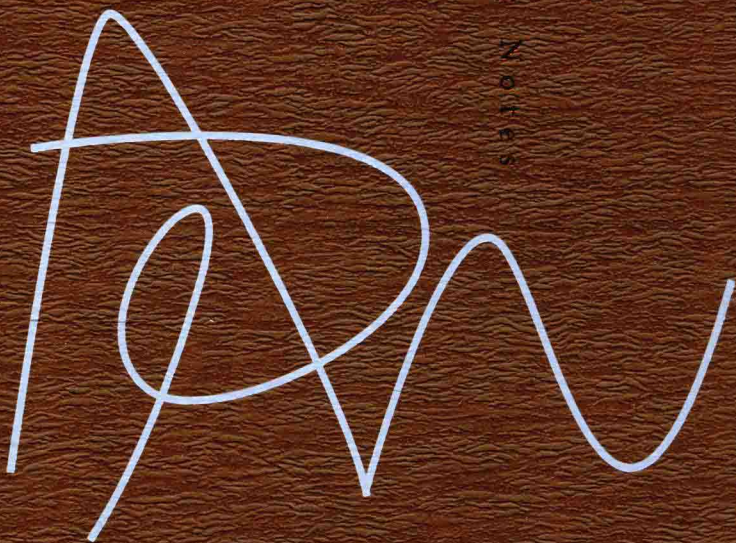

Another Reading Notes

陆军著 另一种阅读笔记 陆军书序录

上海译文出版社

Another Reading Notes

陆军 著

另一种阅读笔记——陆军书序录

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

另一种阅读笔记：陆军书序录 / 陆军著. —上海：
上海人民出版社, 2017

ISBN 978-7-208-14597-9

I. ①另… II. ①陆… III. ①序言-作品集-中国-
当代 IV. ①I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 161768 号

责任编辑 赵蔚华

封面设计 张志全工作室

另一种阅读笔记

——陆军书序录

陆军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

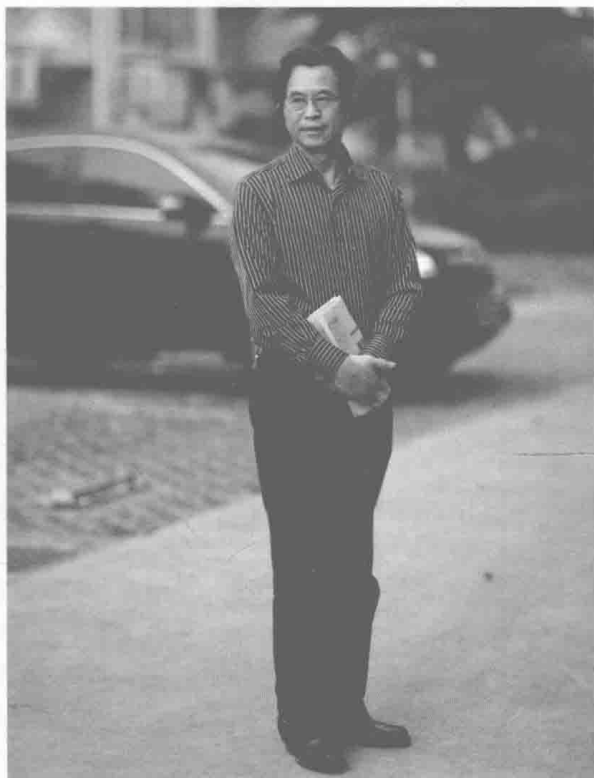
世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 12.5 插页 6 字数 214,000

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14597-9/I·1638

定价 58.00 元

陆军：教授、博士生导师、博士后合作导师，上海戏剧学院编剧学研究中心主任，上海校园戏剧文本孵化中心主任。

1990 年加入中国作家协会，出版个人专著 11 种，主编专业图书 20 余种（100 余册），上演大型戏剧 31 部，获省市级以上奖项 50 余次。主持国家社科基金艺术学重大项目 1 项，国家级教改项目 2 项，市级课题与项目多项，获市级教学成果类奖励 9 项。曾被授予“全国文化系统劳动模范”“上海市劳动模范”“文化部优秀专家”“上海市科教系统优秀共产党员”“宝钢优秀教师奖”等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴。

目 录

正 编

• 第一辑 同仁同道

有关创建编剧学新学科的几点思考——《编剧学刊》代发刊词 ……005

《上戏新剧本丛编》序 ……026

“上海戏剧学院编剧学教材丛书”序 ……036

《编剧教学研究论文集》序 ……059

《戏剧认知导论》序 ……084

《宋光祖文集》序 ……096

《肖留剧作集》序 ……100

《建国以来戏剧舞台上农民人物形象演变轨迹研究》序 ……104

《师生戏曲集》序 ……109

《中国成语集韵》序 ……113

《抗震救灾戏剧创作专号》序 ……117

《戏文系志》序 ……119

《戏文通讯》发刊词 ……125

• 第二辑 乡里乡亲

《枫泾名人百咏》序 ……129

《枫泾史话》序	……136
《顾顺林自选作品集》序	……153
《根的情怀》序	……160
《长乐》序	……167
《范奕中作品集》序	……177
《松江小戏小品选》序	……185
《彭纪明戏剧作品选》序	……192
《徐林祥小戏选》序	……199
《松江美术摄影展作品集》序	……205

