

◆ 赵锡淮 著

新时期 优秀戏曲剧目研究

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

◆ 赵锡淮 著

新时期 优秀戏曲剧目研究

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期优秀戏曲剧目研究 / 赵锡淮著. —北京:
文化艺术出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5039 - 5707 - 9

I. ①新… II. ①赵… III. ①戏曲评论—中国—现代
IV. ①J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 262097 号

新时期优秀戏曲剧目研究

著 者 赵锡淮

责任编辑 晋 栗 鹏

封面设计 李 鹏

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2014 年 3 月第 1 版
2014 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 20.25

字 数 300 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 5707 - 9

定 价 38.00 元

北京市教委人文社科研究计划面上项目

项目编号：SM200910049006

中国戏曲学院“青蓝工程”资助项目

前 言

新时期伊始，中华大地吹起了变革之风。随着改革开放政策的实施和深化推进，短短三十年光阴，中国取得了令人瞩目的成就，国力增强，经济腾飞，科技进步，文化繁荣，人民的生活也日趋富裕。时代发展和社会进步，激发了人们思想观念、审美习惯和生活理念都发生了新的变化，社会大众对物质文明建设和精神文明建设有了更高的要求 and 期盼。在此情势下，代表中华民族传统文化精粹的戏曲艺术也紧跟时代步伐，全面进行自我变革与创新，经过戏曲人几十年不懈努力奋斗，戏曲佳作不断，舞台上好戏连连。许多优秀戏曲剧目具有鲜明的时代特色，其思想性、艺术性和舞台观赏性达到了很高水准，已然成为新时期新创经典剧目，并能被长久传承下去。将这些优秀戏曲剧目舞台特征和艺术成就进行细致深入的研究总结，探寻其创作规律，梳理其精妙所在，发现其存在的缺憾，向世人宣扬展示，不仅能够将新时期优秀戏曲剧目更好地进行宣传推广，为戏曲表演者、研究者、学习者提供参考借鉴，也对本人的教学工作大有裨益。

本书精选了新时期以来新创编的 18 台优秀戏曲剧目进行研究。其实，新时期三十年新创的优秀戏曲剧目何止这 18 台！但是由于资料缺失难觅，一些非常优秀的精品剧目只能被忍痛割爱了，没有出现在本书研究范畴里。这对我来说是件憾事。

需要说明的是，对 18 台优秀戏曲剧目的研究不可能面面俱到。本人结合

自己所从事的戏曲文学创作专业及教学需要，重点对 18 台戏曲剧目的文学创作和舞台表演进行研究评析，然后再根据每台剧目的舞台表现特长，从导演、音乐、舞台美术创造等方面加以选择性地评析。本人认为，作为一名高等教育学府的专任教师，所从事的学术研究应服务于教学、有利于教学、适用于教学需要。基于这个观点，本书研究和撰写工作自始至终围绕着“通俗易懂”这个主旨进行，即让学生看得懂、想得明白、容易理解。

本人于 2009 年出版了《国家舞台艺术精品工程戏曲精品剧目研究》一书，该书主要是对 2002 年至 2007 年五年间由政府组织评选出的 19 台戏曲精品剧目进行研究的专著。该书已在本校研究生、本科生教学中使用，并得到了良好的反映。即将出版的这本《新时期优秀戏曲剧目研究》专著，可以看作是《国家舞台艺术精品工程戏曲精品剧目研究》一书的补充研究，也会在专业教学中使用。

由于学术水平有限，本书难免存在不足和缺陷之处，欢迎专家、读者批评指正。

本书在撰写过程中，得到了李钢、安永烈、赵永红、王红、安康、金缘、驰骋、宋美娟等老师和学生们的大力支持和热情帮助，在此表示衷心地感谢！

赵锡淮

2013 年 9 月 6 日

| 目 录 |

前 言 /1

第一章 20 世纪 80 年代优秀戏曲剧目 /1

- 第一节 20 世纪 80 年代优秀戏曲剧目创作概述 /3
- 第二节 川剧《巴山秀才》舞台艺术及研究 /7
- 第三节 莆仙戏《新亭泪》舞台艺术及研究 /30
- 第四节 莆仙戏《秋风辞》舞台艺术及研究 /47
- 第五节 扬剧《皮九辣子》舞台艺术及研究 /63
- 第六节 京剧《徐九经升官记》舞台艺术及研究 /87
- 第七节 京剧《曹操与杨修》舞台艺术及研究 /103

