

我对他的生活状态和创作状态十分欣赏，我觉得这可能比他的创作群体与观赏群体之间的心理对应也就失去了互相的吸引力。这就像我们戏剧界的不良心态概括起来大致有几种：一是失落者心态，活得既劳累又可怜；三是疲惫者心态，似乎已预测到戏剧前景的黯淡。《剧作选》写了一篇序言，在那篇序言中，我对他的生活状态和创作心态的混乱和失落，心态不好了，创作群体与观赏群体之间的心理对应也会成功得别别扭扭，不是味道。我们戏剧界的不良心态：盲目、寻找机遇、寻找关系来谋取成功，活得既劳累又可怜；三是松垮。》》我认为，目前中国戏剧的不景气，表面上看是优秀作品不能吸引住成千上万观众呢？心态好了，即使失败也会失败得惊心尤人，吆五喝六，使戏剧活动与今天的观众越来越远；二是倚赖地搞一两台戏，自己也觉得提不起劲来。这一些心态的组合

陆军文 集

●第七卷●理论●下

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社

JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

陆军文集

第七卷·理论·下

7

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P)

陆军文集. 7, 理论. 下/陆军著. -南京: 江苏文艺出版社, 2005. 12

ISBN 7-5399-2283-4

I. 陆... II. 陆... III. ①陆军—文集②文学理论—文集 IV. I217.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第119125号

书 名	陆军文集(第 7 卷)
作 者	陆 军
责任编辑	沈 瑞
装帧设计	袁银昌
责任校对	江 慧
责任监制	胡小河 张莘莘
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏文艺出版社
印 刷	常熟市华通印刷有限公司
经 销	江苏省新华书店
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	16.375
字 数	35.2 万
版 次	2005 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数	1000 (精)
标准书号	ISBN7-5399-2283-4/ I. 2156
定 价	360.00 元 (共 8 卷)

江苏文艺出版社图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

作者近影（2005）

我是一个业余的“乡村歌手”，我为脚下的这片土地而吟唱，如同任何一个稍稍有点历史渊源的村庄里都有那么几位满怀忧伤的民间艺人一样。所不同的是，我比他们幸运，因为我有机会进入了大学，并学会了用文字记录自己对人生的感受……

上海戏剧学院教授

唐

摄影：唐西林

出版说明

《陆军文集》收录了上海戏剧学院教授陆军先生自新时期以来二十余年间的主要著述作品，包括江苏文艺出版社、上海文艺出版社、中国戏剧出版社、中国国际广播出版社、纵横出版社、佳恩出版社等出版的六种著作。

《陆军文集》各卷编次，按体裁内容归类辑录，现分为戏曲两卷，话剧一卷，短剧一卷，影视文学一卷，理论两卷，散文一卷，共八卷。

编纂工作得到许多专家、学者以及作者家乡上海市松江区领导与松江区史志办的支持、协助，特别是松江区档案馆提供了很多有价值的资料，在此一并谨表由衷的谢忱。

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

陆军文集·第七卷

目录

理论·下

第一编 外国名剧研究

《茶花女》艺术论	003
漫谈《伊索》的艺术特点	075
《费加罗的婚礼》喜剧魅力初探	121
《塞维利亚的理发师》艺术初探	165
《熙德》的艺术得失	181

第二编 剧本写作教学研究

中外戏剧情节结构模式十八种	197
引言	197
一、误会式	213
1.悲剧性误会	214
2.喜剧性的误会	219
3.情趣性的误会	228

二、三难式	229
三、真假式	241
1.以假代真	241
2.以假克假	244
3.弄假成真	245
4.弄真成假	248
四、猜谜式	250
1.悲剧性“猜谜式”结构	253
2.喜剧性“猜谜式”结构	258
3.荒诞性“猜谜式”结构	260
五、绝招式	263
六、“抖包袱”式	272
七、错位式	280
1.情感理想与情感现实“错位式”结构	280
2.动机与效果“错位式”结构	285
八、逗趣式	291
1.讽刺性“逗趣式”	291
2.调侃性“逗趣式”	295
3.自发性“逗趣式”	297
九、对比式	300
1.人物自我对比	301
2.人物之间的对比	306
3.人与异类(如神、动物、植物等)的对比	311
十、独叹式	314
十一、相认式	327