• 第三辑 学子学友

《中国现当代编剧学史料长编》序	……211
《上戏编剧学研究生创作档案》序	……232
《新剧本创作选》序	……238
《碰撞与交融》序	……249
《聆听戏剧生命的呼吸》序	……252
《乘着戏曲的翅膀》序	……255
《2013 年暑期社会实践报告》序	……261
《2009 暑期社会调查实践报告》序	……265
《故事——编剧学教学参考资料丛编》序	……269

《俄罗斯题材戏剧小品选》序276

《新视界》序280

《管燕草剧作选》序286

《守望冬天》序289

《微电影剧本写作教程》序293

《戏剧青年》序296

附 编

《衣被天下》后记301

《中国现当代编剧学史料长编》后记311

《编剧理论与技法》后记317

《编剧理论与技法》再版补记323

《女儿大了，桃花开了》后记325

《寻找生命》后记333

《陆军文集》后记336

《陆军电视剧作选》后记385

《还你半个月亮》后记387

《陆军获奖剧作选》后记390

正 编

第一輯 同仁同道

有关创建编剧学新学科的几点思考¹

——《编剧学刊》代发刊词

1. 编剧学——顾名思义，是一门将编剧理论、实践及历史作为研究对象的学科。虽然“编剧”作为一种创造性活动、一类行当、一份职业、一个专业，早已为我们所熟悉、关注和研究，但作为学科概念的“编剧学”被提出并进行建设则是近十年的事。

回看编剧的历史，从古希腊三大悲剧家中最早的埃斯库罗斯算起，已有 2500 多年。² 编剧的相关研究，自亚里士多德的《诗学》算起，也超过 2300 年了。³ 中国戏剧晚出，现存最早的戏曲剧本是南宋的《张协状元》；⁴ 至于编剧的研究，直到清初李渔的《闲情偶寄》，⁵ 才以结构、词采、音律、宾白、科诨、格局六方面论，对戏曲编剧的理论与技巧作了全面的概括与精当的阐述。而大学的编剧专业教学，较早的有美国乔治·贝克教授在哈佛大学主持的“第 47 号工作坊”系

列课程，该课程培养出了尤金·奥尼尔等一批剧作家。⁶

在以往的学科分类中，编剧原是戏剧戏曲学下的一个子系统，一直依附或混杂于文学、戏剧和电影之中。如今自立门户，逐渐自我完善，并形成体系化，实在是经过了漫长的求索之路。编剧学的建立，既是编剧专业自身发展的内在需求，也是戏剧影视与文化创意产业等社会事业发展的自觉选择，更是这一人类创造性活动获得人们进一步重视后的必然结果。

2. 编剧有两层涵义，既指从事编剧职业的人，也指根据一定艺术规律创作剧本的行为。据此，编剧学的学科构架应从理论研究、实践研究和历史研究三个层面展开，即在编剧学科体系中建立编剧理论、编剧史论、剧作评论和编剧技能的研究。

根据学科定位，编剧学至少要具有这样几个功能：第一，对编剧学的一些基本问题从理论高度作出科学的阐明；第二，对编剧史和当前编剧实践中有争议的问题作出科学的分析和判断；第三，对编剧实践中碰到的重大理论问题作出科学的探索；第四，对编剧的未来发展问题作出科学的预测。概括起来，编剧学的功能是科学地回答编剧实践中提出的根本问题和科学地提供回答编剧实践中提出的根本问题的观点和

方法。

历史上对编剧的研究，最初主要来自经验、实践，着重于技巧层面。随后的理论研究则依附于文学理论的范畴，较多地注意剧作的社会背景、剧作者的世界观、戏剧作品的社会意义等因素。20世纪20年代，随着文学理论转向形式主义，戏剧文本创作的研究也较多地偏重于剧本分析。而近年对剧本创作过程即创作行为的学术研究，逐渐成为主要研究重点。

具体来说，剧作史论、理论、评论与技论的研究，又可分为对编剧行为、编剧成果、编剧主体的研究。

编剧行为的研究，乃指对选材、运思、创作、成文等过程的研究，对影响该过程的诸多因素的研究。对于编剧，特别是影视编剧而言，当下的研究还要考虑大数据的应用、商业化的创作背景，这意味着创作不再是埋头书斋的单打独斗，而与营销策略、观众喜好、国家战略等有着密切联系。

