

语文新课标必读丛书

修订版

茶馆

老舍著

人民文学出版社

教育部《普通高中语文课程标准》推荐书目

高中部分

红楼梦

(上)
曹雪芹
著

泰戈尔诗选

历史的天空

人民文学出版社

语文新课标必读丛书

— 修订版 —

茶馆

教育部《普通高中语文课程标准》推荐书目

高中部分

—— 人民文学出版社 ——

图书在版编目(CIP)数据

茶馆/老舍著. - 修订本. - 北京:人民文学出版社,
2006.6

(语文新课标必读丛书)

ISBN 7-02-005683-0

I. 茶… II. 老… III. 话剧-剧本-中国-当代
IV. I234

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第045662号

茶 馆

Cha Guan

老舍 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街166号 邮编:100705

北京友谊印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数104千字 开本850×1168毫米 1/32 印张2.625 插页1

2003年5月北京第1版

2006年6月第1次印刷

印数 1-100000

ISBN 7-02-005683-0

定价 6.00元

出版说明

为了提高中小学生的语文素质,增强语文课程的现代意识,大力推进新型的学习方式,国家教育部分别于2001年和2003年颁布了作为基础教育课程改革核心内容的《全日制义务教育语文课程标准》和《普通高中语文课程标准》(以下简称“新课标”)。“新课标”对原有《语文教学大纲》中关于语文课外读物的具体篇目作了较大的改动,并规定了不同阶段学生的阅读总量,要求广大中小学生阅读。为此,我们于2003年5月编辑出版了一套“语文新课标必读丛书”(50种),丛书的书目均为“新课标”所推荐。

03年版“语文新课标必读丛书”出版三年来,深受全国广大中小学师生的欢迎与喜爱,同时,他们也对这套丛书的改进提出了许多宝贵的建设性意见。我们在深表谢意之时也对这些意见和建议进行了认真的研究与分析,并根据中小学语文教学的最新发展动态,在03年版“语文新课标必读丛书”的基础上进行了必要的补充与修订,并冠名为“语文新课标必读丛书”(修订版),总计60种,一次性同时推出,以飨读者。

修订版增加了如下几项内容：第一，从书目上，增加若干中国当代文学的佳作与中外文学的优质选本；第二，从内容上，每本书增加了简明实用的“知识链接”，含文学常识、要点提示和学习思考等。我们相信，修订后的“语文新课标必读丛书”内容更广泛、知识更实用，针对性更强。它一定能够成为中小学生的良师益友，成为小学生家庭的必备藏书。

人民文学出版社编辑部

二〇〇六年三月

导 读

《茶馆》是中国话剧史上的经典。

一九五七年七月,老舍将他创作的三幕话剧《茶馆》发表在《收获》创刊号上。

在此之前,作为小说家,老舍已创作出《离婚》、《骆驼祥子》、《四世同堂》这些优秀的传世之作;而在戏剧方面,从抗战时期的《残雾》、《国家至上》等十来个剧本到建国初期的《龙须沟》、《女店员》、《西望长安》,这一系列剧本的创作实践,已为他积累了丰富的艺术经验。如果说,老舍早期的剧本创作在艺术上还存在明显的弱点,如他坦率承认自己“不明白舞台的诀窍,所以总要不来那些戏剧的花样”,“老是以小说的方法去述说”;那么,这一系列剧本的创作实践足以使他谙熟结构戏剧的各色法门。可以说,《茶馆》是一位成熟的剧作家的成功之作。

《茶馆》的故事全部发生在一个茶馆里。茶馆里人来人往,会聚了各色人物、三教九流,一个大茶馆就是一个小社会。老舍抓住了这个场景的特点,将半个世纪的时间跨度,六七十个主、次人物高度浓缩在茶馆之中,展现了清末戊戌维新失败后、民国初年北洋军阀割据时期、国民党政权覆灭前夕三个时代的生活场景,概括了中国社会各阶层、几种势力的尖锐对立和冲突,揭示了半封建、半殖民地中国的历史命运。

