

创作法

CREATION ACT

电影剧本的创作理论与方法

THE THEORIES AND METHODS OF CREATING SCREENPLAYS

杨健 著

作家出版社

CREATION ACT

创作法

电影剧本的创作理论与方法

THE THEORIES AND METHODS OF CREATING SCREENPLAYS

杨健 著

作家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创作法：电影剧本的创作理论与方法/杨健著. - 北京：作家出版社，2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5063 - 6765 - 3

I. ①创… II. ①杨… III. ①电影剧本 - 创作方法
IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 308711 号

创作法——电影剧本的创作理论与方法

作 者：杨 健

责任编辑：钱 英

装帧设计：张 爽

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: zuoja@zuoja.net.cn

<http://www.haozuoja.com> (作家在线)

印刷：三河市北燕印装有限公司

成品尺寸：185 × 260

字数：500 千

印张：25.75

版次：2012 年 12 月第 1 版

印次：2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5063 - 6765 - 3

定价：52.00 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。

说 明

本讲义的教学内容是电影剧本的创作理论与方法。它的理论内容可作为艺术院校研究生的教材，其创作实践的内容可以作为编剧专业三四年级的教材。

讲义共分六讲：创作种子、对称与分形、主题分形和形象分形、情境分形、情节分形、案例。前三讲为工具篇，侧重介绍剧作原理。后三讲是创作篇，侧重介绍创作原理在实践中的运用。最前面的导言，对理论形成的背景和理论内容作概要性的说明。

前三讲，介绍左右脑思维机制、创作种子的产生，对称轴和轴对称操作，分形学的自相似理论等原理；介绍以分形学为主要特征的创作理论。

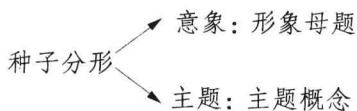
后三讲，将轴对称操作和自相似分形的理论运用于主题、情境、情节等写作实践；具体介绍如何进行主题分形、情境分形、情节分形的创作，并举影片案例加以说明。

每一讲分若干章，围绕一个专题展开，由原理说明到方法介绍，循序渐进，并结合影片进行分析说明。

第一讲：创作种子

介绍左右脑的神经构造和思维方法，说明创作构思中出现的混沌现象，以及在创作种子形成的语言化过程中，左右脑所担当着不同的思维职能。

介绍创作种子的二元一体的内部结构：

种子是一个“生命”范畴，它包含着整部作品的所有形式与内容。创作种子在音乐、绘画、戏剧小品和电影中，发挥着重要的创作功能。

第二讲：对称与分形

介绍自然界中的对称，对称的自相似和自相异，对称轴和轴对称。

介绍图形中的对称，结合美洲文面、剪纸、万花筒和绘画、雕塑、音乐、建筑等实例，讲

解艺术中的对称和轴对称的操作。

介绍分形学的基本概念：自相似、标度无关性、迭代、递归、映射等。介绍分形学在社会科学、美术、音乐和电影中的运用。

第三讲：主题分形和形象分形

介绍主题分形和形象分形。

介绍主题陈述的方法。

结合创作实践对格雷马斯符号学矩阵进行改造，探索几种创作图式的使用。

第四讲：情境分形

介绍情境分形的概念，介绍人物关系分形、环境分形、事件分形。说明情境三要素在创作中的相互关联。

在人物关系分形中，介绍1—7人的简单人物关系分形；在环境分形中，介绍环境要素的思维特点、桥段中的环境、环境的主题化等。在事件分形中，介绍内外部事件分形、事件与情境设置、事件的重演等。

第五讲：情节分形

介绍情节分形中的迭代、递归的运用，介绍情节布局，情节运动的双S运动曲线。

介绍情节叙事类型，以及单元的组合方式和相互转换的可能。

介绍单元组合的类型，其中包括线性、群式、中心式、“戏中戏”、假定时空条件的组合方式。

第六讲：案例

综合前五讲的创作原理和技法，结合影片案例，分析创作构思、分形方法和结构类型。选择的10部影片是：《道路》、《桂河桥》、《战舰波将金》、《两生花》、《情书》、《眩晕》、《罗浮宫谜情》、《阿甘正传》、《杀死比尔》、《低俗小说》。

讲义的编剧学理论只涉及创作论范畴的理论与方法，不再重复上部讲义《拉片子》中已经介绍的经典编剧理论。

讲义在教材使用上，没有选择戏曲、话剧的剧目，但是，笔者认为对称分形的创作方法对于戏剧创作具有同样的指导意义。

讲义内容没有涉及类型影片的写作。类型影片的创作与类型影片的模仿是完全不同的，前者属于艺术创作，后者则属于艺术模仿。劳逊指出：“剧作家假如只是将材料从一种方式变换成另一种表达方式，他只能算是一个文字匠。”本讲义的创作理论和方法是一种形式、类型创造的方法，而不是仅限于对类型进行模仿写作的方法。

讲义没有涉及创作心理学的内容。因为考虑到创作心理是一个系统复杂、内容广泛的领域，在本书中难以充分地展开，这一课题留待以后专门研讨和进行教学讲授。

讲义中引入了一些数学几何公式和符号学矩阵，目的是为了加强编剧理论的硬科学化，同时为编剧学的发展提供一些科学化的参考思路。它们与创作实践没有直接关联，在本科教学上对这部分内容可以进行适当压缩。

导 言

编剧学的创作范畴是一个类似生命形态的领域，又被称为复杂系统，所以，它一直被视为一个无规则可言的、混沌的领域。长期以来，编剧创作领域处于非理论化的经验主义的形态之下。

