

戏是硬道理 要好戏好看

——杨东标与戏剧创作

林海燕

一辈子与“文”结缘的杨东标，被圈内谑称为“三家村”，兼作家、剧作家、书法家三重称誉。曾有一位搞篆刻的朋友，送他一枚闲章“三家村人”。这位被称为“浙东才子”、诗书俱佳的“三家村人”，在高手如云的戏剧林海里，写出了一部又一部优秀的作品，几乎全推上了舞台并得奖，可以说成功率是很高的。

戏要好看是硬道理！——这是杨东标半个世纪以来从事戏剧创作得出的结论，也是他长期从事戏剧创作的切身体会。他说戏要好看，让观众坐得住，让观众看得津津有味，才有生命力，才可以传下去。如果，光是为了应付会演而不注重戏的艺术性、可看性，就会成为“速朽品”，这对于一个真正的剧作家来说是没有意义的。2001年，他曾经出过一本《杨东标剧作选》，收入了他创作（包括合作）的9部作品。最近，他又出版了《杨东标戏剧新作选》，两本剧作选共16部作品，基本概括了他的戏剧创作成就，反映了他的创作面貌，而这一面貌的一个重要特征就是体现了他追求把戏写得好看的过程。他的许多戏如《王阳明》《五月杨梅红》《十里红妆·风雨情》等都可以久演不衰，这是因为这些戏都非常好看。

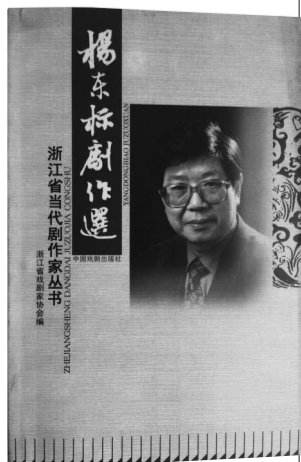
初学写戏 甘苦备尝

1962年，19岁的杨东标以优秀的成绩毕业于宁海师范。那年毕业后，杨东标分配在宁海城中小学教书，才教了半年书，就被调到宁海越剧团担任舞美设计。在学画画期间，他常常坐在侧幕旁边看戏入迷，戏中人物的悲欢离合，戏外观众的唏嘘感慨，演员进进出出，场上场下，互为联动，他都看得一清二楚。他认为做编剧，必须要晓得舞台究竟是怎样一回事，这里面有无穷的奥妙存在。一个好的编剧，首先就是要懂观众，熟悉观众的心理，戏剧是一门懂得观众的艺术。

1965年，只有21岁的杨东标，一时兴趣而起，写了独幕戏《红色灯标》。未料，领导看了，大为夸赞，过了不久，《红色灯标》果然上演了。于是，他得到了领导的鼓励，让他的创作热情更加高涨。

不久，文革开始了，剧团改成了文艺宣传队，他开始编写一些演唱节目。虽然只是写些对口词、快板、小演唱等之类，无形之中，却锻炼了他创作的基本功。他也参加县里的创作组，编写大戏，但在那个以“三突出”为标准的特定年代里，写出好戏很难，因此也让他很痛苦。后来剧团恢复了，杨东标的创作焕发了艺术青春。

1977年到1979年，这三年来，是杨东标戏剧创作的起步阶段，从此，他成了专业编剧。他一连改编了《王锡彤》《劈山救母》《香罗带》《金莲斩蛟》等七八个戏剧，为剧团演出服务。虽然是改编，不是原创，却让他学到了许多优秀传统剧目中的结构方法、悬念设置等编戏技巧，这对他后来搞原创剧目起到了重要的作用。

中年“追梦”渐入佳境

从1980年开始到1990年，这十年，是他的人生中重要的一个转折点。有了编剧的基础，他就开始真正意义上的创作。

那年，他参加了浙江省戏剧创作年会。在莫干山年会上，他结识了顾锡东、魏峨、钱法成、胡小孩等一批省里的著名剧作家。在他们的精心扶持下，杨东标的编剧水平又一次得到了提高。20多位省重点编剧聚在一起，每人一个房间，进行封闭式写作。山上空气清新，幽篁遍地，清风徐徐，一个月后交出一个剧本，参加省戏剧节演出。那时，他独立创作的《银瓶仙露》在《戏文》发表，获得了专家们的一致肯定。虽然，他至今认为这个剧本是稚嫩的，但却是他真正创作的开始。这个戏被宁海越剧团多次复排，演出总场次千场以上，并且被广东的粤剧、上海的淮剧等多个剧团移植演出。

