

春的畅想

徐耿声剧作选

毛时安 主编

徐耿声擅长写草根阶层的

生活，写这种生活中草根们的情态、情感，写他们因贫困而引起的**尖锐矛盾**，写他们用美好善良的愿望化解生活中看起来不可开交的那种激烈冲突。

徐耿声在剧中，显示了他控制**戏剧冲突**，有效推进戏剧冲突的艺术才能。复杂的戏剧冲突，**从容不迫**有条有理地渐次展开，不断顺水推舟的激化，始终对观众保持着观赏时强大的心理压迫。

直面草根贫困生活的矛盾、纠结，展现物质生活的艰辛质感，以及艰辛生活内在的对美好的愿景，在他后来的剧本创作中也得到了富于时代感**原生态**的展现。

作为创作中心的一员，徐耿声把自己的聪明和才华，无私地奉献给了上海的舞台艺术的**剧目创作**。他参与剧本的讨论、创作，参与演出剧目的加工修改提高。据我所知，上海上世纪90年代的不少重要剧目创作都有着徐耿声贡献的**锦囊妙计**。他是上海舞台艺术创作勤奋而无名的“工兵”。

上海社会科学院出版社

春的畅想

徐耿声剧作选

名誉主编 马博敏
主 编 毛时安

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

春的畅想:徐耿声剧作选/徐耿声著.—上海:
上海社会科学院出版社,2016

(海上风艺术文丛/毛时安主编)

ISBN 978-7-5520-1364-1

I. ①春… II. ①徐… III. ①剧本—作品综合集—中国—当代 IV. ①I230

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 076234 号

春的畅想——徐耿声剧作选

著 者: 徐耿声

责任编辑: 陈如江

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

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

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 12.5

插 页: 1

字 数: 290 千字

版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1364-1/I·128

定价: 48.00 元

序

缅怀过往 畅想春天

毛时安

徐耿声的剧作选《春的畅想》在我手边断断续续放了好几年,一直在找切人的角度。连我自己也没想到,写作也有因缘际会。

很多很多年前,我作为评论家,参加戏剧界的一些研讨会,经常会看见一个忙碌的身影,发表着与大家不同的见解。相熟了一点,才知道,他是我中学的校友,现在是市文化局的创作干部。那时,戏剧还是有点味道。他管创作,我自然有点肃然起敬。后来,我调到上海市艺术创作中心工作,成了同事。抬头不见低头见,朝夕相处十来年,但我总觉得,他像雨像风又像雾,似乎有点传奇有点谜语。就说他的名字,他原名徐根生,但他又经常具名“徐耿声”。平日里,在办公室大家也很少呼他的大名,戏曲界也是,见面叫他“老三”。我也问过他“老三”的来历,是家里的排行还是创作中心的排名。他好像对我解释过,但他每次都像喝了点酒似的,说了老半天,我还是没明白。包括他的“根生”还是“耿声”,一直闹不清哪个是对的。办公室的同事也说不太明白。

老三和我一个中学。我们的学校在大杨浦。沿杨树浦江边都是赫赫有名的大厂,接着就是成片成片的工人新村。虽然是新中国的主人,同时也是在社会的底层。同学大都是工

缅怀过往

畅想春天

人的儿子。老三当过兵，是海军。回来后，又去了航运局。上海戏剧学院戏文系毕业后，又去了上海淮剧团。所以，在老三身上，有一股说不清道不明的来自江湖的漂泊感。先是5年随舰随船江海上的漂泊，接着是和淮剧团14年，常在江淮大地的漂泊。这经历，使老三虽然很早就厕身于当时人们羡慕的文艺界，和各界精英打交道，但早年的底子，使之身上有股子怎么抹也抹不掉的草根色彩。穿着松松垮垮，好几口白酒，还会讲逗人笑的荤段子。场面上有了他穿来穿去，就热闹。因为这种漂泊的习性，每年的市文化局创作会议，我总让他去打前站。他带着一干弟兄，一路玩将过去，最后，总会在风景还不错的地方找到既舒服又便宜的宾馆。他还有江湖上的热情热心。中心签约的大剧作家赵化南、赵耀民都喜欢和他一起出去饱览河山秀色。他对上海周边那些可玩的地方，了如指掌。慢慢道来，大家就可以看到，除了民间底层的根性，他还有一颗喜欢玩的尚未泯灭的童心。

