

湖南省社会科学院学术文库（第一辑）

HUNANSHENG SHEHUIKEXUEYUAN
XUESHUWENKU(DIYIJI)

语言 表演艺术创作

YUYAN BIAOYAN
YISHU CHUANGZUO

李印久 ◎著

中央文献出版社

湖南省社会科学院学术文库（第一辑）

HUNANSHENG SHEHUIKEXUEYUAN
XUESHUWENKU(DIYIJI)

语言 表演艺术创作

YUYAN BIAOYAN
YISHU CHUANGZUO

李印久 著

中央文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言表演艺术创作/李印久著.

—北京:中央文献出版社,2007.7

(湖南省社会科学院学术文库·第1辑/朱有志主编)

ISBN 978-7-5073-2288-0

I.语… II.李… III. 文学创作—研究 IV.I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 102582 号

湖南省社会科学院学术文库(第一辑)·语言表演艺术创作

文库总编/朱有志

本册著者/李印久

责任编辑/孙翊

封面设计/福瑞来

出版发行/中央文献出版社

地址/北京西四北大街前毛家湾1号

邮编/100017

经销/新华书店

排版/人文在线

印刷/北京振兴源印务有限公司

880×1230mm 32开 160印张 3400千字

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印数1-1000册

ISBN 978-7-5073-2288-0 定价:360.00元(全十七册)

版权所有 违者必究

人类失去了语言吗(序)

何 冰

自从网络语言大量出现在我们的生活中以来,很多研究语言文化的学者都有一种不安,担心这种“幽灵语言”会破坏人类传统的语境,造成失语状态。

但是,今年的高考却给网络语言开了绿灯,这就证明:人类的语言是在不断的丰富、发展的。与此同时,许多语言艺术专家也做了大量的工作,把传统语言和现代语言有机地结合起来,使人类的语言充满了魅力,李印久先生即是其中的一位。

通常来说,人类语言有三态:身体语言;口头语言;文字语言。这三种语言既有联系又有区别,让我们先来看看什么是身体语言。

《荷马史诗》对海伦的出场有几句极为传神的描述,大意是:海伦走进来时,所以的人都不由自主地站了起来,屏住了呼吸。而当她走过去时,身后就像刮起了一阵低缓的风暴。

对前一句,我可以理解,那是被她的美貌所震慑。但对于后一句,就觉得有些不可思议了——难道海伦的背上安装了什么战略核武器?

我们现在知道了,人的身体,几乎每一部分都会说话。英国人D·莫里斯写过一本书,叫《人体秘语》,中国人庄继禹也写过一本书,叫《动作语言学》,都是讲身体语言的。打个最简单的比方:一个人如果嘴里在撒谎,那么他的眼睛或者手就会说真话,出卖它的主人。即使受过严格训练的人,能够控制自己的眼睛和手,但他无法控制其它部位的泄密,因为人体各个部位——只要不出故障——都会表情达意。

好吧,让我们来看看我们的背都能说些什么。

背部是人类永远无法正视的部位,却又是最任劳任怨的部位。

D·莫里斯说:“如果不嫌麻烦,我们仔细地瞧瞧长期倍受折磨的背部,会发现,它是由一系列肌肉、组织和骨骼巧妙安排而成的,具有支撑躯体和保卫脊髓两大功能。”这是它的生理特征。庄继禹进一步解释了它的表情功能:“背部只能掩盖人的表情的明显部分,而泄露出来的部分反而更加深刻地反映出被掩盖部分的本质。例如,一个向隅悲泣的女性,我们虽然看不见她的表情,但从她一抽一耸的肩背,可以想知她的伤心悲苦的程度。有生活经验的人,可以从毫无表情的背部读解出各种信息。”所以,我们现在明白为什么张艺谋一直说高仓健背部有戏了吧。古今中外,成

