

他们开始了 新一页的抒写

——关于《巴山秀才》获金奖引出的话题

● 鄢 然

载誉中国戏剧节

对于喜爱戏剧艺术的人们来说，金秋十月在古城西安拉开帷幕的第八届中国戏剧节，无疑是满足他们眼球和心理需求的一顿过瘾十足的饕餮大餐。话剧、舞剧、京剧、川剧、秦腔、评剧、黄梅戏、眉户剧、甬剧、高甲戏、云南花灯、商洛花鼓等十几个剧种的19台剧目轮番亮相三秦热土，这些风格各异、艺术精湛的剧种剧目，是经过有关专家评定、从各省、市的近百台剧目中遴选出来的优秀剧目，如话剧《我在天堂等你》、《兰州人家》《让你离不成》、川剧《巴山秀才》、京剧《贞观盛事》、眉户剧《谷雨》、甬剧《典妻》、歌剧《太阳之歌》和商洛花鼓戏《月亮光光》等，都是近年创作或重排的一个个叫得响的戏剧精品。因此，10月22日晚上，当川剧《巴山秀才》在本届戏剧节揭晓的“曹禺戏剧奖”最高奖项中夺得金奖第一名的殊荣时，确实出乎我们的意料。

出乎意料，是因为曹禺戏剧奖是我国戏剧类国家级最重要的奖项之一，而四川省川剧院重排的《巴山秀才》此次在戏剧节献演后能够获此殊荣，一时成为剧坛内外传诵的佳话，这不能不说是一个奇迹。剧本自不待言是“鬼才”魏明伦（与南国合写）曾获全国优秀剧本奖的杰作，而省川剧院新任院长、戏剧“梅花奖”获得者陈智林饰演的“秀才”，以刻画人物细腻、准确、唱做表演独具异彩的精湛技艺，以及该剧导演、舞美设计的新颖独到等等，为人们展示了新川剧舞台艺术的魅力，无可争议地赢得了戏剧专家和观众们的众口赞誉与极力推举，在此次戏剧节上脱颖而出，成功夺得金奖第一名，同时还荣获优秀剧目奖、优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀表演奖、优秀音乐设计奖、优秀舞美设计奖等多种奖项，可谓获奖人数最多，奖项齐全，成为当代川剧史上第一个在中国曹禺戏剧奖上荣登榜首的川剧剧目，我们不能不感到惊喜。但是，当我们在一阵惊喜之后镇定下来，冷静

地回想和思索新版《巴山秀才》在梨园故土西安古都掀起的那种人们争相观看的热潮时，我们心里非常明白，《巴山秀才》所取得的这一喜人的成绩，其实是在情理之中的。

而在此之前，省川剧院携《巴山秀才》、《变脸》和“李艳冬专场”挥师进京参加2003年北京国际戏剧演出季，就一炮打响，受到首都观众的赞美。著名戏剧家刘厚生说：“我看过《巴山秀才》四、五次了，真是越改越好，越演越好。写戏的人、谱曲的人、演戏的人和舞美设计的人都融为一体了。”北京市委副书记龙新民在看完演出后也兴致勃勃地说：“感谢四川为首都北京国际戏剧演出季送来了一台精彩的好戏，《巴山秀才》的出色表演，给北京整个戏剧演出季增添了光彩！”重排的《巴山秀才》一亮相北京就受到人们广泛赞誉，名扬京城，当省川剧院移师西安参加第八届中国戏剧节时，难怪西安媒体会惊呼：《巴山秀才》来了！人们争相观看“秀才”风采，致使西安五四剧场近千人的座位座无虚席，戏台上的每一个精彩场面、每一个精彩唱段，甚至于一句生动俏皮的四川话，都引来众人热烈的掌声。一些情绪激动的观众说：“‘秀才’真是太棒了，我们喜欢川剧，川剧高腔是‘吼’出来的，我们秦腔也是‘吼’出来的。”面对观众的如此热情，难怪剧场的张经理感慨不已，称他们剧场接待了很多外地的优秀剧团，而如此受人欢迎的火爆场面，却是少有的。

观众对《巴山秀才》表示出极大兴趣，而作为评委的戏剧专家们同样对这出戏表示了由衷的赞肯，认为《巴山秀才》以其思想内容的深刻性和艺术审美意味的独特性、新颖性及演员精湛的演技，在戏曲历史剧创作领域拓出了新路。该剧的编、导、演、舞美、音乐等倾力合作，使得舞台上的《巴山秀才》无论从剧本文学、舞台构思、人物塑造、整体风格到语言、唱腔等各个方面来说，都极具艺术感染力。特别是该剧妙趣横生的台词语言，不仅令古城西安的观众为之倾倒，甚至连评委们也是信口拈来，剧中秀才的那句“头可

