茶館

蓬室

「茶館」溫哥華演出主要職員及主要演員：

團長兼導演：夏淳
顧問：周遠青
副團長兼演員：于是之
副團長兼秘書長：宋垠
副團長兼演員：英若誠
副秘書長：周瑞祥
中國對外演出公司代表：孫彩玲
北京市文化局代表：楊紅斌
導演兼演員：藍天野
導演：鄭榕
演員：童超

北京人民藝術劇院的歷史

北京人民藝術劇院成立於一九五二年六月，至今已走過了三十四年的歷程。它是在周恩來總理和前北京市彭眞市長的直接關懷下，爲建設人民的劇場藝術而建立的專業話劇院。院長是著名劇作家、中國戲劇家協會主席曹禺，已故著名導演藝術家焦菊隱（1905—1975），曾任副院長、總導演及藝術委員會主任。

劇院擁有一批致力於舞台藝術幾十年的老藝術家。他們精深的藝術造詣和成就深受中外觀衆的喜愛，他們爲劇院的成長、發展奠定了基礎，開拓了道路，並培育了一批批的後起之秀。

三十四年來，劇院上演了中外古今各種形式和不同風格的劇目一百六十多個。郭沫若的《虎符》、《蔡文姬》、《武則天》，田漢的《關漢卿》、《名優之死》，老舍的《龍鬚溝》、《茶館》、《女店員》和根據他的原著改編的《駱駝祥子》，曹禺的《雷雨》、《日出》、《北京人》、《明朗的天》、《胆劍篇》、《王昭君》、《家》，丁西林的《三塊錢國幣》、《等太太回來的時候》、《壓迫》，姚仲明、陳波兒的《同志、你走錯了路》，趙起揚等改編的《智取威虎山》，梅阡根據魯迅小說編寫的《威亨酒店》等等，都受到觀衆的熱烈稱讚，成爲劇院的保留劇目。十年動亂之後，《蔡文姬》、《茶館》、《雷雨》等劇重新上演，依然受到觀衆的高度讚揚。一九八〇年秋，《茶館》應邀赴聯邦德國、法國和瑞士訪問演出，贏得西歐觀衆和戲劇界人士的喜愛，被譽爲“遠東戲劇的奇迹”。一九八三年九月，“茶館”訪日演出，獲得巨大成功。日本戲劇界稱讚《茶館》爲“繼當年梅蘭芳的京劇轟動日本之後引起的第二次轟動”。

北京人民藝術劇院的一個特色，是極具文學氣息。郭沫若、老舍、曹禺等文學家，都曾爲人藝寫作，使劇院獲益良多，並且培育了劇院的幾代人，促進了劇院藝術風格的形成和發展。

近幾年來，一批院內外中青年劇作家的作品，在劇院的上演劇目中佔有突出的位置，蘇叔陽的《丹心譜》、《左鄰右舍》，水運憲的《爲了幸福乾杯》，梁秉堃的《誰是强者》、《陣痛的時刻》，王志安的《吉慶有餘》、《秋天的旋律》，顧威的《不盡長江》，高行健、劉會遠的《絕對信號》，高行健的《野人》，何冀平的《好運大厦》，白樺的《吳王金戈越王劍》，李龍雲的《小井胡同》都繼承和發展了劇院的藝術傳統和風格。

北京人民藝術劇院上演過的外國作品，包括有莫里哀的《僅吝人》，高爾基的《布雷喬夫》，契訶夫的《三姐妹》，奧斯特洛夫斯基的《智者千慮必有一失》，鮑格廷的《帶槍的人》，吉利耶爾美·菲格雷多的《伊索》。近幾年演出的羅馬尼亞作家奧·巴琅格的《公正輿論》，斯特凡因斯庫的《流淚藝人》，瑞士作家迪倫·馬特的《貴婦還鄉》，日本作家森本薰的《女人的一生》，奧地利和德國作家合寫的《屠夫》，在國內外觀衆中引起了强烈的反響。特別是英國著名導演托比·羅伯森爲我院導演的莎士比亞名著《請君入甕》（即《一報還一報》）和美國當代著名作家阿瑟·米勒爲我院導演他自己創作並蜚聲於世界劇壇的《推銷員之死》，都引起了國際、國內觀衆的重視。一九八五年二月，《推銷員之死》且在香港藝術節公演。

