

评

论

集

小说戏剧性研究

赵兴红 / 著

作家出版社

21

世纪文学之星丛书 2015 年卷

赵兴红

评
论
集

小说戏剧性研究

赵兴红 / 著

作家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小说戏剧性研究 / 赵兴红 著. -- 北京: 作家出版社,
2015. 10

(21 世纪文学之星丛书. 2015 年卷)

ISBN 978-7-5063-8396-7

I. ① 小… II. ① 赵… III. ① 小说评论 - 中国 - 当代
IV. ① I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 244865 号

小说戏剧性研究

作 者: 赵兴红

责任编辑: 李亚梓

特约编辑: 朱晓岭

装帧设计: 守义盛创

出版发行: 作家出版社

社 址: 北京农展馆南里 10 号 邮 编: 100125

电话传真: 86-10-65930756 (出版发行部)

86-10-65004079 (总编室)

86-10-65015116 (邮购部)

E-mail: zuojia@zuoja.net.cn

<http://www.haozuoja.com> (作家在线)

印 刷: 三河市紫恒印装有限公司

成品尺寸: 142 × 210

字 数: 169 千

印 张: 7.25

版 次: 2015 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5063-8396-7

定 价: 25.00 元

作家版图书, 版权所有, 侵权必究。

作家版图书, 印装错误可随时退换。

总 序

袁 鹰

中国现代文学发轫于本世纪初叶，同我们多灾多难的民族共命运，在内忧外患，雷电风霜，刀兵血火中写下完全不同于过去的崭新篇章。现代文学继承了具有五千年文明的民族悠长丰厚的文学遗产，顺乎 20 世纪的历史潮流和时代需要，以全新的生命，全新的内涵和全新的文体（无论是小说、散文、诗歌、剧本以至评论）建立起全新的文学。将近一百年来，经由几代作家挥洒心血，胼手胝足，前赴后继，披荆斩棘，以艰难的实践辛勤浇灌、耕耘、开拓、奉献，文学的万里苍穹中繁星熠熠，云蒸霞蔚，名家辈出，佳作如潮，构成前所未有的世纪辉煌，并且跻身于世界文学之林。80 年代以来，以改革开放为主要标志的历史新时期，推动文学又

一次春潮汹涌，骏马奔腾。一大批中青年作家以自己色彩斑斓的新作，为20世纪的中国文学画廊最后增添了浓笔重彩的画卷。当此即将告别本世纪跨入新世纪之时，回首百年，不免五味杂陈，万感交集，却也从内心涌起一阵阵欣喜和自豪。我们的文学事业在历经风雨坎坷之后，终于进入呈露无限生机、无穷希望的天地，尽管它的前途未必全是铺满鲜花的康庄大道。

绿茵茵的新苗破土而出，带着满身朝露的新人崭露头角，自然是我们希冀而且高兴的景象。然而，我们也看到，由于种种未曾预料而且主要并非来自作者本身的因由，还有为数不少的年轻作者不一定都有顺利地脱颖而出的机缘。其中一个重要的原因，乃是为出书艰难所阻滞。出版渠道不顺，文化市场不善，使他们失去许多机遇。尽管他们发表过引人注目的作品，有的还获了奖，显示了自己的文学才能和创作潜力，却仍然无缘出第一本书。也许这是市场经济发展和体制转换期中不可避免的暂时缺陷，却也不能不对文学事业的健康发展产生一定程度的消极影响，因而也不能不使许多关怀文学的有志之士为之扼腕叹息，焦虑不安。固然，出第一本书时间的迟早，对一位青年作家的成长不会也不应该成为关键的或决定性的一步，大器晚成的现象也屡见不鲜，但是我们为什么不在力所能及的范围内尽力及早地跨过这一步呢？

于是，遂有这套“21世纪文学之星丛书”的设想和举措。

中华文学基金会有志于发展文学事业、为青年作者服务，已有多时。如今幸有热心人士赞助，得以圆了这个梦。瞻望21世纪，漫漫长途，上下求索，路还得一步一步地走。“21世纪文学之星丛书”，也许可以看作是文学上的“希望工程”。但它与教育方面的“希望工程”有所不同，它不是扶贫济困，也并非照顾“老少边穷”地区，而是着眼于为取得优异成绩的青年文学作者搭桥铺路，有助于他们顺利前行，在未来的岁月中写出

