

苏联现代戏剧理论专辑

戏剧冲突与英雄人物

中国戏剧家协会研究室编

(供内部参考)

苏联现代戏剧理论专辑

戏剧冲突与英雄人物

中国戏剧家协会研究室编

中国戏剧出版社

戏剧冲突与英雄人物

中国戏剧出版社出版

(北京朝内大街320号)

北京新华印刷厂印刷

新华书店发行

书号839 字数226,000 印张 $9\frac{1}{8}$

开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ 插页2

1965年1月北京第1版

1965年1月北京第1次印刷

定价(6) 1.70元

編輯說明

为供讀者了解和研究近年来苏联戏剧評論的一些情况，我們編了这套內部資料。

一九六〇年，苏联作家协会机关报《文学报》上展开了一次关于戏剧、电影、电视剧作問題的討論，論爭以戏剧冲突問題为中心。一九六一年，在苏共綱領草案公布后，苏共二十二大召开前，苏联文化部和苏联文化工作者工会中央委员会机关报《苏維埃文化报》組織了一次关于塑造当代英雄形象問題的討論。选入本輯的是这两次討論中的部分文章。此外，本輯还收入了一九六一年全俄戏剧协会机关刊《戏剧生活》上发表的关于未来戏剧的論爭文章。大部是全譯，部分是节譯，按发表先后次序排列。

我們的編选工作一定有許多缺点，希望讀者批評和指正。

如需公开引用本書中的材料，务請核对原文，以求无誤；在注明材料来源时，务請用原文所出报刊名称。

1964年5月

目次

关于“戏剧冲突”的討論

舞台上的人.....	阿·沙伦斯基 (1)
戏剧和时代精神.....	阿·安納斯塔西耶夫 (11)
一九六〇年上演的.....	瓦·普魯切克 (23)
性格与冲突.....	古尔根·包良 (32)
艺术家的立場.....	阿·扎尔赫依 (37)
戏剧創作和生活的宏伟.....	弗·皮敏諾夫 (44)
违反生活真实.....	格·穆季万尼 (53)
用現代方式談現代人.....	古戴提斯—古佳維丘斯 (63)
表現“根本的、重要的事物”.....	阿·史泰因 (68)
崇高的道德表率.....	尤·茹布科夫 (73)
不能同意这种意見.....	伊·庫普里揚諾夫 (81)
好迹象.....	維·罗卓夫 (87)
为什么我不同意格·穆季万尼.....	尤·卡敏斯基 (93)
絕不是新的爭論.....	安·霍伦日依 (99)
建立演劇界和劇作界的广泛战綫.....	阿·索弗罗諾夫 (102)
不是口头上—致,而要实际—致!.....	弗·弗罗洛夫 (109)
作家的立場(《文学报》編輯部专論).....	(115)
为具有英雄色彩的戏剧創作而斗争! (《文学报》报道).....	(123)
戏剧創作与时代精神.....	阿·沙伦斯基 (133)
創作的意义.....	尼·阿巴尔金 (158)

戏剧的灵魂是冲突·····	謝·弗拉基米罗夫	(164)
要傾听和觀察现实生活·····	叶·謝維林	(168)
劇場之中笑意盈盈·····	尤·馬拉舍夫	(174)

关于“英雄人物”的討論

輝煌的灯塔·····	謝·康年柯夫	(179)
論伟大的真实的戏剧·····	弗·雅庫特	(186)
斗争中的战友·····	鮑·普拉东諾夫	(192)
每个时代都有自己的英雄人物·····	弗·弗罗洛夫	(198)
审美标准与現代人形象·····	巴·斯特罗科夫	(208)
从总路綫的立場出发·····	弗·扎列斯基	(210)
艺术与現代生活 (当代英雄人物艺术形象塑造問題討論总 結)·····		(217)
致編輯部的信·····	阿·艾弗罗斯	(228)
艺术家与时代·····	阿·沙伦斯基	(235)
关于角色的爭論·····	阿·馬凱耶夫	(237)
当代的英雄人物·····	尼·包戈廷	(241)
論艺术中的时代精神·····	維·帕欣娜雅	(247)
英雄人物的特征·····	阿·索罗多夫尼科夫	(251)

