

話劇創作經驗

東北人民出版社

社

話劇創作經驗

東北人民出版社

一九五四年·瀋陽

號：3989

舌劇創作經驗

編輯者：東北人民出版社
（瀋陽市馬路灣）

發行者：新華書店東北總分店
（瀋陽市馬路灣）

印刷者：東北新華印刷廠
（瀋陽市鐵西區裕工街）

字數：49,000
印數：1 10,059
定價：2,800元

一九五四年五月第一版

一九五四年五月第一次印刷

前言

爲了適應戲劇創作幹部及廣大業餘作者的需要，便利這些同志們的學習，我們編輯了這本「話劇創作經驗」。

老舍底「春華秋實」，杜印等同志底「在新事物面前」，孫莘底「婦女代表」，都是博得廣泛好評的優秀作品。作者們結合自己在創作上的深切感受，對如何體驗生活、反映生活，如何創造先進人物，如何表現黨的領導等創作上的重要問題，在這幾篇經驗總結的文章裏，都作了比較細緻、深刻的論述，能仔細研讀這些創作經驗，在創作上是會獲得教益的。

侶朋底「爭取話劇創作的豐收」一文，是以東北區第一屆戲劇音樂舞蹈會演中一些話劇創作爲實例，對創作上比較重要並帶有一般性的問題，提供了一些比較深刻的意見。故特編在一起，以供參考。

編者

一九五四年·瀋陽

目 錄

我怎麼寫的「春華秋實」劇本·····	老舍一
創造先進人物的幾點經驗·····	杜印三
——「在新事物面前」一劇的創作總結	
「婦女代表」的寫作經過·····	孫芋四
* * *	
爭取話劇創作的豐收·····	侶朋六

我怎麼寫的「春華秋實」劇本

老 舍

在排演以前，這個劇本已寫過十次。每一次都是從頭至尾寫過一遍，不是零零碎碎的修改添減。枝枝節節地這兒添一點，那兒減一點，永遠不如重新另寫一回可靠。用碎布拼湊，不容易作出美麗的衣裳來。

寫十次，一共花了十個月的時間。其中，因病因忙，時有停頓；要不然，必不會拖延得這麼久。一九五二年是個忙年，一個運動緊接另一運動，一項重要的政治任務未了，又接上另一項。可是，在萬忙中，我總抓緊時間，藕斷絲連地寫劇本。

我們應當忙，我們也應當寫作。我們不該藉口忙迫就擱筆不寫。同時，我希望，領導上也該設法調整作家的的工作，不要叫他們忙到不可能拿起筆來的程度。

劇本的初稿是在一九五二年二月後半月開始動筆的。那是北京的「五反」運動逐漸進入緊張階段的時候。許多朋友說：我們應該寫個劇本，紀念這個偉大運動。他們以為：這個運動既是史無前例的，又是極有關於今後的國家建設的；就是對於世界上正待

解放的人民，也不無教育的價值——無論哪一處的人民，一旦得到解放與政權，而須與資產階級合作，就必須警惕這階級的進攻。這樣，這就不是個簡單易寫的劇本。

我本想約集些位朋友，共同計劃一個劇本提綱。可是，朋友們和我都正忙着參加「三反」或「五反」的工作，沒有空閒。假若我等大家都稍有空閒，再共擬提綱，那就須一直等到兩個運動結束了的時候。創作須有熱情；在一個運動中間寫這一運動，熱情必高於事過境遷的時候。我明知道，運動結束了，我才能對這麼偉大複雜的一個運動有全面的了解。可是我又捨不得乘熱打鐵的好機會。

我決定不再等，而僅就個人所能理解的獨自起稿。這方法有缺點，即對整個運動發展的來龍去脈還沒看清楚。它可也有點好處：好歹有個全稿，容易和朋友們商討。大家憑空共議提綱不是件容易事，往往談來談去，莫知所從，乃至無結果而散。有了一個準稿子，大家就可以集中討論了。

初稿草成，我把它交給了北京人民藝術劇院的朋友們，說：「請給我看看吧！有可取之處，請提意見，我去另寫一還；若全無是處，請扔在字紙簍子裏。」

雖然大家都正忙着「打虎」，可還抽空讀了我的初稿。他們告訴我：內容欠充實，但有一兩個人物。憑這一兩個人物，值得再寫。

這給了我很大的鼓勵。一部文藝作品，找故事容易，寫出人物困難。沒有人物，不算創作。

我另寫了一遍，再和大家討論；然後，又寫了兩遍。這四次的稿子大致相同；在人物方面，集中力量描寫資本家，而且寫得相當生動。在故事方面，寫的是「打虎」，因為在那時節，大家只知道「打虎」，還不大理解別的。劇名就叫「兩面虎」。這是個描寫運動本身的，類似活報戲的作品。