更多的好作品，我们想起本世纪20年代和30年代期间，鲁迅先生先后编印《未名丛刊》和“奴隶丛书”，扶携一些青年小说家和翻译家登上文坛；巴金先生主持的《文学丛刊》，更是不间断地连续出了一百余本，其中相当一部分是当时青年作家的处女作，而他们在其后数十年中都成为文学大军中的中坚人物；茅盾、叶圣陶等先生，都曾为青年作者的出现和成长花费心血，不遗余力。前辈们关怀培育文坛新人为促进现代文学的繁荣所作出的业绩，是永远不能抹煞的。当年得到过他们雨露恩泽的后辈作家，直到鬓发苍苍，还深深铭记着难忘的隆情厚谊。六十年后，我们今天依然以他们为光辉的楷模，努力遵循他们的脚印往前走。

开始为丛书定名的时候，我们再三斟酌过。我们明确地认识到这项文学事业的“希望工程”是属于未来世纪的。它也许还显稚嫩，却是前程无限。但是不是称之为“文学之星”，且是“21世纪文学之星”？不免有些踌躇。近些年来，明星太多太滥，影星、歌星、舞星、球星、棋星……无一不可称星。星光闪烁，五彩缤纷，变幻莫测，目不暇接。星空中自然不乏真星，任凭风翻云卷，光芒依旧；但也有为时不久，便黯然失色，一闪即逝，或许原本就不是星，硬是被捧起来、炒出来的。在人们心目中，明星渐渐跌价，以至成为嘲讽调侃的对象。我们这项严肃认真的事业是否还要挤进繁杂的星空去占一席之地？或者，这一批青年作家，他们真能成为名副其实的星吗？

当我们陆续读完一大批由各地作协及其他方面推荐的新人作品，反复阅读、酝酿、评议、争论，最后从中慎重遴选出丛书入选作品之后，忐忑的心终于为欣喜慰藉之情所取代，油然而起轻快愉悦之感。“他们真能成为名副其实的星吗？”能的！我们可以肯定地、并不夸张地回答：这些作者，尽管有的目前还处在走向成熟的阶段，但他们完全可以接受文学之星的称号

而无愧色。他们有的来自市井，有的来自乡村，有的来自边陲山野，有的来自城市底层。他们的笔下，荡漾着多姿多彩、云谲波诡的现实浪潮，涌动着新时期芸芸众生的喜怒哀乐，也流淌着作者自己的心灵悸动、幻梦、烦恼和憧憬。他们都不曾出过书，但是他们的生活底蕴、文学才华和写作功力，可以媲美当年“奴隶丛书”的年轻小说家和《文学丛刊》的不少青年作者，更未必在当今某些已经出书成名甚至出了不止一本两本的作者以下。

是的，他们是文学之星。这一批青年作家，同当代不少杰出的青年作家一样，都可能成为 21 世纪文学的启明星，升起在世纪之初。启明星，也就是金星，黎明之前在东方天空出现时，人们称它为启明星，黄昏时候在西方天空出现时，人们称它为长庚星。两者都是好名字。世人对遥远的天体赋予美好的传说，寄托绮思遐想，但对现实中的星，却是完全可以预期洞见的。本丛书将一年一套地出下去，十年二十年三十年五十年之后，一批又一批、一代又一代作家如长江潮涌，奔流不息。其中出现赶上并且超过前人的文学巨星，不也是必然的吗？

岁月悠悠，银河灿灿。仰望星空，心绪难平！

1994 年初秋

序

对“小说戏剧性”的创新性阐释

雷 达

小说的戏剧性研究，既是个传统的题目，又是个崭新的题目。一般而言，并非所有的小说都具有突出的戏剧性，但戏剧性却始终与小说创作紧密相伴，有着不解之缘。我们不能不看到，新时期以来的中国小说家们虽有过多向探索，多方借鉴，进行过一场场观念革命，但对小说戏剧性的深入思索，以及戏剧修养的培植或者作家对戏剧营养的主动汲取，却是非常的不够。这是一个值得重视的问题。戏剧与小说在人物、情节、对话、结构等方面不难找到某种共通性，只因媒体介质的不同，呈现出了不同的艺术形态，如果彼此汲取对方之营养，让戏剧增强文学性，让小说增强戏剧性，对于充实提升各自的艺术品质当不无裨益。可惜的是，关注这一方

面并悉心钻研者甚少。正是在这一意义上，我欣赏青年学者赵兴红的专著《小说戏剧性研究》。

然而，我们有可能一开始就陷入“误读”——我们从传统的“戏剧性”着眼，以为这部著作一定是研究小说该如何向经典的戏剧作品学习其精妙的戏剧性的。其实不完全是这样。作者首先在何为“戏剧性”的问题上有新的理解，既与通常的眼光不同，也与传统戏剧理论中的戏剧性阐述有别。在作者看来，小说中的“戏剧性”，不能简单地理解为“偶然性”“巧合性”“三一律”等等常规性的意义表述，这只是戏剧性最浅显的外在含义。作者探讨的“戏剧性”，主要从戏剧和小说都涉及的创作内部规律来考察，更多地从贯通于小说和戏剧中的精神内涵和美学意蕴的角度来权衡。她所说的戏剧性是一个冲破戏剧形式拘役的更为自由宽泛的观念。

