

寻找香柳社

——一个剧本，一出戏，犹如一枚投入平静湖水的石子——

——寻找？找到？

——“寻找”的佳片

——“寻找香柳社”的时代表达

——永恒的“香柳社”

戏中戏中戏

李龙吟/编著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

寻找春柳社/李龙吟编著. —北京: 中国戏剧出版社,

2009.7

ISBN 978-7-104-03021-8

I. 寻… II. 李… III. ①话剧—剧本—中国—当代

②话剧—艺术评论—中国—现代 IV. I234 J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第125092号

寻找春柳社

责任编辑: 丁小倩

美术编辑: 常 春

责任印制: 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 58920237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

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: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 150 千

版 次: 2009 年 7 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03021-8

定 价: 48.00 元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

话剧精神的当代寻找——观话剧《寻找春柳社》

季国平 / 中国戏剧家协会党组书记、秘书长

为纪念话剧百年，首都舞台上31台话剧优秀剧目展演刚刚落下帷幕，《寻找春柳社》又在北京人艺旁边的金帆音乐厅火热登场。一场规模不大的小型话剧，获得了现场观众和专家的交口赞赏。首演晚上，话剧表演艺术家李默然，话剧教育家、著名导演徐晓钟等名家，都兴致勃勃地观看了演出。剧场热烈的气氛感动了我，该剧深刻的内涵、别致的形式也引起了我的思考。

1. 创排《寻找春柳社》的意义

话剧百年是戏剧界的一件大事，不仅政府组织和戏剧院团举行各种活动，一些热心话剧事业的人们也自觉地组织起来，为推动话剧艺术在当代的发展而呐喊助威，《寻找春柳社》的创排就是如此。编剧李龙吟是默然老师的公子，他是京城朝阳区的文化管理者，他还对话剧事业情有独钟，子承父业，但另辟蹊径，在话剧编剧上颇有成绩，《寻找春柳社》用艺术的手法探讨话剧的本源和精神，寄托了他对于百年话剧的独特思考。导演任鸣是大家所熟悉的，百年话剧展演剧目中就有他的《全家福》和《桃花满天红》两台大戏，够引人注目的了；而《寻找春柳社》在导演艺术上的另辟蹊径，同样引来了赞誉声声。还有该剧的一批演员，少长咸集，来自各方，却协力同心，把一台话剧演得完整大气，殊属难得。而该剧在创排、推广方式上的创新意义，也是值得我们关注的。

《寻找春柳社》是一出戏中戏。为纪念话剧百年，北京一

个爱好话剧的学生剧社，正在排练一部也叫《寻找春柳社》的话剧，想恢复“春柳社”当年演出第一部话剧《黑奴吁天录》的情景。为了排好《寻找春柳社》，先后请来了三位导演，三位导演带来了三种不同的戏剧风格和戏剧观，引起人们对话剧是什么的思考。

“春柳社”是一百年前由留学日本的热血青年李叔同、曾孝谷、欧阳予倩等组成的话剧团体，他们创排的根据小说《汤姆叔叔的小屋》改编的话剧《黑奴吁天录》，是春柳社最具代表性的一次创作活动，李叔同等都参与了演出。剧本由曾孝谷改编，按现代话剧分幕形式用口语写成，欧阳予倩称之为“可以看作中国话剧第一个创作的剧本”。春柳社造就了中国话剧史上的一件大事，并以其为代表，标志着中国话剧的正式诞生。话剧百年之际，寻找“春柳社”，显然就是在寻找话剧的源头，就是在寻找百年话剧的精神，就是要引起人们对于话剧事业在当代继承和发展的思考。因此，创排《寻找春柳社》就不仅是对百年话剧的重要纪念，而且有着特别的现实意义。

2. 话剧究竟要追求什么？

话剧是什么？从当年“春柳社”的诞生，到当今青年学生剧社排演话剧《寻找春柳社》，一百年来人们都在不懈地追寻着。寻找当年的“春柳社”，也就赋予了该剧深厚的历史感；而当代青年对话剧本源的追寻，三个导演的先后登场，三种不同的导演观、戏剧观的表达，又使本剧具有了很强的时代感。