关于“未来的戏剧”的討論

討論未来的戏剧也就是討論現在的戏剧(《戏剧生活》杂 志編輯部专論)·····		(263)
将一切献給人們,在战斗中光荣地·····	····华·什巴可夫	(267)
变动发展的艺术·····	弗·別列茲金	(269)
列昂諾夫談未来的戏剧·····		(272)
感情的培养·····	艾·盖尼姆新	(275)

关于时代和关于自己(《戏剧生活》杂志编辑部总结)	(277)
了望前途	米·罗姆 (284)
相同的与不同的	奥·列梅兹 (286)

舞台上的人

阿·沙伦斯基

一

我在构思一个剧本，剧中人是准备宇宙飞行的人。也许，我的看法是錯誤的，但我覺得，我的主人公逗留在地球上的时候，很少想到瑣細的事。要不，就是对細小的事情一笑置之。現在，在进行大冒险之前，有那么多不寻常的事情需要考虑，一切微不足道的小事自然就退居极次要的地位了。大概，我的主人公的思想感情将是特別敏銳的，他将是比較單純、直爽的。而且他将是善良的。对同志，对他喜爱的女人，对树木花草，甚至对东西都非常善良。那么他将怎样对待卑鄙的行为呢？是輕視，是毫不掩飾地憎恨，还是机智地、有节制地嘲笑一下？……一切都决定于性格。

是不是人們很快就要飞向宇宙？是的。是不是有一群暴徒杀死了一个和他們进行斗争的好小伙子，共青团員？是的。在这已經透露出未来曙光的生活里是不是还有怨天尤人的不学无术的人，胆大妄为的写匿名信的人，貪婪的官僚和被时代吓得患了神經衰弱症的人呢？这也是有的。一位作家看見生活和它的延續，而另一位作家看了一眼，就疲倦地閉上了眼睛。伟大的卓別林的許多影片結尾都是这样：不論发生了什么事，主人公都是沿着一望无际的道路走向自己的理想。而我們某些所謂社会主义现实主义者的影片和剧本却这样使人感到压抑，根本談不上

什么道路和理想。誠然，我們的作者往往在結尾部分用矯揉造作的手法企图制造出乐观主义的气氛，但这已經不能解救心情抑郁的观众了。

下面这种情况尤其可怪。有的文学家，年輕力壯，只要訓練一下，都可以去参加宇宙飞行，可是看了他們創作的剧本，就像害了一場流行性感冒，得躺下来好好地休息休息。

在我們生活里，每天、每小时都在发生一些使人乐观的事情。人民的每一个脚步都在走向未来。因此苏联人是满怀希望，充滿对明天的信心的。天才的发明家們、科学家們和工农业方面的革新者們不断做出了日新月异的成就。决定我們生活进程的，当然是这些为共产主义斗争的勇敢大胆、孜孜不倦、热情奋发的人物。我們为什么都在戏剧作品中把生活的混乱現象、猥瑣的感情放在第一位呢？生活的节奏是矫健有力的，可是在我們某些剧本里剧情却緩慢萎靡、气氛暗淡，疲倦的主人公两肩下垂，使人想起某些西方影片中的倒霉鬼。看到日新月异的沸腾的生活有时在我們戏剧作品中用随便哪种形式反映出来的生活之間存在着出奇的差距，这是多么令人失望啊。

近来出現了一些在探求新形式方面取得可喜成就的現代題材的剧本。首先想談談阿尔布卓夫的《伊尔庫茨克故事》。

这个剧本里的人物过着戏剧性的生活，他們劳动、相爱、进行建設……在我們这里这是通常被称作普通人的人，虽說他們内心远不是普通的。作者在他們身上看到了互相支持和共产主义同志关系的特点。支配着这些建設者头脑的，是对个人生活，对集体和整个社会的命运的考虑。他們之中有的人犯了錯誤，但錯誤是难免的，特別在年輕的时候。