功的演员都是以背部有戏著称的。

那么,海伦的背后究竟发生了什么呢?圣涡,对了,是极其美妙的圣涡刮起的这场风暴。

圣涡位于人体背部的下骶椎上,一是股沟正上方脊椎骨两侧各一小涡,称为圣涡;另一个是圣涡中的菱形部位,称为迈卡里斯菱。这两个圣涡,男女都有,不幸的是,因为女性臀部丰满,脂肪较多,圣涡的表现力十分诱人,所以专以称呼女性。更加令人伤感的是,东方女性的臀部多是扁平型,不像西方女子那么挺翘,所以圣涡一词,是来自西方的。

海伦的圣涡表现的是什么语言呢?我们只能想象:它应该是一种凝重而柔美的语言;一种性感而热烈的语言;一种超越了任何文字、音乐和美术的神圣的语言。

身体语言(也叫态势语言)是人类最基本的语言,一个从来没有读书认字的残疾人都具备这种语言能力。那么,将这种语言和口头语言、文字语言结合起来并且上升到艺术高度是怎样一种神奇的语言呢?印久先生的《语言表演艺术创作》为我们解开了这样一个谜。

他把表演作为基础,把创作作为提炼,使我们能够轻松地找到语言艺术的门径,他自己非常谦逊地称之为:这本书是通向语言表演艺术创作的一块铺路石;是打开语言表演艺术创作之门一块敲门砖。

印久先生是北方人,久居南方,因此他这本书还具有一个鲜明的特点:就是把南北语言的精髓融合起来,使语

言的传播成为一件简单的事情。如果像印久先生这样毕生致力于语言艺术研究的人更多一些,我坚信:人类永远也不会失去语言。

杂陈颇多,还是让我们打开这本书吧。

2007年5月26日

作者系作家、企业家天地杂志社副社长

目 录

第一章	绪论 / 1
第二章	创作能力的培养与训练 / 9
第三章	快板的创作 / 18
第四章	相声的创作 / 51
第五章	词表演的创作 / 81
第六章	诗歌的创作 / 104
第七章	小品的创作 / 121
第八章	戏剧的创作 / 146
第九章	电视剧的创作 / 175
后 记	/ 190

第一章 绪 论

语言是人类祖先给我们留下的最宝贵的遗产。没有语言就没有今天这样智力高度发展的人类,当然也就没有今天这样的人类社会。人类语言从一开始就是有声语言,语言材料是声音和意义结合的统一体。声音是语言的物质形式。但是,有声语言也有它受局限的一面:受时间和空间的限制。你说我听,离远了就听不见,说话一瞬即逝,过去了留不下痕迹。文字的出现突破了有声语言在时间及空间上受到的限制,使一发即逝的有声语言通过文字交流思想。从此,人类的知识可以大量、系统地留传下来,使后人能在前人积累的知的基础上继续前进。语言表演是一门听觉和视觉相结合的艺术,无论是过去,现在和将来,都是人们在社会生活中不可缺少的精神食粮。

第一节 语言塑造形象

塑造艺术形象,用形象再现生活,是一切艺术的共同特征。然而艺术又是一个广泛的概念,它具有多种表现形式,而各种艺术形式在塑造形象方面又使用不同的手段,构成的不同艺术形成了它们之间的差异和它们相对的独立性。

根据各种艺术形式塑造形象的方式和使用材料的不同,通

常把它们分为四种：表演艺术，造型艺术，语言艺术和综合艺术。表演艺术一般是通过演员的表演来再现生活，音乐、舞蹈均属此类。造型艺术是用一定的物质材料，通过色彩和线条来塑造出平面或立体的可以直接感触得到的艺术形象，主要指绘画和雕刻。语言艺术专指文学作品而言，因为它是以语言为手段来反映社会生活的。综合艺术一般指戏剧和电影，其中包含了文学、音乐、舞蹈、美术诸因素，通过这些因素的相互作用，给人以整体的美感。各种艺术形式之间的这种差异也是相对的，并且它们彼此之间也有着密切的联系。音乐中的声乐，其唱词就是一首诗；舞蹈离不开音乐的伴奏；文学作品常常配有插图，以弥补形象的间接性，而其中的诗歌则要求声调铿锵，节奏和谐，带有音乐美；绘画上的题诗，与画面配合加强了诗情画意成为画幅有机的组成部分。可见各类艺术形式常常是紧密联系的。有主有从，互相补充。