断，血可流，错别字不可不纠”的妙语，成了一些评委每天坐在车上前往剧场观戏时必说的顺口溜。更有趣的是，来自全国各地的评委们，在看了《巴山秀才》的演出后，竟纷纷向川籍北京评委康式昭表示祝贺，大家祝贺他的原因不言而喻，充分反映出了对这出戏的肯定和赞誉之情。因此毫无疑问，《巴山秀才》最终夺得一连串的奖项，自然是众望所归的事。

透过现象看本质

我们都知道这么一句话：透过现象看本质。那么，四川省川剧院这次在第八届中国戏剧节上所取得的非凡业绩，是一种偶然，还是一种必然的结果？

还是哲人们说得好：偶然之中蕴藏着必然。如果我们静下心来，对四川省川剧院在这些奖牌的背后所付出的辛劳和心血进行透视和思考，就会明白哲人的话绝非无稽之谈。

四川省川剧院属戏剧一级剧院，实力雄厚，人才济济。自60年代初建院40多年来，先后创作演出过《柳荫记》、《望娘滩》、《和亲记》、《急浪丹心》、《卧虎令》、《白蛇传》、《绣襦记》、《峨眉山月》、《变脸》等优秀剧目两百余出，培养和造就了一大批艺术造诣精湛的专业人才，曾获得过第六届中国艺术节大奖、第七届全国“五个一工程”奖、第七届中国戏剧节大奖、第八届中国文华大奖等众多殊荣，并应邀赴亚、欧多国和香港、台湾等地区演出，受到中外观众的欢迎和高度赞赏。尤其是创演的《变脸》再一次掀起“变脸”热后，川剧艺术的魔力对热爱戏剧的人们来说可谓刻骨铭心，剧院的口碑看好，蜚声国内外。在这样一种背景下，在如此众多的缤纷光彩的花环的围绕面前，“秀才”的扮演者陈智林作为新一届剧院院长和剧院书记蔡伟、副院长廖天麟组成的新领导班子，要带领川剧院再攀高峰、更上台阶，无疑是一件十分棘手的事。尤其要在川剧像全国别的剧种一样，面临着市场经济形势进一步迅猛发展的严峻考验时，这种登上新台阶的困难自然也就增大了许多。在这种状况下，新班子是怎样着手开展工作的呢？

也许，我们可以从省川剧院新班子召开的一次重要的中层干部会议上以斑见豹。在这次会议上，作为院长的陈智林，在他的施政纲领中对中层干部提出了五点要求：一、要准确定位；二、严肃工作纪律；三、勤政为民；四、廉洁务实；五、团结奋斗。并提出和构想把握机遇、实事求是、与时俱进、努力开创剧院改革发展新局面、创造剧院自己的富民强院的新思路。而蔡书记、廖副院长这两位新班子中的领导成员，对剧院各项工作跃上更高台阶的看法，与陈院长的工作新思路也不谋而合。新班子思想统一，充分认识到建设西部文化强省对发展川剧事业的大好机遇，意识到文化是经济增长的动力、资源和引导力量，并深刻理解了代表先进文化的前进方向是我们党保持先进性的一面旗帜的作用，对四川省委、省政府提出的“振兴川剧”的希望充满了信心，由此而制定了新班子的工作准则。这个工作准则对新班子领导成员的工作目标提出了明确的挑战。新班子对自己挑战的口号是：一、打造艺术精品，竞争国家戏剧大奖；二、弘扬

蜀文化，扬鞭奔市场；三、更新机制，创建一流队伍。目标十分明确，但是要在前人走过的路上、在奖杯林立和戏剧市场艰难境况中再攀高峰，却并不是一件轻而易举的事情。

众所周知，要打造艺术精品，竞争国家级戏剧大奖，首要的条件是要有一个好的剧目。对于一个戏剧表演团体来说，剧目建设无疑是其成长与成熟的标志；而对于戏剧院团的领导来说，剧目建设与管理更是一门艺术、一门科学，同时也是衡量一个剧院成长与发展的重要砝码。的确，剧目建设能否取得成效，是检验剧院领导者有无眼光和魄力的重要标准，而眼光与魄力，在随后的艺术生产中最终要变成人们广泛认同的硕果，更是难中之难。令人欣慰的是，从省川剧院新领导班子组成后推出新版《巴山秀才》的决定，和《巴山秀才》在第八届中国戏剧节上所取得的骄人成绩，可以明证，他们的所作所为是有眼光和魄力的。