掘土机手謝尔盖爱上了一个被叫作賤貨华尔卡的举止輕浮的姑娘华蓮吉娜。而由于謝尔盖本人是个精神高尚、心灵丰富的人，他也使得他所喜爱的这个姑娘提高了她在自己眼中和別人眼中的地位。謝尔盖不論做什么事，总是想使一切都变得更

美好、更純潔、更完善。這是一個創造性的性格。謝爾蓋是浪漫主義者。他和他的同志生活在浪漫主義的意氣風發的氣氛里。

我們能夠談到某個作家的天才而不去管他個人的人格嗎？我想，現在在為實現共產主義而展開全面鬥爭的條件下，才能的概念和藝術家的人格的概念比任何時候都更為緊密地聯繫在一起。你朝哪里引導你的讀者，觀眾？你在他們心里激起什麼樣的情感？是樂觀情緒，為我們的理想進行鬥爭的熱烈願望，還是懷疑、沮喪的情緒？不要以為我要求那種廉價的鼓勁。《伊爾庫茨克故事》的氣氛是悲劇性的。謝爾蓋在日常生活中做出英雄性的行為之後去世了。可是我們看完戲之後卻堅定地相信，劇中人的心地變得更加光明了，生活將更加沸騰而豐富多采地繼續下去。

阿爾布卓夫是怎樣做到這一點的？包戈廷在《悲壯的頌歌》中人們得知列寧逝世的那場戲是怎樣做到這一點的？這幾場戲和結尾很可以只發出低沉悲痛的歌調，為什麼卻洋溢著壓倒一切的樂觀主義的情緒呢？為什麼觀眾看完《伊爾庫茨克故事》之後心中充滿開朗的思想呢？要知道劇本並不是以守寡的華麗姬在結婚登記處為第二次結婚接吻結束的。扎克和庫茲涅佐夫的劇本《兩種顏色》，儘管結尾是悲劇性的，但為什麼青年人看完戲之後願意像光榮的共青團員舒里克那樣英勇地行動呢？全部問題在於包戈廷、阿爾布卓夫、扎克和庫茲涅佐夫是用樂觀主義的眼光來看自己的主人公、看生活的。他們不能用另一種眼光去看。在他們看來，另一種視象是假象，對他們自己是這樣，對未來的觀眾也是這樣。

沃洛金就不是這樣來看自己的伊林和塔瑪拉。《五個黃昏》中的人物是陷在跟時代思潮相隔絕的內心體驗中的。他們那樣地照顧自己，卻又是那樣的不幸……是的，伊林的遭遇不好，塔瑪拉生活得更不如意，雖然外表上是圓滿的，驚人的沉悶，沒有愛情，沒有任何遠景。劇作者找到了心理細節，真實可信的日常

生活特征，可是我在看这个戏的时候，总也摆脱不了这样一种感觉：在我面前是生活，但它是那种没有什么指望的生活……

贊揚这个剧本的人說，它的写法是革新的。但革新之处究竟在哪里呢？在于冷靜地抄襲生活的黑暗面嗎？其实在戏剧作品中描繪这种頹废沒落的人比描繪我們时代的新人，真正的英雄人物要簡單得多。

內心里或大或小的缺点，就是伟大完善的人有时也在所不免。問題在于决定他性格的是过去还是未来。决定沃洛金的剧中人性格的不是未来，甚至不是現在，而是过去。他們是老一套的人物。他們和我們相近的仅仅是他們职业的名称。生活細節和現代的說話节奏，虽然他們的話有行話味道。

可以只用否定的方法肯定一种东西嗎？看来是可以的。这多半是諷刺的体裁。沃洛金为了树立自己剧本的主题而采用的办法是：只从主人公不体面的日常生活方面去表現他們。他沒有显示他們巨大的成就，沒有显示他們跟整个国家的前途、时代的前途联系在一起的个人前途。