他的剧本创作就是由他的根性和童心牵着的。

老三擅长写草根阶层的生活，写这种生活中草根们的情态、情感，写他们因贫困而引起的尖锐矛盾，写他们用美好善良的愿望化解生活中看起来不可开交的那种激烈冲突。他的成名作淮剧《母与子》写的就是发生在上海最普通工人家庭的故事：纱厂女工桂珍，作为后母，如何用一片善良的苦心，最终化解刑满释放的儿子强林内心的坚冰，使之弃恶从善，人性回归。这是没有像当年的有些作品有什么石破天惊的对题材禁区的突破，看起来很平常，而且很容易概念化的题材。在失去了“写什么”的题材优势后，就只有看编剧“怎么写”了。剧本的出色在于始终充满张力的戏剧矛盾，贯穿全剧的饱满的感情。一个继母，如何面对刚刚刑释出来，其实没有血缘关系，天生就易对立，而且一出来就受到挑唆怀着敌对情绪的“儿

子”。于是乎,一个原本还算平静的普通工人家庭顿时充满了令人不安的冲突:和亲生女儿小嵒之间的母女冲突,和相敬如宾的再婚丈夫张连生之间的夫妻冲突,和原本关系和睦的婆婆之间的婆媳冲突,和街道不良青年飞虎及其母的邻里冲突,特别是和儿子强生之间的母子冲突,还有张连生和亲生儿子强生的父子冲突,强生和飞虎的冲突。直到第六场飞虎偷钱“过桥”嫁祸强生,所有的矛盾冲突全都聚焦到桂珍一个人身上。老三在剧中,显示了他控制戏剧冲突,有效推进戏剧冲突的艺术才能。复杂的戏剧冲突,从容不迫有条有理地渐次展开,不断顺水推舟的激化,始终对观众保持着观赏时强大的心理压迫。而身处漩涡中心的桂珍,其劳动妇女内心善良、发自肺腑的对儿子的一片赤诚之心,得到了舒展,令戏曲观众感动。剧本荣获上海市首届戏剧节优秀剧本奖、全国首届优秀剧本奖,被 100 多家剧团移植演出。1982 年调演进京,得到中央领导、专家、观众的广泛好评。直面草根贫困生活的矛盾、纠结,展现物质生活的艰辛质感,以及艰辛生活内在的对美好愿景,在他后来的剧本创作中也得到了富于时代感原生态的展现。在沪剧《龙凤逞强》中,我们看到一对再婚老人双方的孩子苦心争抢住房的计谋,在各自孩子天真无邪令人发噱的来往中分崩离析。在沪剧《十六铺之恋》中,插队回来的男主角和两个女同学的情感纠葛,在十六铺的世俗风情画卷中,随着一家水果店兴衰变化起起落落。即使被称为“幽兰”的昆剧,在老三的笔下,也会散发出《上灵山》这样雅俗共赏的平民趣味,甚至让孩子笑逐颜开的童趣来。

后来,很长一段时间,老三的编剧生涯处于沉默期。作为创作中心的一员,他把自己的聪明和才华,无私地奉献给了上海的舞台艺术的剧目创作。他参与剧本的讨论、创作,参与演出剧目的加工修改提高。据我所知,上海上世纪 90 年代的不

少重要剧目创作都有着老三贡献的锦囊妙计。他是上海舞台艺术创作勤奋而无名的“工兵”。在我们创作中心,有好几位像他这样足智多谋为剧团服务的智囊。我是半路杀出的程咬金,从文学界到戏剧界,不太懂戏。所做的工作,无非就是让他们的聪明尽可能地释放出来,弥补我的短板。

2006年,童心未泯的老三重返创作。先后为上海木偶剧团的小观众奉献了《春的畅想》《两只蝴蝶》《新哪吒闹海》《智勇少年》一系列佳作。在这些剧作中,他力图用新的理念,新的形式,拓展儿童文艺的创作天地。在理念上,摆脱单向的灌输和说教,强化孩子的思维主观能动性,如《春的畅想》以春天万物萌动的生动的散文化叙事,让孩子们自己去感受去想象春天和大自然的美好;弱化一些题材中过度的斗争和暴力倾向,如《哪吒闹海》,反其道而行之,让哪吒和龙太子打闹后和好如初,来解决成人的矛盾纠结;在艺术形式上突出富于儿童趣味的艺术创新,如《智勇少年》纸偶造型的运用,生动可爱。特别是《春的畅想》特殊灯效和布偶完美的结合,展现了春天的五彩缤纷的绚丽和生动,多次获得国内外大奖,受到了孩子和家长们的热情欢迎。

