

影视戏剧评论

第一辑

Film, Television and Theatre Review
Vol. 1 2015

主编 胡德才

CP 中国电影出版社

影视戏剧评论

第一辑 | Film, Television and Theatre Review
Vol. 1 2015

主编 胡德才

CFP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视戏剧评论. 第1辑 / 胡德才主编. —北京: 中国电影出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 106 - 04150 - 2

I. ①影… II. ①胡… III. ①电影评论—文集②电视评论—文集③戏剧评论—文集 IV. ①J905 - 53
②J805 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 099331 号

责任编辑: 卢红丹

封面设计: 唐 诗

版式设计: 唐 诗

责任校对: 孙 健

责任印制: 张玉民

影视戏剧评论. 第1辑

胡德才 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16

印张/18.25 字数/315 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04150 - 2/J · 1677

定 价 40.00 元

《影视戏剧评论》编委会

顾 问

董 健 尹 鸿

主 编

胡德才

副主编

李 纲 韦 乐 赵博雅

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 娜	王育松	韦 乐	帅锦平
刘兰珍	李 纲	李军湘	肖 画
余秀才	张玖青	罗晓静	胡德才
赵博雅	姜金元	徐 锐	黄喜雨
阎 伟	舒辉波	蔡 俊	

英文审定

王 娜 肖 画

封面题字

杨灿明

题“新规戏剧评论”

坚守理论的品格；
让批评推动创作的
繁荣。

谭霈生

2014.4.5.

谭霈生，著名戏剧学家，代表作品《论戏剧性》《世界名剧欣赏》
《电影美学基础》《戏剧本体论》。

百舸争流
百車竞驰
百鳥聚鳴
百花齐放
祝“影視戏剧评论”
越来越红火！

芦苇

2014.4.13.

芦苇，著名电影剧作家，代表作品《疯狂的代价》《黄河谣》《霸王别姬》《活着》《图雅的婚事》。

目 录

纪念《雷雨》发表八十周年

- 回归到《雷雨》的原点再出发——为纪念《雷雨》发表八十周年而作……田本相 / 1
- 《雷雨》人物生活原型的考证与典型化的艺术创造……曹树钧 / 6
- 论作为舞台艺术家的曹禺剧作……邹元江 / 22
- 论《雷雨》故事与结构的经典性……胡德才 / 33
- 须田祐一的沦陷期上海演出《雷雨》剧评……濑户宏 / 46

理论探索

- 喜剧文学史与喜剧美学的成功牵手——《喜剧论稿》序……陈孝英 / 51
- 呼唤戏剧评论的学理品格——读《夏写时戏剧评论自选集》……李 伟 / 57
- 戏剧人生：激情与爱——剧作家习志淦访谈录……何 怡 习志淦 / 69

电影评论

- 军事题材电影应融入多元化创作格局……章柏青 / 78
- 论战后的日本电影（1945—1959年）……黄献文 黄 津 / 82
- “大电影”时代话影像……孙承健 / 94
- 张艺谋电影创作商品意识的自发、自觉与完善……李军湘 / 110
- 是出路？还是困境？——电影《雪国列车》引发的思考……罗晓静 / 121
- 在宏大叙事与人性揭示之间——评小说《白鹿原》的电影改编……王育松 / 128
- 光影变化与色彩流动——试论电影《英雄》所成就的摄影神话……余秀才 / 134
- 平民叙事话语下的现世关怀——论电影《亲爱的》的叙事策略……赵博雅 / 139
- 论徘徊时期中国银幕上的知识分子形象……段善策 / 147

“桥”的隐喻——试析杨德昌电影《一一》·····	田 园 / 157
论王全安电影的叙事风格·····	刘禹珉 / 161
中国商业片的“主旋律”意识形态建构 ——电影《中国合伙人》意识形态解读·····	高晨驰 / 170
如何看待近年来国产电影的票房热·····	农 凯 / 176