有的批評家企图証明沃洛金是追随阿尔布卓夫和罗卓夫，并在某种程度上繼承契訶夫的传统。难道在我們現代可以毫无創造性地繼承契訶夫的传统，生搬硬套地运用契訶夫正剧的因素嗎？沃洛金沒有从契訶夫那里学到深刻揭示人物的本領——学到这一点并不是那样簡單！沃洛金是机械地套用契訶夫展开剧情的敘事手法……并且企图創造出“契訶夫式的”气氛。可是如果現在契訶夫还活着的話，他对这一点会报以苦笑的。因为他的剧本的气氛是来自当时俄国的阴暗、寒冷、对許多人來說沒有希望的现实生活。而在我們現代生活的气氛中，沃洛金的剧中人物就显得蒼白不堪了。他們束手无策，像在明亮的白昼里被什么吓坏了的灯蛾。

沃洛金是有才能的剧作家，但由于他的才能缺乏蓬勃的朝气，而更令人失望。

二

苏联人民在为全人类开辟幸福的道路。我们的艺术有一切理由决定世界艺术的发展道路。但倒霉鬼伊林和灰溜溜的塔瑪拉作为苏联文学所创造的人物在世界文学中占据决定性的地位——这确实是不堪設想的。

现在,我国戏剧创作的全人类意义问题,最尖锐地提在我们面前了。

我们拿什么东西在国外的舞台上演出?在资本主义世界的舞台上和銀幕上,我们表现什么样的英雄人物呢?要知道那里的劳动人民和进步知识分子是以感激的心情来接受我们的榜样的。

我们的戏剧创作在克服题材的狭隘时,还没有切实摆脱狭隘的地方性……许多戏剧作品局限在局部利益的狭小圈子里,局限在某个工业部门或农业部门的局部问题中。剧中人物就其眼界狭小来说,是地区性的。不错,有时在这些剧本里主题思想和目的是顶高的,但常常带有经过某种掩饰的说教的痕迹,而不是人物性格的有机属性。

列宁格勒普希金话剧院和莫斯科果戈里话剧院先后演出了庫普里揚諾夫的《时代的儿子》。剧作者采用了现代素材,以党的工作者作为剧中主角,并且给自己的主人公和剧本取了一个很好的名字《时代的儿子》。按照作者的意图,西伯利亚大建筑工地党的工作者鮑尔沙科夫所从事的工作,就是生活中我们许许多多党的工作者,我们人民光荣的儿子,时代优秀的儿子所从事的工作。鮑尔沙科夫和建筑工地中的保守思想进行斗争,他积极注意改善工人的生活条件,关心青年人的个人前途。然而党的工作者的这些特点只有以相应的艺术手段揭示出来才能给人深刻的印象。就是最同情庫普里揚諾夫本人和他剧本的人

也不能不承認，劇作家沒有找到足夠有說服力的手段顯示出自己的構思。在劇本的基本衝突的萌芽里就塞滿了老一套的因素。

鮑爾沙科夫反對建築工地的領導人普羅科菲耶夫，這場鬥爭將如何結束，從頭几場戲里就一目了然。作者對普羅科菲耶夫的寫法使我們一分鐘也不懷疑他最後必然“轉變”。事情也就是這樣發生的。普羅科菲耶夫在結尾的某個地方承認了自己的錯誤。不過這也不用費什麼勁，一開頭就預料到了。如果認真地說，那問題不在於衝突是老一套的，而是根本沒有衝突。不管作者願意不願意，他寫的是一个沒有衝突的、图解式的劇本。劇本中有個別的人物形象和境遇表現得比鮑爾沙科夫和普羅科菲耶夫的關係更尖銳而有趣。例如娜斯嘉和她那複雜的經歷就可以這樣說。她的經歷是劇本里最有趣的一條綫，可見這劇本表現的不是一个過去的流浪兒，而是時代的兒子呀！結果，有時代的標志，有建築工地，有主題思想，可是時代的兒子和他的性格——作者寫作的目的所在——却只有一個大致的輪廓。

庫普里揚諾夫的劇本的規模宏大，只能看作是劇本的素材規模宏大。劇作家沒有提高到藝術的概括。沒有創造出真實可信的性格。可是就這個，而且只有這個——人的性格的深刻和意義重大，才能使戲劇作品具有真正的普遍意義，擺脫狹隘的地方性。