关于剧目的创作与建设，陈智林说，新班子近期采用的决策是“齐头并进”。如此决策，是基于以下几点考虑：一是在剧院以前的优秀剧目中挑选与时代合拍的戏进行打磨，完善精品的创作；二是从戏曲本体讲，传统戏是取之不尽用之不竭的艺术源泉，对这个源泉要给予充分的重视，进行剧目的筛选，将诸如《柳荫记》、《彩楼记》、《焚香记》、《绣襦记》等经过历史见证、在人民群众心中已形成较为完美印象的传统经典剧目进行重新整合；三是将剧院常演不衰的保留剧目如《白蛇传》、《望娘滩》、《卧虎令》等继续作为再生产的对象；四是除了对市场性剧目进行思考和挖掘潜力，还要排演一些计划性剧目，如行业戏，像剧院前不久推出的现代戏《心有泪千行》，就是为了配合法制宣传和教育的“警世剧”，另外还会推出展现和讴歌我们这个时代英雄人物形象的“事迹剧”，以发挥文艺寓教于乐的作用。

由此不难看出，新班子的决策者们对剧院的发展采取的是一种多功能走向的思路。他们不仅明白，剧院要有非常丰富的传统剧目作为生存的底气，而且明智地看到，尽管戏剧是内容与形式完美相结合的一种艺术，但在我们这个文艺多元化的时代，群众对艺术表现形式的需要也是多样化的，更看重娱乐性强的剧节目，这不能不予以重视，以此来规划和组织剧院的演出节目，才能在戏剧面临市场困境的当下，立于不败之地，真正做到文艺为人民、为社会服务。正因为此，“把川剧当成新产品来推销！”这是他们提出的一个响亮口号，也是省川剧院发展奋斗的一个长远目标。这一崭新口号，当然是建立在市场经济的基础上的。他们非常清楚，川剧作为民族优秀传统文化艺术的一部分，理应受到国家的政策性保护和资助，这是一个方面；但另一方面，在当今社会，川剧要振兴，要站稳脚跟，要与时俱进，要长足发展，川剧人要过得不那么概念、那么阶段性，变得自在，活得轻松，获得自身在社会文化生活中持久的较高地位，就要不断提升川剧艺术的审美趣味，寻找到一个与观众勾通的较好的磨合点，而且要主动抢滩国际国内文化艺术市场，争取更多的年轻观众。这不仅仅是一个转变观念的问题，而是要以真诚与执着，借鉴与学习、探索与实践的态度，通过实干加苦干的奋斗，才能够办得到的。正因为要不断抢滩文化市场，

实干加苦干，这次剧院在第八届中国戏剧节上载誉归来后，紧接着有一部分演职人员又不辞辛劳，马不停蹄，前往日本参加“2003年日本静岡艺术节”的演出，以系列传统经典折子戏《贵妃醉酒》、《石怀玉惊梦》、《六月雪》及川剧技艺绝活表演，赢得了当地观众的称赞，日本静岡政府决定，邀请省川剧院每年带新的经典剧目到静岡演出。由此而赢得了艺术、市场和外事等三个效益的丰收。

省川剧院新领导班子还十分重视对人才的挖掘与培养。作为一级剧院，省川剧院拥有一大批艺术造诣精深的各类专业人才，如“文华导演奖”获得者张开国、刘忠义、一级导演邱明瑞、一级舞美设计师杨成林、李善、“文华表演奖”获得者任庭芳、“梅花奖”获得者古小琴、陈智林、何伶、李莎、崔光丽、以及许多一级演员和著名演员如张巧凤、杨昌林、左清飞、王道正、黄世涛、何伯杰、徐寿年、但志生、燕凤英等。正因为新班子领导成员十分明白人才是剧院发展的重要资源的道理，因此在注重剧院剧目建设的同时，则将人才挖掘与培养作为大事来抓。由此他们制定了一年推出一个“梅花奖”演员的中长期目标计划。李莎和崔光丽两位“梅花奖”新秀，即是新班子实施其计划的一个收获。剧院在“2003年北京国际戏剧演出季”期间推出“李艳冬折子戏专场”和大戏《变脸》，也即是新班子正推举的又一个剧院夺“梅”对象。优秀青年演员李艳冬曾先后主演过《和亲记》、《都督夫人》等大小剧目近百出，在川剧舞台上也摸爬滚打了数个春秋，一直默默期待着“梅花”对自己开放。像赢得众人喝彩的“秀才”一样，李艳冬不负众望，在《变脸》中扮演的新一代“水上漂”和他在《崇祯之死》、《卧虎令·判斩》中以正生应工的优秀传统文化折子戏，同样在北京获得了观众的一片叫好声。