著名编剧理论家阿契尔在 20 世纪之初，曾经说：“写剧本没有规则可循。当然，要提出一些反面的忠告——劝初学者不要如何如何，这是容易的。但这些‘不要’大多都很显而易见，而那些并不显而易见的‘不要’，却又常常并不可靠。”“除了那些由最浅显的常识所决定的规则外，并没有任何绝对的规则。”“如果说在编剧的艺术中有哪一部分是可以教的，那么，这也仅只是比较机械的和有形的一部分——结构艺术——而已。”“那里所谈到的一些题目，只不过是这门艺术中最必不可少的基本原理，而决不能被误解成是这门艺术最根本的、神妙难言的秘密。”^①

阿契尔处于工业化进程的中期，现代科学还未兴起，阿契尔否定建立创作理论的可能性，将其视为“神妙难言的秘密”，是基于当时理论背景。但是，随着现代自然科学和社会科学在 20 世纪的发展，到了 21 世纪之初，编剧学的创作领域形成系统理论的条件已经得到很大改善。

创作领域中时常遇到的纷杂、混乱的现象，它们属于复杂系统中存在的混沌现象。在自然科学中属于复杂系统的领域，包括有混沌学、量子力学。混沌学是专门研究在自然界中普遍存在的混沌现象的，混沌学的研究成果在各种科学领域的复杂系统中得到广泛运用。在社会科学中属于复杂系统的还有心理学，研究人的潜意识和思维形式，也与复杂系统密切相关。

为了解决创作领域中的混沌问题，我们需要了解现代自然科学和人文科学是如何解决复杂系统中存在的无序课题的，看看混沌学是如何掌握无序现象，结构主义是如何探索思维意识的二元对立规律的，了解一下它们能否为创作系统的形成，提供可资借鉴的理论和方法，从中得到一些有益的启示。

一、混沌学的发展

牛顿在 1687 年发表《自然哲学的数学原理》，建立了惯性系时空结构的基本假设，提出了绝对运动与绝对空间、绝对时间的一系列理论，确立了经典力学的完整体系。在 200 多年间，

^①（英）威廉·阿契尔：《剧作法》，中国戏剧出版社，1964，第 3 页。

成为不可动摇的权威理论。

以往科学家们在探寻事物之间的因果关系时，只注意到实验结果的相似性，而忽略了它们之间的细微差异。科学家们将问题不断简化、分解，直到他们能全部掌握问题为止。科学的一个基础支柱是简化原理。随着科学的发展，当人们发现在超出相似性的粗略预测时，就会看到无所不在的无序性，看到一个到处充满无规律现象的世界。

在 20 世纪初，描述原子和电子的细小微粒运动的理论——量子力学出现后，对自然的预测遇到了难以逾越的障碍。微观世界成为偶然性因素产生的温床，原子或电子的运动轨迹会随时发生变化。德国科学家维尔纳·海森堡提出“测不准原理”，这一原理认为：人们不能同时对细小微粒的位置和速度进行精确测定，因为无法准确把握量子的初始条件。

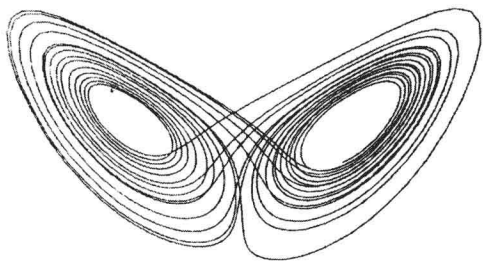
牛顿力学在 20 世纪遇到了三条边界：第一条边界，相对论；第二条边界，量子力学；第三条边界，混沌。这三条边界引起了物理学领域的三次革命，其中以混沌学所导致的革命最为深刻。^①

混沌学是 20 世纪 70 年代发展起来的一门新科学。混沌在人们的生活中普遍存在。缭绕的烟雾，变幻莫测的天气，随风飘落的秋叶……这些没有规则和周期的变化随时出现在我们的身边。混沌和不可预测的事物，在自然界无所不在。福特说：“混沌是超越了人类日常经验，超越了人类理解力的复杂性。”格莱克说：“混沌开始之处，经典科学就终止了。”^②

19 世纪末自然科学的空前发展，为突破牛顿理论迎接 20 世纪的物理学革命奠定了坚实的基础。英国数学家哈密顿提出的函数形式将力学分为可积系统和不可积系统（混沌属于不可积）；俄国女数学家卡瓦列夫斯卡娅在给动力学系统稳定性下定义时提出了度量小偏差增长率平均值的概念；法国科学家庞加莱发现了某些系统对初始条件的敏感依赖性和行为的不可预见性；这些理论成为现代混沌学研究的许多重要思想和方法的直接渊源。

经过了半个世纪的准备，在 20 世纪 60 年代，混沌研究有了重大突破。在 60 年代初，美国数学家斯梅尔发明了马蹄变换，形成 KAM 定理，说明了混沌运动的发生机制。

1963 年洛伦兹在气象变化中，通过计算机发现了混沌运动的一个非常重要的特征：对初始条件的敏感依赖性。他在一次演讲中说：“一只蝴蝶在巴西扇动翅膀会在得克萨斯引起龙卷风吗？”这就是著名的“蝴蝶效应”。他提出：“混沌绝不是简单的无序，而更像是具备周期性的其他明显对称特征的有序态。”洛伦兹发现的奇异吸引子，成为混沌学的重要徽记。