戏曲研究

“招魂”“去国”两关情 ——从《铁冠图》到《景阳钟》的“脱胎换骨”·····	王 馥 / 184
王世贞文人本位戏曲观与明代中后期戏曲论争·····	黄飞立 / 190
试论越剧的女性视角·····	杜竹敏 / 199
汉代休闲娱乐文化与“戏”·····	李漫天 / 206
说“白”——兼释“宾白”·····	姜金元 / 216
毛奇龄《论定西厢记》述论·····	韦 乐 / 223

话剧研究

他使我的灵魂苏醒，引导我走义路——在话剧《牵挂》的岁月里·····	习志淦 / 234
纯真的心灵 绚丽的青春——欣看校园戏剧《牵挂》·····	王蕴明 / 245
论“第四种剧本”在中国当代文学史上的接受·····	翟业敏 陈 军 / 248

外国戏剧研究

《小艾友夫》里的伦理身份与人的责任·····	李 纲 高 璟 / 259
“影响的焦虑”：布莱希特与古希腊戏剧·····	蔡 俊 / 269

Contents

In Honor of the Eightieth Anniversary of the Publication of *Thunderstorm*

- Setting Sail again after the Return to the Origin of *Thunderstorm*—In Honor of the Eightieth Anniversary of the Publication of *Thunderstorm*..... *Tian Benxiang* / 1
- A Textual Study of the Life Prototype of the Characters and Typification of Artistic Creation in *Thunderstorm* *Cao Shujun* / 6
- A Study of the Stage Artist Cao Yu's Plays *Zou Yuanjiang* / 22
- On the Canonicity of the Plot and Structure of *Thunderstorm* *Hu Decai* / 33
- Suda Teiichi's Reviews of *Thunderstorm* Staged during the Period of the Fall of Shanghai..... *Lai Huhong* / 46

Theory Exploration

- A Successful Combination of the History and the Aesthetics of Comedy—Preface to A Study of Comedies *Chen Xiaoying* / 51
- A Call for Academic Property in Theatre Reviews—On The Self-selected Collection of Theatre Reviews by Xia Xieshi *Li Wei* / 57
- A Life of Drama: Passion and Love—An Interview with Playwright Xi Zhigan *He Yi, Xi Zhigan* / 69

Film Reviews

- On the Integration of the Military Films into the Diversified Creation Pattern*Zhang Baiqing/78*
- On Post-War Japanese Movies (1945—1959)*Huang Xianwen, Huang Jin/82*
- Comment on the Images in the “Big Movie” Era*Sun Chengjian/94*

- Spontaneity, Self-awareness and Perfection of Commodity Consciousness in Zhang Yimou’s Movie Creation*Li Junxiang/110*

- A Way out? Or a Predicament?—Reflections on *Snowpiercer**Luo Xiaojing/121*

- Between the Grand Narrative and the Revelation of Human Nature—On the Cinematic Adaptation of *White Deer Plain*.....*Wang Yusong/128*

- The Gradation of Light and Shade and the Movement of Colors—On the Shooting Miracle of *Hero**Yu Xiucui/134*

- Secular Concern in Civilian Narrative: A Study of the Narrative Strategies in *Dearest**Zhao Boya/139*

- On the Intellectuals’ Images in Chinese Movies from 1977 to 1978*Duan Shance/147*

- The Metaphor of Bridge—An Analysis of Yang Dechang’s Movie *Yiyi**Tian Yuan/157*

- A Study of the Narrative Style of Wang Quan’an’s Films*Liu Yumin/161*

- An Ideological Analysis of American Dreams in China*Gao Chenchi/170*

- On the Box Office Hit of Chinese Movies in Recent Years.....*Nong Kai/176*

Traditional Chinese Opera Studies

- The Drastic Changes from Tieguantu to Jingyangzhong.....*Wang Kui/184*
- Wang Shizhen's Literati-centered View of Opera and the Argumentation over Chinese Opera in mid-late Ming Dynasty*Huang Feili/190*
- On the Female Perspective in Yue Opera.....*Du Zhumin/199*
- Recreational Culture and "Play" in the Han Dynasty.....*Li Mantian/206*
- On Bai and Binbai.....*Jiang Jinyuan/216*
- Illustration of Mao Qiling's Critique of The Romance of West Chamber*Wei Le/223*

