

■艺 谭

当代戏剧史学的奠基之作

——写在《中国当代戏剧总目提要》出版之际

□宋宝珍

中国当代戏剧史学如何奠基与发展?这是每一个致力于戏剧研究的人都不得不思考的问题。近年来,由于学术研究量化标准的过度实施,高校人员竞争的人为激化,又由于劫掠式、拼贴式、缩编式等速成艺术史著的层累出现,似乎翻阅故纸堆、查找原初资料、以年鉴派的客观姿态还原历史全貌,已经变成了一件不聪明、不必要的事。岂不知,戏剧史学从来不是无源之水、无本之木,但源与本从何溯起?学术框架如何建构?《中国当代戏剧总目提要》或许为我们提供了一个范例。

南京大学的戏剧研究拥有雄厚实力,由陈白尘、董健建立的学科基础,汇聚了一批潜心向学的研究型人才,在一大批学术卓著的中青年教师周围,又吸纳了不少有志于学的博士、硕士,因此,新时期以来,他们做了扎实的研究工作,不仅先后出版了《中国现代戏剧史稿》(1989)、《中国当代戏剧史稿》(2008),而且继大型学术文献工具书《中国现代戏剧总目提要》(2003)之后,又完成了《中国当代戏剧总目提要》。

由董健、陆炜主编的《中国当代戏剧总目提要》(以下简称《总目提要》)2013年6月由中国戏剧出版社出版,这是中国戏剧研究界可喜可贺的成绩。从此,南京大学在戏剧研究方面,不仅完成了现代戏剧史,也完成了与之配套的现代戏剧总目提要。此4部重要的戏剧学文献,资料翔实,内容丰富,捧读在手,感觉到那份详尽、沉实、厚重,对其治学态度和研究成果,顿生感佩、钦敬之情。

《中国当代戏剧总目提要》的编撰,据笔者所知,早在2002年,即《中国现代戏剧总目提要》(1898—1949)付梓之时,作为其姊妹篇,其撰写工作就已开始。此后10余年,历经271位学者和研究生经年不断的努力,在各种期刊、图书、报纸中翻阅、搜寻,做了大量披沙沥金的工作,从基础、扎

实、全面、系统的第一手资料入手,整理了很多宝贵的戏剧剧目资料。这些剧目、提要汇集一处,说它是皇皇巨著并不夸张,因为除戏剧小品外,该书所集1949年以来话剧、戏曲、歌剧、广播剧等各种剧目,总计23949种,并对其中2343种剧目做了具体细致的内容提要。这不仅为中国戏剧史学奠定了坚实的资料基础,而且树立了一种史学研究重资料、重客观、重还原的学术风范。

纵览《总目提要》,笔者认为,有如下特点:
其一,建设性。它是新时期以来中国当代戏剧资料建设乃至学科建设方面,一项空前浩大而又全面系统的学术工程。

众所周知,多年以来反复不断的各种运动,起伏不定的商业大潮,让戏剧这种艺术形式命运坎坷,翻转扶摇,时而浪尖,时而低谷,致使各种剧本沉积、星散,湮没于各地图书馆的尘灰之下。近年来虽也有剧本集出现,但大多是阶段性的、主题性的初步集结与个体呈现,要完整勾画当代戏剧的艺术特征和创作轨迹,可谓耗时费力,实非易事。

戏剧史料的集纳与积累,是戏剧史学的基础,具有自己的科学和逻辑,因此,戏剧史学观念的进步,不仅在于新理论、新方法,更在于客观的戏剧史料建设的不断完善和巩固。《总目提要》的作者们,对一剧之本——新中国各个时期的戏剧文本进行兼收并蓄、兼容并包的搜集、编排、叙述,所选剧目自1949年始至2009年终,时空跨越60载。编撰耗时10余年,形成520万字鸿篇。

在历时性的文化视阈里,该书展现了新中国成立以来戏剧的发展路径,勾勒出中国当代戏剧跌宕起伏的真实历程;在共时性的剧目集纳中,该书力求史料详尽、叙述完整,对于目录版本的收录旨在尽入彀中,不使遗漏;在剧种方面,不仅囊括了作为“舶来品”的话剧艺术,也收纳了源自