洛伦兹吸引子。这个吸引子是稳定、低维和非周期的。它的轨道永不重复，永不自交。这些螺线永不交，却停留在有限空间之中。洛伦兹说：“这是一种无穷复杂的曲面，每一层都极其靠近两个趋向会合的曲面之一。”^③

① 本节采用了以下两部书的大量材料和描述，特此说明。它们是：李浙生编著：《倏忽之间——混沌与认识》，冶金工业出版社，2002。（德）施特凡·格雷席克《混沌及其秩序——走近复杂体系》，胡凯译，百家出版社，2001。

② 李浙生编著：《倏忽之间——混沌与认识》，冶金工业出版社，2002，第 1—3 页。

③ 李浙生编著：《倏忽之间——混沌与认识》，冶金工业出版社，2002，第 36、70—72 页。

1971年法国数学家吕埃尔和荷兰数学家塔肯斯，用混沌来解释湍流理论。1976年R·梅揭示逻辑斯蒂映射中的丰富内容，促进了人们对混沌结构和规律的认识。1978年，费根鲍姆在此基础上发现倍周期分岔所遵循的简单规律，发现了形成混沌的两个普适常数，建立了混沌的普适理论。1984年美国物理学家肖和他的同事用水龙头进行混沌实验，用实验数据重建了奇异吸引子。同时，科学家也用KAM定理来解释一些天文现象和基本粒子研究中遇到的问题。

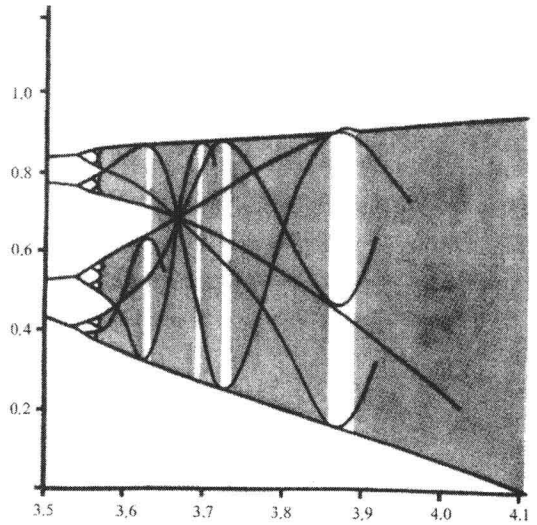
费尔呼斯特方程和费根鲍姆数值，都以数学的方式揭示了，有序在一定的数值之后会进入混沌状态。普适常数意味着，从有序到混沌存在一条自然规律，可以预言倍周期何时发生。费根鲍姆的普适性不仅是定性的，而且是定量的，不仅是结构上的，而且是度量上的。^①

混沌区有着复杂、精细的结构，与通常的外在随机性不同，混沌区包含内在规律性，存在着无穷层次的自相似结构。逻辑斯蒂经过一系列倍周期分岔，最后进入混沌。^②这样，人们发现了一条通往混沌的道路。周期倍增分岔现象规律的发现，改变了人类对无序的认识。

混沌是迄今发现的最复杂的动力学行为，它是单纯用精确定量方法和纯逻辑方法无法发现和描述的。这种方法的核心是考察系统的结构及其演化，从整体上把握系统的实质和规律。庞加莱把几何的方法引进力学领域，斯梅尔将拓扑学与动力学系统联系起来，使用几何形象来阐明这种复杂的力学系统。这些理论将复杂的、类混沌的现象，描述为一种有组织的，在远离平衡条件下的自组织过程，它相当于偶然性和必然性之间、涨落和决定论法则之间的一个微妙的相互作用。^③

以往人们将周期性规律看成是必然性的表现，而随机性、混沌则被看做偶然性。然而，混沌学研究发现，事物先有周期运动，后有混沌运动，周期运动引出混沌运动，是必然性充当马前卒，为偶然性开辟道路，混沌状态与有序状态之间存在着密切的内在联系。混沌理论使非线性的复杂形态日益成为可以理解的现象。

在这一时期，数学家曼德勃罗特于1967年创立了分形几何，为科学家描述不连续、不稳定和不规则形状提供了理想的几何学工具。分形理论提供了描述混沌的一套语言，有力地推进了对混沌的研究。

费根鲍姆数值。繁殖后代的数量超过 3.65 (X 轴的数值) 后，动物种群的个体总数会在不同的数值之间无序徘徊，在图中的白色区域，混沌状态被暂时遏制了。混沌的周期倍增方式，出现在交易所行情、旋转摆或是电路等方面。并且，分叉点的出现有着均匀的节奏，间距的收敛速度为 4.6692，这个数值被称为费根鲍姆数值。

① 李浙生编著：《倏忽之间——混沌与认识》，冶金工业出版社，2002，第 60—63 页。

② 李浙生编著：《倏忽之间——混沌与认识》，冶金工业出版社，2002，第 57—59 页。

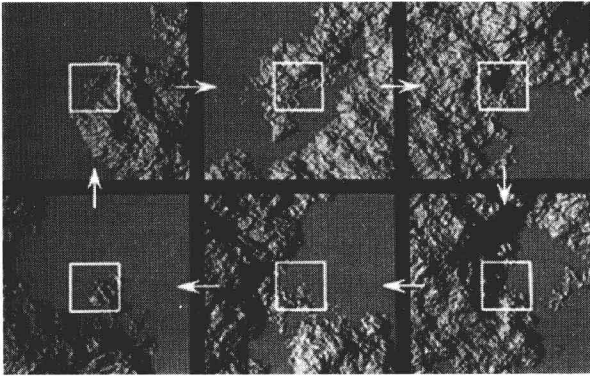
③ (比)伊·普里戈金、(法)伊·斯唐热：《从混沌到有序——人与自然的新对话》，曾庆宏、沈小峰译，上海译文出版社，1987，第 222—223 页。