北京人藝堅持現實主義創作道路，藝術家們共同探索着創造具有民族風格的話劇藝術，經過三十多年的實踐，逐步形成了劇院的藝術風格：眞實、質樸、深刻、含蓄，形像鮮明、生活氣息濃郁、藝術感染力强，舞台形像完整統一。院長曹禺不僅以其作品推動了劇院藝術風格的形成和發展；而且在劇院的藝術建設和人才培養等各方面，都給予指導。總導演焦菊隱富有探索精神的導演實踐，他對中國民族戲曲的精深造詣和對話劇導、表演藝術的獨到見地，以及他的理論建樹，則對劇院的藝術道路和藝術風格的形成，奠定了堅實的基礎。北京人藝歷任副院長還有：歐陽山尊、趙起揚、夏淳、刁光覃、黎光、方程、于民。現任第一副院長于是之，副院長蘇民、宋垠、周瑞祥、林兆華。

在北京，人藝擁有自己的演出場所——座落在王府井大街的首都劇場，有一千二百多個座位，而在過去幾年間，上座率一直在百份之九十以上。

第一幕：王利發與秦仲義
時間：一八九八年（戊戌）初秋，康有爲、梁啓超等的維新運動失敗了。早上。
地點：北京·裕泰大茶館

第二幕：王利發、松二爺與常四爺
時間：一九一八年，與前幕相隔十餘年，袁世凱死後，中國軍閥進行割據，不時發動內戰的時候。初秋上午。
地點：同前幕

第三幕：秦仲義、常四爺與王利發
時間：一九四八年，抗日戰爭勝利後。深秋，清晨。
地點：同前幕

中國話劇藝術的奇葩

方實

中國第一流的話劇藝術表演團體北京人民藝術劇院，應世界博覽會的盛情邀請，派出了七十餘人的演出隊伍，爲溫哥華居民和世界各國觀衆帶來了中國著名劇作家老舍的代表作「茶館」，已於五月一日到達溫市。

「茶居」是巨型三幕話劇。戲由中國現代史上有名的康有爲、梁啓超的變法改良運動寫起，以一個典型的北京裕泰大茶館爲中心，通過七十多個人物和一系列小故事，描寫了清朝末年、民國初年、抗戰勝利這三個歷史時期五十年的巨大變遷。中國經歷的苦難，人民的艱辛困頓和政治的畸形腐敗，通過精湛人微的藝術手段，把半個世紀的歷史再現出來，伸衆多各色人物活現在當代觀衆面前。

這個話劇包含着廣大的歷史和社會內容，分量奇重。三個主要角色要在三幕之中，從二十多歲的青年一直演到七十多歲的老人，每一幕長二十多歲。幾個重要的配角則爲父子相承，第一、第二幕的父親和第三幕的兒子要由一個演員來扮演。次要的演員還要由一個演員在不同幕中，扮演幾個不同的劇中人。這種舞台演出，要求演員有優良的基本功和舞台修養。

「茶館」在觀衆中引起强烈反映的原因，除了陣容堅强，演技精湛以外，這個劇作本身具有强烈的吸引力。首先，它在語言方面，沒有任何政治口號，全是白話，而且是極簡練、極流利、極形象的白話。沒有一般化的白劇腔。該悲的地方，使人叫人落淚，該諷刺的地方，使人感到辛辣痛快。其次，在故事性方面，全劇不是用一個故事貫穿下來，而是以人物爲中心，幾個主要人物和幾十個次要人物由好多小故事連接起來。而這些小故事又是很特別、很離奇，給人們留下了深刻的印象。再次，在舞台形象方面，它的場面大，熱鬧、喧騰。人物多而各色俱全。服裝打扮各如其份，音響效果也强烈而逼真。隨着劇情的傳遞，呈現出三個不同年代濃厚的生活氣息。

茶館在舊中國，是社會基層的公衆場所。它不是顯赫人物的政治舞台，也不是富賈大商的交際洋場。但它却是一個社會「底層」小人物出沒生息的典型環境。一個大茶館就是一個小社會，三教九流都在這裡現身。觀看幾小時的舞台動盪，真可說是閱盡舊中國的縱橫歷程。

「茶館」一劇，一九五七年創作發表，一九五八年首次公演，至今已逾二十七年，這次博覽會期間，在世界各國觀衆面前登臨舞台的演員陣容，基本上還是原班人馬。當年都是二十多歲，如今他們的平均年齡近六十歲了。這個老班底十分整齊出色，幾乎人人都是國內第一流演員，十分難能可貴。他們的表演才能達到了爐火純青的地步。三十多年來一直是中國話劇舞台的魁楚。他們被人民譽爲「國寶」。的確，他們爲中國話劇藝術作出了無與倫比的貢獻。現在，國內的廣大劇迷中常常流傳着這樣的贊語和感嘆：看「人藝」的「茶館」，如同當年聽梅蘭芳唱戲，看一次又少一次啦！

