

習志淦

京劇的守望者

曹康林

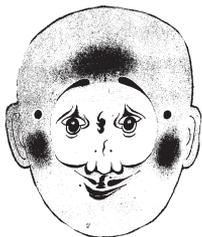

二十三年前，以編創《徐九經升官記》

在京劇界初露頭角的習志淦，如今再次引起人們的關注。二〇〇四年十二月，他創作的京劇《襄陽米顛》在中國第四屆京劇藝術節中獲得優秀編劇獎，與此同時，他與人合作的京劇《膏藥章》也最後入選國家十大舞台藝術精品劇目，這也是從「國家舞台藝術精品工程」開始評選以來，湖北唯一入選的作品。到目前為止，習志淦創作上演的京劇大戲共有十四部，其中有六部獲得全國大獎。在京劇市場日益萎

縮的今天，不少京劇的創作者，改的改行，封的封筆，而習志淦卻幾十年如一日地堅守在這塊沈寂的土地上扔下一顆「炸彈」，把觀眾的眼光吸引到京劇界。他創作的京劇，不僅在大陸受到「戲迷」的交口稱贊，在台灣也好評如潮。

習志淦今年五十七歲，談起京劇，他就熱血沸騰，滿臉紅光。在他的書房裡，書櫃擠滿了牆壁，桌上架著電腦，網線聯接著窗外世界。他用簡捷明快的「田碼」敲擊著方寸大小

的鍵盤，一部部京劇劇本就這樣在他的手指下誕生了。其實，習志淦小時候做夢也沒有想到自己會「誤入梨園」，在他的家史中，找不到一個從事戲劇工作的人。父親習文德在民國時期是個地地道道的政府官員，早年曾與周恩來、鄧小平等人同船赴法國勤工儉學，是國民黨旅歐支部的負責人，回國後擔任過孫中山先生的秘書，抗戰結束時官任國民黨中央立法委員、湖北省參議會副議長。大陸解放前夕，習文德帶著妻子彭鳳儀和六個孩子從重慶來到廣州，打算從這裡經香港去台灣。習夫人由於鄉土觀念很重，捨不得離開養育自己的這塊土地，幾經猶豫，還是背著丈夫帶著孩子回到了重慶。母親是個知識分子，新中國成立後，她帶著習志淦姐弟五人生活的很艱難（其中，一個大姐隨她父親去了台灣），在那種很重家庭

成份出身的年代，習志淦的童年也罩上了濃重的時代陰影。有大學文憑的母親，後來在武漢市第十中學當數學老師，因有「台灣關係」，被貶到學校圖書室任管理員，工資雖然不高，但經常有書帶回家慰勞孩子們。這使得習志淦早在上小學期間，就讀到了《三國演義》、《西遊記》、《紅樓夢》等古典名著。正是這些中國文學寶庫中的精品，引導習志淦從小便對文學產生了濃厚的興趣。

十二歲那年，習志淦就考進了湖北省戲校。在學校裡，他一邊學戲，一邊讀書，直到一九六八年他才開始拿起筆來寫戲。那是「文化革命」剛剛開始，工宣隊進駐戲校，要抽二十個人搞一個演出小分隊，習志淦就成為二十人之一。他的第一個作品是反映「階級鬥爭」的《一塊銀元》。接著他又創作了反映一群知識青年坐著貧下中農的馬車奔向廣闊大地的表演唱《一輛馬車》，在全國流傳。由於在小分隊創作的作品受到老師和同學的好評，習

志淦在學校裡，他一邊學戲，一邊讀書，直到一九六八年他才開始拿起筆來寫戲。那是「文化革命」剛剛開始，工宣隊進駐戲校，要抽二十個人搞一個演出小分隊，習志淦就成為二十人之一。他的第一個作品是反映「階級鬥爭」的《一塊銀元》。接著他又創作了反映一群知識青年坐著貧下中農的馬車奔向廣闊大地的表演唱《一輛馬車》，在全國流傳。由於在小分隊創作的作品受到老師和同學的好評，習