隨着運動的發展，大家看出來第四稿的缺點——只見資本家的猖狂，不見工人階級打退進攻的力量。故事始終圍繞着一兩個資本家的身邊發展，寫到了他們的家屬、朋友、親信，和被他們收買了的幹部，而沒有一個與他們對立的工人隊伍。這樣，所有的鬥爭就彷彿都由感情和道德觀念出發，而不是實打實的階級鬥爭。雖然他們的兒女、老婆、朋友也喊「要徹底坦白」等等，可是總使人覺得假若資本家把心眼擺正一點，不口是心非，也就很過得去了。這樣的「兩面虎」只是近似假冒為善的一個偽君子，不能表現資產階級的階級本質。這是暴露某些資本家私生活的醜惡，離着「五反」運動的階級鬥爭的主題還很遠。不行，還得另寫！

從前四稿中資本家的營業者，也得另寫。劇本中的資本家是搞營造業的。在當時，

營造業是檢查的重點對象，所以我也就人云亦云。可是，一般的營造廠往往是有個漂亮的辦公室就可以作生意，它只有店員與技術人員，沒有生產工人。當然，店員們也是工人，也可以鬥爭資本家；但是，劇本中若只出現幾個店員，總顯着有些先天不足。況且，營造廠既不生產什麼，也就很難用以說明政策中的鬥爭與團結的關係。

看出以上的缺點，大家決定：第一，須把資本家由家庭中搬到工廠裏來，面對工人。第二，工人須在戲劇中佔重要地位。第三，資本家須是產業工廠的主人，不是營造業的。第四，得有檢查組上場，掌握政策。

這個變動相當的大，幾乎是將第四稿全盤打爛。可是，我並沒害怕。熱情比害怕更

有用。

我又寫了兩遍：資本家變成了私營鐵工廠的廠主，有工人出來鬥爭他，有爭取高級職員，有檢查組登場。他的家屬只留下個小女兒，其餘的人都刪掉。這就是第五、六兩稿。

關於檢查組的情形，不難知道。人民藝術劇院好多朋友都參加過這項工作，他們供給了用不完的資料。鐵工廠的情形也不難了解；這時候，廠主們已受了教育，有了覺悟；他們肯將過去的錯誤說出來。難處是在描寫工人。

這時候，人民藝術劇院的三十多位朋友到一個私營鐵工廠去體驗生活。於是，劇稿就有機會讀給工人們聽，我自己也得到機會訪問工人和資方，並且到勞資協商會議上旁聽。這樣，劇本中的工人的生活、語言，以及在「五反」運動中怎麼活動，都逐漸地有了個輪廓。

可是，劇名還是「兩面虎」，內容也還是「打虎」。這雖比以前的稿本內容充實了點，可依然是寫運動本身的現象；有了鬥爭，鬥爭是爲了什麼却不十分明確。

已經到了夏天，北京的「五反」運動進入結束階段。知道我正在寫這個劇本的朋友們說：「五反」運動既已基本結束，就應當寫得更全面一些，更深入一些。比如說：戲不由「五反」寫起，而推到「五反」以前，寫出資本家怎樣施放五毒，以便逼出「五反」運動的重要與必要。結尾呢，也不是把違法資本家送交法院，而是團結了他；叫他明白：若能遵守共同綱領，規規矩矩地發展生產，他還能有生活，有用處。還不就有頭有尾，真像完整的一段「五反」歷史了麼？由描寫「打虎」的情況，進一步去寫也團結也鬥爭的政策，不就深入了許多麼？

