放矢的理论、想法下完成的。同时，值得关注的是，小伙子虽然年轻，却秉承了契诃夫原著的人道主义精神。对小吏典史余丹心的可笑可悲的命运，没有利用丑角去过分渲染他的可笑，而是突出小人物在官本位权势下，无法掌握自己命运，不断揣摩长官意志，最后在惊惧中走向死亡的命运之可悲，从而使这出小戏带有了“含泪的微

笑”，冷到心里的伤痛。这种对底层小人物的理解和同情，构成了龚孝雄剧本创作的人文核心。在《青山·红袍》中，他和老师罗怀臻一起，撷取了四折以读书人为主的老戏片断，加以改编。虽然最后的舞台演出和体现，未能达到预期的艺术构想，但其中传达的思想情感和人文关怀却是一脉相通的。

因为小伙子年轻，他必须走进传统。于是在他笔下就有了不少传统戏的改编剧本，王佐、梅妃、杨贵妃联袂而来。这种改编使他受到了传统文化的熏炙，有了古典的书卷气。因为小伙子年轻，他必须走进时代。于是，他的创作就更加大胆、自由而富于创新进取的锐意。他打破京剧和戏曲画地为牢的围墙，大胆尝试创作了让人耳目一新的《白娘子·四季》，让音乐剧的种子植入了京剧的胚胎，产生了一种新的堪称与时代同行的舞台样式，从而使古老美丽神话《白蛇传》焕发出了耀眼靓丽的时代光彩。

倘若说，他的不少剧本多多少少还带着果子尚未完全成熟的青涩感，是以“小荷才露尖尖角”的清新进取令我们欣喜的话，那么话剧《梅兰芳》则让我们充分领略到了小伙子的才华和未来发展的巨大空间。剧本通体散发着一股超越他年龄和创作工龄的成熟的魅力。在中华文化走向振兴，中国跨入大国行列的今天，梅兰芳已经成为一个民族文化的符号，成为人们说不尽的论题。在此以前，已经出现了大量以梅大师为主题的图书、戏剧、影视作品。它们像巨大的屏障竖在小伙子的面前，看他如何去规避、去超越。在我看来，孝雄的《梅兰芳》在艺术上不仅不落那些大名鼎鼎的影、剧之后，而且后来居上，光彩照人。其中最重要的是，他没有刻意地玩弄那些颇工心计的技术层面上花花草草、炫人耳目的玩意儿。他是在用心，用情，用自己从12岁起积累的对梨园人的全部理解和自身的全部生命体验，努力走进梅大师的心灵、情感和艺术世

界,让我们看到了艺术大师极富人性和感情的那一面。在梅和各种人互相或深或浅的交往中,小伙子总是不忘记,梅是艺术大师同时也具有凡人的世俗情感。他和孟小冬的恋情同时交织着艺术上的知音难觅和异性的情感依恋。他和齐如山的介乎师友的深情厚谊,完全是一个艺人对文化人出自内心的敬仰和尊重。通过夜访、受教、跪拜、藏信,以心换心感动了齐如山,最后齐如山做出以卖房三十万元资助梅兰芳去美国弘扬京剧文化的旷世壮举。剧本还通过梅与底层、上层戏迷,与师兄、与日本人的各种关系、视角,折射出梅先生高洁的梅韵情怀。而在日本军官池田的威逼下,他一生的为艺术忍让、柔顺的性情在瞬间爆发成以命相抵的刚烈和坚贞。孝雄没有把梅先生蓄须明志的爱国主义壮举符号化、简单化,他曲尽人情地点出了一个以戏为“命根子”的艺术大师在国家民族大义面前做出放弃舞台演出内心的悲壮和痛苦。在迷惘的幻觉中,一生酸甜苦辣纷沓而至。呈现在观众眼前的的是一个支撑着他生命的艺术世界的倒塌。在这里,我特别要提到小伙子对于梅夫人福芝芳的关注、理解和塑造。在当下人们纷纷把关注焦点对准梅孟恋情的时候,对终生以梅为事业,奉献了一生的梅夫人来说,这种冷淡和忽视,多少是有点不公的意味在里面。孝雄试图恢复福芝芳在梅兰芳艺术事业中终身伴侣应有的尊重。其中既有在梅孟之恋时她顾全大局的掏心掏肺:“有些事情,咱俩明白就得了,别闹得跟水漫金山似的”;也有强忍委屈,不得不借孩子练功时的发泄;还有倾其所有支持梅兰芳赴美的行动。尤其是在面对孟小冬时,两人对大男人、大孩子,旧衣服、新衣服,不温不火、慢条斯理的你来我往,最后福芝芳的一语中的:“你呀,还是没活明白。我们这样争来争去的,全是瞎忙活,梅兰芳不是你的,也不是我的,他是观众的。”其间包含着多少的令人酸楚、可堪玩味的弦外之音!