作者指出，如果说戏剧是一种幻想模式，小说也是一种幻想模式，在这一点上，二者是共通的，都以其时空复合性的艺术形式，体现出人类命运和人生经验的种种复杂的幻想形态。在作者看来，沈从文、萧红、废名等人的小说固然具有散文化倾向，或者说是诗性小说，传统意义上的戏剧性因素是不明显的，但决不能说它们就没有戏剧性。因为，所有小说经过文体的剥离后，最后还是有个可称为戏剧性的东西在支撑。自19世纪以来，戏剧的多次变革促进了“戏剧性”内涵和外延的变化。19世纪下半叶欧洲“新戏剧”抛弃了陈旧的情节结构模式，大大拓展了人们对于戏剧性的认识，尤其是契诃夫剧作中对于“内在戏剧性”的成熟表现，更让人们认识到戏剧性不仅存在于那些罕见的、突转的、宿命的历史故事中，不仅存在于那些充满巧合，带有神秘色彩的传奇故事中，而且也存在于被人们司空见惯的平淡无奇的日常生活之中。契诃夫的剧作一改传统的离奇叙事，淡化了情节的跌宕，强化了心灵的抒情性，对于人

物的内心世界则给予了戏剧史上从未有过的充分的尊重，使剧作呈现出了一种内在丰盈的特质。本书的作者在这里强调了“内在戏剧性”的概念，她认为日常生活的戏剧性是更为深刻的戏剧性。这是全书的一个关键词。

虽然通常认为，戏剧是激变的艺术，小说是渐变的艺术，但从这样一种“内在戏剧性”的理念出发，不是不能抵达某种共同点。作者侧重于对人与人的精神对话，对人性、人情、人的命运的建构模式的探讨，她深入分析了《金锁记》《封锁》《围城》《习惯死亡》《一亿六》《蛙》《活着》《白鹿原》《心灵史》等一系列现当代著名小说，寻找着戏剧性在这些小说中存在的多种可能性，发现并突出其审美亮点。当然，我们仍可能会觉得，作者是否夸大了戏剧性的存在，视之无所不在，无所不能，同时觉得，这不是一种戏剧性的泛化，使之成为所有优秀作品最高审美品质的集合？但不管怎样，作者的“戏剧性”是可以自圆其说的，其分析也是精到的，有说服力的。这些章节构成了本书的华彩乐章，其中有不少作者自己的独到的阅读体验。

现在有个问题：既然作者认为，所有优秀的小说都有个戏剧性的“内核”，好的小说自身就有足够的戏剧性，那小说与戏剧之间的互补互惠，各自汲取滋养又从何谈起？幸好作者并未走向那样的极端。本书的主体部分仍然是对于小说与戏剧的双面分析，即戏剧的冲突与小说的矛盾冲突，戏剧的行动元与小说的行动流，戏剧情境与小说情境，以及对场面、结构、节奏等等的探析，通过大量文本分析，努力寻求小说可以向戏剧学习的“戏眼”。作者既举莎士比亚、易卜生、萨特、贝克特、奥尼尔、曹禺等名家及其名剧的例子，同时就近取例，如对《空城记》《黄克功案件》等的深入分析，甚至鲁院学生的作业也被拿来作为案例，以增强其实际操作性。

作者的有些发现有很强的现实针对性。例如，戏剧是对话的艺术，作者强调向戏剧学习对话能力对于小说家的重要。她说，如今一批又一批正在茁壮成长的小说家却没有意识到对话的重要性，对于对话技巧极不重视，他们小说的单薄无力由此产生。靠纯粹的叙述来完成一部小说和人物的塑造，是吃力不讨好的行为，更何况还要达到一种高度。就从技术层面而言，对话的好处也是显而易见的，它不仅可以改变一味的叙述带来的枯燥与乏味，而且也可以让读者更直接地进入主人公的形象与内心世界。想了解一个人，最直接的方式是见其人闻其声，仅仅靠别人的讲述是远远不够的。