Modern Drama Studies

- "He restores my soul and guides me in the paths of righteousness"— In the Years of being with Solicitude.....*Xi Zhigan/234*
- Innocent Soul and Colorful Youth: On Campus Drama Solicitude.....*Wang Yunming/245*
- Acceptance of "The Fourth Type of Script" in the History of Chinese Contemporary Literature*Zhai Yemin, Chen Jun/248*

Foreign Drama Studies

- Ethical Identity and Man's Responsibility in Little Eyolf*Li Gang, Gao Jing/259*
- "The Anxiety of Influence": Bertolt Brecht and Ancient Greek Drama*Cai Jun/269*

纪念《雷雨》发表八十周年

回归到《雷雨》的原点再出发

——为纪念《雷雨》发表八十周年而作

田本相

内容提要：“残忍”和“冷酷”是曹禺对世界的沉思和发现，是《雷雨》创作的原点和爆发点，也是作家构思的焦点，更是点燃作家激情的热点。《雷雨》是一首残酷的诗。没有对序幕和尾声正确的领悟，没有对于《雷雨》诗性的探知，是不可能深刻地领悟《雷雨》的境界的。由这原点再出发，也许《雷雨》可以在舞台上演绎出更加多姿多彩的“新面目”。

关键词：《雷雨》 原点 残酷的诗

今年是《雷雨》发表八十周年。

八十年来，《雷雨》在中国所有的话剧作品中，是演出场次最多的，久演不衰，直到今天仍屹立在舞台上。而《雷雨》也是中国话剧中翻译和演出的国家和地区最多的。另外，它被改编为电影、戏曲、舞剧等艺术形式，可见其影响之深广。《雷雨》不愧为中国话剧的典范。

八十年来，《雷雨》的绝大多数演出，是将序幕和尾声删去的，形成了它的演出模式；即使有些变化，也是局部的“改良”。也有全本演出，似乎也没有演出《雷雨》的诗意和深刻的人文内涵。

七十九年前，在日本的中国留学生以中华话剧同好会的名义，在东京神田一桥讲堂公演了《雷雨》。他们将《雷雨》的序幕和尾声删去。想不到竟然引起曹禺的不满，甚至愤怒。他申辩说：“我写的是一首诗，一首叙事诗（原谅我，我绝不是套易卜生的话，我绝没有这样大胆的希冀，处处来仿效他）。这诗不一定是美丽的，但是必须给读诗的一个不断的新的感觉。这固然有些实际的东西在内（如罢工……等），

但绝非一个社会问题剧。”¹

这可谓是一篇石破天惊的戏剧的宣言，但也是为后人所忽略的箴言。

掐头去尾的《雷雨》演出，显然是对《雷雨》的误读，对《雷雨》诗意的抹杀，对《雷雨》创新的无视。可以说，掐头去尾的《雷雨》和全本的《雷雨》是截然不同的。由于时代的需求，前者却断断续续演到现在。

因此，在《雷雨》发表八十周年的时候，我希望回归到《雷雨》的原点。

那么，《雷雨》的诗的发现、诗的内涵究竟在哪里？在《雷雨·序》中，曹禺极为深刻地揭示了他的创作的秘密，他是怎样发现戏剧的诗，又是怎样创造戏剧的诗。不懂得这篇序言，就不懂得《雷雨》。我看许多导演和演员对这篇序言都缺少研究的功夫。

在《雷雨》中，曹禺最独到最伟大的诗意发现，正如他说的，“《雷雨》所显示的，并不是因果，并不是报应，而是我觉得的天地之间的‘残忍’，（这种自然的‘冷酷’四凤与周冲的遭际最足以代表，他们的死亡，自己并无过咎。）如若读者肯细心体会这番心意，这篇戏虽然有时为几段较紧张的场面或一两个性格吸引了注意，但连绵不断地若有若无地闪示这一点隐秘——这种宇宙里斗争的‘残忍’和‘冷酷’。”²