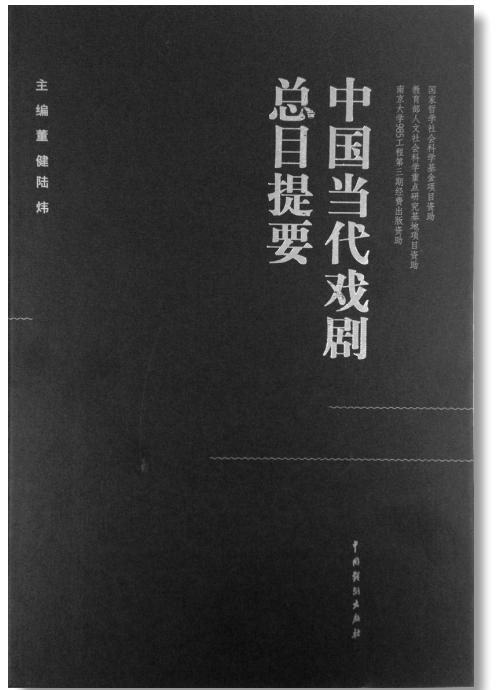
民族本土的其他剧种,在不同时期的文化语境中,话剧与戏曲、现代与传统等同视之,其间或可见出彼此相抗、相争、共生、共融的形象图景,透视出现代性与民族性交织缠绕的文化特性。

该书在戏剧的地域属性里,解决了以往戏剧研究,只着眼于大陆地区、撇开港澳台戏剧的问题。此册《总目提要》共搜集香港剧目1623种,澳门剧目454种,台湾剧目3144种。一个国度,戏剧潮涌,流派纷呈,林林总总的剧目并流汇聚,颇有“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的恢弘,编撰者不为削平文本之间的微妙差异用力,却在保持各个文本不同层面、不同价值、不同风格的前提下用力,从而在一定程度上保护了戏剧的各种“标本”,显现不同地区剧作者的审美特征、个人心境、戏剧情境。有了这样的编撰格局和充实内容,大中华的戏剧面貌就变得比较清晰、丰富和完整。

其二,学术性。它是近年来不可多得的事实求是、脚踏实地、不做铺排、不发空论的当代戏剧史学奠基之作。

在治史方面,陈寅恪认为,“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬”。傅斯年在《史学方法导论》中亦言,“史学的对象是史料,不是文词,不是论理,不是神学,并且不是社会学”。因此,他不赞同有一份史料,便生发出两分议论的所谓学问,而主张有“一分材料出一分货”,“材料之外,我们一点也不越过去说”。纵览《总目提要》,其编撰立意概莫能外,即穷搜尽览戏剧资料,让资料显现自身的价值,为学术奠基,在学风浮躁的今日,大有“板凳需坐十年冷,文章不写一字空”的治学精神。

《总目提要》的学术性也体现在资料的系统性与准确性上,主编董健在编辑《总目提要》现代部分时就有言在先:“翔实客观而丰富的史料,能

堵住那些说大话、空话、套话者的口,能叫那些处于某种政治目的或者由于学风的浮夸不实而把历史当作泥团来捏弄的人难行其道,能叫那些建立在沙滩上的理论“框架”、“体系”顷刻坍塌。”《总目提要》所用资料,基本上都采自一手材料,或偶有二手资料,在使用时,十分认真地做了考证、校勘。在剧目版本方面,力求采用最初版,如再版时剧情有所更改,则作出必要说明。剧名、作者、体裁、内容等,原则上遵循原初发表时的样貌

■书林漫步

今宵只傍梅花宿 赢得清氛入梦魂

——何光第与他的手书《吟梅轩诗词》

□莫建成

何光第出身于书香门第,有着深厚的文化根基。数十年来,他一直同文化事业和文化人有着不解之缘。更为难得的是,他在繁忙的公务之余,坚持不辍地徜徉和痴迷于诗词创作和砚池墨海,并让这一份情愫陪伴他走过了数十年的风雨坎坷。近几年,他先后出版了几本诗集,获得了同仁们的高度评价。如今,他手书的新诗集《吟梅轩诗集》面世,其中不少词作是在歌咏自然景物、抒发个人情怀、艺术技巧的运用上相当出色的作品。诗集收录了他于2010年至2013年四年间的新作,是他在诗词创作上的又一次可喜收获,是他胸臆间不变诗情的又一次飞扬。诗集一如既往地沿用了“吟梅轩”的书名,这其中寄托着他的份份心志和情怀,也寄托着他对高洁品格和梅花傲雪斗霜精神的不变追求。