文学区别于其他艺术形式的一个显著特征在于它是语言的艺术。文学塑造形象的手段是语言，文学的主要工作和基本材料也是语言，高尔基说：“文学的第一个要素是语言。语言是文学的主要工具，它和各种事实、生活现象一起，构成了文学的材料。”“文学就是用语言来创造形、典型和性格，用语言来反映现实事件、自然景象和思维过程。”文学是现实生活在作家头脑中反映的产物，而语言是思想的直接现实，是思想的材料和工具。作家在对现实生活进行观察、体验、研究、分析时要借助语言；在进行形象思维，创造艺术形象时也要借助语言。因此离开了语言就不可能有文学作品的产生和存在。

文学是现实生活的反映，而生活是丰富多彩的，千变万化的。因此，人们认识生活、反映生活、表达思想感情的手段——

语言也像汪洋大海那样千姿百态,具有表现万事万物的无穷潜力,像生活本身那样丰富多彩。我国是文化悠久的多民族国家,以汉语来说,它是各族人民经过世世代代的锤炼加工而形成的一种丰富多彩的多民族通用语,已成为世界上十三种最通行的语言之一。汉语词汇之丰富在世界各种语言中是少有的。我国各少数民族的语言也都富有浓厚的民族特色,具有很强的表现力,这是我们创造各民族社会主义新文学的有利条件。一个优秀的语言艺术家,应该尽可能掌握自己民族的丰富多彩的语言,“总是象海绵吸水似的,去吸取大量富有生命力的词汇;总是象一座喷泉喷出的水柱似的,擅于说出优美动听的语言;总是象卓越的射手似的,要使他的语言的箭精确地射中‘意义的靶心’;总是象一具精密的天平似的,能够称出各个意义仿佛相似的词儿细微的区别……”语言是文学民族形式的第一要素,作家只有用自己的民族语丰富了自己之后,在创作时才能运用自如,左右逢源,把客观事物和自己的愿望准确地表达出来,创造出精美的艺术品。优秀的作品有着极大吸引力,它能象磁石一样把读者粘住,使人手不释卷,废寝忘食。读者禁不住要同作品中的主人公同欢乐、共忧伤,或为这欣喜,或为这涕零,这固然与作品生动感人的故事情节、真实可信的人物形象有直接的关系,然而情节和人物却是通过语言表达意的必不可少的手段,离开了语言,文学作品的情节、结构、人物等等都是不可思议的。

第二节 语言艺术的特征

作为语言艺术,比起其他艺术形式来,显然有着自己独具

的特征,主要表现在以下两个方面:

一、形象的间接性

形象的间接性,可以说是语言艺术区别于其它一切艺术形式的重要特征之一。绘画、雕刻、音乐、舞蹈、建筑、戏剧、电影所塑造的艺术形象和展示的生活图画,都直接作用于人们的感官,通过视觉、听觉、触觉可以直接感受到。而艺术作品中所描绘的湖光山色,花香鸟语以及活动与其间的多种多样、各不相同的人物形象,他们的体态容貌、衣着装饰、举止言谈、思想感情等等,无论作者如何绘声绘色,我们都无法直接看到、扣到或触摸到,只能在作品语言的引导下去体会它们。因此,语言是我们把握文学作品形象的中介。如果不懂得文学作品的语言,它所描绘的形象无论怎么优美,怎么生动,我们也不能感受到;倘若我国各民族丰富多彩的文学作品,只用本民族语言书写,而不翻译成汉语和其他民族语言,就不能为全国大多数群众所接受,就无法做到各民族文学的交流。