志淦從戲校畢業後，就被分配到湖北省京劇團當編劇。

一九七九年，「革命樣板戲」開始銷聲匿跡，傳統戲捲土重來。如何創作現代戲，這是編劇們共同面臨的一個新課題。當時，省京劇團的導演余笑予和謝魯創作了一個小喜劇《一包蜜》，由朱世慧主演，在北京匯演反響強烈，並獲得優秀編劇獎。正在農村體驗生活的習志淦對《一包蜜》進行了認真研究，很受啓發，於是，他決定和演員隊的郭大宇聯合創作一部大型喜劇，也讓朱世慧演主角。他們從一個單口相聲中切取七分之一的故事情節作為創作素材進行開發，經過一年零八個月精心創作，一部名叫《徐九經升官記》的京劇終於於一九八一年五月在北京公演獲得成功。

在北京演出之前，他們對這個作品是沒有一點把握的。因為以丑角為主角的京劇這是第一次在舞台上出現，這種「標新立異」的做法不知觀眾能不能接受，專家能不能認可？沒想

到這部戲在北京的演出竟引起了很大的轟動，並得到首都戲劇界和廣大觀眾的高度評價，「它首開京劇文丑當主角且唱念並重之先河，生丑結合，特別是『當官難』的大段唱，膾炙人口，成爲流傳的名段。」這個戲一九八七年赴香港演出，香港報紙稱「好評如潮」；《晶報》稱：「這是新京劇的特色，以後京劇與其他舊劇應按這條路線走……」當年這齣的劇本也獲得了全國優秀劇本獎。一九八三年該劇還由北京電影製片廠拍攝成電影《升官記》。劇本被收入《中國新文藝大系》。

「這個戲對我來說，是一個很大的轉折，我認識到藝術的發展高峰不是不可攀的，只要自己努力，就可以達到一個高峰」。緊接著，習志淦又將創作的眼光對準了現代戲。因爲當時全國都在利用傳統素材改編劇本，現代戲卻成了一個冷門，他開始深入生活，下工地、跑工廠，結交了很多在技術上有創新發明的青年人，經過半年的時間，大型現代京劇《藥王廟

傳奇》雛形出來了。這是根據一個叫汪光熙的青年人，靠自己勤奮鑽研，後來成了中藥專家的事跡來創作的。這是習志淦和余笑予、謝魯三人一塊合作完成的，這個戲當時參加全國歌劇、話劇、戲曲、現代戲調演，獲得七項大獎，轟動一時。一九八四年《藥王廟傳奇》被收入《新時期戲曲優秀劇作選》。

每一個劇本的成功，習志淦感受到的不是輕鬆，而是更加沈重。因為下一個劇本的成功是以前一個劇本為起點的，如果停留在原地，創作就沒有挑戰性，沒有挑戰性的創作是難以產生激情的。為超越自己，一九八五年，習志淦聯合前輩老師余笑予、謝魯，將一個傳統戲《胡魁賣人頭》是唐朝的一個傳奇故事，他們將它重新組合，重新塑造，且將故事移植到辛亥革命時期，表現的是一個小人物的命運，從中折射出辛亥革命的必然性以及它的侷限性。這部戲後來獲得全國優秀劇本獎及新劇目創作獎。二〇〇四年它又成爲第二屆中國舞台精品

工程十大作品之一。

可以說，二十世紀八〇年代，是習志淦創作的「熱戀」時期，他經常是從凌晨二時起床，一直寫到太陽照到窗前。《膏藥章》在北京調演獲獎剛剛結束，他又與導演歐陽明合作，爲武漢市京劇團寫了一部大型上古神話京劇《洪荒大裂變》。該劇講的是上古時代大禹治水的故事。上古時代的獨特背景，對於寫劇本來說，是有一定困難的，特別是在唱詞方面不好寫。最後，習志淦借鑒了詩經、楚辭裡面的神韻，才得以完成。該劇曾參加全國京劇新劇目匯演，獲得新劇目探索獎和文化部第一屆文華新劇目獎。寫這部劇本時，他患上了甲狀腺癌。醫生要他趕緊住院開刀，可是《膏藥章》、《洪荒大裂變》兩部京劇等著他修改排練後參加全國戲劇調演。習志淦堅持和劇組呆在一起，一點一點地修改，把住院開刀的時間一推再推。等到這兩部戲雙雙獲獎回來，習志淦病情已經整整耽誤了一個月，如果再遲一點