俄羅斯古典戲劇作品從來就不僅僅是俄羅斯的。一些天才的文學作品永遠會從民族的東西成長出全人類的東西。只有在我們舞台上出現具有全人類特點的英雄人物，才能贏得國外觀眾深深的喜愛。劇中人物的遭遇才能不僅在彼爾姆或梁贊，而且在列寧格勒和赫爾辛基、巴黎和哈瓦那、北京和德里也打動觀眾的心。考慮到全人類，這意味着在舞台上表現新英雄人物，他能在西方觀眾心靈中激起對未來的信心，鼓舞他們為爭取幸福，反對資產階級現實生活中大大小小非正義的事而鬥爭。

芬兰的大作家之一維亞依涅·林那，就其創作信念來說，是一个真正的现实主义者。他嘲笑那些不想創造来自人民的伟大性格，而把自己的全部精力花在对小人物的心灵进行心理挖掘的文学家。他在說明这个文学貧乏化的过程時說：心理分析扼杀了英雄人物……

現在，在开始进行有关戏剧創作的大型討論会时候，我想起維亞依涅·林那的这句话來。

西方的戏剧創作正經歷着严重的危机。正如一般所說，命运使苏联剧作家成为世界戏剧創作的縱队长。要更深刻地、更明智地掌握我們取之不尽的充滿革命的浪漫主义精神的生活素材。要写的新穎、完美、吸引人。要寻找新的艺术表现形式。而显然，不是在已經走过的地方去寻找。

當我們讀了斯卡奇科夫的剧本《扰乱平靜的人》之后，除了感到失望，还有什么呢？从作者幼稚的拚命表現中可以看出，他是追求某种独创性。剧中人物用冗长的、文縷縷的“格言”交談，在現代人剧院的舞台上走来走去。每一場戏，每一句話都令人感到有一股假正經的味道。人們的遭遇是生硬地湊在一起的，人物和情势是老一套的，近年来不止一次在我們戏剧創作中运用过的，气氛差不多是变态心理的。

患陣发性精神病的前上校米舒科夫，愚蠢空虛的三姐妹蓓拉、艾拉、伊莎蓓拉，作者給予极大同情的、搔首弄姿、嘮嘮叨叨、像小老头似的年輕人維克多，从不十分体面的远行归來的安德烈，苦悶得要死的奥尔迦……这些奇怪的人物扰乱了什么样的平靜呢？是他們居住的那所古老的独家住宅的平靜嗎？这所住宅早在一九一七年就永远失去它以往的意义了。这些“扰乱平靜的人”所造成的全部喧嚣还抵不上莫斯科某个工厂車間里或是西伯利亚建筑工地上的一錘子呢。

三

有时連我們一些著名的剧作家也对自己的創作表現出不够严格的态度。照說,有了《厨娘》的成功,索弗罗諾夫应当有更大的力量創作新剧本了。然而事情完全不是这样。

索弗罗諾夫在今年的演剧季里又連續发表了两个剧本:《沒有回信地址》和《千金一笑》。我不想在这里詳談《千金一笑》这部通俗喜剧。在这个剧本里有許多真正可笑的东西,观众甚至对最不合理的情势都热烈地反应。总之,就是这么一部通俗喜剧罢了。但是我們却絕不可忽略《沒有回信地址》这个剧本。

索弗罗諾夫曾写过一个不成功的剧本《別凱托夫的前程》,当初发表时,曾遭到批評界严厉的批評。他把它改头換面地弄了一下,換了一个新的剧名。在《沒有回信地址》中,別凱托夫不見了,換上了一个名叫別凱什金的人。無論在剧本里或演出里別凱什金都是一个正剧人物,甚至还企图成为一个心理正剧人物呢。

