

北京人艺经典文库

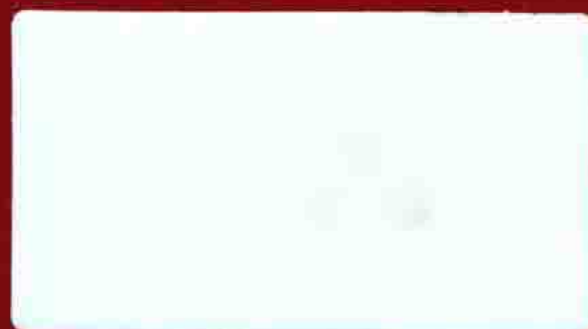

经典
剧目

《李白》的舞台艺术

Arts of Poet Li Bai

主编 刘章春

CHINA THEATRE PRESS

典
文
库

经典
剧目

《李白》的舞台艺术

Arts of Poet Li Bai

中国戏剧出版社 CHINA THEATRE PRESS

主 编 刘章春
副主编 刘 琳

图书在版编目(CIP)数据

《李白》的舞台艺术 / 刘章春主编. -- 北京 : 中国戏剧出版社, 2013.7

(北京人艺经典文库)

ISBN 978-7-104-04022-4

I. ①李… II. ①刘… III. ①话剧—舞台艺术—艺术评论—中国—现代 IV. ①J824

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第149760号

《李白》的舞台艺术

策 划: 李鸣春

责任编辑: 李鸣春 戴 晨

书籍设计: 孙 林

责任印刷: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层 (100097)

印 刷: 北京今日风景印刷有限公司

开 本: 787mmX1092mm 1/16

印 张: 18.5

字 数: 140千

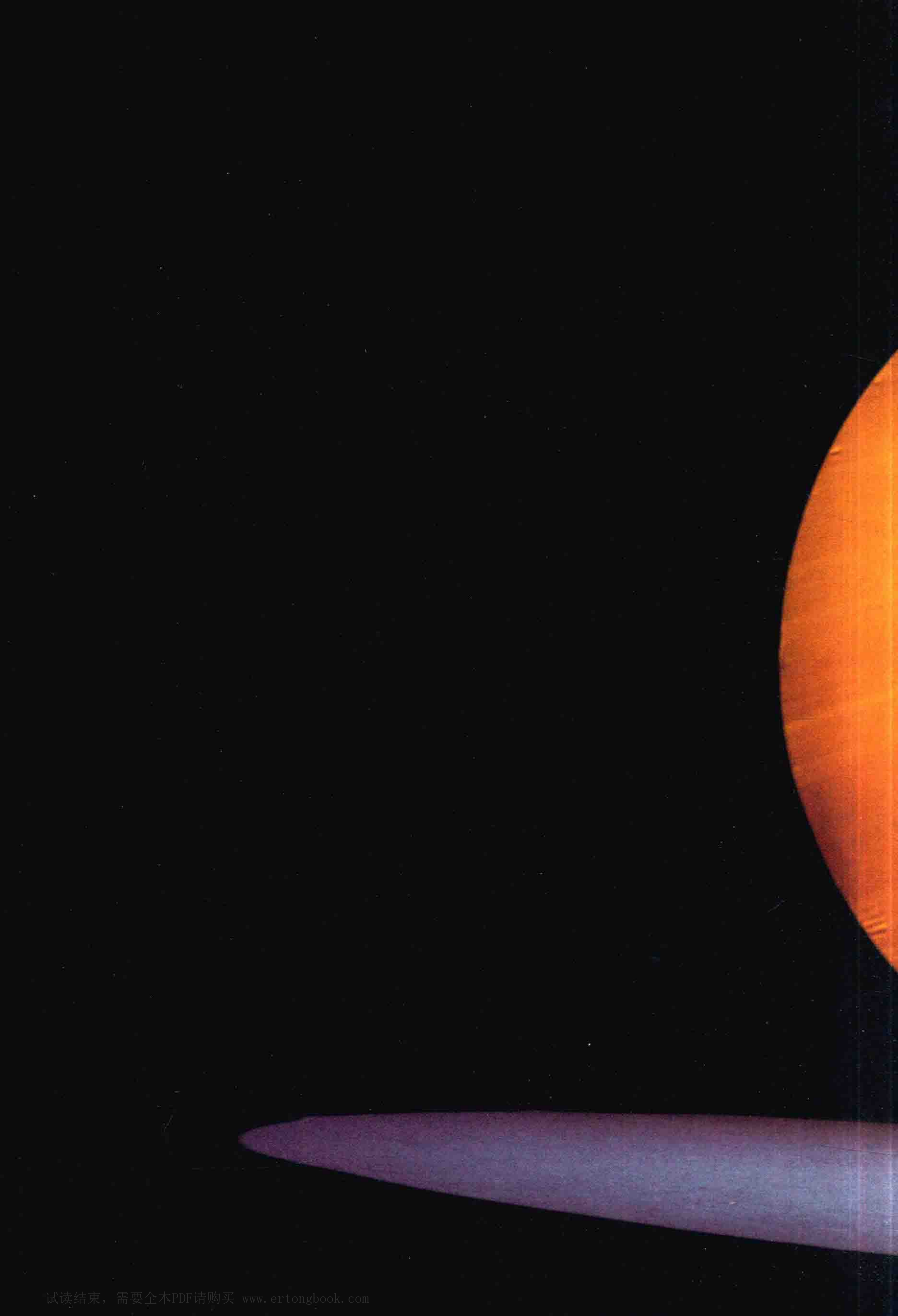
版 次: 2013年7月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04022-4

