

北京文史

话剧专辑

THE
YELLOW
STORM

北京市文史研究馆
编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

北 京 文 史

话 剧 专 辑

THE
YELLOW
STORM

北京市文史研究馆

编 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

四世同堂 / 北京市文史研究馆编著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 12
(北京文史. 话剧专辑)
ISBN 978-7-80501-979-6

I. ①四… II. ①北… III. ①话剧评论—中国—现代—文集 IV. ①J824-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第313195号

北京文史 话剧专辑
四世同堂
SISHI TONGTANG

北京市文史研究馆 编著

出版: 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址: 北京北三环中路6号

邮编: 100120

网址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经销: 新华书店

印刷: 北京华联印刷有限公司

版印次: 2016年12月第1版第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16

印张: 22

字数: 150千字

书号: ISBN 978-7-80501-979-6

定价: 50.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

北京文史 话剧专辑

编辑委员会

主 编：周志强
顾 问：戴 逸
出 品 人：张 庆
编 委：刘尧勋 纪 引 严凤琦
杨绍林
编辑部主任：赵书月
执 行 编 辑：周天一 荀 潇 戴 晨
摄 影：李 晏
书 籍 设 计：报晓文化传媒(北京)中心
郭 萌 李洪兴

责 任 编 辑：董维东
执 行 编 辑：张立红
责 任 印 制：彭军芳

编剧、导演简介

田沁鑫

1995年毕业于中央戏剧学院导演系，现为中国国家话剧院导演。

她是中国当代颇具实力和影响力的新锐导演。她的作品有着强烈的视觉冲击力和狂热的肢体表达语汇，兼具中国古典题材和世界名著及当代社会话题的舞台呈现，有力拓展了现代艺术观念和东方美学相结合的新方向，开创出中国当代戏剧美学复杂的时空结构，在中国的戏剧舞台上独树一帜。

四世同堂

The
Yellow
Storm

序 言

一

北京是一座热爱戏剧的城市。每当夜幕降临、华灯初上的时候,就会有大批兴致勃勃的人们涌入剧场观看演出。在北京的戏剧舞台上,就同属西方舶来艺术形式的话剧、歌剧和舞剧而言,话剧演出最多,可以算是真正的大众艺术。歌剧、舞剧虽然占据象牙塔的高端,却始终被称为小众艺术。有人会说中国传统戏剧中的京剧拥有大量戏迷,但它的主力观众群体是中老年人,而话剧则是以中青年人为主。从年龄结构来衡量,相对而言,发展的趋势是话剧占优。

无论何种表现形式,最吸引人的是戏剧本身的力量,是戏剧展开的人物的命运、人物的性格、人物的矛盾冲突给人们带来的冲击和思考。在这方面,话剧因其创作题材的广泛性、反映生活的尖锐性、舞台语汇的丰富性以及观众欣赏的通俗性,成为艺术门类中最易被广大社会群体接受的艺术形式。而歌剧、舞剧主要是通过声乐和肢体语言来表现其内容,且本身具有严谨的程式化创作标准和要求,因而在题材选择和舞台呈现方面有着很大的局限性,观众也需要具备相应的知识和修养才能够欣赏,所以审美门槛较高,受众面也就相对较为狭窄。

不同艺术形式有不同的表现特点,任何艺术形式都有存在的价值。国家大剧院就先后上演了话剧《罗密欧与朱丽叶》、歌剧《罗密欧与朱丽叶》和芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》。三台《罗密欧与朱丽叶》各自施展自己的艺术魅力,观众“各取所需”,在剧场观赏中获得丰富多彩的艺术感受。

话剧以语言和动作表现内容,看起来简单,其实要求是很高的,也是相当复杂

的,是一门综合的艺术,是文学创作、人物形象塑造与舞台技术高度结合后的最终呈现。一台话剧的演出,编剧、导演、演员是三大关键组成要素。

二

演戏需要剧本,导演和演员要根据剧本进行再创作,最终完成舞台呈现。戏剧活动的一切均开始于剧作家对生活的敏锐观察和深入思考所进行的文学剧本创作。剧作家的所有思想及情感,都是以故事为载体,通过对故事的描述而展开,没有一个情节生动、感人至深的好故事,就不可能产生一部好剧本。同时,剧作家又要以高超的编剧技巧,使剧本既要有思想性,能够引起观众强烈的共鸣和深刻的思考,又要有戏剧性,始终抓住观众的注意力和观赏兴趣,实现剧中人物和观众的深度交流。