编剧成果的研究，即对创作成品的研究，是传统研究中的作品论。在新的时代背景下，对编剧成果的研究不仅限于新创作作品，还包括对以往作品的重新诠释与解读。

编剧主体的研究，主要是对剧作家命运经历、学术思想、文化人格和戏剧创作成就进行系统的学术考察和分析，并将其人格发展和创作成就置于历史发展的长河中进行评析。

当然，我国编剧学的研究还承担着一个重要使命，即旨

在建立中国编剧的知识体系，契合中国文化的审美框架，在此基础上建构中国编剧学。要完成这一任务，一是要做到中华戏曲剧论与传统艺术创作理论的融合；二是要做到编剧理论与当代国内外戏剧实践经验的融合；三是要做到编剧的理论和实践问题研究与其他学科研究的融合。一句话，编剧学建设，不仅是历史的，更是现实的；不仅是理论的，更是实践的；不仅是戏剧的，更是多元的；不仅是中国的，更是世界的。由此可以断定，编剧学是一门有着广泛发展前景的新兴学科。

3. 辨明编剧学的源流有助于我们更深入地认识这一学科。编剧学是以戏剧学为起源和母体的，“戏剧学是一门把戏剧作为研究对象的新兴学科，它的独立和体系化是从20世纪初开始的。”⁷ 编剧学与戏曲史论作为戏剧学研究最古老的部分，其独立与体系化只有在戏剧学的独立与体系化完成之后。“对戏剧的研究，可以在不同的空间层次内进行。一是案头文学，二是舞台演出，三是剧场活动，四是社会现象。戏剧学研究的发展史正是研究领域不断拓宽的历史。”⁸ 同样，编剧学的研究领域和层次也是在不断地变化着，发展着。有戏曲以来，有关剧本创作的见解与论述便相伴相生。汉代的“角抵成戏”，⁹ 唐代的“美刺”原则，¹⁰ 元代的《制曲十六

观》，¹¹ 明代徐渭的“本色论”，¹² 李贽的“童心说”，¹³ 汤显祖的“主情论”等，¹⁴ 都曾风靡一时。特别是王骥德的《曲律》，视野开阔，承上启下，对文本情感、事物描写、戏曲语言、故事结构等都有自己独到的见解，与之相关的风神论、虚实论、本色论、当行论，是对戏曲创作规律、创作方法全面的探索，对当时及后世的戏曲剧本创作都产生过重要影响。

历史地来看，中国编剧学在历史上主要经历过以下阶段：

古典研究阶段。以燕南芝庵的《唱论》、王骥德的《曲律》、李渔的《闲情偶寄》为代表。这部分研究以编剧学研究中的戏曲剧作本体研究为主，在重视案头文学时兼重场上演出。如“词采”、“宾白”、“当行”、“本色”等的论述等。其中，前二者与编剧学有关的研究重点是词采与文字，在对音乐的讨论中隐约包含了对文本创作的要求，但在当时“文本”、“故事”服务于“曲”的体制下，对剧本的结构和创作技巧并未有过多阐述。李渔的研究则把“结构”放在第一位，提出“一人一事”等针砭时弊、对剧坛颇有影响的观点，体现了对“剧”的自觉意识。

近代研究阶段则以王国维和吴梅的研究为代表。王国维的研究主要体现在戏曲史论和戏曲本体论的建树上。王国维论著中与编剧直接有关的观点是其对戏曲概念的界定：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”¹⁵ 在戏曲本体特色的论断以及作家

作品论上，王国维有意识地注意到戏曲“歌舞演故事”的特色，而这一特色的提出对戏曲的编剧要求有着深远影响。可以说自此以降，戏曲的编剧技法及衡量标准都不脱此一定义。在作家作品论上，王国维对关汉卿作品大力揄扬，认为《窦娥冤》“列之于世界大悲剧中亦无愧色”，¹⁶是中国古典悲剧的典范。其实关汉卿的喜剧轻松、风趣、幽默，无论在艺术构思、戏剧冲突、人物塑造、语言运用等方面都堪为后代喜剧创作的楷模。¹⁷王国维擅长从作品的主题思想和人物形象出发进行评析，而且王国维深受叔本华“意志论”影响，对人物形象的看法，与对中国叙事散文、古典小说中的人物形象评价有着相似之处，或者这某种程度上说明了他对“故事”的重视。¹⁸而“故事”这一要素在戏曲中的地位，在相当程度上决定着戏曲艺术特色的走向——“歌舞”是服务于“故事”，或者“故事”服务于“歌舞”。如果是前者，那么歌舞是欣赏重点，“故事”不妨简略；如果是后者，那么“歌舞”必须是叙事性的歌舞，而与歌剧和舞剧中的“歌舞”表演有所不同。或者说，在戏曲中事实上存在于两种歌舞，一种是纯为美观娱乐的歌与舞，如《长生殿》中的杨贵妃“玉盘”之舞，亦有致力于表现人物精神状态、性格身份之舞，这便是人物的一举一动、一笑一颦，《马伶传》中马伶毕肖即是有赖于此。相比王国维直接涉及编剧学的作家作品论，其“歌舞演故事”