第二章 20 世纪 90 年代优秀戏曲剧目 /121

- 第一节 20 世纪 90 年代优秀戏曲剧目创作概述 /123
- 第二节 淮剧《金龙与蜉蝣》舞台艺术及研究 /127
- 第三节 淮剧《马陵道》舞台艺术及研究 /144

- 第四节 川剧《山杠爷》舞台艺术及研究 /161
- 第五节 北京曲剧《茶馆》舞台艺术及研究 /174
- 第六节 越剧《舞台姐妹》舞台艺术及研究 /187
- 第七节 京剧《画龙点睛》舞台艺术及研究 /207
- 第八节 京剧《骆驼祥子》舞台艺术及研究 /221

第三章 新世纪初十年优秀戏曲剧目 /237

- 第一节 新世纪初十年优秀戏曲剧目创作概述 /239
- 第二节 晋剧《傅山进京》舞台艺术及研究 /243
- 第三节 蒲剧《土炕上的女人》舞台艺术及研究 /261
- 第四节 甬剧《典妻》舞台艺术及研究 /275
- 第五节 京剧《成败萧何》舞台艺术及研究 /288
- 第六节 京剧《泸水彝山》舞台艺术及研究 /303

第一章

20世纪80年代优秀 戏曲剧目

川剧《巴山秀才》 四川省川剧院演出
莆仙戏《新亭泪》 福建省仙游县鲤声剧团演出
莆仙戏《秋风辞》 福建省莆田县莆仙戏一团演出
扬剧《皮九辣子》 扬州市扬剧团演出
京剧《徐九经升官记》 湖北省京剧团演出
京剧《曹操与杨修》 上海京剧院演出

第一节 20 世纪 80 年代优秀 戏曲剧目创作概述

20 世纪 80 年代，随着改革开放政策的顺利实施，国家经济建设取得显著成效，人民生活得到逐步改善，社会大众对精神文明建设的要求也越来越高。国门的打开，使中国逐渐融入到世界当中，成为“地球村”中的一员。在融入和相互接纳过程中，西方政治、经济、科技和文化对中国产生了重要的影响。在文化思想领域，西方社会各种变革观点和崭新思潮蜂拥而至，冲击着国人的头脑，给经过十年“文革”动乱、长期处在与世界近乎隔离状态的国人灵魂带来了很大触动。这种异域文化思想所产生的触动，当然也在知识分子和艺术家们心湖中留下了波影。同时，十年“文革”动乱给知识分子和艺术家们带来的伤害和压抑，使他们刻骨铭心、痛心不已，并对这场民族灾难以及与之有很大关系的传统文化的劣性自觉地进行了反思和批判。

另一方面，新时期伊始，党和政府也制定、出台了许多加强文化建设、弘扬民族艺术的方针政策。与“文革”时期相比，20 世纪 80 年代，无论是政治、社会环境，作家创作思想的自由度，还是各地政府对文艺创作的重视程度、颁发的相关激励措施等都有巨大的进步和改善。这极大地促进了 80 年代文艺创作的繁荣和发展。

总之，改革开放初十年，随着西方文化思想的传入和影响，知识分子、艺术家们对“文革”运动与传统文化的反思，文艺创作环境的改善，人民群

众对新时期文化艺术作品迫切需求的愿望，等等这些因素强烈地激励了作家和艺术家们创作出大量的文艺作品。这些作品带有鲜明的时代印记和独特的艺术风格，不仅满足了广大群众对新时期文艺作品的审美需求，也极大地推动了20世纪80年代文化艺术的繁荣和发展，为我国改革开放政策的顺利实施和深入开展作出了杰出的贡献。