十二、沉浮式	335
十三、试金石式	343
1.以金钱为试金石	343
2.以道德为试金石	347
3.以情感为试金石	349
4.以人格为试金石	352
5.以权欲为试金石	353
十四、请君入瓮式	355
十五、尴尬式	363
1.喜剧性的“尴尬式”结构	364
2.悲剧性的“尴尬式”结构	367
3.“悬疑性”的“尴尬式”结构	377
十六、心破石开式	383
十七、棒打鸳鸯式	390
1.“门第观念”之棒	390
2.“政治因素”之棒	395
3.“恶婆婆”之棒	396
4.“隐形”之棒	397
十八、蒙太奇式	404
1.“逆时针”式叙述	404
2.“任意切割”式叙述	406
3.“平行推进”式叙述	411
结语	412
命题剧作十法	417
一、审题法	418

二、咬题法	422
三、借题法	425
四、问题法	429
五、破题法	437
六、点题法	442
七、藏题法	445
八、逗题法	453
九、离题法	457
十、无题法	460
小品七日谈	463
第一日:5月1日	463
第二日:5月2日	466
第三日:5月3日	469
第四日:5月4日	471
第五日:5月5日	475
第六日:5月6日	479
第七日:5月7日	482
创造的废墟	493

附录

《外国名剧技巧赏析》序/孙祖平	509
-----------------------	-----

后记	513
----------	-----

第一编 外国名剧研究

《茶花女》艺术论

15世纪50年代,法国小仲马的名字随着他的巨著——小说和剧本《茶花女》的问世而轰动整个欧洲。一百多年以来,这部现实主义的名作流传世界各地,誉满剧坛艺苑,至今还产生着重大的影响。分析研究《茶花女》剧作的艺术技巧,可以使我们从中得到许多有益的启示。

—

《茶花女》的第一幕共有十三个场面,主要写了三件事:一是瓦尔维乐的求婚,二是茶花女的舞会,三是阿芒和茶花女定情。最后一个事件顶重要,它是第一幕的中心。这一幕的艺术特点,主要有以下几点:

(一)茶花女的思想性格发展有层次,有色彩,真实可信,无懈可击。

这一幕主要表现茶花女接受阿芒的爱。一个疯狂地糟蹋自己身心的名妓,一个连摩哩阿克公爵以巨额资助规劝其改恶从善都没有成功的浪荡女子,一个连瓦尔维乐富翁每天缠住她想获得其爱情而始终未遂的时髦女郎,怎么会爱上一个才貌平平、囊中无几、又是第一次见面的普通青年——阿芒?这个问题是对剧作家的一个考验。如果这一过程写得不真实、不细腻,那么全剧的基础就彻底垮了。曾在学院图书馆听到两位表演系同学在相互交谈不久前看过的一部戏剧以后

的感想,其中一位说:“这个戏不真实,一个贵族的公子怎么会爱上一个平民的女儿呢?”这话对不对?也对也不对。对的是,一般贵族公子生活奢侈、鄙视劳动人民,不要说和平民女相恋,就是和平民女交谈都似乎有失自己的身份。不对的是,艺术不是一般,作者完全有理由让其笔下的贵族爱上一个平民女,只要能写出他爱上的理由、基础、环境与条件。试想,照一般的生活常理来说,父亲怎么会杀死自己的孩子?可是《爱美丽雅·迦洛蒂》这样写了;儿子怎么会杀死自己的父亲,占有母亲的身体?但是《俄狄浦斯王》这样写了;一个女孩子和一个男孩子同床三年,男的却不知对方是个女人,但是《梁山伯与祝英台》这样写了……在那些作品里,你能说这样的故事情节不真实,不可信吗?不!看来问题并不在于那两位同学讨论的谁爱上谁,而是作者有没有写出他爱上她的可能性和必然性。话回过来说,像茶花女这样的妓女会爱上青年阿芒,并且是真诚的、热烈的、无条件的,这怎么会令人相信呢?这就要看作者在具体处理中是否通过艺术形象来使人折服了。