《红楼梦》有所谓“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。《梅兰芳》所展现的，正是这个年轻小伙子对世态人情如此具有穿透力的理解和把握。但是，我以为，更重要的是，他在这次创作中似乎开始悟到了一些至为重要的东西。写作，在本质上是作家生命底色的曝光，是灵魂真实的倾诉。他对梅大师内心的刻画，对齐梅艺人文人关系的揭示，对梅孟凄婉恋情的展现，对梅福夫妻相濡以沫夫妻感情的袒露，所传达的是这个年轻作者自己对戏曲命运、对自己生存的世界和人性的全部体验和理解。这才是剧本《梅兰芳》的真正动人之处。

影片《最后的苏丹》中有一段话：“篮子里有三个苹果，一个给讲故事的人，一个给听故事的人，一个给故事中的人。”我没看过这部影片，但我想，在戏曲中，他们应该分别是编剧、观众和演员。人们往往把两个苹果给了听故事的人和故事里的人以后，忘记把第三个苹果给谁了。我愿意把第三个苹果给常常被人忽略的编剧，这本书的作者，我们的小伙子龚孝雄。因为我希望他吃了苹果，高高兴兴地继续写剧本，在这条有点崎岖坎坷的路上坚持走下去。

2009年7月25日

寻梦留痕

目录

序一/毛时安

序二/罗怀臻

1	王佐断臂(六场京剧)
43	梅妃(六场京剧)
75	小吏之死(京剧独角戏)
91	长恨歌(四幕京剧)
117	梅兰芳(大型话剧)
191	宦官宰相(湘剧)
235	青衫·红袍(章回越剧)
269	白娘子·四季(音乐剧场)
285	火神(音乐歌舞剧)
334	梦开始的地方(代后记)

六场京剧

王佐断臂

时 间：南宋高宗年间

地 点：朱仙镇一带

人 物：王 佐 王 妻 陆文龙 乳 娘 牛 皋

哈迷蚩 金兀术

岳 云 张 宪 严成方 何元庆

小 军 众宋兵 众金兵 众金将

第一场 受 辱

[号角声鸣，马嘶人喊；战鼓频敲，杀声震天。

[大幕急启。

[斜阳如血，红尘蔽日。

[宋营中军辕门。门侧设有巨鼓，牛皋挥动鼓锤，擂鼓助阵。

[一通鼓响，小军趔趄着上。

小 军 报——

牛 皋 站稳了说话！

小 军 启禀将军，敌营中杀出一员小将，名唤陆文龙，善使双枪，勇猛无比。

牛 皋 与爷拿下。

[小军急下。

[二通鼓响，岳云、严成方、何元庆、张宪战败退上。

众 将 启禀牛、牛将军……

牛 皋 有话好好讲！

四 将 那、那陆文龙实在了得，我等车轮大战俱敌不过他！

牛 皋 我宋营四员猛将竟敌不过一个娃娃？蹊跷！与我再战！

四 将 是！（齐下）

[牛皋挽起双袖，三通鼓响——四宋兵自左右两侧“小翻”、“倒式虎”上。

众宋兵 禀将军，我军百员上将纷纷对阵，俱被陆文龙战落马下！

牛 皋 哇呀呀……（气得直跺脚，将鼓锤狠狠摔在地上）陆