二、分形学，一种描述混沌的新语言

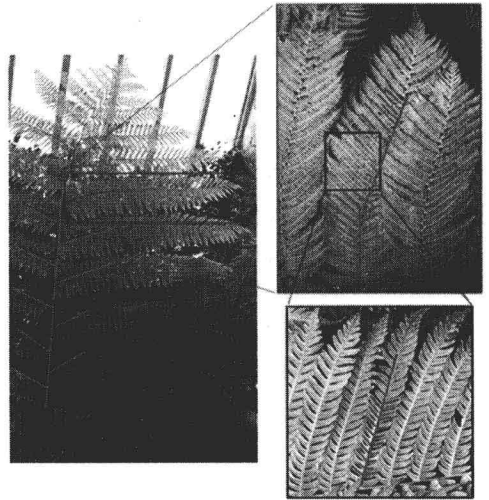
1973年，美国数学家曼德勃罗特（Benoit B. Mandelbrot）创造出分形（Fractal）这个新术语。分形学的建立，为混沌的描述提供了一种极其简洁的几何方法。

曼德勃罗特把这些部分与整体以某种方式相似的形体称为分形，用它来描述自然界中传统的欧几里德几何学所不能描述的复杂无规的几何对象。曼德勃罗特说：“云彩不是球面，山峦不是圆锥，海岸线不是圆，树皮不光滑，闪电不会沿直线展开。”它们的特点是，极不规则或极不光滑。直观而粗略地说，这些对象都是分形。^①

1976年曼德勃罗特在美国的权威杂志《科学》上发表了题为《英国的海岸线有多长？》的著名论文。海岸虽然是极不规则和复杂的，但是海岸线在形貌上是自相似的，也就是局部形态和整体形态的相似。在空中拍摄的100公里长的海岸线与放大的10公里长的海岸线的两张照片，看上去会十分相似。

海岸的自相似分形。曼德勃罗特给出的英国西海岸的分维值为1.25，澳大利亚海岸线的分维值是1.13，南非海岸线的分维值是1.02。海岸线的分维是比1大的分数。随着采用的测量单位越来越小，海岸线的总长度变得越来越长，任何海岸线都是无限长的。

树枝的自相似分形。

事实上，具有自相似性的形态广泛存在于自然界中，如：连绵的山川、飘浮的云朵、岩石的断裂口、布朗粒子运动的轨迹、树冠、花菜、大脑皮层……

分形结构一般有着自相似性。在一定标度范围内分形是不变的，不断显微放大的任何部分，其不规则程度都是一样的，这个性质称为比例性，按照统计的观点，几乎所有的分形又是置换不变的，即它的每一部分移位、旋转、缩放等在统计的意义下与其他任意部分相似。这两个性

^①（德）施特凡·格雷席克：《混沌及其秩序——走近复杂体系》，胡凯译，百家出版社，2001，第38—39页。

质表明分形决不是完全的混乱，在它的不规则性中存在着一定的规则性。

曼德勃罗特曾经为分形下过两个定义：

第一：满足下式条件

$\text{Dim}(A) > \dim(A)$ 的集合 A ，称为分形集。其中， $\text{Dim}(A)$ 为集合 A 的 Hausdoff 维数（或分维数）， $\dim(A)$ 为其拓扑维数。一般说来， $\text{Dim}(A)$ 不是整数，而是分数。

第二：如果一个图形的部分以某种方式与其整体本身相似，这个图形就称为分形。

（“A fractal is a shape made of parts similar to the whole in some way”。）

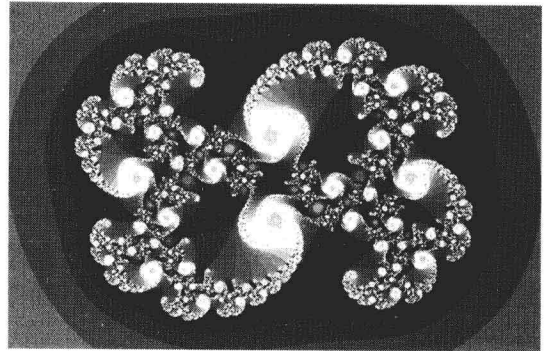
自相似原则和迭代生成原则是分形理论的重要原则。分形在通常的几何变换下具有不变性，即标度无关性。自相似是跨越不同尺度的对称性，它意味着递归，也就是图案中套图案（无穷嵌套）。

实际上，对于什么是分形，到目前为止还不能给出一个确切的定义，正如生物学中对“生命”也没有严格明确的定义一样，人们通常是列出生命体的一系列特性来加以说明。数学家们有意避免给出一个定义，以免限制或禁止在这个很新的数学领域中正在形成的分形作品和分形概念的创造活动。

分形与混沌有着密切的联系，哪里发现了混沌，分形几何就会在哪里登场。从心脏的跳动、变幻莫测的天气到股票的起落等许多混沌现象中，都具有分形特性。例如，在道琼斯指数中，某一个阶段的曲线图总和另外一个更长的阶段的曲线图极为相似。分形学使得混沌的探索者能更好地运用形象思维来认识和描述混沌的发生机制和复杂结构。

1979 年科学家巴恩斯里（Barnsle M）分析倍周期分岔及普适性时指出，费根鲍姆序列是隐而不露的分形，将这个函数转换到复平面时可以看到种种周期，呈现出的奇妙形状正是分形的茹利亚集。

