

云南省哲学社会科学创新团队成果文库

昆明城市戏剧 新潮录

—
Records:
The City Theatre of Kunming

—
方冠男 著

—
文献出版社
ADEMIC PRESS(CHINA)

云南省哲学社会科学创新团队成果文库

昆明城市戏剧 新潮录

Records:
The City Theatre of Kunming

方冠男 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

昆明城市戏剧新潮录 / 方冠男著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 8

(云南省哲学社会科学创新团队成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2774 - 5

I. ①昆… II. ①方… III. ①话剧艺术 - 研究 - 昆明
IV. ①J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 103594 号

· 云南省哲学社会科学创新团队成果文库 ·

昆明城市戏剧新潮录

著 者 / 方冠男

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 袁卫华

责任编辑 / 刘 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.25 字 数: 270 字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2774 - 5

定 价 / 118.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》 编委会

主任委员：张瑞才

副主任委员：江 克 余炳武 戴世平 宋月华

委 员：李 春 阮凤平 陈 勇 王志勇

蒋亚兵 吴绍斌 卜金荣

主 编：张瑞才

编 辑：卢 桦 金丽霞 袁卫华

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》 编辑说明

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》是云南省哲学社会科学创新团队建设中的一个重要项目。编辑出版《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》是落实中央、省委关于加强中国特色新型智库建设意见，充分发挥哲学社会科学优秀成果的示范引领作用，为推进哲学社会科学学科体系、学术观点和科研方法创新，为繁荣发展哲学社会科学服务。

云南省哲学社会科学创新团队2011年开始立项建设，在整合研究力量和出人才、出成果方面成效显著，产生了一批有学术分量的基础理论研究和应用研究成果，2016年云南省社会科学界联合会决定组织编辑出版《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》。

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》从2016年开始编辑出版，拟用5年时间集中推出100本云南省哲学社会科学创新团队研究成果。云南省社科联高度重视此项工作，专门成立了评审委员会，遵循科学、公平、公正、公开的原则，对申报的项目进行了资格审查、初评、终评的遴选工作，按照“坚持正确导向，充分体现马克思主义的立场、观点、方法；具有原创性、开拓性、前沿性，对推动经济社会发展和学科建设意

义重大；符合学术规范，学风严谨、文风朴实”的标准，遴选出一批创新团队的优秀成果，根据“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求，组织出版，以达到整理、总结、展示、交流，推动学术研究，促进云南社会科学学术建设与繁荣发展的目的。

编委会

2017年6月

诗心纵笔，史志荡舟（代序）

吴 戈

方冠男要出书了，她是揖别师门不到三年就要出书的第一个弟子。我曾预言她会很快脱颖而出，但是这么迅捷就出版著作仍然让身为老师的我喜出望外。妻子常说我像个老农，看到学生的成长成绩，就像看到庄稼长势和作物收成一样舒心畅意。的确是这样。她能在繁重的教学工作、多头的科研推进、迭出的剧作上演之余，收拾阅读舞台后第一时间写出来的理论评论文字结集成书，几十万字，还真是令我暗暗称奇的。

她的写作爆发力很好。

关键在于，文章不是泛泛之作，其中不少篇什在一流的戏剧艺术专业杂志、在《中国文化报》《文学报》发表过，受到戏剧院团欢迎，得到舞台实践者首肯，引起海内外的一些学者关注，就更为难得了。这在一个时期以来饱受诟病的红包批评、捧场批评、辣文批评、损嘴毒舌批评、娱乐花边批评、专家平庸套路批评的背景下，就显现出了她的青年锐气与纯粹特质。

我当然十分愉快地为她的新书写序。

每一篇文章都洋溢着一种不可遏制的奔流激情，每一篇评论

都是看戏散场之后和着泪水、心悸、叹息或者愤懑泼泻出来的感性风暴，每一个段落都洋溢着穷追猛打、酣畅淋漓的快意表达，许多文字都像是一些细碎的浪花对历史文化的漫长河床的追寻、抚摸和拍打。有时我猜想，从这个小丫头的心底、脑海一定有一条看不见的通道连接指尖，触染键盘，所想所思就汨汨泉涌或者滔滔奔流地直接变成电脑屏幕上文章的妙语连珠和热情的恣意汪洋。