总起来看，赵兴红的《小说戏剧性研究》是一部富有新意的探索性著作。尽管在戏剧性的界定上，在对戏剧和文学的关系的分析上，在各种文本的评价上，都可能存在不同的看法，或有随意性甚至芜杂的成分，其科学性和系统性也有待完善，但我仍然认为，作者在两种文类的边缘交界处，在一个貌似传统的题目面前，展现出了开拓和创新的勇气，值得肯定。

目 录

总序： 袁 鹰 1

序：对“小说戏剧性”的创新性阐释 雷 达 1

导 言 1

第一章 从中国小说史和中国戏剧史考察小说
与戏剧的关系 3

第一节 中国小说发展的轨迹和线索 3

第二节 中国古典戏剧的发展脉络 11

第三节 小说与戏剧发展的规律 19

第二章 关于文学与美学范畴的“戏剧性”概念 ... 25

第一节 “戏剧性”的界定 25

第二节	戏剧性是特定的剧作手法体现的艺术特性及其所产生的艺术效果	27
第三节	从外向内转,即内在的戏剧性	29
第四节	荒诞派戏剧性	32
第五节	戏剧性,是人与人的精神对话	39
第六节	戏剧性最终是对于人性、人情、人的命运模式的最直观的建构	48
第三章	小说中戏剧性存在的可能性与必要性	52
第一节	小说重在讲述一个有情节的故事	53
第二节	立意,是戏剧故事更深层的一个要求	56
第三节	从人物的角度来看,小说需要戏剧性	60
第四节	从布局和结构来看,小说需要戏剧性	63
第四章	戏剧冲突与小说的矛盾冲突	71
第一节	社会冲突	77
第二节	环境冲突	92
第三节	命运冲突	97
第四节	内在冲突	100
第五章	戏剧的“行动元”与小说的“行动流”	108
第一节	具有戏剧性的人物动作	108
第二节	人物动作的设计	111
第三节	小说的速度	116
第六章	情节线	120
第一节	情节线的设计	120
第二节	情节线的类型	121

第七章	戏剧情境与文学情境	127
第一节	情境的规定与意义	127
第二节	情境与情节的关系	131
第三节	情境的设置	153
第八章	戏剧意象与文学意象	158
第一节	意象的本质	158
第二节	总体意象和具体意象	160
第三节	意象的生成	167
第九章	场面	175
第一节	主要场面与次要场面	176
第二节	明场与暗场	177
第三节	必需场面与高潮场面	178
第四节	戏剧化场面与抒情性场面	180
第十章	节奏	184
第一节	关于节奏	184
第二节	总体节奏的设置	187
第三节	局部节奏的设置	188
第十一章	结构	190
第一节	结构的意义	190
第二节	结构的类型	193
第十二章	当代小说的戏剧、影视剧改编	198
第一节	小说与影视的结合	198
第二节	改编的创作方式	200
主要参考文献		211

导 言

新时期小说家的文化积淀中戏剧修养的贫乏或者作家对戏剧营养的漠视，是当下小说中存在的种种问题，如“可读性差”“小说越写越长”“力度写作缺失”“连故事都写不好”“结构能力差”等的原因之一。无论从发展历史上来看，还是从艺术形态特征来看，小说从戏剧中汲取有益的营养都有必要。戏剧与小说在人物、情节、对话、结构等方面有共通性，但因为媒介的不同，呈现出不同的艺术形态，双方如果彼此汲取对方的营养，简单地说，戏剧增强文学性，小说增强戏剧性，对充实提升各自的艺术品质不无裨益。

第一章 从中国小说史和中国戏剧史 考察小说与戏剧的关系

从中国戏曲史和中国小说史来考察，戏曲和小说的源头是共生共长的。我们在考察小说的历史发展轨迹时，从魏晋南北朝笔记小说—唐传奇—宋元话本小说—明清类型小说—到现代小说，发现中国小说与传统戏曲的发展线索是并行的，有时甚至是交错的。从中国戏曲的发展脉络来看，民间百戏—唐参军—宋金杂剧—元明南戏—明清传奇—现代当代戏剧，小说与戏曲的源头都来源民间，在“传奇”和“话本”阶段，二者在艺术形态上甚至呈现契合的状态。中国古典戏曲源远流长，早在原始巫术仪式中就产生了戏曲的元素，“谓以歌舞演故事”，究竟是小说创作借鉴了戏曲故事，还是戏曲创作借鉴了小说题材，难以辨析，原是彼此渗透，小说与戏曲在中国民间相互交错发展。

第一节 中国小说发展的轨迹和线索

一、在古代汉语中，“小说”最初的含义是指琐碎的言论，与今日小说观念相差甚远，最早见于《庄子·外物》。

任公子为大钩巨缁，五十犗以为饵，蹲乎会稽，