中國話劇外國觀衆特別是西方人士能不能看懂？答案是肯定的。

一九八〇年秋，北京「人藝」的（茶館）劇組，應邀赴西德、法國和瑞士三國進行了訪問演出。這是中國話劇第一次登上國際舞台。那次創舉轟動了西歐。三國報刊發表有關的消息報導和評論，有一百二十多篇。西德一家大報以「遠東戲劇的奇迹」爲題發表長篇評論。許多人不知道中國還有話劇。人們交口贊譽，稱（茶館）爲「中國現代戲劇的精華」，劇本是「經典作品」、「史詩型戲劇的典範」。稱讚整個演出「是世界水平的」。一位著名的英國導演對「茶館」的導演和主要演員說：「你們是現實主義表現學派。這一學派往往有兩種通病，一種是過火，一種是瘟。你們恰好克服了這兩點。你們的表演是含蓄的、輕巧的，不是凝重的、過火的，而且常有表現力的。看了你們的戲，明白了你們所說的民族形式與現代戲劇結合是什麼含義。」

（茶館）沒有說教，沒有標語口號，沒有那種超凡出世的「英雄」人物，而只是真實地、典型地反映了歷史的真實，塑造出了一群有血有肉、有各自特有的思想感情的活人。因此，它能超越民族和歷史的界限，而爲今天的西方觀衆所理解。一份「戲劇報」這樣寫道：「再沒有一個話劇能像老舍的（茶館）那樣喚起德國觀衆對中國的興趣，並幫助他們了解在這個非常遥遠的國度裡近五十年內所發生的變化。」巴黎市副市長拜斯的信中說：「北京人藝把（茶館）演活了。戲演得準確逼真，令人神往。全劇概括了從一九八八到一九四九年中國社會的變化，從中可以看出舊中國的日益腐敗，這一切都導致了一個新世界的孕育産生。」

當然，話劇是通過有聲語言和形體動作表現的，我華人同胞可以欣賞和研習純粹的北京語音（俗稱「京片子」）。對於西方人士，語言隔閡是一種困難，但也不要緊，展覽會已經準備好了現場傳譯。

觀看北京「人藝」演出的（茶館），是人生莫大的藝術享受。祝願（茶館）劇組像在西歐演出那樣，在北美獲得更大的成功！

劉麻子（英若誠飾）

王利發（于是之飾）

《茶館》之歷史性圖片：
作者老舍（右二）、導演焦菊隱（右一）、夏淳（右三）與主要 演員討論劇本

秦仲義（藍天野飾）

常四爺（鄭榕飾）

龍太監（童超飾）

老舍傳略

舒濟

老舍，原名舒慶春，字舍予，北京人，滿族（正紅旗）。一八九九年二月三日（清光緒二十四年十二月二十三日）生於北京城市貧民家庭。父親舒永壽是滿清皇城的一名護軍，每月關三兩餉銀。老舍是這個家庭中最小的孩子，上有三個姐姐和一個哥哥。

一九〇〇年八月，八國聯軍侵入北京城時父親陣亡。從此一家人只靠母親馬氏給人縫洗和在小學校當傭工，勉强維持生活。因家境貧困，幼時是個抑鬱寡歡的孩子。

七歲上私塾。

一九〇九年轉入北京西直門大街市立第二兩等小學堂，編入三年級，不久又轉入南草廠第十四小學。

一九一二年小學畢業，考入市立第三中學。半年後，因家庭經濟困難退學。於一九一三年夏考入免費供給膳宿的北京師範學校。在校讀書期間受到校長方還先生和國文教員宗子威先生的指教，開始用文言文習寫詩與散文。

一九一八年北京師範學校畢業，被派任爲北京市方家胡同小學校長。

一九二一年由小學校長提爲北京市北郊勸學所勸學員。不久辭去勸學員，於一九二二年夏至一九二三年春在天津市南開中學教國文，兼校出版委員會委員。

一九二三年在北京教育會（顧孟余主持）當文書，同時在北京市第一中學兼教國文。業餘時間在燕京大學旁聽英文。

一九二四年夏赴英國，在倫敦大學東方學院任華語教員。課餘時間閱讀了大量的外國文學作品，並開始寫小說。在英國教學五年時間，創作了《老張的哲學》、《趙子曰》、《二馬》三部長篇小說。

一九二九年夏離英回國，途經巴黎等地，因路費不足，在新加坡滯留半年，在一所華僑中學教國文。業餘時間寫長篇童話《小坡的生日》。一九三〇年春離新加坡到上海，不久回到北京。

一九三〇年夏在山東濟南齊魯大學文學院任副教授，並編輯《齊魯月刊》（後改季刊）。每年利用寒暑假繼續寫作。寫出了長篇小說《大明湖》（此稿在商務印書館付排時被“一·二八”大火焚毀）、《貓城記》、《離婚》、《牛天賜傳》；短篇小說《王九》、《黑白李》、《微神》等，多收集在短篇小說集《趕集》中。同時期的雜文多收集在《老舍幽默詩文集》中。