分形与奇异吸引子有着十分密切的联系。斯图尔特说：“奇异吸引子都是分形。结构的复杂性既让分形作为物质世界的不规则几何结构的模型，也导致确定性动力学中的无规性态。”洛伦兹吸引子的一对曲面具有自相似性，如果截出一部分来仔细观察总能发现不同层次的相似图形。

茹利亚集。

被誉为大自然几何学的分形（Fractal）理论，是现代数学的一个新分支，但其本质却是一种新的世界观和方法论。它与动力系统的混沌理论交叉结合，相辅相成。

分形理论是一门新兴的横断学科，有很高程度的应用性。它给自然科学、社会科学、工程技术、文学艺术等极广泛的学科领域，提供了一种应对复杂系统和处理混沌问题的科学方法和思考方式。

三、混沌与有序的统一

在20世纪50年代，人们按照线性与非线性，将世界划分为可预测和不可预测的。凡是非线性的范畴，均属于不可预测的。人们可以预测工作时间与收入的关系，但是无法预测每次掷出色子时的点数。这如同揉生面团，把色素滴在生面团上，经过反复折叠，线性色素会成指数扩展，形成复杂的非线性系统。

在线性系统中误差是以线性方式增长的，在非线性系统中，细小的误差会以指数形式被扩大，从而在一瞬间彻底摧毁预测的准确性，所以非线性系统是一个混沌系统。

自然界和社会历史中存在着大量偶然、随机的现象。除了微观层次存在的大量随机现象，一个简单的确定方程也能产生随机性。混沌学家把确定性方程或系统产生的随机性叫做内在随机性。

今天人们普遍认识到，现实世界实际上是非线性的。线性系统只是一部分非线性系统的理想化。非线性是现实世界多样性发展的根源。线性与非线性是一个相互转换的统一体。有序中蕴含着混沌，混沌中暗藏着有序，构成对立统一的运动模式。

混沌的研究表明，分岔、突变、对初始条件的敏感依赖性，导致长期行为的不可预见性。混沌学寻找其中特殊的规律性，分数维数、李雅普诺夫指数、费根鲍姆常数等等，都是定量地刻划非线性系统的数学工具。非线性系统既有普遍成立的规律，又有普遍适用的方法，由此建立起系统的混沌理论体系。混沌动力学的发展，缩小了线性与非线性两种对立描述体系之间的鸿沟。

英国物理学家戴维斯说：“混沌给物理的决定性规律与偶然性规律之间提供了一座桥梁，这表明宇宙具有真正的创造力。”斯图尔特说：“数学家们正开始把秩序和混沌看做内在确定的两种不同的表现。两者都不是孤立存在的。典型的系统会以种种形态存在，有的有秩序，有的混沌。不存在相反的两极，而是存在一个连续的谱。和谐与不和谐构成音乐美，秩序与混沌则合成数学美。”^①

从牛顿到爱因斯坦，科学家相信，世界本质上是有序的，有序等于规律，无序等于没规律。到了20世纪70年代，科学家们发现在无序的混沌中同样存在着规律性。有序与无序之间有着不可分割的联系。

到了20世纪末，混沌理论已经与各门科学发生关系，它与数学、物理、化学、工程、医学、生物学、气象学、天文学、计算机实验等多门学科发生密切的关联。人们试图用它来解释股票、心理学和诗歌创作等等复杂系统的问题。

^① 李浙生编著：《倏忽之间——混沌与认识》，冶金工业出版社，2002，第27、17—19、157—159页。

四、结构主义与符号学

在 20 世纪中期，可以与自然科学的革命性成果形成比较的，就是在 60 年代以法国结构主义为代表的、席卷全球的社会科学浪潮。

斐迪南·德·索绪尔（1857—1913）在《普通语言学》中，通过语言学研究提出结构主义的思想。索绪尔认为，语言不是词典式的集合，而是一个符号系统，产生意义的不是符号本身，而是符号的组合关系。对语言学的研究应当从整体性、系统性的观点出发，不应当离开符号系统去研究孤立的词。

索绪尔提出了结构语言学的几项法则，它们分别是：1. 历时与共时方法；2. 语言与言语；3. 能指与所指；4. 组合与聚合关系（“句段关系”与“联想关系”）；5. 系统差异决定语义。索绪尔的语言学原则包含有结构主义的基本思想。

索绪尔强调共时性语言与历时性言语之间的区别，他认为：语言是各要素相互联系、同时并存的共时系统。语言的共时结构决定着言语运用的历时性变化。

索绪尔指出语言的组合和聚合的关系。前者是语言的横向组合结构，后者是同类词的纵向聚合。横组合是语言结构的规则，纵聚合是符号替换规则。组合规则使得语言符号的结构呈现出有序性，聚合规则为句子的生成提供了无数的可能。每个语言单位都可以在系统里这一纵横交错的关系中找到自己的位置。组合关系和聚合关系是语言系统中的两种根本的关系。

后来的结构主义者把索绪尔的语言学原则泛化为一切事物的共同性特征，并且将能指与所指、语言和言语、共时性和历时性、组合与聚合关系等一系列既互相联系又互相区别的对立概念上升为一种固定关系，从而形成一种普遍的结构分析原则，并借用语言学的规则、术语去讨论一切社会文化现象。