我接受了這個好意見，決定加頭添尾。

這又須把前稿全盤打爛。一個劇本不能中間不動，硬穿上靴戴上帽；更動一點，全

體都得更動。而且，「兩面虎」已有四大幕，再加上頭尾兩幕，成爲六幕大戲，演五小時，也不像話。還須重新另寫。

爲團結作準備，就須表現資本家的好壞兩方面；光好不壞，就無須鬥爭，光壞不好，就沒法團結。也只有這麼好壞兼顧地描寫，才能使人物深厚；也只有這麼描寫，才能符合政策——不是消滅資本家個人，而是肅清他的污毒。這樣寫，已經不再是「兩面虎」中的「兩面」了。那個「兩面」，前面已經略略交代過，是偽君子的兩面，口中甜蜜，心裏虛偽。這一回的兩面是由實際行動，表現出資產階級的兩面性。比如說，在解放後，工商界受到政府的種種照顧，大家的生意不但沒有垮台，反倒更好作了。資本家們，一般地說，是真心地感激政府；是真的，不是耍嘴皮子。因此，他們對抗美援朝的愛國運動也的確熱誠地參加，踴躍地捐獻。他們懂得擁護政府，愛自己的國家。可是，在另一方面，只要有機可乘，他們又會見錢眼開，不惜施放五毒。多賺錢，在他們看，是天經地義；他們想不到施放五毒是罪行。他們有不少這樣的兩面性。能抓住這類的「兩面」，就差不多抓住了他們的階級本質。能抓緊這一點，就可以用他們在作生意上的實際行動和「五反」運動緊緊結繫起來，扣緊主題，不必旁生枝節。「兩面虎」的六次稿本，至此一概撤銷。

放棄了第六稿，我又重新寫過三遍。第七至第九這三部稿子既須顧及運動的全面，就必須吸收更多的資料；專為組織再組織資料，也須至少再寫三遍。同時，這三部稿子是企圖由描寫運動本身的情況改為通過政策寫出「五反」的全部意義，所以也須重新組織資料。

第九稿寫成了五幕十一場，大得可怕！

為參加幾項重要政治任務，我日夜忙碌，一個半月沒能寫一個字。可是，每逢有一會兒休息時間，我就細細「咀嚼」第九稿中的人物。這樣，那從第一稿到第九稿始終未被淘汰的人物已在我心中成長起來，那不大成熟的次要的人物也慢慢地得到照顧，我不斷地盤算如何用三言五語使他們站立起來。這對於我寫第十稿大有好處。

同時，人民藝術劇院的朋友們也感覺到：這個劇本的寫成，的確具有民主精神，大家的意見都包括了進去。可是，經過大家的討論再討論應當以什麼為主題和學習再學習「五反」文件之後，大家覺得穿插那麼瑣碎，能否每一情節都對主題有所發揚，使主題明確呢？這一懷疑，使大家都冷靜下來。以前，大家爭先恐後地參加檢查組的實際經驗，和在工廠裏獲得的體驗，都要組織進劇本裏去，唯恐內容不真實豐富。現在，大家冷靜地看出來，劇本不應當是記錄；為使主題明確，靠記錄式的寫法不會成功。

於是，大家開始按照第九稿另寫提綱。把不必要的情節都刪了去。等到我稍爲空閒了一點，他們把提綱拿來，跟我商議。他們擬就的提綱本身還是太長，雖較比劇稿簡練了一些，可只能說是消了一點腫，還不像筋是筋骨是骨的健康樣子。

大家的意見是：

(一) 確定主題；又鬥爭又團結。

(二) 我須按照第一稿的精神，參考着新提綱，重新寫過。所謂第一稿的精神就是要一氣呵成，不蔓不枝。

(三) 希望不要羣衆場面。舞台上人多並不一定足以表現力量，而且很難處理。

(四) 多描寫資本家，因爲「五反」運動鬥的是資本家，不是別人；他應當是主角。提綱中雖已把運動初期工人們的欠團結，有顧慮等等刪去，可是資本家的戲還太少，由我設法補充。觀衆要看的是資本家如何受教育，如何在思想上有顧慮、起變化，作鬥爭。多寫工人們彼此間的小糾紛，反倒會沖淡了他們鬥爭資本家的力量。

(五) 不要叫資本家出「洋相」——那是粗淺的暴露，沒有什麼教育價值。因爲不叫他出「洋相」，所以從前按照一般的「打虎」情形所描寫的，什麼你喊：「低下頭去！」他嚷：「徹底坦白！」就都用不着了。我們須「武戲文唱」。

(六) 以前，費過許多工夫，描寫工人和檢查組怎麼研究、核對違法行為的材料，真是人人精細，各顯其能，給資本家擺下天羅地網，叫他無法逃脫。現在，大家既明白了主題所在，也就知道了費很多力氣在台上查賬，遠不如多費力氣檢查思想。能够從思想上設下天羅地網，資本家才能明白政策、坦白罪行——這才是檢查組的重要工作。再說，查賬、對材料，也很難有戲。

