

# 探索与求证 2012—2017

EXPLORATION AND PROOF

结构主义编剧法课堂作业选编

SELECTED WORK OF STRUCTURALIST SCREENWRITING CLASS ASSIGNMENTS

杨健 选编

作家出版社

# 探索与求证 2012—2017

EXPLORATION AND PROOF

结构主义编剧法课堂作业选编

SELECTED WORK OF STRUCTURALIST SCREENWRITING CLASS ASSIGNMENTS

杨健 选编

作家出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

探索与求证: 2012—2017: 结构主义编剧法课堂作业选编 / 杨健  
选编. -- 北京: 作家出版社, 2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5212 - 0113 - 0

I. ①探… II. ①杨… III. ①编剧 - 文集 IV. ①I053 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 150645 号

## 探索与求证 2012—2017: 结构主义编剧法课堂作业选编

---

编 者: 杨 健

责任编辑: 钱 英 杨新月

封面设计: 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 - 65067186 (发行中心及邮购部)

86 - 10 - 65004079 (总编室)

E - mail: zuojia@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: 950 千

印 张: 50.5

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 2 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5212 - 0113 - 0

定 价: 118.00 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

《结构主义编剧法课堂作业选编》(简称《作业选》)为中央戏剧学院戏剧文学系编剧专业的本科生和学院各系的硕、博士研究生的课堂作业选编。本书编者于2012至2017年,在中央戏剧学院开设结构主义编剧法课程,将该课程历年的学生作业进行选编出版。《作业选》作为课堂教学实践的记录,能够呈现教学的基本面貌,包括教学内容、教学方法和教学成果;同时,它也反映了结构主义编剧法的理论内容、方法论和研究进展的情况。

本课程讲授的结构主义编剧法,借鉴、吸收了结构主义的理论和科学方法,以及自然科学的对称原理和分形学的理论,从编剧创作的实践出发,对创作领域进行探索,尝试建立一套强调主体性和思维科学的编剧法。

谭霁生先生的《戏剧本体论》是一部廓清了戏剧本体问题、创建学术新范式的著作。谭先生的“情境论”在戏剧理论界产生了广泛、深刻的影响,结构主义编剧法的形成离不开谭先生的新本体论的基础。

本课程的结构主义编剧法的理论,产生于编剧教学的探索和实践。最初的讲义是《创作法:电影剧本的创作理论与方法》(简称《创作法》),该讲义经过授课,并听取学生意见进行修改后,于2012年出版。这是一部吸收了结构主义理论和分形学理论的编剧创作法讲义,其后该讲义在教学实践和理论探索的过程中,不断改进、丰富和系统化。现在发表的《作业选》,就是运用《创作法》授课的教学成果。

在结构主义编剧法的课堂上,采用了不同于以往的影片分析方法,以往的观片方法强调情节结构的分析,本课堂的观片方法则强调主题概念和情境构成的分析,从剧本创作的流程开始,一步步地复原影片的创作过程,教学的核心内容是探索创作思维的形式规律。

结构主义编剧法的课堂教学,一方面强调逻辑形式的理论推演,另一方面重视通过实践检验理论的可靠性,以及检验模型工具在运用中的实际效果。

在教学中,涉及的数学、几何知识,基本上没有超出高中数学的范围。普通高中数学课程已经涉及平面图形的对称群、代数中的对称与抽象群的概念,以及介绍数量关系与空间形式、逻辑结构及探索思维、数学的规则性和确定性等内容。<sup>①</sup>在高考数学教材中,提供的立体几何与

---

① 张英伯编:《对称与群(A版数学选修3—4)》(普通高中课程标准实验教科书),北京:人民教育出版社,2007年第二版。

平面解析几何的辅导课程,内容包括几何体、点、线、面的位置关系,空间向量与立体几何,直线和曲线方程,坐标系运用,强调数形结合的教学。<sup>①</sup>高中的数学、几何的知识,为结构主义编剧法在空间思维方面的探索,提供了各种数学工具。就目前我们所进行的探索程度,高中的数学、几何知识储备,完全能够应付使用。