索绪尔关于语言的符号性质、符号系统的内部规律被用来对文学现象进行分析，对文学功能系统作出解释，并以此为基础建立起结构主义诗学和叙事学。

1. 普洛普童话叙事理论

俄国学者普洛普（1895—1970）的《民间故事形态学》开创了结构主义叙事学的先河。他研究了 100 多个俄罗斯民间故事，发现许多故事具有某种令人惊奇的一致性：

沙皇赐给一名英雄一只雄鹰，雄鹰驮着他去到另一个王国；
一位老人送给苏森林一匹骏马，这匹骏马驮着苏森林去到另一个王国；
巫师给了伊凡一只船，小船载运伊凡到另一国度；
公主给了伊凡一个指环，从指环中跳出一个年轻人背负伊凡至另一个国度。

普洛普认为民间故事的基本单位不是人物，而是人物在故事中的行为功能。角色可以更替，而他们所担负的功能是不变的，就叙事功能而言，所有的童话都属于一种类型。

在民间故事中的角色被他概括为 7 种：英雄/受害者（主人公），公主和她的父亲（寻找的

目标)，派遣者/出发者（长老/领袖），坏人（主人公对立面），帮手（给予主人公帮助的人或元素），施惠者（特殊时刻提供特殊帮助），假英雄（主人公的冒名顶替者）。

这些角色是故事的基本功能单位。普洛普还分出6个叙事单元：准备→纠纷→转移→对抗→归来→接受。人物在其间担负了31种叙事功能。

普洛普认为，叙事功能和担负功能的有限角色是童话中稳定不变的基本要素。他还把童话叙事分成两种结构，一种是静态的共时结构，一种是动态的历时结构。其中的角色功能是情境性的共时结构，叙事功能是情节性的历时结构。

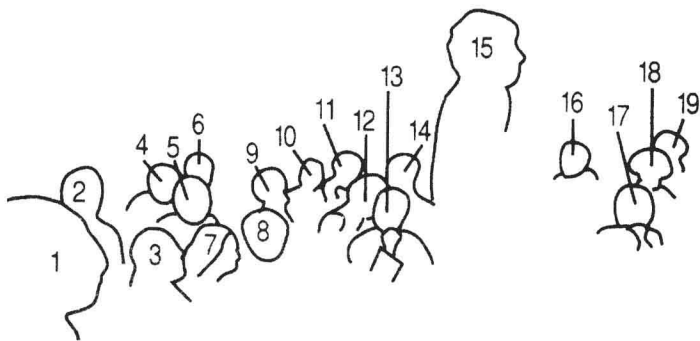
普洛普借用索绪尔的语言学理论，把叙事的形式与内容，看成是语言横组合与言语纵聚合的关系，一个叙事文本被看成一个扩展的句子，其中有主、谓、宾，结构规定了不同位置的功能内容，也就是说，各位置的内容趋向，是被结构先验性地决定了的。

普洛普的童话研究为法国结构主义的叙事学研究奠定了基础。在普洛普的启示下，后来的结构主义理论家从不同角度，用不同的方法进行叙事结构的研究。

2. 法国结构主义叙事学

法国结构主义是结构主义语言学和形式主义文学理论相结合的产物。20世纪60年代，法国的结构主义学派兴起，列维-斯特劳斯、托多罗夫、热奈特、罗兰·巴特、格雷马斯、布雷蒙等人，发展了结构主义的叙事学。他们的研究成果影响到文学艺术的所有领域，从理论到创作，从小说、戏剧、诗歌到电影，在全球范围产生了广泛而又深远的影响。

在五六十年代，列维-斯特劳斯连续发表了《亲缘关系的结构》、《人种和历史》、《悲伤的热带》、《结构人类学》等，在人类学中掀起了结构主义浪潮。罗兰·巴特发表了《零度写作》、《神话学》，成为结构主义文学观的纲领。此后，结构主义思潮全面兴起，硕果累累，先后发表了：巴尔特的《批评与真理》、斯特劳斯的《野性的思维》、拉康的《文集》、阿尔杜塞的《保卫马克思》和《读〈资本论〉》、福柯的《词与物》、格雷马斯的《结构语义学》、托多罗夫的《文学与意义》等等结构主义著作。1967年后，结构主义走向衰落。

1969年在法国的瑟西里举行的学术研讨会。图中2格雷马斯，13罗兰·巴特，15托多罗夫，17卡特琳·巴克-克莱芒。

(1) 克洛德·列维-斯特劳斯

法国人类学者克洛德·列维-斯特劳斯（1908—2008），把结构主义语言学方法运用于人类学和神话学研究，用语言学的模式来解释亲属关系和神话结构。他的一系列研究成果引起了其他学科对结构主义的高度重视，对结构主义运动产生了不可忽视的影响。

斯特劳斯指出神话是二元结构的，他说：“我们仔细分析了神话的文本，发现它是围绕着很长的一系列对立建构起来的。”神话的意义“存在于这些成分的组合方式当中”。“真正构成神话的成分并不是一些孤立的关系，而是一些关系束，构成成分只能以这种关系的组合的形式才能获得表意功能。”所谓“关系束”类似于交响乐谱“写在竖行里的全部音符组成一个大的构成单位，一个关系束”。所以“这一体系其实有两个维度：它既是历时的，又是共时的，而且汇集了‘语言’和‘言语’的两方面特征”。^①

列维-斯特劳斯找到对全人类的心理都普遍有效的思维构成原则，揭示出隐藏在神话内部的深层结构，此种结构是先于事实存在的先验模式。他认为原始人的社会生活都是原始人的心理机制的产物，心理机制是一切事物的本原。原始社会结构和文化现象是心灵结构的体现，是无意识结构对外界的投射。