于是，她成为相关圈子里公认的剧评快手。

快手只是优势，还不能成为优点。只有言之有物、言之成理、言之凿凿的快捷表达才能够成为优点。这些，方冠男的理论评论文章当然都具备了。我此刻想说的，是另一些内容。

我特别鼓励和看重的，是她字里行间透出来的诗意。

她常常能在面对戏剧人物命运、处境和戏剧场面的时候体会出生命的诗意来。我觉得，这和她童年、少年时期痴迷于中国的诗歌文化，尤其是醉心于唐诗宋词的文学世界有关系。她不是华辞丽藻式的喜欢，而是对感受着生命、吟咏着际遇、慨叹着生活的那些歌唱的深深感动。诗词中的意境情调，往往成为她一往情深的生命格调，成为她的戏剧评论与戏剧人物命运、戏剧规定情境相遇合的情感范式立足点和价值内容的出发点。因此，她的评论文章常常是诗性的。因此，我时不时会无端地觉得她像是从唐宋穿越来的书香童子或闺门才女，骨子里有一种现实错位、不食人间烟火的气质。带到文章里就诗意芬芳，携在生活中却落落寡欢。现实中的她总有一种穿越的错位感和现实的不适性，她该是唐朝诗人眼里的一树桃花，是寒山寺中的一缕钟声，是伴随行吟者骑驴入剑门的细雨，是苏州小巷里随意点缀在窗边墙外的栀子花，是野渡横舟旁的依依杨柳，是

大漠戈壁深处隐隐的驼铃，或者，她该是宋朝的一个学童，该生活在书斋、园林、藏书楼，生活在一个从朝廷归隐田园的耕读人家……像是前世积累，在她读书看戏时，就用这种已经酿成了自己的内在精神的诗性去寻觅藏在文字里、形象后、场面中的作者生命共振点，去遇合创造者的情感沸腾点，于是，她常常被戏剧演出的创作者引为知音。尽管在生活中、人际交往里，她并不得心应手，还时常力不从心、心不在焉；甚至会身处险境而浑然不觉、不知应对。因为，诗性的存在进入实际生活中很危险、很脆弱，但是在她的理论评论里却很隽永、很芬芳。

我更加鼓励和看重的，是她字里行间充盈着的史志精神。

考研就读之后，大家建立邮箱联系时，她自称子方。我问她是不是史书漏载了的孔门贤人？她是第七十三位？她说就是热切表达想成为孔子门徒愿望而已，虽不能，心向往。后来我发现她还真是追踪研习过孔子，痴迷过宋明理学的经典阅读。在她心里，儒学绝对是往圣绝学，谈起儒释道，一脸肃然起敬的圣洁感，令人动容。她说年轻一代应该有文化使命和历史担当，自己以不知为耻，于是她读书广泛，成批读世界史、文化史、思想史，甚至文化名城的地方志……这些貌似与戏剧专业无关的阅读，在面对剧目演出的时候就发生了奇妙的作用，她思路活跃、视野纵横、上挂下联、左顾右盼，看得比人深一层、厚一些、透一点、宽一圈。正是史志知识的积累让方冠男的理论评论有了自己的个性与特色，显而易见。

我继续鼓励和看重的，是她充满锐气的真赞美、真开掘、真批评的勇气。

有真知灼见，还要有勇气率真地表达、得体地陈述。得体

也许还要历练，但是率真表达，她一开始就有，而且坚持下来了。她收获了无知的嘲讽，也遭遇过误解的怨怼，更收获了前辈艺术家的鼓励、演出团体的认同和同行的钦佩。在学术江湖里，她已经可以在相当范围的大山大河大漠大地上行走，以文会友、看剑论道了。只不过，她一再说自己武功未达上乘，不敢出去有辱师门。于是，宅女依旧。

她爱金庸小说，其实金庸小说世界的核心就是诗意浪漫的传奇氤氲在历史文化的沃土上，这构成了金庸小说的迷人文化气息，是有人文理想有人格魅力有英雄情结的成人童话和社会寓言。方冠男几乎就是用同样的文化气质去构建自己小小的理论评论领地，其中表述了她自己的人生追求与社会理想。她在成长。

她和以往历届研究生一样，毕业后总会跟着新生一次又一次地听我讲的课，一遍遍重温师生交流的那些不可重复的创造性场面和那些可以心领神会却又难于言表的细节，温故知新在于颖悟，知识常新必须创新。但是她已经身为教师，有自己的学生要教，应该告别师门，负剑下山，用独自面对千山万水的生命体验去书写自己的江湖传奇了。她经营了一个称作“第十四当铺”的自媒体理论评论平台，似乎在活动热身，在挑灯看剑。这举动立刻引起不少的关注，浏览量可以证明。这是当今武林江湖的一种方式，试水之后，接着就应该扬帆起航。

我知道，她在蓄积力量，酝酿更多的成果问世，完成她对自己的文化期许。

鲲化鹏，鱼成龙。会当击流中流，会当展翼苍天，坚持健康向上，定会成就成功。

是为序。

目录
CONTENTS

| 话剧昆明

- 昆明城市话剧地图 / 003
- 云南省话剧院：亮点与责任 / 027
- 云南省话剧院：悖论与失落 / 036
- 城市话剧与校园戏剧 / 051
- 校园戏剧：《夏洛特烦恼》文化事件 / 061
- 庭院剧场：昆明戏剧的夹缝空间 / 067

| 品剧昆明

- 与“捧场”无关的《大国忠魂》 / 085
- 《孤独的星空》：云南戏剧教育的新成果 / 094
- 《问心》：昆明独立戏剧发展的一个案例 / 100
- 滇剧《乡谣》——粉色王国里的一场虚梦 / 113
- 一点浩然气，千里快哉风
——评玉溪市滇剧院《选才记》 / 123
- Fine Art：一把痴心泪，满纸衷情言
——云南艺术学院版《一个陌生女人的来信》 / 134