为各系硕、博生所开的授课内容,侧重于创作论,说明结构主义创作法的本体论、认识论的基础。对戏剧文学系本科生的授课内容,侧重于创作法,更多地联系创作实践。相关的授课情况如下:

2012—2013 学年,第一学期,用《创作法》讲义给全院六个系(戏剧文学、表演、导演、舞台美术、电影电视、戏剧管理)的 2012 级硕士、博士生 103 人授课,共 10 周 30 课时。

同时,给戏剧文学系本科三年级授课,2010 级电视剧创作专业,本科生 20 名,旁听研究生 3 名。一学期 18 周,先讲基础理论《拉片子:电影电视编剧讲义》(简称《拉片子》)9 周 27 课时,后讲《创作法》9 周 27 课时。

2012—2013 学年,第二学期,戏剧文学系本科三年级授课,2010 级舞台剧创作班 19 名,旁听研究生 2 名。一学期 18 周,先讲《拉片子》6 周 27 课时,后讲《创作法》12 周 36 课时。

2013—2014 学年,第一学期,戏剧文学系本科三年级授课,2011 级电视剧创作班 18 名,旁听研究生 10 名。先讲《拉片子》6 周 27 课时,后讲《创作法》12 周 36 课时。

2014—2015 学年,第一学期,戏剧文学系本科三年级授课,2012 级电视剧创作专业 14 人,旁听研究生 4 名。先讲《拉片子》9 周 18 课时,后讲《创作法》9 周 27 课时。

2016—2017 学年,第一学期,戏剧文学系本科三年级授课,2014 级戏剧创作班,19 名,旁听生 8 名。先讲《拉片子》6 周 27 课时,后讲《创作法》12 周 36 课时。

2016—2017 学年,第二学期,全院八个系(戏剧文学、表演、导演、舞台美术、电影电视、戏剧管理、音乐剧、京剧)的 2017 级硕士生 93 人、博士生 27 人,共 120 人。讲授结构主义编剧法(《创作法》),共 8 周 24 课时。

同时,给编剧进修班授课,学生 42 名,16 周 96 课时,讲《拉片子》6 周,讲结构主义编剧法(《创作法》)10 周。

根据不同班级学生的理论基础情况,安排教学内容。有一些班级的理论基础较好,采取一半课时讲传统编剧理论(《拉片子》),一半课时讲结构主义编剧法(《创作法》)。

本课程的结构主义编剧法的建设发展,重视教学和科研相结合,逐步积累教学经验和成果,强调理论与创作实践相结合。在教学的过程中,课程本身也在逐步改进。

《结构主义编剧法课堂作业选编》是根据戏剧文学系编剧创作专业本科学生和各系硕、博研究生的课堂作业选编而成。第一至六辑的作业内容,反映了前后教学内容的发展变化,作业随着教学的进展而不断推进,总的发展趋势,从谨慎求证走向广泛探索,从个别证明走向数理模型,从平面图形走向立体图形。

在选编的过程中,对一些概念用语作了调整,对绘制不清的图式进行了加工,对病句、错别字进行了修改。

在布置学生作业时,对格式和字数有统一的要求。作业规定的字数在 3000—4000 之间,学生作业一般会超过这个长度,有些作业是在修改中加长的。选编时对部分作业作了适当的压缩

<sup>①</sup> 黄仁寿编著:《高中数学:立体几何与平面解析几何》,杭州:华东师范大学出版社,2011。

和删节。

在课堂教学中，编者对部分作业进行了堂上点评和集体讨论；在课下的电子邮件来往中，编者对一些学生的作业进行了批改，并鼓励他们进行修改。有一些学生不愿反复修改，作业就停留在不尽如人意的状态。

由于课堂作业承担着专业研究的功能，所以，它的体例是比较多样的，文字也较为简略，不能以发表论文的标准对其求全责备。在收入《作业选》时，编者不要求其论述的全面，甚至存在一些论点纷杂、索引缺失的情况，也就只能忽略不计了。