定 价: 38.00元

版权所有 违者必究

“十一五”国家重点图书出版规划项目

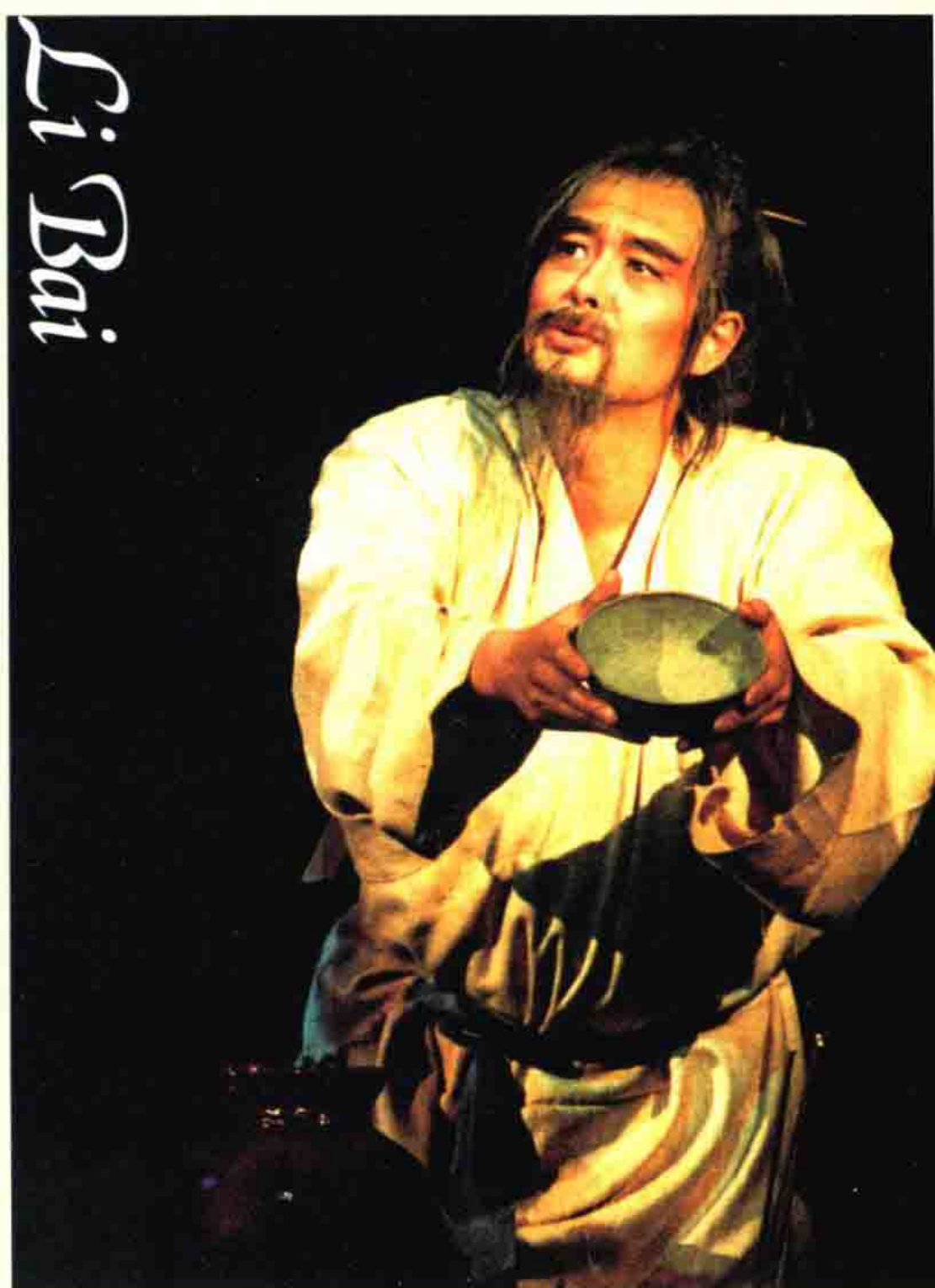

Arts of Poet

Li Bai

序

陈四益

北京人艺有一个很好的传统令我钦佩，那就是每演一戏，总不肯轻轻放过。从创作，到排演，到演出，直至这个戏演了几十场、上百场，演了几十年，大获成功，仍还不肯放过，还要做全面的总结：作者谈创作，导演说构想、说排演，演员谈人物、谈表演，舞台美术、音响效果也都各有陈述。这些总结、心得、体会，合在一起，就是剧院对话剧艺术的承继、探索和创新。集而成书，供自己或他人借鉴，积以时日，就是中国当代戏剧史、戏剧理论史、戏剧表演乃至戏剧舞台艺术史的珍贵史料。从《龙须沟》到《茶馆》；从《蔡文姬》、《胆剑篇》到《李白》，这个传统从不曾中断。另一些剧团也做过这样的工作，但没有北京人艺做的那样认真，那样自觉，那样细致，那样持之以恒。

回首欧风东渐，不但西洋的政治思想、科学技术、交通工具、武器弹药不断输入中国，西洋的各种艺术形式也都渐渐传入。交响乐、芭蕾舞、油画、歌剧、话剧，多种艺术纷至沓来。这些艺术形式虽然对中国艺术各门类或多或少都产生了影响，但有些只是吸收了某些技法，有些只是搬演了一些西方作品，有些虽有了自己的创作，但并未在中国生根，没有形成广大的观众群，惟独话剧能最早、最快为中国民众所接纳，在中国本土生根、成长、壮大，所以然者何？除去话剧的物质条件、技术训练较为简易，很重要的一个原因，恐怕是中国戏曲在其发展中，许多特征与话剧多有契合：

一是无论西洋话剧还是中国戏曲都以搬演故事、塑造人物为主。话剧

传入中国，很快便有中国作者编演中国故事。起初的“文明戏”虽然故事情节，人物对白，舞台布景都相当简陋粗糙，但演的是本土故事，说的是本土语言，观众接受，了无障碍。后来作家辈出，舞台艺术也愈益成熟，自然更受欢迎。