由于塑造形象的间接性,文学形象不可能给人以直接的可视外形,语言的决定作用就显得更加突出了。它必须对形象进行细致入微的刻划,多方面的描绘,才能使所塑造的形象有血有肉,栩栩如生,使读者如闻其声,如见其人,感到真实可信。这样,语言艺术所塑造的事实上看不见摸不着的艺术形象似乎就能看得见,摸得着了。高尔基曾经高度赞扬托尔斯泰的语言技巧说:“应该向托尔斯泰学习造型技巧、浮雕般的描写,学习他把对象写得几乎可以用肉体感触到的技巧。他描写出来的形象,使人真想用手指去碰碰它,在这方面他是一个无与伦比的作家。”具有高度语言技巧的文学作品才称得上是语言的艺术品,这样的艺术品并不因为语言形象的间接而成为一个缺陷。

读者虽然看不见作品中人物的面容,听不到他们的声音,触摸不到他们的形体,但是绝不会因此而感到遗憾或迷惘。相反,成功的文学作品所描写的故事会使人感到生动逼真。作者所塑造的艺术形象似乎就是生活中活生生的人,给读者以美的享受,具有激动人心的艺术魅力,甚至使人铭刻于心,经久不忘。例如云南彝族民间叙事长诗《阿诗玛》中所塑造的美丽善良、聪明能干的劳动妇女阿诗玛,力大无比、不畏强暴的哥哥阿黑;蒙古族民间故事长诗《英雄格斯尔可汗》中所塑造的反抗侵略和邪恶、英勇无畏的英雄格斯尔可汗等形象,都给人以强烈的感染。在我国各民族丰富的语言艺术宝库中,这样的艺术珍品是很多的。

由于语言艺术塑造形象的间接性,文学作品还能提供给读者以充分的想象和再创造的广阔余地。人们在阅读文学作品的过程中,常常可以根据作者所创造的艺术形象,结合自己的生活经历、日常见闻而产生联想,用自己的想象去丰富它,有时会把作品的艺术形象和生活的人和事结合起来,感到更为真切。

二、语言艺术能多方面地展示社会生活

一切艺术都是社会生活的反映,然而由于各种艺术形式本身的特点不同,它们各自反映社会生活的广度是不尽相同的,在这方面语言艺术较之其他艺术有自己独到的地方,反映生活的容量较大。绘画、雕刻有相对静止的平面或立体形象,较多地受到空间的限制。纵然有的画家和雕刻家也能通过巨幅画卷、组画或组雕来展示较为广阔的社会生活图景,显示事物某种程度的动态或发展程序;但这种动态同它所展示的社会的广度,与语言艺术相比还是有较大的差距的。

戏剧、音乐、舞蹈等一般都要通过演员的表演来展现,较多地受到时间、空间和表演本身的限制。而语言艺术,尤其是小说却具有很大的能动性和灵活性,它更少受时间、空间和人物的限制,可以采取多样形式,多种手法,多方面地展示广阔而复杂的社会生活。甚至宇宙之大,芥豆之微,从虚无飘渺的“天堂”,到阴森可怕的“地狱”,都可以在文学作品中得到表现。

语言艺术的刻划人物内心世界方面也有很大的优越性。诚然,其他艺术形式也可以表现人物的内心世界,然而它只能通过人物形象的外形,如面貌、表情、动作、服饰等表现,这种表现不但是很有限的,而且必须经过观众的理解和想象,静态的绘画、雕刻尤其如此。音乐、戏剧等虽然可以通过演员的道白或歌词来揭示人物的内心世界,那也是一种语言的运用。离开了语言,仍不免要受上述条件的限制。然而语言艺术则可以采取多种方式来刻划人物的内心世界,有时通过人物语言、表情、行动、姿态乃至景物描绘去表现和烘托人物的思想感情;有时又由作者直接描写人物的心理活动,把它细致入微地表现出来。鲁迅的《狂人日记》塑造了一个反封建战士“狂人”的形象,揭示了封建礼教和封建制度吃人本质,这种思想在很大程度上是通过人物的内心活动来表现的。文学作品这种对人物的内心世界的刻划,不仅使人物的思想和外形融为一体,而且对展示社会生活中各阶级、阶层人物的精神面貌,揭示一定社会生活的本质也有着不可忽视的作用。