作业中的立体图式多为彩色，出版时都改成了黑白色，剧照也进行了缩小，这些都减弱了原图的辨识度。

由于编者身兼教师和编辑的双重角色，所以文中的观点错误、疏漏或理论失误，均应该由编者负责。

《作业选》出版的目的，主要是提供课堂教学和科研的情况，推进结构主义编剧法的理论探索，同时为编剧法教学提供参考资料。因此本书也可以称为：结构主义编剧法教学的资料选编。

为了使读者了解结构主义编剧法理论的内容，编者将本人在2017年暑期为全院的2017级硕、博生共修课撰写的“结构主义编剧法”讲稿，作为《作业选》的“前言”。在讲稿中，介绍了结构主义编剧法的哲学基础和科学方法论、谭霈生先生的“情境论”、编剧法的“概念范畴”、编剧法的创作规程、情境多面体的运用。“前言”有助于读者了解结构主义编剧法的理论构成，以及进行这一课题探索的重要意义。

# 目 录

|           |   |
|-----------|---|
| 说 明 ..... | 1 |
|-----------|---|

## 前 言

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 第一部分 法国结构主义思潮和谭霈生先生的“形式—结构”戏剧理论体系 ..... | 5  |
| 第一节 法国结构主义思潮 .....                      | 5  |
| 一、结构主义的理论背景：本体论、认识论和逻辑学、语言学 .....       | 6  |
| 二、结构主义的语言学、人类学、心理学 .....                | 7  |
| 三、结构主义的科学化和理性传统 .....                   | 8  |
| 第二节 谭霈生先生的“形式—结构”戏剧理论体系 .....           | 8  |
| 一、谭霈生先生的《戏剧本体论》 .....                   | 9  |
| 二、编剧学的历史局限和“形式—结构”戏剧理论的新范式 .....        | 10 |
| 第二部分 结构主义编剧法的逻辑形式和科学方法 .....            | 15 |
| 第一节 结构主义编剧法的哲学基础 .....                  | 15 |
| 一、黑格尔的“概念范畴” .....                      | 16 |
| 二、“概念范畴”的对立统一结构与辩证逻辑运动 .....            | 17 |
| 第二节 编剧法的“概念范畴” .....                    | 17 |
| 一、编剧法“概念范畴”的缘起：主体意向与主题概念 .....          | 18 |
| 二、编剧法“概念范畴”的辩证逻辑：情境与情节的对立统一 .....       | 18 |
| 三、主题情境是构造世界的“四种因” .....                 | 19 |
| 第三节 结构主义编剧法的科学方法——对称理论和分形学原理的运用 .....   | 22 |
| 一、对称原理——对称群和轴对称 .....                   | 23 |
| 二、分形学——对称与分形、迭代与递归 .....                | 25 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第三部分 结构主义编剧法的创作规程 .....       | 29 |
| 第一节 主题的概念化 .....              | 30 |
| 一、主题的产生：创作种子—主体意向—主题概念 .....  | 30 |
| 二、主题概念 .....                  | 33 |
| 三、主题的构思 .....                 | 34 |
| 第二节 主题的情境化 .....              | 39 |
| 一、主题的人物关系化 .....              | 39 |
| 二、主题的环境化 .....                | 43 |
| 三、主题的事件化 .....                | 45 |
| 第三节 情境的场面化 .....              | 47 |
| 一、情境场面的实体——情境运动结构 .....       | 48 |
| 二、情境场面的叙事性剪裁和连接 .....         | 49 |
| 三、情境场面需要情节叙事加以“敞开” .....      | 51 |
| 第四节 情境场面的情节化 .....            | 51 |
| 一、情节结构与情境结构 .....             | 52 |
| 二、情节的迭代与递归 .....              | 56 |
| 三、情节分形与主题陈述 .....             | 62 |
| 四、情节的内外结构 .....               | 68 |
| 第四部分 结构主义编剧法的几何工具：情境多面体 ..... | 70 |
| 第一节 格雷马斯矩阵与编剧创作矩阵 .....       | 70 |
| 一、格雷马斯符号学矩阵 .....             | 70 |
| 二、编剧创作矩阵——概念矩阵和情境矩阵的建构 .....  | 72 |
| 第二节 情境几何体的构成方法和案例 .....       | 78 |
| 一、情境几何空间的图示法 .....            | 78 |
| 二、正多面体的结构形式 .....             | 79 |
| 三、情境多面体的运用案例 .....            | 83 |