二是中国戏曲本是以唱为主，作者于对白并不重视。元曲剧本，对白多为曲辞唱段之间的连接或穿插，语言也多俗套，不重人物性格的语言特征。正如李笠翁所言，“即抹去宾白而止阅填词，亦皆一气呵成，无优断续”。因此他疑心那些对白，都是伶人搬演时所凑泊。但戏曲发展到成熟阶段，宾白的作用越来越受到重视，李笠翁便主张宾白“当与曲文等视”，而且对宾白的写作与念白有“声务铿锵”，“语求肖似”，“词别繁简”，“文贵洁净”，“意取尖新”，“高低抑扬”，“缓急顿挫”等一系列主张。因此，后来戏曲行当有“千斤白，四两唱”之说。有些折子戏，竟是以对白为主。这样一种发展轨迹，为话剧出现后观众的心理适应准备了条件。

三是中国的话剧艺术家（包括编剧、导演、演员及舞台美术家），对话剧艺术中国化的追求，对话剧艺术在中国生根、成长、壮大起着决定性的作用。在话剧艺术中国化的追求中，北京人艺的贡献最为杰出。

北京人艺在剧目选择上虽然中外兼收，古今并举，但最能代表北京人艺剧目特色的，还是两类：一类是写北京人、北京事，有北京味儿的作品；另一类则是以历史人物、历史事件为内容的历史剧。前者如《龙须沟》、《茶馆》、《天下第一楼》等等；后者如《蔡文姬》、《胆剑篇》、《李白》等等。京味儿话剧植根于当今；历史剧追溯于古远。当今

与古远的结合，内容上发掘了民族精神的传承；艺术形式上则融汇了中西戏剧的优长。看北京人艺的话剧，不但思想、故事，而且念白、形体、布景、道具都有一种随处可见的中国作风和中国气派。我想，这也就是话剧这种艺术形式能很快适应中国人审美情趣的缘故吧。

《李白》这出戏，上距《蔡文姬》、《胆剑篇》约30年，可谓承上；初演至今也有二十年。二十年，当时的观众，今已鬓发星星也，可算是上一代人了。但是，这出戏依旧能激动今天的年轻观众——不但在大陆，也在台湾——当能启下了。