话剧追求的是“真实”还是“情趣”，或者是“品味”？话剧百年的历史表明，不同的历史时代，话剧的人文追求是不同的。老导演讲求的是“真实”。艺术要追求真、善、美，真实是基础，表现真情，敢讲真话，追求真理。试想当年春柳社创排话剧《黑奴吁天录》，突出的是黑奴的反抗精神，反映了中国人民的民族思想，在东京引起过轰动，并影响到国内，遭到了中国大使馆的反对。显然，这些热血青年为的是追求真

理，改变中国社会的命运，借话剧唤起民众。其后的几十年，话剧形成了具有中国特色的鲜明的战斗传统，为中国革命和中国人民的解放事业发挥了积极的作用。至于青年新潮女导演讲求的是“情趣”，是“玩”话剧，这正是当代话剧人的一种戏剧观。而学院派“品味”说导演的出现，他那极具鼓动性的演说做秀和赶场，也表现出话剧在当前市场化经济下的命运。

显然，无论是“真实”观还是“情趣”观、“品味”观，实际上体现了不同时代和人生对于话剧艺术追求的差异性。而不同类型导演的戏剧观看似是互相矛盾的，特别是话剧不能“玩”和话剧就是要“玩”的冲突，但他们对于话剧艺术的追求都是真诚的，即使是“玩”话剧的导演，也是在嬉戏之中去实现话剧的思想和艺术价值。

那么，话剧究竟要追求什么？在剧中，当三个导演相继离去时，剧社的学生再一次陷入了迷茫。剧中没有给出答案，据介绍，编剧认为剧中人也肯定找不到问题的答案，因为在现实生活中他们还没有找到。其实，该剧已经在一定程度上提供了答案。当这些学生演员以剧中人物的身份最后一次投入排练《黑奴吁天录》时，如果说此前的排练还是处于一种游戏玩闹状态，那么此时的他们，已经被剧中黑奴的命运所打动，真正进入了角色。他们最后的一段激情表演，再现了那个时代黑奴的悲剧命运，虽朴素本色，但真实感人，令人震撼，十分精彩。话剧是与人生、与时代最为贴近的艺术。话剧艺术需要真实，也需要情趣和品味，关键是从时代出发，从人生出发，从所创作的具体剧目出发，去寻找适合人物和剧情的最好的艺术表达和呈现。我们的生活是丰富多彩的，我们的戏剧生态也需要丰富多样，戏剧的百花园需要百花齐放，不同形式的话剧多一点，话剧事业就会更加繁荣。

3. 形式和风格别出心裁、不落俗套

该剧的艺术表达和呈现是别出心裁、不落俗套的。从戏

剧结构上讲，该剧采用的是“戏中戏”的形式，借助一个“寻找”，巧妙地把一百年前的春柳社与当代学生剧社、把一百年前的李叔同、曾孝谷、欧阳予倩与当代一群有理想有抱负的大学生紧紧联系在了一起，揭示了中国一百年来一脉相承的话剧精神。该剧舞台的呈现更是一种散文诗式的风格，形散而神聚，或者说是倒吃甘蔗，渐入佳境。

该剧演员的表演也是非常有个性的。看似一种漫不经心的即兴表演，却是从剧情和剧中人物出发的；专业演员有意演成了业余演员，却能给演员的才能以相当的自由发挥的天地。还有，剧中学生一人饰演几个角色，又有男扮女装，当场换装，看似随意，但进入角色又十分认真，充满了演艺的情趣。当年春柳社的成员是一批话剧爱好者，《寻找春柳社》表演风格的追求与此应该有些关系。以李叔同为例，他东渡日本，学美术和音乐，也学话剧演技。李叔同本人就喜欢男扮女装，当年在演出《茶花女》时扮演了玛格丽特，在《黑奴吁天录》中扮演了爱美柳夫人和另一男角。欧阳予倩曾经为那次演出写过一篇文章《春柳社的开场兼论李叔同为人》，其中说道：“曾孝谷的黑奴妻分别一场，评判最好。息霜（李叔同字）除爱美柳夫人之外，另饰一个男角，都说不错。可是他专喜欢演女角，他为爱美柳夫人作了百余元的女西装……他对于戏剧很热心，他往往在画里找材料，很注意动作的姿态。他有好些头套和衣服，一个人在房里打扮起来照镜子，自己当模特儿供自己的研究。得了结果，就根据着这结果，设法到台上去演。”