《茶馆》的成功首先在于它的戏剧结构的巧妙、严密。全剧人物多、时间跨度大,没有中心故事,老舍采用了四种手法结构

该剧：

其一，主要人物，如王利发、常四爷、秦仲义，从壮年到老年，贯穿全剧，这样，主要人物有了连贯与交代，故事虽松散，却不至于说来说去，离题太远，不知所云。

其二，次要人物父子相承，如唐铁嘴、小唐铁嘴，刘麻子、小刘麻子，衣着变了，德行未改，且父子二人由一个演员扮演，这样就有助于故事的连贯。

其三，每个人物都扮演着他们自己的故事，同时又与各自所处的时代紧密关联。比如，让名厨落得去包办监狱的伙食，顺口说出这年头就是监狱里人多；让说书先生抱怨生意不好，又顺口说出这年月真玩意儿要失传……因此，人物虽是各说各的，却又反映了时代。

其四，无关紧要的人物一律招之即来，挥之即去，绝无赘笔。这四种手法巧妙地促成全剧结构的谨严，一气呵成地完成了老舍为三个旧时代送葬这个创作主题。全剧仅用了三万多字。著名剧作家曹禺盛赞老舍“举重若轻”。老舍在谈到《茶馆》创作时，对于自己的艺术处置也颇为自得，认为是“多少有点新的尝试，没完全叫老套子捆住”。

《茶馆》的成功也在于语言的成功。话剧全凭台词塑造人物，台词到位了，人物就活了；人物活了，全剧也就成功了。被誉为“语言艺术大师”的老舍的的确确将语言功力发挥到极致。《茶馆》中每个人物的台词都设计得非常生动传神、富于个性，同时又简洁凝练，意蕴深长。

这样炉火纯青的语言既归功于艺术锤炼，又来自于生活积累。出身贫寒的老舍非常熟悉茶馆里往来的那些小人物，知道他们说什么，也知道他们怎样说。老舍曾说，《茶馆》要写出三个时代的变迁，没法子躲开政治；可是，“我不熟悉政治舞台上的高

官大人,没法子正面描写他们的促进与促退。我也不十分懂政治。我只认识一些小人物,这些人物是经常下茶馆的。那么,把他们集合到一个茶馆里,用他们生活上的变迁反映社会的变迁”,从侧面透露出一些政治消息。可以说,正因为老舍是这样一位出身卑微、平民色彩浓郁的作家,《茶馆》才会具有以小人物展示大时代的独特艺术视角。

一八九九年,老舍诞生于北京一座大杂院,一户舒姓的满族贫民家庭。父亲是守卫皇城的护军,每月只有三两饷银。八国联军入侵时,父亲在巷战中阵亡,老舍还不满两岁。母亲靠给人缝洗衣服维持一家人的生活。当年的北京大杂院,聚居着人力车夫、小摊贩、低级巡警、落魄艺人、暗娼等城市贫民。可以说,早年的贫民生活影响了老舍对于生活的认识 and 对于人生的态度。在一位慈善家资助下,老舍得以上学受教育。凭着个人奋斗,他成为北京小学教育界一个相当活跃的人物,有了不错的经济收入。但是,北洋军阀统治下的“学界”之污浊又使老舍在精神上格格不入。反帝反封建的五四运动启迪他去追求崇高远大的人生,同时也给他创造了当作家的条件。一九二四年,老舍应聘到伦敦大学东方学院任汉语教师,五年的异域生活开阔了老舍的生活视野。英国的强盛与中国的衰败使他思索国家的命运与个人的前途。他的文学创作即是他深思的结果。在抗日战争中,老舍以极大的热情投身到民族解放与新生的洪流中,被推举为中华全国文艺界抗敌协会常务理事兼总务部主任。新中国成立后,新北京的新气象,特别是人民政府大力改善贫民窟的举措,使老舍由衷地为新政权唱颂歌。