## 课堂作业选

### 第一辑

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 《薇若妮卡的双重生命》 ..... | 舒 森 / 102 |
| 《花与爱丽丝》 .....     | 李 里 / 105 |
| 《幸福额度》 .....      | 李 欢 / 108 |
| 《姊妹花》 .....       | 郭凌翔 / 110 |
| 《雪花秘扇》 .....      | 蔡小丹 / 112 |
| 《滑动门》 .....       | 张 烁 / 115 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 《谎颜》 .....      | 翟凌熙 / 118 |
| 《最后一站》 .....    | 张 唯 / 122 |
| 《死亡笔记》 .....    | 孙晓星 / 125 |
| 《变脸》 .....      | 张 涛 / 128 |
| 《假面》 .....      | 孙丽萍 / 131 |
| 《穿普拉达的恶魔》 ..... | 李 琳 / 133 |
| 《好男好女》 .....    | 韩 帅 / 136 |
| 《恋爱假期》 .....    | 林金姬 / 139 |
| 《铁甲钢拳》 .....    | 陈斯远 / 143 |
| 《环形使者》 .....    | 王聿霄 / 146 |
| 《艺术家》 .....     | 师 阳 / 151 |
| 《爱·回家》 .....    | 姚 琨 / 154 |
| 《末路狂花》 .....    | 王 哲 / 157 |
| 《床的另一边》 .....   | 田 甜 / 160 |
| 《再说一次我爱你》 ..... | 马乾峰 / 163 |
| 《妈妈咪呀!》 .....   | 赵 鑫 / 167 |

## 第二辑

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 《喋血双雄》 .....      | 李孟轩 / 180 |
| 《变脸》 .....        | 夏汐苓 / 185 |
| 《搏击俱乐部》 .....     | 曾梓妍 / 191 |
| 《一个陌生女人的来信》 ..... | 娄 琪 / 196 |
| 《我私人的爱达荷》 .....   | 廖宇嘉 / 204 |
| 《再见，列宁》 .....     | 叶瑞丰 / 210 |
| 《这个杀手不太冷》 .....   | 陈奕铄 / 214 |
| 《阳光姐妹淘》 .....     | 胡琳琳 / 218 |
| 《杯酒人生》 .....      | 刘雨嘉 / 222 |
| 《蜘蛛女之吻》 .....     | 张 爽 / 227 |
| 《中央车站》 .....      | 赵 寻 / 232 |

## 第三辑

|                |           |
|----------------|-----------|
| 《天生一对》 .....   | 杨雪菲 / 238 |
| 《午夜巴塞罗那》 ..... | 王珏倩 / 244 |
| 《对她说》 .....    | 张牧笛 / 248 |
| 《楚门的世界》 .....  | 王紫白 / 254 |
| 《党同伐异》 .....   | 张意函 / 258 |
| 《处刑人》 .....    | 徐骥天 / 262 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 《办公室的故事》 ..... | 赵 寻 / 268 |
| 《千与千寻》 .....   | 潘世静 / 273 |