列维-斯特劳斯认为，语言是人类的独一无二的特征，它是构成一切文化现象的原型，通过语言“人创造了他们自己”。二元对立不仅是支配语言符号系统的规律，而且是支配人类文化活动各个符号系统的规律。他的最终目的是要创立“关于人的普遍科学”。

结构主义不是一般意义上的学说，而是一些人文科学家和社会科学家在各自的专业领域里共同应用的一种研究方法，其目的就是试图使人文科学和社会科学也能像自然科学一样达到精确化、科学化的水平。

(2) 茨维坦·托多罗夫

法国文艺理论家和批评家茨维坦·托多罗夫在《诗学》（1968）一书中，阐述了结构主义诗学理论，他说：“从结构主义的广义来看，诗学属于结构主义范畴”，“诗学不限于研究诗歌作品，而是指所有的文学作品”。

托多罗夫认为，小说的基本结构与陈述句的句法类似，可以借助语言学的语法模式来进行故事的叙事分析。托多罗夫在《〈十日谈〉语法》（1969）中，将复杂的叙事文本简化为容易把握的“叙事语法”。他提出叙事有三个方面：语义、句法和词语。语义指叙事所表达或隐含的具体内容，即作品的主题；句法指叙事单位的组合及其相互关系；词语指构成一个叙事的具体句子。

叙事语法：{ 语义：作品主题，一个完整叙事想表达或隐含的内在含义。
句法：叙事的结构方式，叙事单位的组合和相互关系。
词语：叙事的最小单位，具体事件或情节。

托多罗夫将序列的组织方式分为三类：嵌入式（整个序列在另一个序列中充当分句的作用），连接式（几个序列以先后顺序出现），交替式（两个序列中的分句在叙述中交替出现）。《十日谈》的一个故事通常包含多个序列，这些序列以不同方式构成叙事。他将所有故事结构分

^①（法）克洛德·列维-斯特劳斯：《结构人类学》，张祖建译，中国人民大学出版社，2006，第193—195、216页。

为两大类：一类是平衡——不平衡——平衡的完整环形，另一类是从不平衡到最终平衡的转变故事。^①

(3) 格雷马斯

格雷马斯的《结构语义学》在1966年出版，它是以普通语言学、数学、逻辑学、语法和语义学为根基的。格雷马斯指出：“符号学的结构主义与硬科学、数学语言的关系最为密切，是结构主义最为形式化的部分。它还是最野心勃勃的。”^②

格雷马斯以神话为分析对象，发现其中存在着以一以贯之的二元对立，它们由不同的对立项（如生/死、天/地、上/下、生食/熟食）组成，他认为这是所有人类神话共同的深层结构，在这种二元结构上，形成了不同的文化取向对立。格雷马斯的符号学矩阵，正是建立在这种二元结构理论基础上的。

格雷马斯把语义学的逻辑与自然科学的代数方程结合起来，使之上升为一种硬科学。格雷马斯试图建立出非时间性的符号学，这个模型与内容毫不相关，剔除了主体和历史，它是元语言性的。超验的符号学矩阵使用了大量的数学语言（“程序运算法则”、“确立等值法则”、“转换法则”）突出了自身的科学性质，强化了超验的数学法则，成为无数叙事结构的解释性母体。格雷马斯在法国结构主义中是最科学化的，因而也是最激进的。

(4) 法国结构主义的科学化

法国结构主义形成了一股科学化的浪潮。结构主义者从控制论方面提取了某些概念和方法。控制论是由不同学科组成的，其概念来自代数学、逻辑学、信息论和博弈论。控制论在数学与社会科学之间搭起了一座桥梁。广泛运用数学模型意味着，自然科学与社会科学之间的界线将被一笔勾销。

皮亚杰是科学化趋势的一个代表例证，弗朗索瓦·多斯指出：“他要把心理学置于运用数学的连续统中。怀揣着这个理想，皮亚杰设立了有关科学知识的循环图表，该图表终结于下列一种观念，即不同的科学是相互依赖的。该循环使得把数学、物理学、生物学和心理学联系在一起成为可能。”

20世纪60年代是社会科学通过结构主义走向自然科学的时代。多斯说：在60年代中期的结构主义中，列维-斯特劳斯、格雷马斯和雅克·拉康是最具科学性的。他们都从根本上转向了对深层、神秘结构的探寻，无论使用的隐喻是列维-斯特劳斯所谓的结构之结构的智力城墙，格雷马斯的符号学矩阵，还是拉康主体的非球面结构，它们是形式思维达到的三个顶峰，构成了科学探险的三个阶段，他们都试图把社会科学建设成科学城邦的自然科学。^③

在20世纪的60年代中后期，结构语言学迅速蔓延到人类学、心理学、文学与社会科学领域。随着结构主义在70年代的退潮，结构主义非历史的化约主义，终极形式的野心，跨学科的横向概念的有效性等等主张，开始受到人们的置疑，导致了70—80年代解构主义的兴起。

① 胡亚敏：《叙事学》，华中师范大学出版社，2004年第二版，第177—178页。

② （法）弗朗索瓦·多斯：《从结构到解构——法国20世纪思想主潮》，上卷，季广茂译，中央编译出版社，2004，第281—282页。

③ （法）弗朗索瓦·多斯：《从结构到解构——法国20世纪思想主潮》，上卷，季广茂译，中央编译出版社，2004，第285—286，296页。

五、太极图的运动模型

除了现代自然科学和人文科学之外，我们还可以从古代科学中寻找有关复杂运动系统的启示。周易的循环运动思想，以及太极图的运动模型，可以深化我们对戏剧、电影创作规律的理解并获得方法论方面的启示。