编剧郭启宏君是著名戏曲史家王季思先生的高足，于古代词曲、杂剧、传奇浸淫既深，毕业后又在多个戏曲剧团担任编剧，创作宏富。他于戏曲创作的才干，可以借用“文武昆乱不挡”一词，是个多面手。后来转而创作话剧，也是历史剧，现代戏，大戏，小戏，样样拿得起，放得下。北京人艺老院长曹禺曾集杜诗为赠，道是：“读书破万卷，下笔如有神。白鸥没浩荡，万里谁能驯！”赞赏之诚，期望之殷，足见器重。

话剧《李白》，是他的力作。初闻剧名，曾作悬想，不知他从何处着手。李白人奇，诗奇，经历奇，结局奇。过去的小说、戏剧作品，多写他最为风光的时期：纵酒任侠，诗歌奇绝，醉草吓蛮书，斗酒诗百篇，能令杨贵妃捧砚，高力士脱靴……虽是风光无限，但若续蹈旧辙，很难写出新意，一落窠臼，便无足观。及至看了演出，深感编剧眼光独到。李白的诗歌，被称为浪漫主义。他的性格也充满着浪漫气质。这种浪漫气质使他沉浸在理想主义的憧憬之中，对现实的观照却难于深入。他才气纵横却不谙世事，尤其对复杂的王朝政治懵然无知。君王们对诗人从来是俳优蓄之，但他却以为可以施展抱负，致君尧舜。当初在长安那种眼空无物的豪气，已令君主不快，权臣侧目，把他送出了长安。到了安史之乱，他仍旧天真地指望“但用东山谢安石，为君谈笑静胡沙”，能重整河山，拯民于

水火。他哪里知道就是在唐代李家政权岌岌可危、百姓乱离破家，死亡相继的时刻，李氏父子兄弟之间仍旧各怀鬼胎，相互倾轧。玄宗入蜀，太子李亨北上朔方，自立为帝。玄宗又命其他几个儿子起兵勤王，以图牵制李亨。但李亨对几个兄弟防范甚严。永王李璘领命勤王，却也别有居心，终于被李亨剿灭，视为叛逆。李白入永王幕不过个把月，便被当作叛党落得个长流夜郎。及至中途遇赦放归，仍痴心想暮年投军，报效国家，结果无人顾惜，在希望与绝望交织中走到了人生的终点。

李白生命的最后这六七年间，虽然不像他青壮年时期那样蹈厉风发，那么色彩绚丽，遭遇传奇，但却是他理想与现实，性格与环境冲突大开大阖、最为激烈的时期。从编剧的角度，也是戏剧冲突最为多彩多姿的时期。伴随着李白的命运，各种人物粉墨登场，把人性展现得淋漓尽致，也为演员的艺术创造建造了一个广阔的平台。

关于《李白》这出话剧本身，剧作的成就，导演的处理，演员的创造，乃至舞台氛围的造就，已有参加此剧创造的诸多艺术家的自述，也有诸多戏剧评论家的高论，我已无能也无需置喙。我想说的只是，郭启宏写作《李白》的时候，中国正从“文革”的伤痛中走出。经历了十年“文革”，看到并亲历了文人的各种遭际与命运，郭启宏君对文人的生存环境与性格深处的矛盾以及这矛盾造成的深刻的性格悲剧，必是大有所悟了。正是有了现实生活中的这种真切感悟，才使他在理解和处理历史材料时，能有独到而深入的理解与关照，才能写出这个与过去诸多文学作品所塑造的李白完全不同的诗人李白。

作家，当是悟道之人。“三杯通大道，一斗合自然”。不是说的酒，是说的人生真谛。今后，若要有历史剧的大著作出现，必出自对历史、对今天都有深切感悟并能会融于理解与智慧中的作家之手。让我们期待着。

序

陈四益

一、 编剧感言

当涂采石之旅	郭启宏.....	003
太白飘然乎	郭启宏.....	010
《李白》编演谈录	郭启宏.....	012
寻找空灵	郭启宏.....	030
重排《李白》感言	郭启宏.....	034