在上述社会大环境背景下，20世纪80年代戏曲舞台创作也发生了新的变化。戏曲界也在解放思想，积极致力于戏曲全面改革运动。从编剧、导演、表演、作曲，到舞美、化妆、服装、灯光设计等各个创作环节上，戏曲家们在创作理念、艺术手段、美学观念等方面都有了自己的思考认识和创新实践。一些西方戏剧创作理念和艺术表现方法被吸收借鉴，并在戏曲剧目创作过程中加以融会贯通、巧妙运用，许多舞台作品取得了成功。

另一方面，剧作家们创作思想也空前活跃，他们在剧目创作观念、表现形式上有新的探索和突破。如在题材与体裁上有了新的开拓，主题与思想有了新的深度与文化内涵，人物形象有了心灵与精神的观照，风格与形式有了多样化的发展等。戏曲家们创作热情高涨，他们创作出大量的戏曲剧目，精彩呈现在全国戏曲舞台上。根据资料不完全统计，20世纪80年代十年间，全国各省市众多大小剧团和戏曲创作者，整理改编和新创作的剧目近八百部，可谓琳琅满目丰富多彩。这些整理改编和新创剧目，剧种不一，题材多样，主题丰富，风格鲜明，时代感强。许多剧目在思想性、艺术性和舞台观赏性上达到了很高水准，受到了广大观众的喜爱和赞美。

一些杰出的戏曲剧目，不仅给观众留下了深刻印象，也给时代舞台留下了大印记，成为新时期戏曲舞台优秀保留剧目和传承剧目。比如川剧《巴山秀才》、《潘金莲》，湘剧《山鬼》，莆仙戏《新亭泪》、《秋风辞》，扬剧《皮九辣子》，昆曲《南唐遗事》，秦腔《千古一帝》，京剧《徐九经升官记》、《曹操与杨修》、《药王庙传奇》，等等。

这些戏曲剧目中的人物形象多姿多彩，有的是剧作家将历史人物进行全新艺术加工后塑造成令人难忘的艺术形象，如莆仙戏《新亭泪》中的周伯仁，《秋风辞》中的汉武帝刘彻，昆曲《南唐遗事》中的李煜，京剧《曹操与杨

修》中的曹操和杨修等。有的是剧作家根据古典名著内容，将家喻户晓的艺术人物再次进行诠释和创造，刻画出鲜明独特、璀璨夺目的艺术形象，如湘剧《山鬼》中的杜若子、川剧《潘金莲》中的潘金莲等；有的是剧作家根据自己对历史的观察和思考，通过主观判断和情感体验，运用戏曲艺术手段塑造出能够折射历史风貌、有力批判当时社会现实的典型人物、典型形象，如川剧《巴山秀才》中的孟登科、扬剧《皮九辣子》中的皮九。

舞台上一部优秀作品的精彩呈现，意味着幕后必然存在着一个优秀的剧作家。20 世纪 80 年代先后出现了一批杰出的戏曲剧作家，他们在剧本文学创作上颇有建树。这些剧作家有：陈亚先、魏明伦、郭启宏、戴英禄、郑怀兴、盛和煜、王仁杰、周长赋等。

湖南省剧作家陈亚先创作的新编历史京剧《曹操与杨修》，立意深刻，内涵丰富，人物性格鲜明，戏剧冲突强烈，戏曲程式性表现手段灵活多样，具有很高的舞台美学价值。它着重塑造了政治家曹操、文人杰出代表杨修这两个不同类型人格的人物形象，表现两个精英人物不可调和的矛盾冲突。在人物心灵和性格的冲撞中，观众深切地领略到作品所呈现出来的艺术审美境界。《曹操与杨修》取得了巨大的成功，成为 80 年代戏曲剧坛一颗璀璨的明珠，焕发出夺目的艺术光彩，在新时期新编历史剧的创作历程上具有重要意义和历史价值。

20 世纪 80 年代的剧作家们，凭借着自己对生活、对人生、对历史、对生命的独特感悟，使得他们的作品渗透着独立的思考。被誉为“巴蜀鬼才”的川剧剧作家魏明伦就是这样一位善于独立思考、作品具有深邃思想和独特艺术魅力的剧坛人物。他先后创作了《易胆大》、《四姑娘》、《巴山秀才》（与人合作）、《潘金莲》、《岁岁重阳》（与人合作）、《夕照祁山》、《中国公主杜兰朵》、《变脸》等一批在国内外有较大影响的戏曲作品。《易胆大》与《四姑娘》破例双双荣获 1981 年全国“优秀剧本奖”。《巴山秀才》于 1983 年荣获全国“优秀剧本奖”。其他戏曲作品也获得多种荣誉称号。1985 年荒诞川剧《潘金莲》在北京演出后引起轰动，魏明伦成为戏剧界令人瞩目的人物。在剧作中，魏明伦对《水浒传》中不良妇女潘金莲形象进行了新的诠释，让