这里所强调的“残忍”和“冷酷”是曹禺自己的哲学，对世界的沉思和发现。当然，它就是《雷雨》创作的原点和爆发点，也是作家构思的焦点，更是点燃作家激情的热点。《雷雨》的确是一首诗，是一首残酷的诗。

我们在《雷雨》中看到了一种前所未有的残酷之境，一种残酷之美，一种残酷的哲学。

曹禺发现这个世界是太残酷了。《雷雨》的世界所展现的一切都浸透着“残酷”。

《雷雨》主要人物的命运都是残酷的。四凤、周冲的遭际是残酷的；侍萍的命运也是残酷的；而繁漪，“她的生命交织着最残酷的爱和最不忍的恨”；周萍又何尝不是悲剧；即使周朴园，在曹禺看来也是可怜的。所有《雷雨》中的人物，都挣扎在不可逃脱的“残酷的井”中，都表现了那种令人战栗的命运的残酷性。

正是在人物命运的巧合中，更深刻反映了这人世的“残忍”和“冷酷”。又正是在这种命运的巧合中，透露着作家对现实生活中某种具有必然性的东西的苦苦探寻。在那些看来是为神秘命运捉弄的地方，都惊人地反映某种必然性的社会的历史

1 《〈雷雨〉的写作》，《质文》1935年第2号。

2 曹禺：《雷雨·序》，《曹禺全集》第1卷，花山文艺出版社1996年版，第5-15页。

的人性的内涵。

当法国的阿尔托在上个世纪三十年代提出“残酷戏剧”的理论时，它仅仅是一个戏剧观念，而曹禺却是对世界和宇宙的残酷性的感悟，可以说，它是一种宇宙观、世界观。这是超越戏剧的大胸襟、大视野、大境界。

而对于人的发现，尤其是对人的复杂人性的发现，是《雷雨》最杰出的发现。曹禺往往在人们司空见惯、甚至为人厌恶的人物身上，发现他人所未能看到的東西，尤其是潜在的美。

蘩漪，是曹禺首先发现的。这个看来阴鸷、乖戾、乱伦的女人，在传统社会，即使现在都会为人所不齿的女人。但是，曹禺却发现她“是个最动人怜悯的女人”，一个有着“美丽的心灵”的女人，“是一个最‘雷雨的’性格”。¹

就这样一个在当时看来“不规矩”的女人，却在曹禺的心中放起一把火，燃烧起他的感情和想象，使他发现这个“不规矩”的女人，有一颗渴望自由的“美丽的心灵”，看到“她的勇敢”，看到她的“热情原是一片浇不熄的火”。也使他异常锐敏地感受到，蘩漪们“因为不正常的发展和环境的窒息，她们变为乖戾，成为人们所不能了解的，受着人的嫉恶、社会的压抑，这样抑郁终身，呼吸不着一口自由空气的女人，在我们这个社会里不知有多少吧。”²

蘩漪的命运，就是一首诗。她的生命如雷的爆炸，如电的闪光。“她的生命烧到电火一样的白热，也有它一样地短促。情感、郁热、境遇，激成一朵艳丽的火花，当着火星也消灭时，她的生机也顿时化为乌有。”³作者把蘩漪美丽但却是包容着巨大痛苦的心灵也诗化了。而在蘩漪的悲剧中所隐含的诗意，也就是作者所强调的，越是盲目的争执，越是挣扎，便越是要深深地“落在死亡的泥沼里”。

在《雷雨》里，宇宙“正像一口残酷的井，落在里面，怎样呼号也难逃这黑暗的坑。”⁴这便是作者在感情的蒸腾和哲学的追索中所构造出来的意象世界。难以逃脱的天罗地网，难以避免的对死亡恐惧，还有不可探测的神秘，都融入这意象世界之中。如果我们给以现代的阐释，那“难以逃脱的天罗地网”，正是象征着那个黑暗的社会和社会制度；那“难以避免的死亡”正是在那黑暗的社会制度下奴隶们的悲惨命运。