重读老三的剧作,使我有机会再度缅怀那些已经过往的沧桑岁月,同时,畅想姹紫嫣红的美好春天。

2002年,我主编的“海上风”艺术文丛问世。第一批与读者见面的是赵化南的《岁月留声》、赵耀民的《良辰美景》和罗怀臻的《九十年代》。其后陆续有陈西汀、黎中城、陈薪伊、褚伯承、李莉、瞿新华、龚孝雄的文集付梓出版。还有一本第四届中国京剧节的研讨论文集《传承与发展》。如今,徐耿声的这本《春的畅想》是这套书的收官之作。在编辑过程中,每本书,我都仔细地通读过,然后,认认真真地把阅读心得写成序言。我没什么才能,但却是一心要把文章写好的人。“文章甘

苦事,得失寸心知”。为此,没有少付心血。不少序文,曾在业内引起过较好的反响,也还算对得起作者和读者。前后 14 年。真是岁月如流,逝者如斯。虽然不是什么了不起的伟大工程,但这套书的内容和它十几年不变的统一而朴素的格调,使我有理由相信,有心的读者是能从中听到文化十几年前进的一些脚步声的。也许,有点凌乱,有点散漫,但大家是坚定的。再迷茫,也有星光在头顶闪烁。谢谢二十年来和我一路同行的编剧和艺术家,也谢谢热情的读者们!

2016 年 2 月 22 日

缅怀过往

畅想春天

春的畅想

目录

序·缅怀过往 畅想春天
/毛时安

1	春的畅想(音乐散文剧)
15	两只蝴蝶(大型木偶剧)
35	龙凤逞强(大型贺岁沪剧)
89	母与子(淮剧)
149	热血悲情(现代京剧)
185	上灵山(昆剧)
215	十六铺之恋(现代沪剧)
263	新哪吒闹海(木偶剧)
295	阎惜姣(淮剧)
357	智勇少年(木偶剧)
388	后记

音乐散文剧

春 的 畅 想

〔序曲声中幕启。

〔舞台上出现了梦幻般的星星闪烁，有一颗星星开始移动，星星移动成线，勾画出一位女童的形象，只见她天真烂漫地从口中吹出串串彩色泡泡。

女童独白 大人们都说，像我这般年龄的女孩儿，最爱做各种各样奇奇怪怪的梦。我常梦见自己变成了一只美丽的蝴蝶，还常梦见一只大风铃，它在风中快乐地旋转，转呀，转呀，转出一连串悠扬动听的音符，就像小伙伴在我耳边说着悄悄话，轻轻的，甜甜的。我呀，便随那风铃一起晃动，一起展翅，一起飘飞，飞向我梦里的春天……