#### 第 四 辑

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 《秒速五厘米》 .....      | 丁子文 / 284 |
| 《菊次郎的夏天》 .....     | 马 琳 / 292 |
| 《奇幻人生》 .....       | 张馨原 / 300 |
| 《朱诺》 .....         | 宫 琦 / 309 |
| 《潘神的迷宫》 .....      | 姜 琳 / 318 |
| 《开心家族》 .....       | 张梓琪 / 332 |
| 《太阳照常升起》 .....     | 章清越 / 346 |
| 《另一个波琳家的女孩儿》 ..... | 陈聪儿 / 358 |
| 《狼的孩子雨和雪》 .....    | 曾志好 / 365 |
| 《燃情岁月》 .....       | 胡颖琦 / 372 |
| 《法国中尉的女人》 .....    | 杨富芝 / 380 |
| 《破碎的拥抱》 .....      | 高丽锋 / 387 |
| 《无间道》 .....        | 王 灿 / 397 |
| 《追风筝的人》 .....      | 林晶晶 / 405 |
| 《云图》 .....         | 张 爽 / 416 |
| 《毁灭之路》 .....       | 张 学 / 426 |
| 《坏孩子的天空》 .....     | 张 学 / 434 |
| 《纳德与西敏：一次别离》 ..... | 陶馨馨 / 445 |
| 《怦然心动》 .....       | 厉 程 / 451 |
| 《人工智能》 .....       | 唐 塘 / 458 |
| 《恶童》 .....         | 李 琳 / 465 |

#### 第 五 辑

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 《一一》 .....             | 李笑阳 / 474 |
| 《三傻大闹宝莱坞》 .....        | 田惠一 / 483 |
| 《狩猎》 .....             | 高梦竹 / 496 |
| 《真爱至上》 .....           | 杨 颀 / 506 |
| 《社交网络》 .....           | 罗仁泽 / 514 |
| 《大话西游》 .....           | 唐 志 / 521 |
| 《穆赫兰道》 .....           | 张 学 / 532 |
| 《福尔摩斯：基本演绎法·第一季》 ..... | 陶馨馨 / 556 |

## 第六辑

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 《生活多美好》 .....     | 熊若琪 / 584  |
| 《相爱相亲》 .....      | 张 效 / 604  |
| 《追鱼》 .....        | 师 阳 / 612  |
| 《心房客》 .....       | 余佳西 / 619  |
| 《年轻气盛》 .....      | 韦兰芬 / 624  |
| 《窃听风暴》 .....      | 张梦圆 / 629  |
| 《山河故人》 .....      | 刘 佳 / 635  |
| 《蝙蝠侠：黑暗骑士》 .....  | 阮氏荷芳 / 639 |
| 《再次出发》 .....      | 张乃天 / 646  |
| 《机器人总动员》 .....    | 范 巍 / 651  |
| 《苏州河》 .....       | 杨子汇 / 659  |
| 《无姓之人》 .....      | 吕 笑 / 665  |
| 《猩球崛起：黎明之战》 ..... | 高 锋 / 670  |
| 《天才枪手》 .....      | 狄珈璐 / 674  |
| 《熔炉》 .....        | 杜佳凝 / 681  |
| 《白日梦想家》 .....     | 王晓言 / 685  |
| 《完美陌生人》 .....     | 黄 凯 / 691  |
| 《辣妈辣妹》 .....      | 王昕馨 / 695  |
| 《我们的世界》 .....     | 崔雅清 / 699  |
| 《人再囧途：泰囧》 .....   | 李 瑞 / 705  |
| 《如父如子》 .....      | 李昱峤 / 710  |
| 《永远的三丁目的夕阳》 ..... | 王东祺 / 720  |
| 《无法触碰》 .....      | 孟倩倩 / 726  |
| 《花火》 .....        | 李国睿 / 732  |
| 《本杰明·巴顿奇事》 .....  | 黄文琪 / 738  |
| 《怒》 .....         | 宗雨萱 / 746  |
| 《七月与安生》 .....     | 常艳红 / 752  |
| 《吸烟，不吸烟》 .....    | 廖 馨 / 758  |
| 《桃花扇》 .....       | 唐 志 / 772  |

# 前言



结构主义是一个具有广泛影响的哲学思潮，在不同的学科都有它的分支。有许多戏剧理论家发表了结构主义的文章，相信还会有各种不同的结构主义戏剧理论，包括结构主义的编剧理论。

我们在这里讲授的结构主义编剧法是借鉴和吸收了结构主义理论和几何分形学，在谭霁生先生的“情境论”的基础上建立起来的一种编剧理论，它以创作思维规律的探索为主要课题，以编剧法的科学化建设为努力方向。