中国的诗歌创作,从《诗经》开始就有“赋”的创作方法,这是一种铺陈直叙、直抒胸臆的现实主义创作手段。何光第的诗词作品,绝大多数都有所缘,或缘于事、或缘于情、或缘于景、或缘于时、或缘于物,绝无无病呻吟、含混朦胧的虚空之作。他的笔下,流露出的是他所见、所思、所悟、所感,是一种言之有物、情有所寄、感有所托的真实书写,给人一种自然朴实的感觉。在诗作的起首,他经常用寥寥数句,点出事由和物象,接着便引发他的情愫和感悟,并用这种方式来书写他的自然观、亲情观、友谊观和人生感慨与收获,书写他的期许与愿望,抒发他对友谊、亲情的赞美,对家乡的怀恋与祝愿,寄托他的人生追求和对精神境界的向往,阐发他对黎民百姓的炽热情怀和美好愿望。这一份份的情感,是真挚的、自然的,更是感人的,每一行诗句都自然平实地从他平静、旷达的心中流淌出来,充满了情感的张力,给人以深刻的印象。诗集中,他描写心忧母病的那些诗句,如“归去还心愿,老来同病怜。寒风吹只影,人间谁是乡情”,“母劳自起新年后,无限愁思在故乡”、“回望古城绕渭河,休唱慈母别离歌”等,感念慈母的辛劳和养育之恩,深沉而真切;他与朋友唱和、题赠友人以及记述与友人相聚的诗句,如“莫道天涯万里远,人间谁是乡情”,“宠辱花前看,去留云外过。气平更事久,心旷得春多”等,寓热烈于平淡,寓真诚于哲理,耐人寻味;他写时事、景物变换的诗句,状景之余,更是寄寓着对农事、乡亲、国运的关怀与祝愿,可谓小景观、大天地,小视野、大情怀,深合唐代大诗人白居易“文章合为事而著,诗歌合为事而作”的创作主张。

在这部诗集中,正如集名所说的那样,有许多首吟

梅、咏梅、状梅、赞梅、悟梅的诗章,这实际上是他心志的一种寄托,是他对人生、对时事、对遭际、对阅历的一种追思与总结,一种人生况味和人生暮年真实心态的抒发,是对理想人格和人生境界的不变追求。在梅花身上,他所寄寓的情感是深沉和感人的,读这些诗章,自然让人想起宋代真山民“今宵只傍梅花宿,赢得清氛入梦魂”的诗句,并从中看出他对道德情操和人格魅力的追求。例如,他的《浪淘沙·望梅》中“忆往教生涯,历尽繁华。冰肌玉骨自成家。烂漫群芳何处有,笑傲凡花”的句子,既是咏梅,也是言志,而“深情独看梅花影,玉蕊凌寒开。清香争发,群芳应妒,疑是春来”的词句,反映着他的内心呼唤、渴望一种凌寒绽放的境界。

诗歌在宋代,出现了“理趣”的创作主张和创作方法,使得诗词创作在叙事抒情的时候,笼罩上了一层哲理的意味。何光第的诗词作品也继承了这样的传统,并将此化为我用,增添了他诗词作品的思想深度和价值指向。何光第一生阅历丰富,对世态炎凉、人生遭际、世事云烟可谓经过了太多。这样的经历,在他的胸臆中早已变成了一种财富,变成了他深沉的人生思索,而这种思索又建立在他退休之后所历练出的平静、闲适、旷达、超然的人生态度和处事原则的基础之上。他的诗词,既入事中,又超然物外,这一入一出,为他哲理的提取、感悟的升华、思绪的延伸创造了条件,体现在他的诗词作品中,就是以理来统摄情境,从而达到情与理、观与悟的高度统一,这也使得他的诗句,往往能够化腐朽为神奇,化平实为奇崛,产生翻空出奇的崭新意境,给人一种回味无穷、气韵不绝的感觉。正所谓“庾信文章老更成”。如“加冕应愁千虑重,弃冠自觉一身轻。春心已去关山远,莫笑书生逐浮名”和“人生万虑竟何何,来去空梦一场。淡定百年身后事,平心自乐远愁肠”的诗句,旷达之余,又富含人生哲理,令人回味。这是他在人生年届古稀之时的一种积累、一种历练的必然结果,也是他善于思索、善于总结、善于归纳、善于提炼和升华的必然结果。

何光第是一位思索型的诗人,在他从未停歇的觅诗寻句的笔耕中,在他以诗词为寄托、以诗句为精神家园的过程里,深沉的思索一直伴随着他,也一直成全着他,使他有了一段华彩的人生岁月,并让这段岁月有了思想的分量,有了情感的力度,同时也为我们留下了无尽的思绪、无尽的回味。在这一系列深沉的思索中,我们看到了一个心系天下、思接今古、忧国忧民、一身肝胆的精神