〔女童在笑声中渐渐地隐去，并演变成一只美丽的蝴蝶……

〔蝴蝶与风铃嬉戏，将风铃拨动得飞转。风铃的“叮当”声与女童的笑声交织在一起……

〔风铃转下……

〔蝴蝶引出了许多旋转的彩色小风车，像回归的大雁一样整齐地飞上……

〔蝴蝶与小风车共舞，组合成了一片大大的绿叶……

〔歌声起。

在梦里我变成一只蝴蝶
展开双翅飞向心中的春天
那里有许多精彩的故事
编织成一个奇妙的世界
啊，飞呀！飞呀！
飞进我春天的梦里
啊，飞呀！飞呀！
飞向我梦里的春天

[歌声中，旋转的大风车上。小风车在大风车旁组合成流动的花边，花边的中央渐渐地显影出剧名：春的畅想。

[“春”字为绿色，“的”字为白色，“畅想”为彩色。

[蝴蝶飞上，它围着“春的畅想”四个字飞舞……突然，蝴蝶分成两只，它们各自将“春”字和“想”字拉成两条彩带……

[蝴蝶舞带……

[彩带舞“闪电”状，响起了阵阵春雷声……

[彩带舞“下雨”状，响起了淅淅春雨声……

女童独白 最初感觉到春天来临的是我的耳朵。我爱倾听春天慢慢走近的脚步声。从惊蛰的雷鸣开始，随后是淅淅沥沥的小雨，那滴滴飘落的雨珠，是天空吟咏的诗，是大地欢唱的歌。你再仔细些，接着就可听到那些绿色的小芽儿，晃摆着可爱的小脑袋，从母亲的怀抱里一点一点钻出来的声音。它们一来到这个世界，这个世界就充满了欢乐的笑声，犹如我们幸福的童年。

(一) 春 的 生 机

(勾线偶)

[春雷隆隆……

[春雨丝丝……

[雨后的滴水声悦耳动听。像珍珠般晶莹剔透的颗颗大水珠不时地滋润着大地……

[歌声起。

滴答答，滴答答，滴滴滴滴答
小小雨珠滴在花园里
小小雨珠滴在田野上
花儿乐得张开嘴
苗儿乐得向上爬
滴答答，滴答答，滴滴滴滴答，哈……

〔蝴蝶飞上察看大地，大地依然毫无声息，只见她飞到山后，拉出几根红丝，同时响起了如老公公般的“哎哟……”的叫声，蝴蝶拉了几次，终于把太阳公公从山后拉了出来，太阳公公哈哈一笑，光芒四射，普照大地。他笑一笑，阳光射一射，大地红一红，春芽露一露。蝴蝶高兴地拉着太阳公公的胡须东跑西颠地下……〕

〔两枝春苗破土而出，绽芽、分叶、吐蕊……长成两枝喇叭花，但花色模样都不一样。一枝又高又细，一枝又矮又粗，细高花与粗矮花相互逗趣……〕

〔蝴蝶飞上，见到两枝可爱的春花，就与它们一起嬉戏。蝴蝶似乎觉得不够热闹，就地呼唤……许多春花跃然出土，软软的花杆前弯成弓，后翻成圆，左摇右摆，齐刷刷地跳起了春花舞……〕

〔歌声起。

三月的风 三月的花
三月的小雨飘洒洒
打着伞儿出门去
一路景色美如画
啊呀呀！
哥哥你看傻啦！
三月的云 三月的霞

三月的泉水流哗哗
踏着青儿回家来
春意在心悄萌发
啊呀呀！
妹妹你脸红啦！哈……

[歌毕，舞毕，蝴蝶叼来一块红布，盖在一枝“红花”的头上扮作新嫁娘，众花前呼后拥……]

[一道翠绿的春波细浪横贯大地……]

[蝴蝶与矮胖花将一张大芭蕉叶推上，众花以叶作舟，两枝喇叭花吹响了《纤夫的爱》的乐曲。]

[一叶绿舟在春波中荡漾……]

[渐渐地绿舟离开了春波，在空中飞行。不料，矮胖花被挤得倒挂在绿叶尾部，弯不动也起不来，扭几下就从空中掉下，蝴蝶飞下去将它带上了绿叶，众春花穿云破雾而去……]

[远处空中云间，一道彩虹桥飞架。]

[众春花飞腾在空中的彩虹桥上。]

[众春花高兴地在彩虹桥上一枝接一枝地如花环形向前翻滚。]

[红布飘落，在空中飘荡。]

[众春花与芭蕉叶在彩虹桥下组合成秋千，蝴蝶推动秋千荡了起来。]

[歌声起。]

荡秋千，荡秋千
春风围在我身边
荡秋千，荡秋千
欢声笑语飞满天

[红布在空中飞行，飘然远去，蝴蝶紧随其后……]

(二) 春 的 遐 思

(布拟偶)