《寻找春柳社》表演风格的追求当然是导演创作思想的体现。任鸣导演对于作为该剧主体部分的三个导演场面的处理，也是充满了智慧和情趣的。戏中戏的三位导演面对的恢复《黑奴吁天录》的情景尽管是同一的，但却是三种不同的场面处理，赵导坚信“真实”的“顽固不化”，钱导崇尚“情趣”的“认真”玩闹，孙导追求“品味”的故弄玄虚，不仅被任鸣导演得有声有色、反差极大，深化了该剧的主题，而且台上台下

演员观众的互动，取得了很好的剧场效果。

还有可注意的是，该剧探讨了话剧的真实、情趣和品味，而该剧似乎就是一种真实、情趣和品味的集合体，充满了主创者的机智和才华。全剧的开场在漫不经心的状态下进行，一群大学生在寻找春柳社，在嬉戏和迷茫的状态下排《黑奴吁天录》。三个导演先后登场，是玩话剧还是赋予话剧更深刻的生活内涵，不断的争论构成了全剧的主体，争论的过程也是不断地追寻的过程。排练中的男扮女装、插科打诨、拿腔拿调、令人捧腹，让该剧颇似一场闹剧；但嬉戏中的严肃思考、不断追问，直至最后一段黑奴逃跑的激情表演，全剧更是在感动、震撼和耐人寻味中结束，该剧又是一出寻找话剧本源和精神的正剧。

（文章写于2007年5月，载《中国戏剧》2007年第6期）

2009年3月30日晚21时39分于北京太阳宫夏家园寓所

关于《寻找春柳社》

李龙吟

我写话剧《寻找春柳社》是非常偶然的。

2006年国庆节长假期间，我回沈阳家里看望父母。看到父亲的书房到处都是关于纪念中国话剧一百年的材料和文章。我在随手翻弄这些材料和文章时，对于中国话剧是以1907年中国赴日本留学生组织“春柳社”，排演话剧《黑奴吁天录》为开端的这一事件印象深刻。

在沈阳家里住到10月6日，我返回北京。纪念中国话剧一百年这件事一直在我脑子里转，中国话剧的开端怎么会在一群中国赴日本留学生中产生？这些本不是学习戏剧的留学生怎么会搞上话剧？搞话剧和当时中国青年追求自由民主的思潮有没有什么关系？这些问题一直缠着我。于是我开始在网上查找关于“春柳社”、李叔同、欧阳予倩、曾孝谷等人的资料。

几天时间的查找，我越来越兴奋，20世纪初中国青年知识分子对现代化，对自由，对民主，对艺术的追求让我激动不已，我认定中国话剧产生于1919年的“五四运动”之前不是偶然的，它是中国反封建、反专制、追求新文化、新生活运动中的必然产物。中国人一百年来就是在追寻这些东西。

我在寻找“春柳社”的同时，也找到了一些我自认为已经丢失了的东西。

突然有一天，我想：我为什么不能让更多的人和我一起寻找呢，他们会不会也和我一样对丢失的东西感兴趣呢？

于是，我决定写一部话剧，当时想到的剧名就叫《寻找春柳社》。

我曾经写过两部话剧，一部是在2001年上演的，名字是《马骏就义》，是写1928年牺牲的中共北京市委书记马骏的，我从1986年开始研究马骏，到2001年写出《马骏就义》剧本，用了15年时间。那部戏在北京由中国煤矿文工团排演，国家话剧院的吴晓江任导演，我亲自扮演马骏。那个戏在北京演了近五十场，还获得了“团中央‘五个一’工程奖”。另一部戏是2003年在“非典”时期写的，剧名叫《天使》，是写在“非典”中做出突出贡献的白衣战士的。那部戏在2006年上演，在北京演了近四十场，效果也还不错。从写《天使》到《天使》上演，用了3年时间。本来在2006年我没有写新戏的计划，可是遇到了纪念中国话剧一百年这事儿，在父亲家里看到了“春柳社”的有关资料，我拿起笔就写上了。

可以说，这个偶然中存在着必然。

我是在剧院长大的，在戏剧排练场里玩儿大的。小时候，我们一帮在文艺大院里成长的半大孩子，整天泡在排演场里，那时的排演场管理是挺严格的，可是也挡不住我们这帮淘小子经常能混进去，所以，我对排戏的情景真是太熟悉了。《寻找春柳社》这部戏，写的全部是在排演场的事，我一闭眼能想出许多导演排戏的场面，所以，我写这部戏没费什么力气，10月20日动笔，11月5日，第一稿完成了，只用了半个月的时间。