观众从不同的角度对潘金莲的行为进行思索。这部作品在形式上与传统戏曲有很大的不同，剧本的戏剧结构、人物设置和情节发展都使用了探索手法，在当时的剧坛上令人耳目一新，成为新时期中国戏曲探索性剧目的重要作品之一。

另一位湖南籍剧作家盛和煜先生于 80 年代初创作的湘剧高腔《山鬼》在社会上同样引起巨大的反响。《山鬼》这部戏是在一个时间、地点都很抽象的时空中，以历史人物屈原作为描述对象，演绎了一个充满浪漫色彩和传奇意义的故事。这部作品着重表现人性与道德间的摩擦，表现理想和现实之间的矛盾与错位。剧中的屈原已经不是原有意义上的屈原，他超越了具体的人。人们在欣赏作品过程中对历史进行审视，反思中国传统道德和文化。《山鬼》在戏曲形式上的变革是深刻的，它崭新的戏剧理念对当时戏剧界的创作观念产生了强烈的震撼力，给戏曲的审美理念带来了新的思考和启示。

在新时期的剧作家群中，郭启宏才华出众，剧本文学创作驾驭力极强。他不仅能够创作京剧剧本、评剧剧本，还能写出出色的昆曲剧本。同时，他还创作出诸如《李白》、《紫》这样优秀的话剧作品。他的主要戏曲作品有：京剧《司马迁》、《王安石》，评剧《成兆才》、《评剧皇后》，昆曲《南唐遗事》、《司马相如》等。其中 1986 年创作的昆曲剧目《南唐遗事》是郭启宏的代表作。该部作品主要塑造集亡国之君与一代词人于一身的南唐后主李煜的艺术形象。整部戏结构精巧严谨，文词优美，人物情感饱满，形象生动真实，是一部难得的好作品。

除了以上四位剧作家，其他优秀剧作家同样具有独特的个人创作风格，他们的戏曲作品同样具有重要的艺术价值和审美价值。由于篇幅所限，在此不一一赘述。

第二节 川剧《巴山秀才》舞台艺术及研究

一、剧情介绍与主要创作阵容

剧情：晚清光绪年间，四川省巴山县连年干旱，知县孙雨田吞没赈粮，饥民求赈不得，筹划上告，欲请老秀才孟登科代写状子。孟登科迂腐不堪，误信孙雨田巧言，拒绝写状。

孙雨田为掩盖贪污罪行，抢先赴省谎报巴山民变。总督恒宝不查虚实，下札剿办，令提督李有恒率兵血洗巴山。孟登科目睹惨案，逐步觉醒，从明哲保身变为仗义鸣冤，但书呆气十足，贸然撞进刽子手们的庆功宴，引来杀身之祸。幸有歌姬霓裳巧认舅舅，救出孟登科。

孟登科痛定思痛，直面惨淡人生，正视淋漓鲜血，毅然抛弃功名，痛改迂阔习气，巧妙利用省试机会在考卷上书写冤状。主考官张之洞与四川总督恒宝积怨已久，趁势借题发挥，回京直奏，震动朝廷，迫使慈禧派遣亲王入川查办冤狱，平息民愤。

恒宝与孙雨田合谋篡改“剿办”札子内容，将李有恒推出去了结此事，却不料札子最后落在孟登科手中，在大堂上当众揭露真相。亲王代慈禧太后赐孟登科御酒三杯，孟登科不识阴谋，喜饮御酒，中毒而亡。