运用结构主义的方法，进行编剧创作方法的理论探索 and 教学实践，缘起于2008年前后。通过对谭霁生先生的《戏剧本体论》的学习，以及寻找到几何分形学，逐渐形成创作法理论，在本科三年级创作专业和各系共修课上试讲，并在2012年出版《创作法：电影剧本的创作理论与方法》。此后，又在教学过程中，对“创作法”讲义进行了修改和系统化。

在这里讲的结构主义编剧法是一种新理论，涉及的学科较为广泛，我先对结构主义进行简要的说明介绍，加深大家对本课程的教学目的、方法和内容的了解。

结构主义是上个世纪60年代在人文科学领域中形成的一种思潮，结构主义有两个突出特点是众所公认的：一是结构主义强调人文学科的思维科学研究，二是普遍采用科学的方法论。

人的思维意识领域是一个“混沌”领域，或曰“黑箱”，探索它的主要工具是逻辑学和语言哲学。语言哲学认为，语言结构是世界结构的对应领域，反之，自然世界的结构也是思维结构的对应领域，通过语言哲学和自然科学，可以启示和引领我们去探索思维领域的秘密。所以，结构主义者将索绪尔的语言学奉为经典范式。

结构主义是在现代科学蓬勃发展的背景下产生的，各学科对“结构”的共同追求，实际上是寻求本学科的结构模型。学科科学化发展，即是形式结构的建立。结构主义有一条理论：“全体大于部分的总和”，说的就是形式结构。这股“形式—结构”化的思潮，是试图将自然科学的刚性结构在人文学科加以重建。所以，法国结构主义者拉康和格雷马斯采用几何的方法，搞非球面结构和语言符号学矩阵。

我们讲的结构主义编剧法是一门建立在结构主义哲学方法论上的编剧法，它与结构主义的外部关联体现在编剧法的“形式—结构”方面，内部关联则体现在编剧创作法的思维科学方面。前后两者是相互关联的，后者比前者更为重要。我们所说的“形式—结构”不仅是情节的形式结构，而且是情境形式结构，特别是创作的思维结构。

结构主义的编剧法从结构主义方面接受的影响，包括两个方面：思维科学和科学方法论。思维科学主要体现在编剧的创作方法上，编剧学的核心是剧本的创作构思，所以编剧学是一门创作思维的科学，它研究的内容是：探索创作思维的科学方法，建立创作思维的科学形式。要达到这一目标，须要广泛采用严格、精细的科学方法，吸取自然科学的成果，包括借鉴几何分形学的科学方法。

编剧创作科学化的探索产生在人工智能崛起的时代，绝非偶然。现代哲学循着本体论—认

识论—逻辑学（包括语言哲学）的路径发展，本体论向认识论的转向，认识论向语言哲学的转向，都在暗示着一个总体趋势：对人的思维结构的探索。正是从这样的一种认知出发，我们认为传统编剧学缺失了它的核心部分——创作的思维方法，所以，编剧学还不是一门健全的学科。要实现学科的现代发展，首先要进行的是创作思维的形式结构探索。

结构主义编剧法要建立在坚实的本体论和认识论的理论基础之上，学科建设需要有稳固的哲学基础和严谨的科学方法。编剧学在创作方法方面的探索，不能囿于结构主义范围，需要从结构主义的源头和侧翼——古典哲学和现代语言哲学、数理逻辑、自然科学，寻找新的理论启示和科学工具。本课程涉及的理论内容，主要包括：

编剧学：谭霈生先生的“情境论”

结构主义：索绪尔的语言学，格雷马斯符号学矩阵

逻辑学：黑格尔的“概念范畴”

自然科学：曼德勃罗特的分形学

语言学：维特根斯坦、海德格尔等人的语言哲学

我们在这里讲授的结构主义编剧法是一门以谭霈生先生的“情境论”为编剧学基础，以黑格尔“概念范畴”为逻辑形式，以对称分形理论为科学方法，以创作方法为核心内容的编剧理论。