唯物辩证法告诉我们,外因是转化的条件,内因是转化的依据。一个人作出一个行动,一个抉择,特别是改变一种观点,一种信念,一种习惯,往往不是一件轻而易举的事,这里面有个复杂的发展过程,艺术的目的就在于展现这个过程,越细腻、越具体、就越真实。已故的戏剧界老前辈洪深先生在《电影戏剧的编剧方法》一书中说过一段很漂亮的话:“一个人理智——行为,通常分为三个阶段:第一,可称为立时的反应,这是一个人乍受刺激未想办法前的举动。如一个人忽闻恶声而勃然变音,或神色不改之类,这当然是多少地说明一个人的气质、品格、个性的,但这并不是最后计划的一部分。

第二阶段,是考虑的犹豫期。这时候须要他的自制和远见了,他品尝着他应取的办法,他也设想到好几件可以做的事,他研究那实行变动办法的手续,瞭看到将来的结果,他估计了第一种办法实行之后所能给予他的好处,他决定了第几种他所视为好的本来舍不得的东西,此刻不可不毅然的牺牲,以求获得更好的东西,他制成了那改变‘环境和他的关系’的计划。第三阶段,是实际解决。这时候,他已尽可能地计划好,只得依照实行了,而实行时的态度,有的坚决,有的动摇,有的镇静,有的慌张,又多少可以说明一个人的个性的。作者在描写一个理智的行为的时候,虽然这三个阶段都是必要的(忽略了一个就可以使得描写不完全)。但是,最应注意的乃是那第二阶段,考虑的犹豫期,在这期里,人物是最可以发挥他的个性的,最可以看出他所受的社会环境影响的。同时,他内心的激动、冲突、矛盾,此刻是最强大的,他的为难、挣扎,为寻求解决,又是最可以引起观众的同情的。在整个故事里,这种地方是最最有意义,又是最最动人的。”我觉得这段话很有道理。具体对照我们分析的这一节戏,那就是:观众感兴趣的不是阿芒的求爱,也不是茶花女最后的表态,而是茶花女如何对付这个局面,她怎么想?怎么处理?怎么对付?作者只有牢牢把握这一点,写深写透这一点,才能使人接受人物所作出的决定。现在,茶花女面临的问题是:伯吕当司和嘎司东向茶花女介绍阿芒“是巴黎人对于你最有爱情的一位”,“有一种特别真挚的爱情”,茶花女怎么办?剧本生动、形象、令人折服地展现了茶花女从付之一笑、无动于衷到倾心爱上阿芒的这一过程,这里面作者苦心孤诣地写了内因的依据,也写了外因的条件。

先说内因。在剧本的起首我们就知道,茶花女是个在巴黎红极一时的名妓,每天有许多贵族向她求爱(瓦尔维乐就是其中的一个代表)。她对厚颜无耻的瓦尔维乐伯爵刻毒之极,却对伯吕当司那样的妇女十分亲切;她热情大方,邀素不相识的阿芒用夜宵;她诚实坦白,对公爵不隐瞒自己的身份;她善良正直,对关心她病体的医生传递感激,而对居司打夫和尼丽脱的爱情表示倾慕;她体贴别人,当善戈当要揭欧兰伯底子的时候,她故意岔开话题,为欧解围,她自暴自弃,虽然不知有多少人向她求爱求婚,但是没有一个人真心爱她,因此,她也从未爱过一个人;她疯狂地活着,但是她的灵魂已逐步走向死亡的边缘,总之,她是一朵生长在交际场这块苦涩土地上的被摧残的“茶花”。在她的身上,良莠并存,鱼龙混杂,既有丑恶的一面,又有美好的一面。