二、 导演阐述

话剧《李白》的导演构思简述	苏 民.....	038
《李白》让我得到了磨炼	唐 烨.....	046

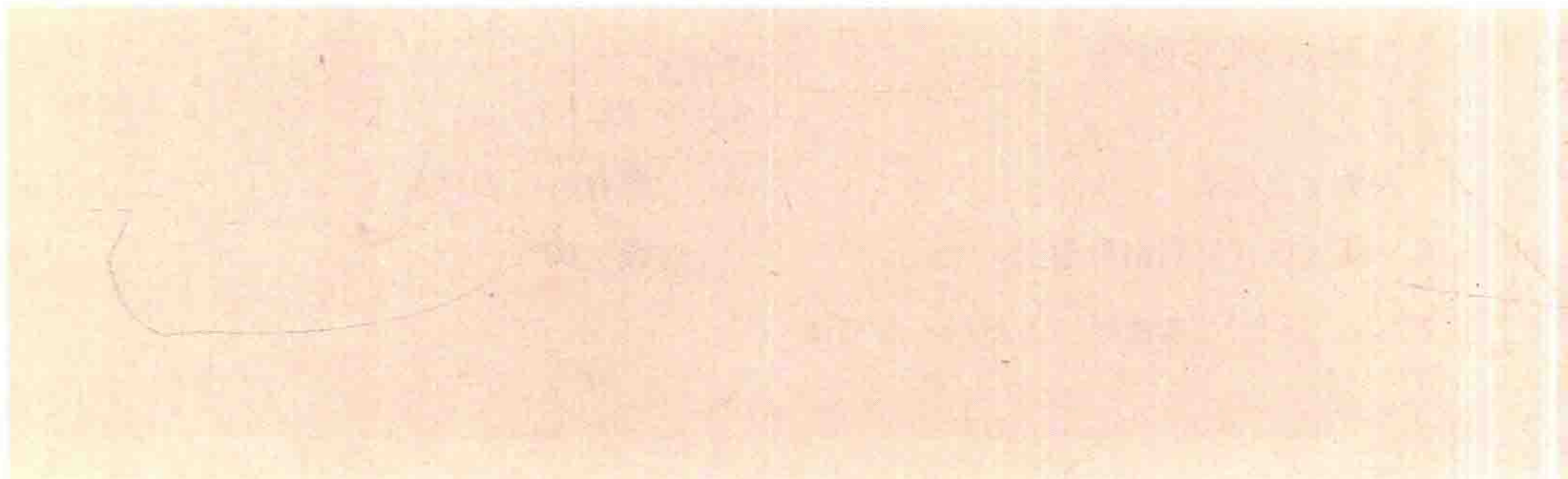
三、 创作感悟

美文之絮语	濮存昕 郭启宏.....	054
从人世官员到出世道士	顾 威.....	066
——忆宋康祥、吴筠的人物塑造		

腾空子，别来无恙？	严敏求.....	074
伴随《李白》二十年	龚丽君.....	078
随处有花香	夏立言.....	082
空·灵·美	邹 健.....	088
关于《李白》的舞台美术	韩西宇.....	092
话剧《李白》音乐创作之追忆	程 恺.....	094
导演、舞美设计谈创作构思		098

四、名家点评

以实求意	柯文辉.....	106
——试评《李白》的表导演		
话剧《李白》二题	邹 红.....	112
悲剧在进退之间	何西来.....	122
——从话剧《李白》谈郭启宏		
何处觅诗魂？	顾 骧.....	130
——看话剧《李白》		
熔“庄”“屈”于一炉，抒浩然之正气	周传家.....	134
——话剧《李白》印象		

他徘徊于锦袍道袍之间	蒋星煜.....138
——观话剧《李白》	
《李白》直逼《屈原》	童道明142
话剧《李白》之美	董乃斌.....144
细雨 街灯 剧院	赵惠芬.....148
浑灵淡逸出风神	柯文辉.....150
——话剧《李白》观后	
满怀真情为李白塑像	吴乾浩.....154
——喜看话剧《李白》	
我看《李白》	关山笛.....156
诗魂·酒仙·人	高 鉴.....160
——看濮存昕演李白	
刚柔相映见诗情	关山笛.....162
——谈宗琰形象的塑造	
淡处最高华	柯文辉.....166
——评吴淑昆在《李白》剧中的表演	
评论界座谈话剧《李白》记录	王翔浅.....168

五、主创访谈

攀登新高度	尹文珍.....176
——访《李白》编剧郭启宏	
塑造一个真“李白”	高进贤.....178
——与编剧郭启宏一席谈	
失落造就了成熟	彭 莱.....182
——访李白扮演者濮存昕	
好难好累的李白	李 戎.....186
——访青年演员濮存昕	
舞台，追求诗意的美	王翔浅.....190
——访《李白》舞美设计	

六、演出本	196
-------	----------

李白之死的考证	郭启宏.....260
---------	-------------

服装设计图	鄢修民
-------	-----