在有限的课程中，只能对结构主义的编剧法进行简略的说明。课程内容共分四部分：

### 第一部分：法国结构主义思潮和谭霈生先生的“形式—结构”戏剧理论体系

介绍法国结构主义的理论范式和谭先生“形式—结构”的理论范式。

第一节：介绍法国结构主义思潮，它的本体论、认识论和逻辑学、语言学，以及它的科学化、理性主义传统

第二节：介绍谭霈生先生的“形式—结构”戏剧理论体系

### 第二部分：结构主义编剧法的逻辑形式和科学方法论

介绍结构主义编剧法的古典哲学基础（“概念范畴”）和几何分形学的运用方法。

第一节：结构主义编剧法将黑格尔的“概念范畴”作为自身的逻辑形式

第二节：编剧法的“概念范畴”：主体意向与主题概念，情境是构造世界的“四种因”

第三节：结构主义编剧法的科学方法——对称理论和分形学原理

### 第三部分：结构主义编剧法的创作规程

本课程的主体部分。介绍编剧法的创作规则和流程。介绍情境与情节的体用结构。

第一节：主题的概念化

第二节：主题的情境化

第三节：情境的场面化

第四节：情境场面的情节化

### 第四部分：结构主义编剧法的几何工具

这一部分是对第三部分的补充说明，介绍在情境建构和情节编排中运用的几何工具。

第一节：格雷马斯矩阵理论和情境矩阵理论，情境矩阵的图式

第二节：正多面体的结构形式和运用案例

## 第一部分 法国结构主义思潮和谭霈生先生的 “形式—结构”戏剧理论体系

结构主义编剧法顾名思义与结构主义有着本质的关联。我们站在编剧学科的立场上来谈论的结构主义，它是一种继承了西方传统哲学的结构主义，同时又吸收了现代逻辑学、语言学营养的结构主义，它是现代人文科学思潮的重要组成部分。编剧法从结构主义中吸取思维科学、语言哲学和科学方法论的理论营养，以推进本学科的发展。正是在这样的学科定位上，我们将自身的编剧方法命名为结构主义的编剧法。

在这里讲授的结构主义编剧法作为一种新的编剧理论，有必要说明自身与结构主义的联系。首先从结构主义对当代编剧理论影响的角度，介绍结构主义的学术成果，探究这一文化思想运动对编剧学提供了哪些宝贵的思想资源。

谭霈生先生的“情境论”是结构主义编剧法的理论基础，所以，有必要用一定时间来介绍谭先生的“形式—结构”的戏剧理论体系。

第一节，介绍法国结构主义对编剧学的重要理论启示；第二节，介绍谭霈生先生的“形式—结构”戏剧理论，以及这一理论的重要意义。

### 第一节 法国结构主义思潮

结构主义起源于二战前，俄国形式主义是其思想的源头，先后经历了莫斯科—圣彼得堡—布拉格—巴黎，经过各学派的辗转流传和相互影响，最终兴盛于二战后 60 年代的巴黎，并迅速波及欧美各国。

结构主义为什么会兴起，它的主要意义是什么？J. M. 布洛克曼指出：“结构概念与本世纪科学和哲学思想中的重要发展密切相连，因此我们不能把结构主义轻易地说成是‘今日之物’。”<sup>①</sup> 20 世纪初，科学技术的迅猛发展使人类的生活和社会面貌全面改观，人们对科学理性产生了巨大的信心，开始试图运用科学思维——数理逻辑形式、自然科学中的系统、整体观念与方法论——去探索人文社会科学和艺术领域。在这一时期兴起的结构主义，“它们的风格五光十色，它们的学科五花八门”。结构主义成为“整整一代人的共通语”<sup>②</sup>。20 世纪中叶，在法国兴起的结构主义思潮是科学理性挺进人文领域所掀起的时代浪潮。

① [比] J. M. 布洛克曼：《结构主义：莫斯科—布拉格—巴黎》，李幼蒸译，北京：商务印书馆，1987，第 131 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），序言，季广茂译，北京：中央编译出版社，2004 年第一版，第 9 页。