剧本是剧作家的艺术创造。和所有艺术创作的规律一样,创作一部优秀的话剧剧本是非常艰难的事情,只有少数剧作家脱颖而出幸运地达到了巅峰,对大多数人来讲,却是一次永远没有尽头的长途跋涉。优秀剧本的相对稀缺和广大戏剧爱好者对优秀剧本的热烈期待形成了反差,这反映了话剧作为艺术它是一个高峰又一个高峰发展的,不是线性持续提高的,这个规律是由剧作家艺术创作的特点决定的。从西方话剧发展历史上可以看出一个非常清晰的脉络,那就是话剧的每一种新的风格和流派的形成,话剧发展的每一个高潮的出现,都是因为伟大的剧作家及其优秀剧本的出现,从而使话剧的思想性、艺术性得到不断的完善和提高。

文艺复兴时期是话剧的繁荣时期,这在很大程度上是由于有代表性剧作家莎士比亚,他创作了一批优秀剧本,有《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《威尼斯商人》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》等。这些剧目上演后获得了巨大成功,成为至今长演不衰的经典剧目。

莎士比亚在他的戏剧创作中注入了自己的思想,给旧题材赋予新颖、丰富、深刻的内容。在艺术表现上,他继承了古代希腊罗马、中世纪英国和文艺复兴

时期欧洲戏剧的三大传统并加以发展,从内容到形式进行了创造性革新。他的戏剧突破悲剧、喜剧界限,努力反映生活的本来面目,深入探索人物的内心奥秘,从而能够塑造出众多性格复杂多样、形象真实生动的人物典型,描绘了广阔的、五光十色的社会生活图景,并以其博大、深刻、富于诗意和哲理著称于世。

17世纪,欧洲戏剧进入了古典主义时期。崇尚理性,蔑视情欲,理智和情感的矛盾构成了戏剧冲突的基本内容。这一时期的代表人物拉辛创作了《昂朵马格》,史称“最标准的古典主义悲剧”。

18世纪,法国的启蒙运动开启了欧洲戏剧创作的新篇章。这一时期的启蒙戏剧家伏尔泰创作了出自古希腊神话传说的《俄狄浦斯王》、古罗马历史题材的《布鲁图斯》和《恺撒之死》。

19世纪,浪漫主义戏剧的代表——法国的雨果创作了《欧那尼》,代表了浪漫主义戏剧的最高水平。俄罗斯剧作家果戈理和奥斯特洛夫代表了早期现实主义戏剧的最高水平。19世纪70年代后,欧洲出现了以易卜生为代表的批判现实主义的社会问题剧《玩偶之家》。

历史上获得巨大声誉的剧作家和具有广泛影响的优秀剧本的出现,都可以看作当时社会历史背景和社会思潮的产物。在社会变革时期,由于社会矛盾尖锐,人们的不同利益和诉求激烈冲突,残酷的社会现实有利于剧作家深入地观察和思考社会问题。在社会进步和文化蓬勃发展时期,思想活跃和宽松的艺术氛围有利于激发剧作家的创作激情,自由地歌颂社会美好和光明的事物。社会生活为剧作家创作优秀剧本提供了肥沃土壤,社会思潮为剧作家创作优秀剧本提供了巨大的精神力量。

三

人们之所以热爱话剧,原因无非两条:一是戏剧作品所特有的哲理性、思辨性,能够引发观众对人生、对社会更深层次的思考,具有深刻的启迪或警世作用,使观众产生强烈的思想共鸣和心灵震撼。二是通过演员的精心再创作,典型化的剧中人物形象以鲜