1 参看《雷雨·序》。

2 《雷雨·序》。

3 《雷雨·序》。

4 《雷雨·序》。

在作家所构造的《雷雨》的世界中，他把他对这残酷的宇宙的愤懑，对背后主宰这宇宙的思索和困惑以及由此而引起的“渺茫不可知的神秘感”都戏剧化了。

另一位能显示作者锐敏而深刻的人文思想触角的是周朴园。在这个按照时俗看来的所谓“社会上的好人物”，却是一个“魔鬼”，是一个令人寒栗的暴君。在他身上体现着天地间的“冷酷”和“残忍”。他对待萍，对繁漪，对鲁大海都表现了他的冷酷和专制。在他的心目中，繁漪是有病的。他根本没有察觉和懂得她被抑压的反常情态，她的苦闷同他有关，并且是由他一手造成的。这已经说明他的非人道的态度。他为她治病本是一种关怀，但要除去她的病便成为他的意志。他把意志强加到繁漪身上，强制她看大夫，强制她喝药，终于爆发逼药的场面。他的精神威慑和精神虐杀，在他看来是自然的，但却令人感到“恐惧的寒栗”。他的行为把周萍、周冲都震昏了，更何况繁漪。而对待侍萍，他的态度似乎是真诚的，一直在“忏悔”、“内疚”，纪念着“死者”，甚至把侍萍的照片放在桌案上，保留着她过去的生活习惯，这一切都并非故作虚伪。当侍萍又真的出现在他的面前，他的确似乎唤起他们昔日的恋情，一切犹如梦中。但是，突然又变了一副面孔：“你来干什么？”“好！痛痛快快地！你现在要多少钱吧？”他可以在虚幻中真诚地怀念，得到一种心理的补偿平衡，因为他以为侍萍死了，一旦她又出现在面前，他的虚幻就为残酷的现实所打破，他感到侍萍是对他现实地位、名誉的威胁，于是立即变脸。作者正是在这些地方，不简单地并且是十分真实地刻画出他的复杂人性和真实灵魂。他对鲁大海也是这样，如果说，他全然不念记这个儿子也是不真实的，但是，当他向侍萍问起大海并得知正是自己的儿子领着罢工工人反对他时，他就毫不客气地开除了他。正是在这些地方，作家那时虽然不懂得什么是阶级、什么是阶级斗争的理论，但是，他却把剥削阶级的人情和人性的虚伪极为深刻地揭示出来，这种人情和人性确实是冷酷的残忍的。这种冷酷和残忍是连周朴园都感觉不到的，甚至是自然的、正当的、真诚的，也才能表现出这种残忍冷酷的必然性质。这也正是作者忠于生活的真实的地方。似乎作者也让周朴园尝到这种残酷的报复，不管他是真的或假的爱过的或不爱的，他的儿子都落到一个悲惨的结局，他也落到命运的鬼使神差之中。这些，都内蕴着作者对命运的必然性的一种朦胧而神秘的憧憬。而它的客观意义，就不只是对周朴园一个人罪恶的谴责，而引领人们去追索更深刻、更广阔的东西。

在周朴园的性格塑造中，显示着作者敏锐而深刻的现实主义洞察力。其卓越之处，不仅在于他揭露了一个具有封建性的资产阶级，而在于他揭示了中国资产阶级的封

建性。周朴园的形象展示出封建制度、思想是怎样一种可怕的力量，它禁绝着一切正常的见解和行为，扼杀着一切富有生气的和活的生机，阻碍一个人的一切合理正当的要求，而对人的灵魂的扼杀吞噬则成为作者倾力控诉的重点。在这点上，曹禺的现实主义同鲁迅的现实主义有着一脉相传的特色，如果说鲁迅的小说极力表现封建制度、封建礼教对人的精神和灵魂的戕害和压迫，那么，曹禺也正是沿着这样一条路进行创作的。