而新版《巴山秀才》，也可以说是省川剧院新领导班子为夺“二度梅”的陈智林量身定做的。20年前《巴山秀才》由自贡市川剧团首演曾誉满全国剧坛，并被搬上了银幕。这次由省川剧院重新包装后亮相第八届中国戏剧节，又大获全胜，尤其是陈智林扮演的秀才孟登科，可谓独具新姿，别有异彩，令人叫绝。要在一个已经造诣很高的艺术台阶上更上层楼，对于攀登者来说，这的确不是一件很容易的事。为了在舞台上塑造一个新的秀才形象，陈智林首先便狠狠地地下了一番戏外苦功，在短短50天的时间里，硬让自己已经发胖的身体减轻了26斤；陈智林反复认真观摩学习前辈担纲秀才的杨先才老师于20年前演出的舞台录像和戏曲影片，感到前人以丑角应工的秀才形象，无论是人物造型，还是唱腔和表演，虽有不凡的艺术创造，但人物刻画带着浓重而强烈的夸张、怪诞和戏谑的成分，在充分发挥川剧丑角艺术幽默、诙谐特长的同时，也因此使秀才孟登科这个人物流于漫画化，而削弱了这个人物的历史厚重感。经过反复思考之后，陈智林决定自己以正生当行，紧紧抓住这个人物“迂、傲、拙、犟、勇、直、痴”等的性格特征，灵活运用戏曲表演特有的程式和唱腔，演绎出一个带有浓厚悲剧色彩而又具四川人独有的机趣和幽默的历史正剧。因此，我们如今在舞台上看到的秀才孟登科，是一个全新的古代封建知识分子形象。可以

说，陈智林扮演的这个孟登科，很好地完成了对秀才这个角色塑造的转换，正如陈智林自己所体验到的：“恰到好处地从以前表现这一角色的形，变成了表现角色的神。”而舞台上秀才的举手投足、每一个眼神，也都是陈智林在日常工作中接触了数十个乡村教师后综合的烙印。难怪该剧导演熊源伟要情不自禁地为陈智林的出色演技和唱腔叫绝；难怪有的戏剧专家说，《曹操与杨修》、《骆驼样子》和《巴山秀才》是中国戏剧舞台上近10年来特别让人兴奋的几个戏；难怪有专家评委说，《巴山秀才》这出戏不仅是精品，而且是经典、新经典。

我们有理由相信

是的，重排的《巴山秀才》取得了巨大成功，赞美之声不绝于耳，但省川剧院新领导班子并没有因此而冲昏了头脑。对他们来说，剧团此次北京、西安之行，不仅让他们重新认识到了川剧在我国艺术百花园中的价值，更坚定了振兴川剧的信心。他们深知，川剧这一有着悠久历史积淀和深厚艺术底蕴、在巴蜀大地上形成的特殊艺术载体，要被市场经济多元发展下的文艺竞争轻易击败，也并非易事。但他们肩上的担子不轻，剧院义不容辞地肩负着川剧的“龙头”作用。在省委宣传部和省文化厅的直接领导下，他们有信心按照省文化厅提出的“文化产业壮大，文化精品丰硕，文化市场规范，群众文化活跃”的奋斗目标，每年创作、排演一出新剧目，为建设文化大省和实现“进一步确定四川在全国的戏剧和舞蹈强省的地位”而努力创造。他们心里当然明白，实现这一奋斗目标的先决条件，必须有一个团结好战斗力强的领导班子，只有班子达成了共识，群策群力，用艺术精品来提升剧院的声誉和品位，培养自己的接班人才，以自己的品牌剧目和品牌人才开拓文化市场，以时代的审美意识重新加工完善传统剧目，才能拆掉横亘在观众和剧院之间的围墙，创造出人民群众喜闻乐见的精神食粮来。

我们知道，加快西部文化强省建设，是四川省委贯彻落实党的“十六大”精神的具体体现；是实践“三个代表”重要思想，代表先进文化前进方向的重要内容；是促进经济社会协调发展，实现四川发展新跨越和全面建设小康社会的重要举措；是深化文化体制改革、解放和发展文化生产力，不断丰富人民群众精神文化生活的重要保证。为抓住历史赋予21世纪这一可以大有作为的重要机遇，省川剧院新领导班子雄心勃勃，决心要不畏艰难，同心协力，为实现剧院“创一流艺术品牌、抓一流文化产业、建一流专业队伍”的目标而努力奋斗。

我们有理由为省川剧院新领导班子的宏大气魄拍手击掌！

我们有理由相信，从《巴山秀才》在第八届中国戏剧节上的不凡表现来看，省川剧院的辉煌又开始了新一页的抒写，一个新的斑斓岁月已经带着崭新的时代风貌降临了，我们期待着它的光波，像十五的月亮一般明丽，像金色的太阳一般灿烂辉煌！

2003年11月6日于蓉西