明的个性和尖锐的戏剧冲突呈现于舞台,给观众带来巨大的情感激荡,具有极强的观赏性和感染力,能够使观众获得美妙的审美愉悦。

英若诚在话剧《茶馆》中扮演买卖人口的老刘麻子和小刘麻子的角色。在刻画这两个角色过程中,英若诚大胆地进行再创作,将父亲入狱以后家道中落,从和收卖旧物的“打小鼓的人”的一段交往中汲取灵感,将这些人表面和蔼可亲,实际乘人之危牟取暴利的特点加到了老刘麻子、小刘麻子的人物个性中,使得角色活了,呈现令观众难以忘怀的人物形象。

于是之在话剧《茶馆》中扮演“做了一辈子顺民”的王利发,第一次演王掌柜的时候,31岁的于是之天天去找与之相称的现实人物,观察他们的一举一动,从动作、语言、神态、性格等方面模仿掌柜,使得角色形象格外生动真实。更重要的是,于是之敢于进行不拘一格的再创作,在《茶馆》第二幕中,于是之为王利发加了一个动作,即把“莫谈国事”的标语一张张贴起来,这个动作堪称一个点睛之笔,寓意着尽管标语贴得那么认真,“国事”还是闯进了茶馆,终于逼得他活不下去,揭示出话剧《茶馆》的悲剧主题。

在国家话剧院版话剧《简·爱》中,袁泉的性格、灵魂,还有从内心深处流露出来的东西,与简·爱十分相像,这使得她成为饰演简·爱的最佳人选。在表演简·爱向罗切斯特告白的场景中,袁泉没有一丝喊叫,她控制着发抖的声音,将泪水含在眼里,将自己高贵的头微微抬起来,尊严地述说着。这段平淡又极具张力的表演彰显了袁泉在生活中安定、平和的处世态度,面对娱乐圈的挫折、挑战波澜不惊,心如止水。那一刻我们被简·爱坚强的意志和高傲的灵魂深深震撼,也感受到袁泉与简·爱融为一体,将自

己的个性魅力挥洒于舞台之上。

四

导演一般是在幕后做工作的,不参与话剧制作过程的外人并不了解导演的重要性。一部话剧要演出,导演的二度创作是非常重要的。导演艺术是以文学剧本为依据,以演员表演为主体,运用和组织各种舞台手段进行综合的第二度艺术创作活动。导演把文学剧本的内容转化为生动的视觉与听觉形象,使之丰满、立体地展现在观众面前。导演艺术就是创造完美视觉呈现的艺术,是戏剧的风格、流派形成的关键。导演在戏剧艺术中的重要性是公认的:首先,导演是剧本的解释者,需要通过导演的深入理解,对剧作家的思想和剧本内容做出最清晰、最权威的解释,才能使演员和舞台美术工作者准确地体现作品的深刻内涵。其次,导演根据剧本要求和自己对角色的思考选择演员、组合剧组表演阵容,并要在排练和演出中做演员的“镜子”,演员需要在导演的指导和帮助下才能圆满完成舞台形象的塑造。最后,导演是舞台整体行动的组织者。没有导演,舞台艺术各部门在戏剧创作上的配合与协调就无法实现,一台演出所涉及的所有艺术环节就难以形成一个完整的戏剧有机体。

五

清代末期,戊戌变法之后,中国社会“开民智,新民德”的强烈愿望导致了传统戏剧的改良及西方艺术形式的引进。1907年,中国人首度以白话上演了戏剧《黑奴吁天录》,成为中国话剧隆重登上历史舞台的标志性开端。这种源于欧洲,以人物

形象和语言道白讲述故事、表达感情的舞台形式,当时在中国一经问世,便引发了社会各阶层的惊诧与青睐,被称为“文明戏”。1928年,经中国现代话剧和电影奠基人之一洪深先生提议,将这种初进中国的所谓“文明戏”赋予中式名称,正式定名为“话剧”。

辛亥革命以后,蓬勃兴起的新文化运动推动了中国话剧的本土化进程。中国话剧的先驱者迎来了第一个创作收获期。郭沫若的《王昭君》、田汉的《名优之死》、曹禺的《雷雨》《日出》等,成为中国话剧的奠基之作。