疑云万重迷人眼，最难辨别是尘音：

云南艺术学院版《怀疑》 / 142

人若不想保戏，戏亦不能保人：

白剧《榆城圣母》 / 150

王朝的女人：陈圆圆 / 159

Grace：世间所有的灾难，都是人祸 / 168

| 日知谈艺

《北京法源寺》：田沁鑫的反叛、野心与

末路 / 179

《淮河新娘》：涂山氏的复苏 / 196

《聆听弘一》——与他之间，隔着

一条红尘 / 209

“哈姆雷特事件”：两个倒霉蛋的注解 / 217

《青蛇》，时代的病症 / 224

公祭日：亡国恨与后庭花：

南京艺术学院《秋子》 / 241

如怨如慕·黯然销魂：

焦媛的《阮玲玉》 / 251

香港话剧团《一页飞鸿》：波澜不惊

见消沉，飞鸿一页响远音 / 254

君子之风，山高水长：晋剧《于成龙》的

士大夫情怀 / 258

上海话剧艺术中心《老大》：

海上无传奇，传奇不反思 / 264

集体无意识：波兰版《人民公敌》的

智慧锋芒 / 273

情到深处最悲苦：评《夜鹰姊妹》 / 283

| 八面来风

男盗女娼“真”性情，风流占尽洛阳花 / 291

《康有为与梁启超》：容易让人错过的好戏 / 297

《空村》：期待之不满，理想之不足 / 305

当我们开始厌恶家园……——也谈

《丽南山的美人》 / 312

《牛，活着!》：演出季绽放的一朵花 / 321

诚意十足的《枕头人》 / 329

春秋笔法看“孤儿” / 338

附录一 评论者：越是众语欢腾，越是失语无声 / 346

附录二 上越折子戏《梁祝》演出的文化透视 / 360

后 记 / 374

话剧

昆明

本版块瞩目云南话剧的总体图景，总结、归纳了昆明话剧各支力量的发展现状，针对戏剧现象、图景，分析成因，深入探究，是为本书的理论版块。

昆明城市话剧地图

一 城市中的话剧空间

话剧，于城市来说，是文化的一个表征，它未必绝对代表着宽度，也未必绝对代表着广度，更未必绝对代表着一种深度——但是，当话剧在城市出现，并成为一种文化欣赏习惯的时候，它就成为城市的一种仪式性姿态：

沉稳，安静，执着。

于今天来说，话剧这样的艺术门类，相比文学阅读和观看电影，自然不够便捷——她需要人们走出家门，走过市井，在各色狭长而又繁杂的市区穿行，最终通过检票、入场、找座、等待，并安静地欣赏完一场完整的表演，最终，恪守剧场礼仪，对每一个辛苦付出的工作人员报以掌声；而相比与大型网游、户外活动、密室逃脱等活动，话剧欣赏又显然不够刺激，她需要人们遵循剧场规矩，不可喧哗，不可随意走动，若是手机没有静音，还会被身边的观众所“侧目”……总而言之，话剧的欣赏，不便捷，不刺激，她充满了规范感，更充满了仪式性。

因此，在今天文化选项如此繁多的城市生活里，若是还有话剧欣赏的土壤和话剧的生长空间，那就说明，城市的人群，

依然有一部分——愿意接受话剧欣赏的规范与仪式，愿意把剧场当作一个沉静的审美空间而非躁动的狂欢空间。

基于以上的观点，我认为，当话剧在城市中得以自然存在的时候，就说明，这座城市，有一种沉稳、安静而执着的姿态了。

问题是：昆明这座城市，有话剧吗？

若是在十年前，这个问题是难以回答的。但在今天，面对这个问题，每个人都可以给出一个肯定的答复：

昆明，作为一座城市，有话剧。

相比十年前的昆明话剧演出状貌，今天的昆明，演出数量已有大大提高，演出数量的提高，与演出场馆数量的增加有极大关系，据不完全统计，2014年之后，昆明的主要话剧演出场馆，由原来的4个（云南艺术学院实验剧院、昆明剧院、春城剧院、海埂会堂），增加了7个（艺术客厅、昆明市新工人文化宫、元动剧场、南强街88号、马家大院、品院、莲花池公园），而在这11个演剧空间当中，有7个是相对比较固定的话剧演出空间（云南艺术学院实验剧院、昆明剧院、春城剧院、海埂会堂、艺术客厅、昆明市新工人文化宫、元动剧场），具体的剧场配比如图1所示。