考察老舍个体生命的历史,从这个角度看,《茶馆》是一位生活阅历与个体经验丰富的作家在新的历史情景中回望过去半个多世纪的旧中国而写下的一部沉思之作,它沉淀着历史的教训,

揭示了历史前行的趋势。历史的前进是曲折的。《茶馆》在一九五八年、一九六三年的两次演出，都受到了“左”的指责。更不幸的是，作家本人在“文革”动乱之初含冤去世。他未能看到他的作品获得了远远超过他生前所获得的赞赏与推崇，未能听到《茶馆》无论在中国还是世界的舞台上所赢得的空前的掌声。

人民文学出版社编辑部

二〇〇三年一月

知识链接

【文学常识】

一、作家介绍

老舍(1899—1966),原名舒庆春,字舍予,北京人,满族(正红旗)。现代著名作家。老舍的戏剧创作开始于抗日战争时期,他以话剧的写作投身抗战宣传,颂扬民族正气,表彰爱国志士,批判不利于团结抗日的社会弊端;新中国成立后,又以戏剧创作反映当时中国社会生活的变化。主要作品有《残雾》、《国家至上》、《桃李春风》、《方珍珠》、《龙须沟》、《茶馆》等。

二、作家评价

舍予是经过了生活的甜酸苦辣的,深通人情世故的人,但他的“真”不但没有被这些所湮没,反而显得更凸出,更难能而且可爱。所以他的真不是憨直,不是忘形,而是被复杂的枝叶所衬托着的果子。他的客客气气,谈笑风生里面,常常要跳出不知道是真话还是笑话的那一种幽默。现在大概大家都懂得那里面正闪耀着他的对于生活的真意,但他有时却要为国事,为公共事业,为友情伤心堕泪,这恐怕是很少为人知道的。

——胡风:《文协第六届年会的时候祝老舍先生创作二十年》,《新华日报》“新华副刊”1944年4月17日重庆

揭示了历史前行的趋势。

老舍在中国现代文学史上的独特地位与价值在于他对文化批判与民族性问题的格外关注,他的作品承受着对转型期中国文化尤其是俗文化的冷静的审视,其中既有批判,又有眷恋,而这一切又都是通过对北京市民日常生活全景式的风俗描写来达到的。他第一个把“乡土”中国社会现代性变革过程中小市民阶层的命运、思想与心理通过文学表现出来并获得了巨大的成功。老舍的作品注重文化,铺写世态,是那么真实而又有世俗的品位,加上其表现形式又适应并能提高市民阶层的欣赏趣味,所以能为现代文学赢得知识分子之外的众多读者。——钱理群、温儒敏、吴福辉:《中国现代文学三十年》(修订版),北京

大学出版社 1998 年版

三、作品评价

这三幕共占了五十年的时间。这五十年中出了多少多少大变动,可是剧中只通过一个茶馆和一些下茶馆的小人物来反映,并没正面叙述那些大事。这就是说,用这些小人物怎么活着和怎么死的,来说明那些年代的啼笑皆非的形形色色。

——老舍:《谈〈茶馆〉》,《中国青年报》1955 年 4 月 4 日

老舍这个戏是一幅巨大的画,其中上场人物多至七十人以上,绝大多数都是开口讲话的、有名有姓的人物;时间也绵延五十年,其中有几个贯穿到底的人物,差不多都是从二十多岁被写到七十多岁的。……

人物虽然多,年代虽然长,但是作者所用的笔墨却不多,只写了三万字,在这点上又可看出作者是高度概括地在描写着人

物和时代。

——张庚：《〈茶馆〉漫谈》，《人民日报》1958年5月27日

《茶馆》用的是一种典型的人像展览式的戏剧结构。它展览了七十多个形形色色的人物的生活风貌和性格特点，揭示了社会的一角。它没有突出的主人公，也没有共同意志的行动。每个人都带着自己的过去，成为一条独立的故事线。即使是在稍纵即逝的人物身上，也可以看出他们的全部生活和思想。