[在《小燕子》的乐曲声中，响起了女童的话音。

女童独白 燕子是春天的使者，我随燕子探访春的消息。春天在哪里？春天在哪里？燕子告诉我：只要你心中有无限的春意，世界万物便会在你眼前展现春的无限生机……

[音乐声中，红布一下落地不见。蝴蝶欲拉出红布，红布不愿出来。蝴蝶从一旁叼出一块白布，放在红布躲藏的地方，然后飞下。

[风铃声声。

[红布探头观看，见躺在地上的白布渐渐苏醒，红布就拉住白布，两布不和吵架。蝴蝶劝架不成，就叼走了白布。

[红布不甘心，四处寻找白布。白布乘降落伞飞来，红布跳起拉下白布，冲上去，白布突然长高。红布一愣，又欲冲，白布变大，红布见状，就变成一把伞，伞如剑一般刺向白布。

[白布变成了鸡，与伞相斗，结果鸡把伞面撕成一条条布片。

[公鸡得意地引颈啼鸣……

[公鸡习惯性地双爪扒地，边扒边用嘴啄……一扒一啄，啄出一根红布条。它高兴之极，再扒再啄，又是一根，一连啄出了十几根。公鸡面对齐刷刷的一排布条，又是好奇又是纳闷，不知此为何物，它试探

性地用一只爪去按一根布条，“当”的一下，钢琴声响起，把公鸡吓了一大跳。惊吓了的公鸡在乱跳乱飞时竟然无意地踩响了一首曲子……公鸡左看右瞧，仔细观察了一会儿，确定这一排布条没有要伤害自己的迹象，就走到另一边，又用爪子去按了一下“琴键”，还是“当”的一声，只是音调比前一次更高。公鸡觉得非常有趣，一拍双翅，轻轻飞起，用双爪在十几根“琴键”上走过，发出了“1 2 3 4 5 6 7 1 2 3”的音调。公鸡又飞快地用嘴在“琴键”上来回划过，发出了顺音阶和倒音阶的声音，公鸡高兴地一声啼鸣——“喔喔喔”……

〔公鸡像模像样地摆好了弹钢琴的架势，用双爪演奏了一曲观众非常熟悉的歌。乐曲弹得欢快有趣。〕公鸡演奏完毕非常得意，当它再想弹奏一曲时，发现那些布条聚集在一起成了一个布团，公鸡就用嘴去啄布团，布团突然展开成一块布，布又迅速变成了鸡，一只母鸡。

〔两鸡相对……〕

〔公鸡与母鸡先相互问好，再亲热乃至拥抱，显得十分地彬彬有礼。然而，当它们发现了一条在爬动的虫子以后，慢慢地它们之间的关系变得紧张了起来。风度、礼貌也都不讲究了，为了一条虫，它们甚至争吵、打架……最后两只鸡斗得遍体鳞伤地躺在了地上。〕

〔虫子见状便得意忘形地跳了起来……〕

〔两鸡终于醒悟了，又和好如初，齐心协力，啄死了虫子，共同分享食品……〕

〔歌声起

找呀 找呀 找呀找

找到一个好朋友
敬个礼呀握握手
你是我的好朋友
找呀 找呀 找呀找
找到一个好朋友
笑嘻嘻呀握握手
我们是对好朋友

〔两鸡食毕，产生感情，它们拥抱，亲吻……母鸡欲生蛋，蝴蝶推公鸡下……〕

〔母鸡开始下蛋，一连下了四只蛋。〕

〔母鸡将蛋孵出小鸡，小鸡从蛋中钻出，可是第四只蛋中钻出来的却是一把小伞，母鸡见状吓得逃走了……〕

〔其余的三只小鸡凑上去看小伞的裙子，小伞害羞地躲在一边。三只小鸡觉得有趣，也都变成了小伞。〕

〔四把小伞活泼地旋转，直立，忽然，小伞的下方伞柄分裂成两片，如两条细长的腿，伞面下垂如裙，它们在音乐的伴奏下整齐而又欢快地跳起“四个小天鹅”的舞蹈……〕

〔小伞舞毕，它们首尾相接，如大雁般在空中飞翔。〕

〔一阵风起，把小伞吹得乱转，伞面与伞骨分离，三把伞架掉了下来，伞面的布在空中飘荡……〕

〔伞架们探出身来，你看我瞧，都光着身子。尚在空中的小伞觉得好玩，干脆也掉脱了“衣服”，跟了下来，它们嘻嘻哈哈地打闹着……〕

〔伞面的布飘落下来，变成了时装“模特儿”在T形舞台上翩翩行走。〕

〔音乐声中，“模特儿”跳起了节奏强烈的迪斯科舞……〕