進醫院，恐怕性命都難保。

習志淦用「拼命的創作」換來了「編寫的劇本不僅在大陸走紅，而且在台灣也大受歡迎」。一九九〇年，習志淦將舞台搬到了台灣。當時，在台灣的父母早在一九八〇年就去世了，十年後，繼母病危，在繼母臨終之前，她遵照習文德的遺願，將遺產的一部分留給大陸的子女，一部分遺產捐贈給旅台湖北同鄉會。習志淦到台灣去奔喪參加了捐贈儀式，會上台灣的湖北籍老人對這位來自大陸的劇作家表現出十分的友好和熱情，他們向習志淦詢問家鄉的情況。習志淦向在座的前輩們介紹了湖北近年來巨大變化，並著重匯報了在戲曲方面突起的大好形勢。習志淦就此提出建議，他希望將湖北漢劇介紹到台灣（當時的習志淦已調到省漢劇團工作）。這事確實令老人們感到為難。因為台灣當局當時對大陸人士赴台有著種種限制，讓一個大陸劇團來台灣演出，此事尚無先例。但那些在台老人憑著自己在當地

的地位和影響，盡力幫習志淦打通關節，此事一直捅到了前「行政院」院長郝柏村那裡。郝柏村在親自觀看了《徐九經升官記》的錄像帶之後，對此劇給予高度評價。在眾人的共同努力下，最後終於促成了湖北省漢劇團的赴台演出。這一次的赴台演出，在台灣引起轟動。當地的新聞媒介一致對該劇給予了高度的評價。台灣一家報紙這樣寫道：「不少人認為這齣戲是借古諷今，但骨子裡又何嘗不是借今諷古呢？……有趣的是，海峽兩岸似乎人心一同，每當唱到劇中那段膾炙人口的『當官難』，一定是一句一喝彩，不知是演技好，還是那切中時弊的嬉笑怒罵？」習志淦與他的合作者郭大宇成功地塑造了一個守正不阿、滑稽而又可愛的清官徐九經的形象。當時的台灣「行政院長」郝柏村曾三次觀看《徐》劇，第三次親率文武百官到場，並強調此戲應成爲「身爲公僕者必讀經典」。根據此劇拍攝的戲曲片。在台灣電視節目裡播放，這是破天荒的一次。這

次赴台演出，還創下了四個第一：內地文藝團體第一次到台灣演出；內地官員（省文化廳副廳長阮潤學）第一次踏上寶島；全國人大代表團（戲劇導演余笑予）第一次來到海峽彼岸；大批具有中共黨員身份的內地人士第一次來到台灣。《徐九經升官記》在台灣成功的演出敲開了海峽兩岸文化交流的大門。

《徐九經升官記》在台灣引起轟動後，習志淦就成了台灣演藝界的紅人，他們不停地發來邀請函，要習志淦為他們寫劇本，首先是「復興國劇團」學習排演了《徐九經升官記》。隨後，「當代傳奇劇場」負責人吳興國又找到習志淦，說他們打算為台灣京劇前輩戴綺霞做一齣改良傳統戲《陰陽河》，改編者「非你不作第二人想」。習志淦沒有辜負對方的期望，他用現代觀念對這齣傳統戲中的貞節問題和婦女地位做了全新的詮釋，如期改好了劇本。該劇首演之夜，吳先生便打來電話，十分欣喜地告訴習志淦演出獲得了巨大成功，觀

眾一致對劇本交口稱讚。從此，一下子引爆了習志淦將自己的創作走向海外的激情，於是，好戲連台，習志淦為台灣不僅創作了四〇集歌仔戲電視連續劇《臭頭洪武君》，還創作了《唐伯虎點秋香》等四部歌仔戲。歌仔戲是台灣的一個地方劇種，它的念白全是閩南方言。因此要想寫好歌仔戲劇本，編者必須了解閩南方言與普通話不同的韻腳。習志淦開始寫歌仔戲時，台灣方面只寄來了一本《普通話閩南語詞典》。就憑著這個詞典，習志淦整理出了一套歌仔戲韻轍資料，但是寫起唱詞來，思維方式就得完全改變了，而且還要將那些閩南韻腳爛熟於心。俗話說，功夫不負有心人，憑著自己整理出來的這套歌仔戲韻轍資料，習志淦硬是寫出了好幾部歌仔戲作品。