在数十年的创作生涯中，杨东标的才情与勤奋相得益彰，优秀作品不断涌现，多部剧本还被其他剧团移植演出。其中最具有影响力的是与天方合作的《浪子奇缘》，获得了全国优秀剧本奖。这是宁波的剧本首次获得全国大奖，在浙江省戏剧界引起了轰动。

1987年，他被省文化厅推荐到中国艺术研究院研究生部学习。那里，汇集了一批全国一流的戏剧专家。他白天听课，晚上看戏。至今，他还保存着厚厚的一叠笔记，那是当时看戏后写下来的心得。学习期间，他连续创作了越剧《明月何时圆》和姚剧《野杨梅》，分别为浙江越剧院三团和余姚姚剧团排演，并在省戏剧节得了奖，《明月何时圆》还获华东田汉戏剧奖。

1989年，他被推上了领导岗位。先是任宁海县文广局局长，接着又被调到市文联，任市文联副主席、党组书记。此后一段时间，因工作繁忙，他的剧本写得少了，但他的内心从未遗忘过戏剧。

退休十年 走向成熟

2005年，他退休了。于是，他有了相当充裕的时间，可以自由游弋于自己喜爱的创作领域。

当年，他接到了创作姚剧《王阳明》的任务，三年时间，五易其稿，终于将《王阳明》推上舞台，获得成功。在浙江省戏剧节中，该剧获大奖，排名第二。接着又赴台湾演出，引起强烈反响，其后，又晋京演出，受到好评。

此后的十年里，他的约稿源源不断而来，他以他的旺盛的创作精力，成熟的编戏技巧为余姚姚剧团、浙江省小百花越剧团、宁波艺术剧院、舟山越剧团、宁海越剧团等写了10余部戏，几乎全部推上舞台，同时又完成了3部书稿，成了他的创作生涯中收获最为丰硕的时段。他说，这十年是他创作的最好时期，黄金时期，写戏是为了圆梦，圆一个人生之梦。他将这一段时间，称之为人生又一个春天的开始。

2013年，是他的戏剧创作年。他新作的三部大戏都上了浙江省戏剧节并获奖。一部是与张金海合作的姚剧《五月杨梅红》，由余姚市艺术剧院演出。这部戏剧以一个真实的故事为素材，歌颂了现实生活中的平凡人物，被评为浙江省五个一工程奖。第二部是带着地域风情的《十里红妆·风雨情》，由宁海越剧团演出。这部戏通过一场红妆风波，以曲折离奇故事情节，歌颂了人间的真情大爱，参加了中国越剧节并获奖。第三部是大型现代越剧《海兰花》，由舟山越剧团演出。戏剧的故事取材于舟山先进教师杨兰娟的感人事迹，成功地塑造了这一艺术形象，在省戏剧节和省五个一工程评奖中获奖。

他还钟情于越剧《梁祝》的改编，参与了省小百花越剧团《梁祝》的改编，该剧由茅威涛主演，获得了一系列全国性的大奖；同时，他又为宁波艺术剧院云其工作室精编了《梁祝》，为观众所喜爱。2014年，他创作的新编历史剧《严子陵》被推上舞台，为戏剧舞台塑造中国历史文化名人，进行了又一次有意义的探索和实践。

杨东标所创作的戏剧作品，不管是古装戏，还是现代戏，非常注重情感的抒发和描写，只有把感情写深写透，才能让观众感动。他一再强调，戏要好看才是硬道理。他说：“朴素的东西才是最美的。”他说写戏是件心力交瘁的事，初学写戏是稚嫩的，力气只会用在文字上，而文字的好并不是首位的，首位的是要懂得“戏”，有戏可写，有戏可看，才是最重要的。这就要涉及戏剧构思、矛盾冲突、人物塑造、细节运用等方面，只有强烈的戏剧冲突，才有强烈的戏剧效果，才能让作品鲜活地立于舞台。

杨东标说自己如今年事渐高，也许不再写戏了，也许还会再写几个戏。不管如何，过去两本剧作选中的16部作品，已经足够证明杨东标一生戏剧创作的丰硕成果和非凡成绩。