而定。剧目提要的书写力求忠实于原作,完整、客观地介绍剧情(若剧本采用“回溯式”,提要也相应地运用倒叙的写法),不引申、不漫论。严肃认真的研究基础,尽量周全的学术态度,加上客观公正的遴选态度,以及准确、简明、扼要的剧情叙述,保障了它作为戏剧研究工具书的可靠性和严谨性。

其三,适用性。作为一部中国当代戏剧研究的信史,它的主要价值在于基础资料的索引,基本面貌的描述,以及对于后续研究者的引领、指导作用。作为一部戏剧研究的实用工具书,它开启了当代戏剧研究的门径,对于后世研究者具有重要启迪作用,它让人们明白,研究只有由此起步,才不会陷入缘木求鱼、南辕北辙之途。

《总目提要》在目录版本研究方面的建树也不容低估,剧目及其提要的排列,原则上以剧本发表或演出时间的先后为序,以展示中国现代戏剧创作的发展路径,便于人们认清剧目诞生时所对应的历史背景。此外,以大陆、台湾、香港、澳门四大区域为板块,分别表述当代戏剧总目录,剧目提要则按剧名、体裁、作者、版本、剧情梗概5部分罗列,所撰内容力求清晰、简捷,便于查阅。为了检索方便,文后还附有剧目提要之剧名、作者名字音序索引、戏剧总目录之剧名、作者名字索引等,可以说它是一部适用性较强的工具书。

笔者认为,如果将中国当代戏剧总目录以及剧目内容提要结合在一起阅读,那将会在戏剧史的褶皱间发现微妙的奇观。浏览总目我们会发现,“文革”时期的戏剧创作总量并不算少,但是特殊的政治境遇和“三突出”的创作观念,却让它们全都浮沫化,成为过眼云烟,而上世纪80年代戏剧复苏之后,每年可圈可点的剧目都有数十个之多,从总目中我们可以看到各个时期杂乱繁茂的戏剧面貌,而从提要中则可看出当代戏剧不断推进的时代之潮。

当然,《总目提要》因为参与者众,耗时间长,虽力求客观、翔实,但手写本、油印本之类剧目仍难网尽。再有,剧目提要毕竟体现写作者的个体视角,因此叙述层面的主观、个性差异也在所难免。当然没有人能穷尽真理,我们总是在一个时期一定程度上接近真理。

世界。在何光第那里,诗词是一片宁静的精神家园,是他心灵的港湾,在诗词的天地里,他放纵着绵延的思绪,产生着无限的联想,这份思绪和联想,在大多时间里,是平淡和超然的,但在这平淡和超然之外,则时时让我们听得到他那强烈的心跳,他那奔涌的情感,他那如澜如潮的思想波涛。尽管他总是在自嘲所谓“诗有痴情技未成”,总在感慨“诗书我读迟”,但他留下的却是人生的思索与感悟,是一笔宝贵的精神财富。“笑看尘世却已颠,谁能平地上青天?别来杨柳春风在,宦海浮沉钱作船”的词句,还让人看出他的一腔忧思,而“今古是非谁与论,花开花落自天真”的诗句又归于平淡,所以说,何光第的诗词,总在“出”与“入”之间,写一种情怀,一种寄托。

何光第一生手不释卷,饱读诗书,在近70年的人生岁月里,积累了丰厚的养学。这一份养学,也时时体现在他的作品中,并时时成全和提升着他的诗词创作。在这方面,首先给人们的印象是,他善于用典,引旧时名句入诗,诗句每每有一种辞藻典丽、想象丰富、意境开阔、储备丰厚的感觉。但他又绝不做“寻章摘句老雕虫”之举,引古人诗句,也是为了在追求诗有出处的同时,经过融会贯通的化韵,产生一种别开生面的新奇之感,从而让诗句的意境、情绪、指向焕然一新,面貌大变。如“无意争春群芳妒,暗香应惜折几枝”化陆游“无意苦争春,一任群芳妒”的词句,但后一句却为这一番愁怀陡添一缕亮色,不再有“零落成泥碾作尘”的寂苦结局,而是有人怜惜和欣赏这一份“暗香”的欣慰。这样的例子,在这本诗集中,比比皆是,不胜枚举。这反映出何光第学古而不泥古,借鉴而善于创新的精神。读他的诗章,感觉在深厚的养学基础上,一扫陈腐之气,处处洋溢着时代精神和时代气息。这是他一手伸向传统,一手伸向生活,在时代和现实生活中捕捉灵感、催生诗思的结果。以学养入诗,是一个老话题,但知易行难,而在这个基础上达到开新境、出奇章的艺术效果,就更是难乎其难了。在这方面,何光第的确取得了成功,让人感佩。