此外,语言是思想的直接现实,它还具有触切细腻地表达思想的特点,因此,文学作品的思想内容较之其他艺术形式具有更大的明确性。

第三节 语言表演艺术的概念和类型

所谓表演艺术,是指通过表演者表演并借助舞台来完成的艺术形式,除音乐、舞蹈外还包括戏剧、戏曲、曲艺等种类。一般来讲,表演艺术都应该包括一度创作和二度创作这样两个过程。而且,二度创作常常需要多次进行。

语言表演艺术,指利用艺术语言和表演技巧的各种手段,将文艺作品的文字语言变成有声语言,艺术地体现或再现出来,通过一定的艺术形式传播给爱众的创作活动。

语言表演艺术创作不同于其他艺术创作。各种类别的艺术创作的不同点或者特点来自它们各自创作工具和手段:文学家使用语言、文字,作曲家使用音符;画家使用画笔、颜色、画布;摄影家则运用摄影机、胶片,而语言表演艺术创作则是除语言艺术表达外,还有演员的其自身为创作手段与工具。

从艺术作品的总体进行考察,将内容、形式相近、相似的艺术作品归为一类而与其它艺术作品相区别,这种归类的工作,就是艺术分类。对于基层文艺创作来说,也可以把中常见的艺术形式分为两大类。

一、曲艺、说唱类

曲艺是我国各种说唱艺术的统称,是以“口语说唱”来叙述故事,塑造人物,表达思想感情,反映社会生活的表演艺术门类。

说唱文学是民间口头文学的一种。有的书面化之后,就成为曲艺的文学脚本,但它和曲艺既有区别又有联系。曲艺是属于表演艺术范畴,而说唱文学则是属于语言艺术的范畴,说唱文学的创作必须符合曲艺的特点。它们的种类有:快板、快板

书,天津快板、数来宝、山东快书、相声、双簧、评书、评话、鼓词、曲词等。它的流传非常之广泛,是深深扎根在民间具有最广泛群众基础的艺术门类。

二、戏剧、影视类

戏剧评论家和小品文作家肯尼恩·泰南曾说:“戏剧是一种手段,它能使人在黑暗中饶有兴趣地度过两小时的时间。”这就是说戏剧最大的特点就是能引起观众的兴趣。古今中外许多经典戏剧之所以流传不衰,能引起观众兴趣是个很重要的原因。现在的影视剧更是如此。

戏剧是以剧本为基础、导演为主导、演员为中心、辅之以舞台布景、灯光、服饰、化妆、音响等手段表现生活的一种时空综合艺术。

影视是利用现代摄影手段和传播媒介,以戏剧和绘画艺术为基础,利用特殊的“蒙太奇语言”(镜头组接方式)使故事情节的展开具有区别文学或戏剧的独特的表现力和感染力。主要种类有:话剧、小品、哑剧、电影、电视剧等。至于京剧、评剧、昆曲以及诸多的地方剧种,不在本书探讨之内。

第二章 创作能力的培养与训练

语言表演艺术创作与其它文艺创作一样,都有着一定的客观规律,如何掌握这些规律,提高文艺创作水平,是我们这一讲的主要内容。在此,我们将着重研究创作能力的培养。在创作能力方面,无非是包括素材的积累、作品的构思和艺术表现这三个方面。而素材的积累要靠观察能力的提高,作品的构思要靠想象能力的充实,艺术表现需要熟练的技巧。

第一节 观察能力与创作

一、什么是观察力

观察力讲的主要是主体对客观世界的感受能力。主体只能凭借较强的观察力获得关于客观世界的正确而丰富的表象,记忆才能加以存贮,思维和想象才得以展开。从这个意义上说,观察力的充分发展,是记忆力、思维力、想象力得以发展的基础。

1、观察是有目的、有意识进行的。

通常客观事物作用于人们的感官,便会产生感觉。如靠近火炉感到灼热,踏进雪地感到严寒,进入公园嗅到花草的清香,走到闹市听到人声的嘈杂等等。但这些感觉都是被动的,只要人进入某一环境,便会自然产生,这不能算是观察。