某联合收割机厂的总工程师別凱什金,忌妬工厂厂长普里瓦諾夫,想把他从厂长的位子上搞下来,自己当厂长。別凱什金千起卑鄙的勾当来,他向上級领导写匿名信,敗坏厂长的名誉。匿名信和普里瓦洛夫在领导工厂方面的錯誤发生了作用。他被撤职了。上級委派別凱什金作厂长。不过,順便說一下,他的儿子爱上了普里瓦諾夫的女儿,他发现自己父亲写匿名信的草稿。于是恶棍終于被揭发了。

你看,在整个戏的过程中观众必須随着写匿名信的人的脚步走,密切注意他的全部內心体验。

如果把这个剧本写得深刻一些,也或許可以达到概括的效果,使人想到,像別凱什金这样的人,不但过去有过,現在也还是有的。一部严肃地反映我們现实生活中鑽营个人名利地位的人

的遭遇的剧本，正像用这个题材写的諷刺喜剧一样，是可以引起真正兴趣的。然而最糟的是，索弗罗諾夫自始至终沒有确定作品的体裁，那些被放进伪造的正剧情境中的人物，不过勉强够得上杂文人物的水平而已。当你看完戏离开劇場时，心里不禁充滿了沮喪懊恼的情緒，好像自己也卷入了这场居心不良的糾紛之中。

我要再一次強調說，索弗罗諾夫的剧本可以再尖銳一千倍，我不反对冲突的尖銳性。但是在这个剧本里，就像庫普里揚諾夫的剧本一样，問題的實質不在冲突，而是根本沒有冲突。从第一幕一开始，我們馬上就确信，誣告者一定会被揭发，遭到可耻的下場。

近年来莫斯科的剧作家发表了許多有趣的、体裁极不相同的剧本。我想簡單談談史托克的剧本《碼頭廣場》。

这个剧本使人严肃地考虑爱情和責任这两个崇高的概念。情节生动，結構新穎，對話精确，独特，切合人物的性格。剧本表現一艘試驗的潛水艇的紅海軍战士謝尔盖·謝梁宁，如何克服了自己內心的軟弱。他是一个热爱祖國、忠于苏联海軍的水手。苏維埃教育培养出来的优秀品質和应当克服的缺点在他身上碰在一起就更加尖銳了。史托克的这个剧本是装不进我們某些批評家和艺术工作者所喜爱的框框里的。这个剧本已經引起了热烈的爭論。而这是說明剧本使人发生兴趣的最好的标志。

我不認為英雄人物全是十全十美、毫无瑕疵的。就連最純潔、最勇敢的人也难免有些小小的缺点。这个提法并不新鮮。而且大概还会引起爭論。但是在談論我們所謂的正面英雄人物时哪有什么不用爭論的問題呢？用不着爭論的只是基本的、決定性的特点：崇高的目的性，对共产主义理想忠心耿耿，为达到目的的頑強精神。此外，这个人可能是，比方說，容易激动的，有幽默感的，或者相反，他可能是好說話的人或者是沉默寡言的人。但是难道能够这样三言兩語地就把人的多种多样的特点都

說出來嗎：我很难說《伊爾庫茨克故事》里的華達吉娜，或是《一切留給人們》中的德羅諾夫院士是属于哪一类的英雄人物——正面的还是别的什么的……

苏联戏剧創作通过包戈廷和特列尼約夫、拉甫列尼約夫和考涅楚克、羅馬肖夫和維什涅夫斯基、比尔一別洛采尔科夫斯基和阿菲諾干諾夫的剧本証实自己的英雄人物是值得效法的人，是积极干預生活的新世界的建設者。如果我們集体和个人都关心风格和体裁的多样化，形式的新穎，关心补充新生力量，这个传统将富有成效地发展起来。

即使稍微广泛地闡明一下戏剧創作的状况也是一件复杂的事。因此以上談了一个問題——現代話劇的英雄人物，而且只限于苏联剧作家最近的作品。也許，我的意見不完全正确，可是就連富有經驗的戏剧批評家也难免犯錯誤啊……我就是想隨便談談使我激动的事，我覺得，這些問題也是今天的观众所关切的，因為他們正期待着深刻而鮮明地表現我們現代人的戏剧作品呢。

夏立民摘譯

（原載 1960 年 2 月 16 日苏联《文学報》）