——冉忆桥：《带笑的葬歌》，《上海师范大学学报》1980年第1期

四、关于戏剧

戏剧是综合艺术的一种。是由演员扮演角色，当众表演情节、显示情境的一种艺术。戏剧作为人类文化的组成部分，无论东西方，其起源都可以追溯到古代的祭祀性歌舞。在中国，戏剧是戏曲、话剧、歌剧等的总称，也经常专指话剧。一般认为，中国戏曲发展成完整独立的艺术样式的标志是12世纪宋代的永嘉杂剧，又称南戏。在西方，戏剧(drama)即指话剧。欧洲戏剧发端于古代希腊祭祀大典上的歌舞表演，逐渐演变为由文学、表演、音乐、美术等多种艺术成分有机组成的综合艺术。我们一般阅读到的戏剧剧本，是戏剧的文学形式，是戏剧演出的基础。它既应当具备一般叙事性作品共同的要求，同时又必须符合舞台艺术的要求。戏剧按作品类型可分为悲剧、喜剧、正剧等。

中国话剧萌芽于19世纪末的“文明新戏”。它不同于中国传统意义上的以歌舞为表现手段的戏曲，主要借鉴西方话剧，以语言和动作为表现手段。五四文学革命中，西方戏剧被大量介绍到中国，新文学的先驱者提出建设“新剧”的目标，真正具有现

代意义的中国话剧由此产生。新中国成立以前,中国话剧产生了曹禺的《雷雨》、《日出》、《原野》,郭沫若的《屈原》、《孔雀胆》,洪深的《农村三部曲》,夏衍的《法西斯细菌》、《上海屋檐下》,陈白尘的《升官图》、《乱世男女》等优秀作品。新中国成立以后,中国话剧承继五四传统,又产生了老舍的《龙须沟》、《茶馆》,郭沫若的《蔡文姬》、曹禺的《王昭君》等作品。

【要点提示】

一、偶然的灵感激活了多年的文化积淀

一直以小说为写作优势的老舍从抗战开始写作戏剧,虽然作品不少,但成就却一直没有超越小说。

《茶馆》的写作初衷是为了配合共和国第一部宪法的宣传,当时老舍写了一个四幕六场的话剧,戏里人物众多,由光绪年间一直写到解放前夕北平学生“反饥饿、反迫害”运动,初稿拿到北京人艺,院长曹禺、总导演焦菊隐等人,感觉这部作品最精彩的是第一幕第二场发生在一家旧茶馆里的戏,觉得应当以这场戏为基础,另起炉灶,写个描绘旧时代社会面貌的戏。老舍高兴地接受了这个建议,于是有了《茶馆》的诞生。《茶馆》从题材到文化内涵又回到了老舍所轻车熟路的老北京往事上,是一部由往昔岁月和市井生活画面组合起来的社会风情大戏,这是老舍最擅长的。

二、三幕戏“葬送三个时代”——独具创意的戏剧结构

《茶馆》共三幕,分别展示了清末、民初、国民党政权在大陆结束前这三个年代的旧中国生活。要在一部戏中反映这样宏大

的内容,需要作家非凡的艺术构思。按照古典主义戏剧的艺术法则,要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性,即要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,故事情节集中在单一的事件上,甚至上场的人物也最好不要太多。这被称为戏剧创作的“三一律”。用这样的标准来衡量《茶馆》,除了地点是一个场景,即裕泰茶馆,其余都不符合。茶馆的时间跨度前后经历半个世纪,戏剧情节复杂,没有具体的故事和戏剧冲突,上场人物多达七十多人。但老舍把这些人物集中在茶馆这个微缩社会中,让他们各自上演不同的人生故事,用小人生来写大社会,同时以茶馆的兴衰来透视旧中国的衰败。这样的戏剧构思纵横开阖,既是大气魄大手笔,又有细部的白描,是老舍先生的独创。因此曹禺先生说,《茶馆》是“中国戏剧史上空前的范例”。