抗日战争时期,逐渐成熟的中国话剧以主题鲜明、激情饱满的话剧作品唤起中国人的抗战热情,使之奋起抗敌救亡。当时的中国话剧表现出了极强的战斗性,《屈原》《虎符》《放下你的鞭子》等一系列话剧作品在动员民众、鼓动抗战、振奋人心和鼓舞士气方面发挥了巨大的作用。

新中国成立后,在国家的大力扶持下,一批优秀的话剧作品涌现出来。郭沫若的《蔡文姬》《武则天》、田汉的《关汉卿》、老舍的《茶馆》等作品,成为新中国话剧创作的首批经典剧目,至今仍然拥有广泛的影响力。

话剧《四世同堂》是在剧本、演员、导演三方面做得都特别成功的一部戏剧作品,剧本根据老舍85万字长篇小说《四世同堂》改编而成,历史文学底蕴厚重。由孙红雷、秦海璐、黄磊等当红演员与国家话剧院老、中、青演员同台合作,群星灿烂,共筑经典舞台形象。导演由实力派新锐导演田沁鑫担任,将老舍经典名著原汁原味又别具特色地呈现在舞台上。这出戏自上演以来得到了观众的一致好评,堪称新现实主义话剧的代表作。

“人生如戏,戏如人生”的法则始终牢牢掌控着我们每一个个体的行为命运,使得我们脱离不开或悲或喜、或明或暗的人生经历,同时也始终昭示着我们,戏剧与人生,虚实阴阳,无法隔离。这也许是戏剧与我们每一个人如影随形、难以割舍的更为重要的原因。

北京市文史研究馆

2016年5月

目 录

序言	1
评述	新现实主义的扛鼎之作 ——《四世同堂》从小说到戏剧的嬗变 周志强 10
剧赏	第一幕 第一场 27
评述	话剧《四世同堂》中的新现实主义体现 田沁鑫 44
	《四世同堂》：从小说到话剧 孔庆东 50
剧赏	第一幕 第二场 63
	第二幕 第三场 117
评述	小羊圈胡同——老舍先生永远的家 刘岳 148
剧赏	第二幕 第四场 157
	第二幕 第五场 175
	第三幕 第六场 203
评述	《四世同堂》与沦陷时期北平的社会生活 季剑青 248
剧赏	第三幕 第七场 257
	第三幕 第八场 267
评述	老舍 关纪新 294
话剧《四世同堂》剧本	300
图版索引	332
后记	336

剧情简介

1937年七七事变爆发，侵华日军的铁蹄踏着古老的北京城。

小羊圈胡同十几户居民的平静生活被打破了，这些普通的中国人一夜之间被迫进入了一个梦魇般的世界。

身为四世之尊的祁老太爷是一个倔强、正直，令人尊重的长者，八国联军打进北京的经历，使他懂得了国家民族大事上的是与非、爱和憎。儿子祁天佑上敬父母、下佑子孙，是一个正派的生意人，结果反受日本人敲诈勒索，游街示众，被逼投河自尽。长孙祁瑞宣，是一位中学英文教师，在极端困难的条件下也不为日寇做事，同贤妻韵梅维持一家老小生计。次孙祁瑞丰贪图安逸享受当了汉奸。三孙祁瑞全是个热血青年，出城当了八路军。全家的宝贝，祁老人重孙女小妞子，在日本投降前夕被活活饿死。

小羊圈胡同的其他人，或抗争，被出卖，弄得家破人亡；或苟且偷生，认贼作父；有人被屠杀，有人被逼疯……这条胡同发生的一切，成为中华民族英勇不屈的缩影。

小羊圈胡同

祁家

祁老人 - 雷恪生 饰

祁天佑 - 靳大忠 饰

天佑妻 - 刘馨遥 饰

祁瑞宣 - 黄磊 饰

韵梅 - 朱媛媛 饰

祁瑞丰 - 刘 喆 饰

胖菊子 - 陶 虹 饰

祁瑞全 - 蔺达诺 饰

小姐子 - 张可心 饰

小 顺 - 聂永阳 饰

钱家

钱默吟 - 陈明昊 饰

钱夫人 - 贵蓝琪 饰

钱公子 - 张津赫 饰

钱儿媳 - 张欢欢 饰