何光第的诗书作品,营造了自己的艺术世界,这其中所包含的是他一生的耕耘与收获,是他一生的历练与勤勉,更是他一生的执著和寄托。我虽终身操弄丹青,对于诗词创作却是个外行。匆匆翻阅,不可能窥知其全部的内涵,只能是挂一漏万的有感而发。如若要探知其诗词作品的堂奥,还需平心静气,细细赏玩,这样,你一定会会有更多的收获和感悟,对此,笔者充满期待。

广告

鍾山

《鍾山》(双月刊) 邮发代号28—3 全年120.00元
《鍾山》长篇小说(半年刊) 邮发代号28—310 全年52.00元

《鍾山》双月刊 2013第六期目录

中篇小说 爱人……高君 走进西藏……普冬
阿隆神……萨娜 有关纪念币(组诗七首)……
李腐败……钟正林 丁及
外公……徐晓思 玉上烟的诗……王上烟
短篇小说 抄家……南翔 金陵怀古(七首)……孙汉洲
大案……毕亮 栏杆拍遍 毛泽东延安时期的理论活动(上)
东北平原写生集……鲍十 王彬彬
秘书记心经……胡军生 文学史微观察 批示……李洁非
拉太阳……李学辉 泰庵笔记 泰庵笔记之六……王祥夫
诗与诗人 大地上的音符……徐泽 江南风流 观前街……王啸峰

我刊电子版,常年接受征订,欲了解详情,请登陆《鍾山》网站:www.zhongshanzazhi.com

《鍾山》双月刊合订典藏本

应一些读者朋友的要求,编辑部分别精装了部分2004年、2005年、2006年、2007年、2008年《鍾山》(双月刊)合订典藏本,并邀请方方、叶兆言、毕飞宇、陈应松、苏童、范小青、赵本夫、黄蓓佳等众多著名作家联合签名。一年一册,定价相同,每册88.00元(含邮资)。数量有限,售完为止。另有少量2009年—2011年合订典藏本,每册80.00元(含邮资),欲购从速。

欢迎 邮购

款寄:210019南京梦都大街50号《鍾山》杂志社毛金女士收,免邮资。务必写清您的姓名、邮编、通讯地址和邮购内容。联系电话:025-86486038。

中華文学选刊

LITERATURE

2013年第十一期

本刊特稿 老梁观世界(节选自人民文学出版社)……老梁等
小说 黄雀记(下)(选自《黄雀记》作家出版社)……苏童
长篇 红殇(原载《边疆文学》)……傅泽刚
中篇 送雪回家(原载《创作与评论》)……吴刘维
短篇 离人近一点(原载《北京文学》)……邱贵平
刺青(原载《上海文学》)……王祥夫
中街的错误(原载《芒种》)……周建新
坐在楼上的清源(原载《山花》)……石一枫
七福(原载《中国作家》)……王妹严
青春逝去(原载豆瓣网)……肖严

纪念《中华文学选刊》创刊二十周年

怀念“选刊”高贤哲……王干
名家散文 学者王世襄(外一篇)(原载《人民文学》)……马未都
舌尖上的汪曾祺(外一篇)(原载《文汇报》)……苏北

一年连载 12部长篇 24部中篇 36部短篇

畅销时代的文学读本

主办:人民文学出版社 泰州日报社
邮发代号:82-497 定价:15.00元/月

小说月报

2013年第十一期目录

中篇小说 风止步……胡学文
在土耳其合唱……乔叶
麻雀……海飞

短篇小说 逃票……叶弥
林荫大道……蒋一谈
借宿……王保忠
项链……(回族)马金莲
伺覬……青跃辉
医生家的晚餐……草白

报刊小说选目

本报新书邮购:

读者可联系我社发行部邮购,免邮费。
地址:北京市朝阳区农展馆南10号6层文艺报社收
邮编:100125
电话:010-65046620
数量有限,欲购从速。

《小说里的中国》为第一、二、三届蒲松龄短篇小说获奖作品合集,共收入莫言、贾平凹、张抗抗、韩少功、迟子建、苏童、毕飞宇等作家的获奖作品24篇,同时收入获奖作品评语及作家获奖感言。(定价:42.80元。)

《文学下午茶》收入2012年《文艺报》发表的作家、批评家对话和作家、文艺理论家访谈共35篇,展现了当代中国作家、批评家的创作经验和独特体会。(定价:42.80元。)

《理论勇气 批评立场》一书收入2010至2012年《文艺报》发表的文艺理论、评论文章77篇,梳理了近3年来我国文学艺术领域的理论热点话题和部分优秀作品。(定价:39.00元。)

文艺报

理论勇气 批评立场

文学下午茶