再说外因。小仲马很细致、很成功地写出了外因的条件。这里主要有正反两个方面的对比。反面的就是瓦尔维乐、欧兰伯和善戈当的所谓爱情。瓦尔维乐期冀得到玛格丽特的青睐,想占有她,但是,他对她的爱是建立在玩弄的基础上的。玛格丽特鄙视地说:“这东西讨厌!他老是要拿存款生息的话打动我的心!”善戈当和欧兰伯的爱情充满着铜臭和虚伪,他俩彼此没有真诚的爱,为了生日礼物而吵嘴,为了一句挑逗性的话而吃醋,更滑稽的是,他们表面上高唱爱情之歌,背地里却都另有情人。这两幅反面的生活情状为茶花女提供了和阿芒对比的条件。有比较才能有鉴别,阿芒对茶花女的感情既和瓦尔维乐有天壤之别,又和善戈当对欧兰伯的感情不可同日而语。茶花女看到了阿芒身上美好的东西,对他产生了好感。正面例子就是尼丽脱和居司特夫的爱情。在这一节戏

里,作者没有具体写,但从全剧来考察,却也是促使玛格丽特接受阿芒的爱的一个因素。她在听那高那说起尼丽脱状况时说了句“亲爱的孩子”,在一定程度上表达了她对他们这种美好情感的倾慕。

内因和外因提供了茶花女接受阿芒爱情的基础,接下来就看看阿芒的行动了。也就是看看阿芒对茶花女真挚的程度以及茶花女的反应了。

首先,阿芒是作为一个陌生人随着伯吕当司和嘎司东一起到玛格丽特家的。伯吕当司第一次把阿芒介绍给玛格丽特时说:“这是巴黎人中最有爱情的一位。”然而玛格丽特却无动于衷,如同没那回事一样。这是因为她几乎每天都听到那种表面甜蜜其实虚伪的故事,对一个一点也不了解的陌生男人的表白,自然不可能立时作出任何激动、兴奋、不安、注意或者其他兴趣的反应。然而她的心里毕竟还有美好的一面,当她听到阿芒对母亲的缅怀的那段话时,不免引起了她的注意。接着嘎司东又向玛格丽特介绍说,一年以前,当玛格丽特生病在医院时,阿芒每天跑来打听玛格丽特的病情可是不留名字,玛格丽特为之有所感动了。然而以上这些,虽然在一定程度上体现了阿芒对玛格丽特的感情,但是这里有的是嘴上说说,有的是过去的事,现在怎么样呢?作者为阿芒对玛格丽特的爱情表白找到了一个恰当的机会,这就是玛格丽特在跳舞时忽然停住,病了。

阿 芒 玛格,你难过么?

玛格丽特 哦,没有什么,接下去跳吧!

[嘎司东用力弹琴,玛想继续跳下去,可是又

停止了。

阿 芒 嘎司东,你别弹了!

伯吕当司 玛格丽特病了。

玛格丽特 (透不过气)给我一杯水!

[阿芒赶忙到饭厅取一杯水。

看,阿芒多细心!别人没有想到玛格丽特的反常是病了,可是他想到了;嘎司东去弹琴,他立即阻止他;玛格丽特要水,他赶忙去取。他确实与众不同。更可贵的是当宾客们在玛格丽特的催促之下都到另一间屋子休息时,只有阿芒一个人留下来,询问她,照顾她。这时候,玛格丽特似乎已认清了站在她面前的这个单纯、热情的青年人的价值了,难怪她深情地说:“唉,你这个人太好了,你瞧别人,他们谁管我?”

接下去是一段推心置腹、感情深沉的交谈,阿芒求她保养自己的身体,玛认为不可能,因为像她这样地位的女人,“只要有一天不能伺候人家,供给人家娱乐与荣誉,那就谁也不会来理我们了”。阿芒表示了永远在她的身边,医治好她病的心愿。她表示怀疑,“这至诚之心从哪里来的?”“是以我对你一种阻遏不住的同情来的。”他这样回答,玛格丽特又问:“我病的时候,你既然那么有长性地天天来探听我的病,为什么你不能上楼来瞧瞧呢?”阿芒回答说:“我有什么权利可以上你的楼?”玛格丽特惊讶了:“难道对于我这种女人还有什么拘束吗?”“对于一个女人终是有拘束的,再说……”阿芒的回答可说是一股暖流注入茶花女的心头。因为从茶花女的生活经历来看,要想见她这样一个供人玩乐的妓女是一件最方便的事,想不到人世间还有像阿芒这样的青年会把她当成一