主要创作阵容：

编 剧：魏明伦 南 国

总导演：熊源伟

导 演：丁治国 刘忠义 郑德胜

音乐设计：李天鑫 熊翼皋 黄世涛

舞美设计：韩 生 叶 健

灯光设计：刘建中 胡 斌

服装设计：彭丁煌 韩常琦

主要演员：陈智林（扮演孟登科） 何伶（扮演孟娘子） 刘谊（扮演
霓裳） 李科（扮演袁铁匠） 但志生（扮演孙雨田） 夏
昌荣（扮演恒宝） 李忠（扮演李有恒）

二、悲中有喜，喜中蕴悲

——川剧《巴山秀才》的舞台创造

川剧《巴山秀才》是四川省自贡市川剧团于 20 世纪 80 年代初创作演出的剧目，四川省川剧院在其演出本基础上进行了丰富加工，使其成为一部川剧力作。被称为“巴山鬼才”的优秀戏曲剧作家魏明伦是这部戏的主要编剧。《巴山秀才》一经演出，在社会上就引起了巨大反响。观众们爱看，戏曲界也好评如潮。四川省川剧院多次复排了该剧，并荣获了“文华新剧目奖”、“文华导演奖”、“文华编剧奖”、“文华表演奖”及“五个一工程”优秀作品奖、“中国曹禺戏剧奖·金奖”等多项荣誉称号。

《巴山秀才》主题思想较为深刻。该剧虽然是一部现代戏，却具有新编历史剧“反观历史、以史为鉴”的教育意义。作品以一个迂腐不堪、久考不中却一心想金榜题名的老秀才作为主要塑造对象，通过他坎坷的人生遭遇和悲剧命运的演绎，来控诉、抨击晚清政府的腐败与官场的黑暗。主人公孟登科

每天“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”，金榜题名喜喝三杯御酒，是他追求的人生最高理想。然而就是这样一个饱受儒家正统思想教育、安分守己的酸秀才，却被黑暗现实逼得走投无路，最终抛弃自己毕生追求的所谓功名，不惜冒着生命危险去告御状，可见晚清政府腐败反动到何等地步。该剧的反面角色，分别是巴山知县孙雨田、川督大帅恒宝、慈禧派来查办巴山冤案的亲王爷，这三位官员分别代表晚清政府地方父母官、省级政府要员和最高统治集团重要成员。也就是说，他们是整个晚清政府各阶层官员的象征符号。因此，孙雨田、恒宝、亲王爷三人的丑恶嘴脸和在官场上使用的卑劣齷齪手段，直接影射出晚清政府官场系统之黑暗。而这黑暗的根源，又来自于晚清政府最高统治者慈禧太后，她直接充当了这些腐败官员的保护伞，是孟登科最后走向死亡的幕后推手。以孟登科这样一个柔弱书生去和他们周旋抗争，结果可想而知。

该剧还含有善意的批评成分，它提醒像孟登科这样的知识分子，不要天真地认为仅凭自己个人之力就能够改变或者救治一个腐败的封建王朝。

该剧表现手法也颇有新意。它采用了以点带面的方式，即以孟登科这个个别知识分子的悲剧命运，来展示封建社会这一类知识分子的惨痛归宿；以巴山这一地区老百姓走投无路的苦难生活写照，来反映整个晚清社会民不聊生的社会现实，从而深刻地揭示出晚清政府之所以灭亡的根本原因。

《巴山秀才》取得成功的第二个因素，是其在塑造人物手段和表导演舞台创造上将中国戏曲所具有的虚实相生、悲喜交错、时空变幻自由、观众与演员直接交流等美学精神，以及川剧独特的个性魅力，在全剧八场戏中进行了充分张扬和完美表现，使得这部戏既具有情节跌宕起伏、人物情感丰富复杂的艺术张力，又具有川剧特色浓郁、戏曲美学底蕴深厚的特性。

作为一部地方戏曲剧目，首先要将地方剧种特色和鲜明个性在作品中着力展现，使剧目从头到尾、从里到外处处洋溢着地方戏纯正韵味和独特魅力，让行家戏迷闻其音即知其调，吟曲拍板沉醉其中。让初看者观其剧即感其魅，且能不由自主地喜爱之。只有这样，地方戏曲剧目才能够留得住地方观众群。同时，凭借自己独特的艺术优势和舞台魅力，逐渐扩大本地之外的观众群，