這些意見都不是憑空想出來的，而是由研究九部劇稿，學習政策，與體驗生活三方面中逐漸體會到的。這是企圖由記錄與報道繞了出來，去集中力量掌握主題。

我也有一些小意見：

(一) 我能按照大家的意見，改善劇本，因為我已把人物一一的重新想過多少遍，心中有了底。我若是能三言五語地描畫出個人物來，就不必多繞着圈子用零碎的事兒去烘托。

(二) 我會狠心地刪去不必要的情節，抓緊主題。

(三) 連最後的鬥爭大會也不要，省得滿台都是人，擠到一塊兒沒有戲作。這樣，也省得叫觀眾一見台上站滿了人，就準備戴上帽子。

很順利地我寫成了第十次稿本。全劇只有三幕七場：第一二三幕各兩場，另外有個

尾聲。

以上是說寫劇本的經過。以下，說幾個問題：

(一) 或問：假若你等到「五反」運動結束以後，再動筆寫這個劇本，大概就不會費這麼多的事與時間了吧？

我說：因為我下手早，所以朋友們與我能隨着運動的發展一步一步地發展劇本，欲罷不能。隨着運動走，資料是活的；運動已過，再去回顧那麼多資料，我就會望而生畏，沒有膽量去寫這麼大的題目了。寫作沒有捷徑，全靠功到自然成。寫一遍有寫一遍的好處，寫十遍有寫十遍的好處。一稿寫十次並不算多。

(二) 或問：劇中好多材料是間接得來的，並不都是你個人的經驗，難道倚賴間接經驗也能寫出作品麼？

我說：不應專靠間接經驗。假若我自己參加過「五反」運動中的各項工作，而且長期下廠體驗生活，我一定無須花那麼多的時間才把劇本寫成，也可能寫得更好一些。直接去體驗生活是必要的，吸收間接經驗不足為法。

(三) 或問：這樣倚靠別人幫忙，寫成的作品，能算你自己的創作嗎？

我說：不算。這應算集體創作，由我執筆。此事，我已徵求過人民藝術劇院領導人

的意見，他們說：算了吧，由你個人出名發表吧。我很感謝他們的客氣。不過，更要緊的倒是在這鬧劇本荒的時節，大家——劇作家與導演、演員們——理應協力合作；大家要打成一片，共同討論全劇的組織與主題，有計劃地去體驗生活。這樣，就可避免作家閉門造車，演員們盲目地去體驗生活。

（四）或問：寫這個劇本有什麼心得？

我說：經過寫稿十次，我悟出一點道理來：不論我們要描寫什麼新事物，因為它是新事物，我們一上手總會被事物中的技術問題或表面現象誘惑住。以「五反」運動來說，我們一上手總會十分注意檢查的方法和鬥爭的方式。我們為寫「五反」運動而到工廠去體驗生活，也免不了首先要問工人們用什麼方法「打虎」來着，和「老虎」用什麼方法希圖混過關去。這樣，我們所了解的便是一些鬥爭過程中的方法與手段，不是深入地發掘根本思想。把這些手段與方法寫出來，的確顯着火熾。可是，這不過是表面上的火熾，骨子裏未必有真東西。我們必須從這些表面現象中繞出來，抓住那足以支持全劇的主題思想，才能免得見樹不見林。

這並非說，那些表面現象都值不得搜集。我們必須掌握它們，因為它們是那一段生活中的現象，是可以捉摸到的具體事實。我們應當多多搜集它們，越多越好。可是，到

了最後，我們必須找到比它們更重要的東西——思想和政策——作為主要的提綫；用這條綫串起那些現象，我們才知道何棄何取，不至於被小情節纏繞住，而忘了更重要的東西。感動人的戲不完全仗着幾段漂亮話或一些巧妙的小手段支持着，激烈的思想鬥爭才能驚心動魄。

我們須廣泛地搜集材料，從大處落筆。

前面說過，大家叫我在寫了九遍之後，再翻回頭來，按照第一稿的精神再寫一次。我照辦了。但這不是又拾起來第一稿，添添減減，絕對不是！寫過九次，我已經掌握了用不完的資料，可以自由選擇，不再把任何一個情節都看成寶貝；該留的留，該扔的扔，我必須變成資料的主人。這樣，我才能按照第一稿的精神，集中力量描寫怎麼鬥爭和團結資本家；一切資料都須受這主題的控制。這樣，知道的多，寫的少，便能遊刃有餘。知道的多，交代的少，便能交代得準確。

下廠體驗生活的朋友們也掌握到了上述的精神。

我也體會到：狠心地刪改是必要的。在前九稿裏，每一稿都有些相當好的戲和漂亮的對話。可是，第十稿並非前九稿中所有的好戲與漂亮話的堆積。不管前九稿中有多麼好的戲與對話，用不到第十稿中去的就一概拋棄，毫不留情。勉強留下來的情節與對話