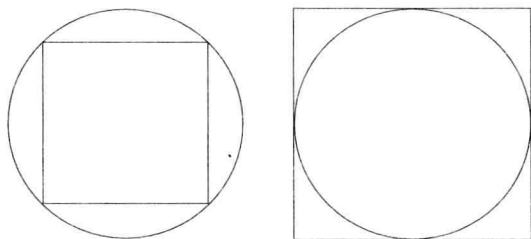
1. 周易的循环理论——“反者道之动，弱者道之用”

日月循环，四季往返，构成了自然界有常、有信的循环规律。《周易》的所谓“曲成万物而不遗”，指的就是循环往复的发展。《易传》曰：“往者屈也。来者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也；龙蛇之蛰，以存身也。”老子多次谈到事物的循环发展，老子说：“反者道之动，弱者道之用。”周易循环运动的规律，可以帮助我们理解戏剧、电影情节发展的循环规律。

2. 圆方与方圆——“万物周事而方圆用焉”

《周髀》曰：“万物周事而圆方用焉。大匠造制而规矩设焉。或毁方而为圆，或破圆而为方，方中为圆谓之圆方，圆中为方谓之方圆也。”^①

这两张图属于“万物周事”的数理哲学图，反映了战国时期“天圆地方”的基本数理关系和宇宙结构。圆方图和方圆图，分别呈“环矩”之象，其体圆行周；“合矩”之象，其体方行匝。说明了事物运动有两个层面，形象变化中有抽象不变的规律，外部变化是受内部

求圆于方图。左方圆图，右圆方图。

结构制约的。这就是《周易》所谓的“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。

“毁方而为圆，或破圆而为方”，可以用来解释结构主义语言学的横组合与纵聚合的关系、能指与所指的关系，也可以用来解释剧本创作中的情境与情节的关系。它们形象地说明了戏剧、电影创作中的共时情境制约着历时情节（圆方图），动态的情节包含着静态的情境（方圆图）。

3. “奇数左旋，偶数右转”——“曲而成周”

《易·说卦》：“八卦相错，数往者顺，知来者逆。是故易，逆数也。”所以易是知顺逆之数，也就是知道事物往来所采取的顺与逆的不同运动形式。

^① 江国梁：《周易原理与古代科技——八卦的剖析及其实际运用》，鹭江出版社，1990，第67—69页。

《周易·系辞传》用数学的语言描述事物运动，以数学奇偶代表阴阳运动，“奇数左旋，偶数右转”，“一阴一阳之谓道”。以几何方圆表示共时与历时，其静则“方”，其动则“周”。形成“曲而成周”的运动形态。这就是所谓的“曲成万物而不遗”，“化而裁之存乎变，推而行之存乎通”。^①

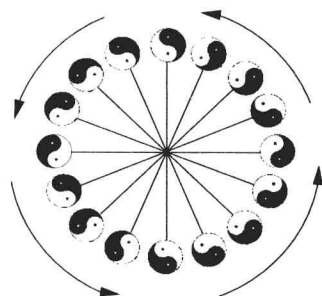
“曲而成周”的事物运动形态，通过太极图的S运动曲线，得到了形象的体现。太极曲线反映了事物的一般运动形态，作为戏剧、电影的情节发展形态也不可能违背这种规律。

4. 阴阳的运动——“一阴一阳之谓道”

古人认为阴阳形成对立的曲线运动，同时发生相互转化。

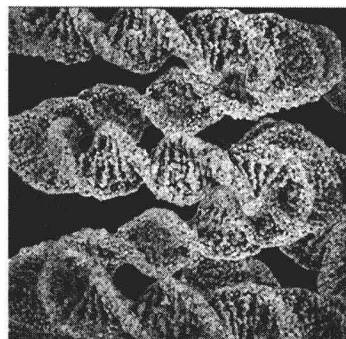
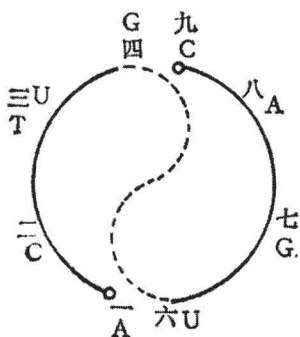
这个图说明，太极顺时针由面到点，逆时针由点到面的阴阳逆向运动。不仅阴阳相互运动，阴鱼和阳鱼内部的阴阳也在相互运动。^②

太极图通过阴阳鱼的不同层面的阴阳转化，形象地描述了事物之间相互转化的运动规律。它同时也揭示了戏剧、电影叙事中的对立双方的相互转化规律，以及双方在循环往复中的空间形态。

5. 太极图式与 DNA 结构、原子核、地球大气、星系的运动

太极图式反映了自然界的普遍运动规律，例如分子生物遗传学发现的真核生物的遗传物质 DNA、RNA 的“曲成”结构。

DNA、RNA 的“曲成”图。^③

DNA 由两条核苷酸链组成，它们沿着中心轴以相反方向相互缠绕在一起，很像一座螺旋形的楼梯，两条链的骨架（两侧扶手）的方向是相反的，而中间的踏板就是碱基对。

太极运动图式所描述的运动形态，无论在物质运动的宏观尺度和微观尺度，都有着高度相似性。

① 江国梁：《周易原理与古代科技——八卦的剖析及其实际运用》，鹭江出版社，1990，第 24 页。

② 图见林中鹏主编：《中华气功学》，北京体育学院出版社，1989，第 182 页。

③ 引自江国梁：《周易原理与古代科技——八卦的剖析及其实际运用》，鹭江出版社，1990，第 507 页。