如果曹禺仅仅写了周朴园的冷酷，自然也是深刻的；而曹禺在他身上却发现他是《雷雨》中一个最可怜的人物。

在序幕和尾声中，四风身亡，周冲触电，周萍自杀，侍萍傻了，繁漪疯了，鲁大海杳无音讯，只有周朴园还活着。最早，李健吾先生就指出：“从一个哲学观点来看，活着的人并不是快乐的人；越清醒，越痛苦，倒是死了的人，疯了的人，比较无忧无虑，了却此生债务。”¹在周朴园这个形象上，最生动地体现出曹禺那种悲天悯人的情怀。曹禺在《雷雨·序》中一再地说：“写《雷雨》是一种情感的迫切需要。我念起人类是怎样可怜的动物，带着踌躇满志的心情，仿佛自己来主宰自己的命运，然而时常不是自己来主宰着。”在曹禺看来，周朴园也是可怜的。是他在承受着一切，甚至他自己都不知道这惨烈的悲剧究竟是怎样发生以及它的悲剧的真相。

正是在周朴园的遭际中，曹禺写出他对于人，对于人类的形而上的思考。在他那种悲天悯人的伟大关怀中，引发观众的思考。曹禺说，一部好的戏不但应当令人感动，应当写令人思、令人想的戏。可见，他为什么那样反对删去序幕和尾声了。

王国维在《〈红楼梦〉评论》中对《红楼梦》有这样的评价：“《红楼梦》，哲学的也，宇宙的也，文学的也。”《雷雨》，也应该说是这样的杰作。

最后，我们是否可以这样说：我们需要回归到《雷雨》的原点，因为没有对序幕和尾声正确的领悟，没有对于《雷雨》诗性的探知，是不可能深刻地领悟《雷雨》的境界的。我以为，由这原点再出发，也许《雷雨》可以在舞台上，演绎出更加多姿多彩的“新面目”。

[田本相 中国艺术研究院话剧研究所]

1 《雷雨——曹禺先生作》，天津《大公报》1935年8月31日。

《雷雨》人物生活原型的考证与典型化的艺术创造

曹树钧

内容提要：作为一位剧作家，曹禺创作的剧作《雷雨》中的八个人物都可以在现实生活中找到生活原型。一种原型取材于自己最熟悉、最了解的生活圈子和人物群中，是他“真知道”、真有感受的人物；另一种原型来自生活中接触不多但给他留下极深印象的人物。《雷雨》的总体构思来自其对现实生活的感知和启迪，是他长期观察、体验过的生活印象的结晶。在构思过程中，剧作家充分发挥了艺术想象的作用：或将几个生活原型组合成一个艺术典型，具有高度的综合能力；或以单个原型为主，充分发挥假设、虚构的能力。在《雷雨》艺术典型化的过程中，曹禺烂熟于心、醉心研究过的中外精品充分发挥了艺术借鉴的作用，对《雷雨》情节的构思、结构的安排、道具、悬念等艺术手法的运用，均产生了锦上添花的作用。《雷雨》对中外戏剧经验的借鉴具有两个显著的特点：一是多，博采中外戏剧之长；二是化，经过融入、结合，化出中华民族的风格、化出剧作家自己的风格，它使《雷雨》成为一部完全独立的具有鲜明民族特色的艺术精品，在人类戏剧史上焕发出璀璨的艺术光辉。

关键词：生活原型 总体构思 想象 艺术借鉴

2014年是我国杰出戏剧家曹禺处女作《雷雨》诞生（发表）80周年纪念。80年来，在《雷雨》与生活、《雷雨》与中外艺术关系的问题上，评论界始终存在着两个误区。笔者从事曹禺研究50年，深感这两个问题应该本着实事求是的精神，给予一个科学的回答。本文试图结合笔者50年的调查研究，对这两个问题作一较详细的论述，以求教于中外曹禺研究学者。

剧本的生命在于演出。曹禺的剧作之所以有持久的艺术生命力，是与它历演不衰的舞台艺术生命力密不可分的。80年来，经典《雷雨》在世界舞台上也广泛传播、成为各国人民心心相印的桥梁，产生了深远的影响。

十年动乱时期，“四人帮”出于篡党夺权的罪恶目的，全盘否定“五四”以来的革命文艺运动。曹禺的处女作《雷雨》横遭厄运，被打成“毒草”。但是经过历史考验的优秀文化成果是任何人也否定不了的。粉碎“四人帮”之后，曹禺剧作中