一九三一年夏與胡絜青結婚。

一九三四年夏至一九三六年夏在青島山東大學任中國文學系教授，並繼續寫作。這個時期的主要作品是短篇小說與雜文。短篇小說如《上任》、《柳屯的》、《月牙兒》、《老字號》、《斷魂槍》等多收集在短篇小說集《櫻海集》與《哈藻集》中。個人創作經驗收在《老牛破車》中。

一九三六年夏辭去山東大學的教學工作，在青島專心從事文學創作。一九三六年秋發表了長篇小說《駱駝祥子》、《文博士》及一些短篇小說。

“七七”事變爆發，老舍已經開始的兩部長篇小說的創作被迫中斷。八月由青島又回到濟南齊魯大學任教。同年十一月濟南失陷前夕，隻身離開濟南奔赴武漢。因三個子女幼小，家眷暫留濟南。一九三八年夏胡絜青携子女回到已淪陷的老家——北京。

一九三八年八月武漢失陷前，老舍隨“中華全國文藝界抗敵協會”（簡稱“文協”）遷往重慶。自一九三八年三月至一九四五年抗日戰爭勝利，一直是“中華全國文藝界抗敵協會”的主要領導人。這個時期他積極擁護我黨的抗日統一戰綫，在團結和組織廣大文藝工作者用文藝武器參加愛國抗日宣傳工作等方面做出過積極的貢獻。在組織出版“文協”會刊——《抗戰文藝》上也付出了極大的努力。

一九三九年六月隨慰勞總會北路慰問團去西北，曾到陝甘寧解放區。同年十二月回到重慶。以後，老舍將此行情景寫成了長詩《劍北篇》。

一九四一年秋應西南聯大邀請去昆明講演。

一九四二年夏老舍的母親在北京去世。一九四二年秋胡絜青携三個子女逃出北京抵達重慶，在北碚和老舍團聚。

一九四四年四月“文協”舉行年會，爲老舍創作二十周年舉行了隆重的紀念會。

抗日戰爭的八年中，老舍以團結抗日爲題材，積極進行文學創作，並利用各種文藝形式宣傳抗日。這個時期的創作有話劇《殘霧》、《國家至上》（與宋之的合著）、《張自忠》、《面子問題》等九部；長篇小說《火葬》、《四世同堂》第一部《惶惑》、第二部《偷生》；短篇小說集《火車集》、《貧血集》；還努力習作了多種民間文藝形式的作品，如鼓書詞《王小趕驢》、《張忠定計》等；京劇《忠烈圖》、《王家鎮》等。

一九四六年三月受美國國務院邀請，老舍與曹禺一同赴美講學一年。期滿後留美繼續從事文學創作。寫完《四世同堂》第三部《飢荒》及長篇小說《鼓書藝人》；並同翻譯者一起將《離婚》、《四世同堂》第一部《惶惑》、《鼓書藝人》翻譯成英文。

一九四九年十月老舍於養病中接到邀請他回國的來信後，立即由美返回日夜思念的祖國，於同年十二月初到達北京。一九五〇年初胡絜青也由重慶携子女回到北京。老舍回國後曾任政務院文教委員會委員、全國人民代表大會代表、全國政治協商會議常務委員會委員、北京市人民政府委員、中國文聯副主席、中國作家協會副主席及書記處書記、中國民間文藝研究會副主席、中國劇協理事、中國曲協理事、北京市文聯主席、中朝友協副會長等職。

新中國成立後，他不顧高齡多病，堅持經常深入工廠、農村、街道，體驗生活，搜集素材，訪問。如一九五三年隨第三屆赴朝慰問團去朝鮮，後留在志願軍駐地半年，隨後寫出了小說《無名高地有了名》；直到一九六四年還深入到北京郊區密雲、香山等地農村體驗生活，寫出了話劇《方珍珠》、《龍鬚溝》、《春華秋實》、《青年突擊隊》、《西望長安》、《茶館》、《紅大院》、《女店員》、《全家福》、《寶船》、《神拳》等；曲劇《柳樹井》；京劇《青霞丹雪》、《十五貫》（由昆曲改編）等；雜文集《過新年》、《福星集》、《小花朵集》、《出口成章》以及許多曲藝、散文、詩歌。這些作品語言生動，獨具風格，受到廣大人民羣衆的喜愛，在國內外享有很高的聲譽。一九五一年十二月北京市人民政府授與老舍“人民藝術家”的光榮稱號。

一九六六年文化大革命開始後，他受到摧殘與打擊，於八月二十四日不幸逝世。終年六十七歲。

《茶館》作者老舍