三、20 世纪 50 年代,著名话剧《茶馆》和《等待戈多》的上演均引起轰动。它们的共同之处是:()

(2002 年高考文综试题)

- A. 属于现实主义的文艺作品
- B. 具有强烈的社会批判精神
- C. 描写了社会历史的演变
- D. 反映了当代人的精神创伤

答案:B

【学习思考】

一、在戏剧创作中,为了表现戏剧冲突,很多剧作家都用“三

一律”来规范戏剧创作。我国著名剧作家曹禺先生的《雷雨》就是一个典型的遵守“三一律”的作品,而老舍先生的《茶馆》却完全打破了这个规范,但这两个剧作同样取得了成功。试比较这两个作品在时间、地点、人物及戏剧冲突设置上的差异,思考其对戏剧表现起到了什么作用。

二、有评论说《茶馆》是一曲旧时代的葬歌,也是一曲挽歌,你如何理解这个说法。

(王海波 编写)

《茶馆》是剧作家老舍先生的代表作,也是他最后一部作品。该剧以北京裕泰茶馆为背景,通过茶馆的兴衰变迁,反映了中国社会的黑暗和人民的苦难。剧中人物众多,情节复杂,但主线清晰,主题鲜明。该剧在艺术上采用了“三一律”的变体,即在时间、地点和人物上都有所突破,但依然保持了戏剧的完整性。这种创作手法使得《茶馆》在表现旧时代的悲剧性上具有独特的艺术魅力。

日:茶客

二、三幕戏“奔是三个时代”——独具创意的戏剧结构

【善思区半】

《茶馆》共三幕,分别展示了清末、民初、国民党政权在大陆统治三个时代。这种结构不仅展现了时代的变迁,也深刻揭示了社会的黑暗和人性的扭曲。通过茶馆这个微观世界,老舍先生成功地反映了整个社会的宏观图景。

目 录

导读	1
----------	---

知识链接	1
------------	---

茶馆	1
----------	---

《茶馆》的故事全部发生在一个茶馆里。茶馆里人来人往,会聚了各色人物(三教九流),一个大茶馆就聚拢一个小社会。老舍抓住了这个场景的特点,将半个世纪的时间跨度,六七十个主、次人物高度浓缩在茶馆之中,展现了清末戊戌维新失败后、民国初年北洋军阀割据时期、国民党反动派覆灭前夕三个时代的生活场景,概括了中国社会各阶层、各种势力的尖锐对立和冲突,揭示了半封建、半殖民地中国的历史命运。

《茶馆》的成功首先在于它的戏剧结构的巧妙、严密。全剧人物多、时间跨度大,没有中心故事,老舍采用了四种手法结构

人 物

王利发——男。最初与我们见面，他才二十多岁。因父亲早死，他很年轻就作了裕泰茶馆的掌柜。精明、有些自私，而心眼不坏。

唐铁嘴——男。三十来岁。相面为生，吸鸦片。

松二爷——男。三十来岁。胆小而爱说话。

常四爷——男。三十来岁。松二爷的好友，都是裕泰的主顾。正直，体格好。

李 三——男。三十多岁。裕泰的跑堂的。勤恳，心眼好。

二德子——男。二十多岁。善扑营当差。

马五爷——男。三十多岁。吃洋教的小恶霸。

刘麻子——男。三十来岁。说媒拉纤，心狠意毒。

康 六——男。四十岁。京郊贫农。

黄胖子——男。四十多岁。流氓头子。

秦仲义——男。王掌柜的房东。在第一幕里二十多岁。阔少，后来成了维新的资本家。

老 人——男。八十二岁。无倚无靠。

乡 妇——女。三十多岁。穷得出卖小女儿。

小 妞——女。十岁。乡妇的女儿。

庞太监——男。四十岁。发财之后，想娶老婆。

小牛儿——男。十多岁。庞太监的书童。

宋恩子——男。二十多岁。老式特务。

吴祥子——男。二十多岁。宋恩子的同事。