我写戏有一个毛病，一般写好了放两个月，两个月中看一些与这个戏有关的东西，但绝不看这个剧本。两个月后，我再看看这个剧本，完全可以当是别人的东西来挑毛病。这样改起来比较舍得下手。

转眼到了2007年，纪念中国话剧百年的活动热火朝天地搞起来了。我把这个剧本又改了几遍，这时想起来怎么上演的问题了。

我当时的想法就是找一个剧团演了就行了，哪怕是业余的都行，这样就了却我一个心愿：我也为中国话剧一百年干了点事儿。

我先把剧本寄给我父亲。他很快写来中肯的意见，并说如果

想在北京演出，他可以请徐晓钟教授帮着看一看怎么开始工作。

我又把剧本送给了北京人艺的导演任鸣。任鸣是我多年的好朋友，也是对我戏剧创作帮助最多的朋友，我的几个剧本都是他最先给我以鼓励。这个本子给了任鸣的第二天，他就来了电话，电话中说，这个本子非常好，如果我同意，他愿意亲自来排这部戏。

我当时好像有点儿晕。因为我没有想过任鸣大导演能主动提出排这部戏，我认为我的这个本子还不值得任鸣导演上手。可是任鸣说得非常明确，他说：你要是觉得行，咱们就搭一个班子，自己干。我在没有充分理解任导演的话时就赶忙答应他的提议，那意思是生怕他说过的话不算数了。

当天下午，北京人艺我的另外一个朋友丛林给我来电话，说任鸣问我晚上有没有时间，他召集了几个人一起吃饭，谈我的剧本上演问题。这又让我晕了一次。

晚上，我们一起聚在首都剧场旁边的一个小饭店，任鸣导演来了以后就兴高采烈地谈这个戏如何进入排演，如何组织演员队伍和其他主创部门。我一直在听，没有说什么话，因为我当时确实没有进入情况。任鸣谈到兴奋时说了一句：“这个戏不想粹死谁，但肯定轰动。”我立马晕倒。

因为我当时完全没有这样的想法，我只想有一个剧团排了，演了，就完了。而任导居然这样看中这部戏，所以我晕。

戏很快就排出来了，在北京金帆音乐厅首演。首演的效果我没有想到，我父亲和一些戏剧界的老前辈徐晓钟、童道明等人都来看戏。我姐姐告诉我，父亲看过戏后，连说：“不错不错真不错。”他是很少对戏剧说这样的话的。

接着，来看戏的专家多了起来。北京戏剧家协会秘书长杨乾武主动提出要组织一个座谈会。那次座谈会上，季国平、余林等专家学者都对这部戏给予了比较好的评价。我在那个会上说：“我现在的心情是非常不安，我不能承担这么高的评价，我找不着感觉。”

后来这个戏又在北京一些大学里演出，学生的热情更是令我感动。

2007年，第十四届中、日、韩戏剧节在日本举行，中国戏剧家协会推荐这个戏参加了这一届戏剧节。戏剧节组委会将《寻找春柳社》定为开幕式演出剧目。日本戏剧界的领军人物铃木忠志看了《寻找春柳社》后，和我进行了长谈，他说他非常喜欢这个戏。“戏剧的灵魂是什么”永远是一个问题，这个问题提得好，我们要永远想这个问题。

接着，《寻找春柳社》入选第十届中国戏剧节，戏剧节闭幕时宣布：我获得了“第十届中国戏剧节优秀编剧奖”。

《寻找春柳社》还获得了辽宁省首届文化艺术节诸多奖项，给我颁发了“特殊贡献奖”。这部戏还获得了“山东小剧场戏剧节最佳编剧奖”等多项奖，并被评为“首届大学生戏剧节优秀剧目”。

《新剧本》杂志很快发表了《寻找春柳社》剧本。

全国许多学生剧团都在排演这部戏。比如南京广播学院名誉院长刘继南教授曾经给我打来电话，说他看了他们影视表演班的学生演出的《寻找春柳社》，非常好，希望能在南京巡回演出，问我同不同意。