我们可以看到，结构主义思潮冲击的主要领域是人文科学，包括：语言学、人类学、心理学和文艺学等学科。它所涉及的核心内容是人文学科的共有领域——思维形式。结构主义的中心课题是研究人的思维结构。

让·皮亚杰认为：“结构主义本身出现在科学思想史上却已有很长的历史了；虽则它同演绎和实验结合起来相对来说是晚近才形成的。”<sup>①</sup> 它的思想源流可以追溯到古希腊的柏拉图主义的“理式”（又译理念、理型）、亚里士多德的“形式逻辑”，追溯到康德的“二律背反”和黑格尔的“辩证逻辑”，追溯到布莱尼茨的“符号逻辑”和罗素的数理逻辑，这是一个源远流长的逻辑理性传统。这也就是德里达所说的，结构主义的本质是西方的“逻各斯中心主义”。所以，结构主义并非是一场文化思想革命，它是西文一以贯之的理性主义传统——在20世纪中期发展到巅峰时的一个哲学现象。

西方的理性主义在运用逻辑理性成功地探索了自然世界的结构之后，又试图运用逻辑理性探索人类的思维结构。结构主义集中体现了西方哲学由本体论向认识论的转化，以及认识论在逻辑学、语言学方面的深化发展。

### 一、结构主义的理论背景：本体论、认识论和逻辑学、语言学

古希腊哲学家亚里士多德认为：人的思维形式客观地反映了世界的本质。逻辑学中的自然律也即是思想律，不能二分为自然客体的逻辑与主观思维的逻辑，没有两种逻辑，只有一种逻辑。<sup>②</sup> 到了19世纪，西方现代哲学的中心问题由本体论向认识论转移，在此过程中，认识论逐步上升到本体论的位置。

现代的认识论研究已经深化为语言哲学的研究。数理逻辑学家罗素（1872—1970）认为，“能够从语言的结构推出世界的结构来。……在句子的结构和句子推断的事实的结构之间存在着一种可以发现的关系。……语言的性质可以帮助我们理解世界的结构。”罗素认为，本体论正在向认识论转进，本体论曾经的主题，思想与世界（或思想与存在）的关系，在语言哲学中就变成了语言与世界的关系；与此前的先有世界后有思想或语言的研究路径相反，现在研究路线是从语言到世界，具体地说，语言和世界具有相同的结构，可以借助分析语言的结构而认识世界的结构。<sup>③</sup>

语言哲学家维特根斯坦（1889—1951）说，他所研究的是“语言或思想与实在之间的关系……句子，或它们的精神对应物，是事实的图像”。所谓“事实的图像”应指语言概念的共时图式。他在《逻辑哲学论》一书的笔记中表明，他的工作是从逻辑基础扩展到世界的性质。<sup>④</sup>

结构主义是关于事物结构形式的认识。在结构主义看来，事物的真正本质不在于事物本身，而在于各种事物之间的构造关系。<sup>⑤</sup> 结构主义所言说的事物构造往往都与人的思维构造相关，所有门类事物的形态都是人思维形态的反映，具体地讲是思维的逻辑形式与语言结构形式的反映。正是在这一点上，结构主义的结构观与自然科学的系统论、信息反馈论的结构观念有所区别。

① [瑞士]皮亚杰：《结构主义》，倪连生、王琳译，北京：商务印书馆，1984，第117页。

② [古希腊]亚里士多德：《亚里士多德全集》（第一卷），苗力田主编，苗力田序，北京：中国人民大学出版社，1997，第3页。

③ 徐友渔、周国平、陈嘉映、尚杰：《语言与哲学：当代英美与德法传统比较研究》，北京：三联书店，1996，第37—38页。

④ 徐友渔、周国平、陈嘉映、尚杰：《语言与哲学：当代英美与德法传统比较研究》，第52页。

⑤ [英]特伦斯·霍克斯：《结构主义和符号学》，瞿铁鹏译，上海：上海译文出版社，1987，第8页。