此後，他又為台灣京劇界寫了《劉海傳奇》、《鍾自首》、《君臣鑒》、《射雕英雄傳》、《前世今生蝴蝶夢》、《三笑姻緣》等十多個劇本，其中京劇《鍾馗》還遠渡重洋，

到美國的舊金山等華人居住的地方演出，受到國外僑胞的歡迎。這些劇本已分別由台灣的「陸光」、「復興」、「當代傳奇」等劇社或劇團排演，觀眾趨之若鶩。

一九九六年二月上旬，台灣「復興」劇團團長鍾傳幸女士、著名影視戲三樓演員是吳興國先生等一行人專程來到武漢，與志淦進行磋商，雙方合作將魯迅的名著《阿Q正傳》改編成京劇一事達成了協議。習志淦經過三個月的努力，按時拿出了劇本。五月上旬，習志淦應邀前往台北指導排演。該劇在上演前，台灣新聞界為之大張旗鼓地進行了宣傳。新上演的京劇《阿Q正傳》，突破了傳統的固定模式，頭一次以西皮二黃唱腔融合進台灣歌仔戲、英語、台灣方言的形式出

現。同時，中英文的「合韻」念白、歌女伴唱、電子琴效果、屏風移動等新手段的運用，也為此戲增添了不少「現代味」。該劇在台北連演三天，場場座無虛席，獲得觀眾的一致好評。

習志淦把台灣創作劇本稱為業餘創作，為湖北創作劇本，才是他的主業，要做到「業餘」和「主業」兩不誤，他必須要比大陸的同行付出更多的心血。二〇〇二年，習志淦應襄陽米顛之約，寫了一部大型古裝京劇《襄陽米顛》。習志淦通過描寫北宋大書法家米芾對寶硯的痴愛迷狂，向人們昭示一個書法家的人格堅守和理想追求，還讓我們看到了米芾這個貌似癡狂實則清逸剛直的舞台形象。米芾是湖北襄陽的一位文化名人，米芾一生十多次沈浮升降，官場不得志，卻在書法史上留下光輝的一頁。全劇以米芾的「顛」為魂，以硯為線，著力刻畫了米芾重藝術、輕仕途、遠小人、樂逍遙的鮮明個性特徵，營造了濃厚的喜

劇氛圍。新婚之夜，米芾得到研山寶硯，狂喜狂舞，吟詩作銘，口稱石兄，大禮參拜，以致抱石獨臥，鼾聲如雷，置美麗的嬌妻於不顧，米芾在京城書畫院，品評書法，直言不諱，不顧皇權威嚴，拒絕奉獻寶硯……一個「顛」態十足，狂放不羈，痴得可愛的藝術家活脫地展現在觀眾面前。劇情富有傳奇性、通俗性，既源於歷史又關照現實。該劇在上海逸夫舞台連演兩場，氣氛頗佳。舞台上中國書法氣勢如虹，已先聲奪人。現代詞匯融入京劇對白，更令觀眾不時輕聲發笑。中國戲劇家協會副主席薛若琳認為，與傳統京劇劇目相比，這齣新戲勝在「有強烈的民族色彩，充分展現文人品格。」二〇〇四年十二月十五日，在中國第四屆京劇藝術節匯演中獲得優秀劇本獎。

二〇〇四年十二月三十日，由習志淦改編、香港電影導演徐克執導、台灣吳興國主演的《暴風雨》在台北「國家劇院」上演。《暴風雨》是莎士比亞流傳在世最後一部作品。二

〇〇四年五月初，吳興國帶著《暴風雨》的各種譯本飛赴武漢就改編一事與習志淦交換意見。習志淦一個月內拿出了初稿。本劇講述了一個流放在孤島的魔法師的故事，是莎翁劇作中最具浪漫魔幻色彩的傳奇劇。素有「鬼才」之稱的徐克有意把電影特殊處理搬上京劇舞台，設想大膽，卻給習志淦增加了難度，習志淦欣賞徐克的想像，耐心地對劇本多次修改，數易其稿，如期完成。十二月三十一日晚上九點在台北開演的「跨年場」，全部票券已售罄。這是習志淦為台灣創作上演的第十三部大戲。

二〇〇五年的鐘聲剛剛敲響，習志淦與人合作改編的西班牙名劇《孤塔王子》在他的電腦鍵盤上敲完了最後一個句號。接著他又趕到北京為山東煙台呂劇院開始編寫一部反映中日甲午海戰歷史的作品——《海殤》。習志淦就是這樣馬不停蹄地奔馳在戲曲創作的田野裡，不斷耕耘，不斷收穫……