我当然同意。

《寻找春柳社》从动笔写剧本到获得这些荣誉，不到一年时间。

我已经彻底晕菜了。

我刚刚写了三部戏，我也不是专业剧作家。能有这样的结果全凭各个方面的帮忙。

现在中国戏剧出版社不嫌弃，又把这部戏的有关资料集成册子出版，我心里只有感激。

我感谢所有帮助过我的前辈和朋友。

我还会写戏，还是不问结果，只管写下去，能不能上演，怎么上演，看那时的情况了。

序	季国平	1
自序	李龙吟	1
寻 ：剧本《寻找春柳社》		1
找 ：话剧《寻找春柳社》专家研讨会 / 日本演出访谈		43
春 ：主创人员简介 / 导演的话 / 编剧的话 / 演员的话		93
柳 ：获得奖项 / 名家媒体争议 / 网友热评		121
社 ：剧团活动		175

寻：剧本《寻找春柳社》

一个剧本，一出戏，犹如一枚投入平静湖水的石子……

2006年11月5日零点28分初稿于北京太阳宫夏家园

2007年2月4日立春日10时26分二稿于北京太阳宫夏家园

2007年5月8日20时31分三稿于北京太阳宫夏家园

这是一个戏中戏，戏中又有戏的话剧

故事发生在2007年。

地点在中国某城市一个学生剧社的排演场。

为纪念中国话剧一百年，一个学生剧社想恢复中国第一个话剧团体——“春柳社”当年排练中国的第一部话剧《黑奴吁天录》的情景。舞台上的学生们，把自己装扮成本世纪初的一群热心于话剧艺术的中国留日学生，留日学生又在排练话剧《黑奴吁天录》。他们想通过复原这个中国话剧史上的第一个重大事件，找到中国话剧的本源，研究当年中国的年轻人为什么要选择演话剧，话剧到底给清末民初的中国换来了什么，以至于一直影响到今天。

这个戏是在排练中完成的，演戏的过程就是排戏的过程。观众看演戏好像是在看排戏。排戏是在争论探索中进行的。观众可以在争论和探索中感受中国话剧发展中的一些令人着迷、令人迷惑的现象。

开戏就有结束，争论却远远没有结果，探索也会继续。

寻找春柳社

寻

找

春

柳

社

剧 中 人

李 监 督\男 50岁 排练场的组织者\汤姆的扮演者

赵 导 演\男 70岁 国家一级导演\“写实戏剧”的追求者

钱 导 演\女 30岁 非职业戏剧导演\“现代戏剧”的追求者

孙 导 演\男 50岁 戏剧导演博士\“品味戏剧”的追求者

李 红 二\男 20岁 美术学院的学生\学生剧社负责人\李叔同的扮演者

欧 阳 青\男 20岁 美术学院的学生\欧阳予倩的扮演者

曾 笑 儒\男 20岁 美术学院的学生\曾孝谷的扮演者

王 棉 棉\女 22岁 北漂

幕 启

[此剧的剧场如同一个排练厅。

[观众席中设有一个导演席。

[观众席前排是学生演员的座位，也是表演区的一部分。

[舞台上大部分是《黑奴吁天录》的简陋布景，另一侧是演员休息的地方。

[故事开始时，排练正在进行当中。

李监督 欢迎大家来观看我们今天的排练。我们是一个学生剧社，同学们试着要表现当年中国留日学生排演中国第一部话剧《黑奴吁天录》时的情景。大家都知道“春柳社”啦！它被认为是中国第一个话剧团体，大家也都知道李叔同，知道欧阳予倩，知道曾孝谷，这些人都是中国话剧的开拓者，我们学生排这个戏，主要是要找一找一百年前中国话剧的祖师爷们开始排练话剧时的感觉。他们当年留学日本有学美术的，有学医学的，可是为什么都干起话剧来了呢？说来也巧，曹禺先生也是上学时开始干上了戏剧，一干就是一辈子。周恩来总理也是在上学时干上的戏剧，还担任过布景部的部长，演戏是演旦角儿，时间也是在本世纪初，当然周恩来后来当总理了。可是他一辈子喜欢戏剧，喜欢文艺，据说他在排练大型音乐舞蹈史诗《东方红》时还对演员们说过：以后我退休了，上你们这儿当个导演行吧？那个时候的演员和总理都很随便，有的演员说：您来了起码得当总导演呢，周总理说：不啦，不当总理了，这个总字就不要了，就当导演吧！这是个闲话啦。我们这个戏。同学们已经排了一段时间，可是觉得自己排不下去了。哎，主要原因就是缺导演，你看导演多重要，要不周总理都想当导演呢。我们今天请了我国著名的话剧导演赵老师今天来排戏。下面我们就用热烈的掌声，欢迎赵老师来到现场为我们排戏。

[大家鼓掌。

[赵导演上。