

電影藝術叢書

論電影與戲劇中的衝突

包哥廷等著

藝術出版社

電影藝術叢書

中央電影局藝術委員會編

論電影與戲劇中的衝突

H·包哥廷等著

李緯武等譯

藝術出版社

一九五四年·北京

書號：五

本書字數 八三〇〇〇

論電影與戲劇中的衝突

著者 H·包·哥·廷 等

譯者 李 緯 武 等

編輯者 中央電影局藝術委員會

出版者 藝術出版社
(北京東四順德胡同四號)

發行者 新華書店

一九五四年二月北京第一版
一九五四年二月北京第一次印刷

印數：一—二〇〇〇
定價：四千三百元

內容說明

本書選輯了蘇聯有關創作衝突問題的八篇文章。關於這一問題，自去年四月七日「真理報」發表了專論「克服劇作的落後現象」以後，在蘇聯戲劇電影報刊上展開了廣泛的討論，批判了曾給予蘇聯劇作以有害影響的「無衝突論」。這種論調不承認蘇聯現實中存在着戲劇性的衝突，否認藝術必須大膽地表現生活的矛盾和衝突的基本要求，因而實質上取消了藝術必須正確反映發展中的現實，並通過矛盾和衝突表現出作為推動社會歷史前進的力量的人物形象，並通過矛盾來達到教育人民的目的的根本任務。書中並用具體例證詳細闡述和分析了衝突在電影戲劇作品中的重要意義及其與性格、情節的關係。

目 錄

克服劇作的落後現象·····	「真理報」專論 (一)
論電影劇本中的衝突·····	H·克留切奇尼柯夫 (二四)
論衝突的體現·····	A·卡拉干諾夫 (三三)
思想與衝突·····	H·包哥廷 (四一)
衝突與性格·····	A·卡拉干諾夫 (五)
在衝突中表現性格·····	A·扎爾赫依 (六)
戲劇衝突與性格·····	B·屠爾金 (七)
論衝突與情節·····	Г·格立哥利也夫 (八九)

克服劇作的落後現象

「真理報」專論

蘇維埃劇作是我們先進的社會主義文化不可分割的一部分。蘇維埃戲劇的發展完全以劇作的情況為轉移。蘇維埃劇作的進步的、革新的意義是在於它用真實的藝術形象反映我們社會主義的現實，肯定當代最先進的思想，宣傳蘇維埃國家的政策。

蘇維埃劇作在歷史上第一次把新的人物——自由勞動的、成為新生活的建設者和真正主人的人——搬上舞台。

蘇聯作家們繼承並創造性地發揚俄羅斯古典劇作的優良傳統，沿着社會主義現實主義道路前進，於是他們寫作了不少卓越的作品，創造了蘇維埃經典劇作的許多範例。高爾基的劇作在我們戲劇發展中起過非凡的作用。在蘇維埃時代，高爾基寫過典範的舞台劇本——「耶果爾·布雷喬夫及其他人」和「道斯基加耶夫及其他人」。高爾基的這些作品，為我們劇作中確立社會主義現實主義鋪設了道路。

K·特列烏夫的「柳波甫·雅羅娃姬」、B·伊凡諾夫的「鐵甲列車」、B·拉甫列烏夫的「破裂」、B·比爾——別洛采爾科夫斯基的「大風暴」都獲得了廣泛的稱揚，並幫助了蘇維埃劇院上

演劇目●的形成。在戰後時期，出現了這樣的作品，如：B·羅馬蕭夫的「偉大的力量」、K·西蒙諾夫的「俄羅斯問題」、B·拉甫列烏夫的「美國人民的聲音」和「祝福海上的人們」、A·考爾涅楚克的「馬卡爾·杜布拉瓦」、B·維什涅夫斯基的「難忘的一九一九」、A·索弗洛諾夫的「莫斯科性格」、A·蘇洛夫的「綠街」、K·克拉比瓦的「雲雀在歌唱」和A·亞科布遜的「兩個陣營」等等。

我們的蓬勃發展的生活，不斷向藝術提出新的、更高的任務。蘇維埃人民文化水平在一天一天提高，他們對藝術的要求也在一天一天提高。

蘇聯作家應該更加提高我們劇作的思想藝術水平，更全面地反映我們當代人的多方面的生活。可是，擺在我們劇作家面前的這些任務，他們却執行得很差。

在本屆戲劇季節中首都各劇院的上演劇目裏，觀眾就看不到鮮明而有意義的當代蘇維埃主題的戲劇。在各劇院所上演的新戲劇裏面，蘇維埃人的今天生活未能得到應有的藝術的體現。劇作的狀況目前已不符合人民和黨的要求。

不能說我們沒有描寫偉大而有意義的當代主題的劇本。不，這種劇本並不少。可是，在我們劇作家所創作的大量劇本中，適合於上演的只是少數。現有劇本的數量與質量極不相稱，這一情況說明了許多劇作家是在不正確的方向下進行自己的工作。

大多數劇院的上演劇目裏都很缺乏好的劇本。每一個話劇院至少要上演兩三齣當代主題的新

的、具有高度質量的戲，這一任務雖已提出，但還未能完成。這種情況常常把許多具有高度天才的劇院人員的努力化為烏有，這是不足為奇的。

劇作落後於人民的已經提高的要求，表現在國內幾個最大劇院——莫斯科藝術劇院、小劇院、列寧格勒普希金話劇院等——的上演劇目令人不滿的情況中。有些加盟共和國的劇院上演劇目也同樣不能令人滿意。劇作的落後現象非常嚴重地影響了各地方劇院的工作。

蘇聯人民不能不注意到：在頒發一九五一年斯大林獎金時，蘇維埃戲劇作品竟沒有得到一等獎和二等獎。只有兩部劇本得到三等獎。

蘇聯文學界擁有許多天才的、熟練的劇作家幹部。在我們國內，為了藝術創作，已經創造了許多有利條件。蘇聯人民的內容充實、精神豐富的生活，為藝術家創作社會主義現實主義的優秀作品提供了非常有用的素材。蘇聯作家具有一切可能來克服劇作暫時的落後現象。

在說明引起劇作落後現象的原因時，必須指出藝術事業委員會和蘇聯作家協會理事會對創造劇院上演劇目的領導工作上的缺點。但是，主要的決定性的原因却是：有些劇作家和批評家們對於社會主義現實主義理論與實踐的一些問題，首先是對於作為戲劇作品基礎的衝突問題，理解得不正確。

二

劇作家和劇院創作工作者最重要的任務是反映蘇維埃人的精神寶藏，反映蘇維埃人在創造性的勞動中和為建成共產主義社會而進行的鬥爭中所表現的優異的性格特徵；歌頌我們祖國的偉大和威力，歌頌全世界自由、和平與民主的不斷高漲的力量，以及這種力量向反動、戰爭與黑暗的破壞力

量所進行的鬥爭。

真正懂得生活，能仔細觀察周圍發生的一切現象的藝術家，不能不看見：在共產主義建設者的道路上常常會碰到一些阻礙、困難、衝突和嚴重的生活矛盾，要克服它們，就需要大大的努力，需要對自己的愛國主義天職有高度的覺悟。新與舊的鬥爭引起極其多種多樣的生活衝突，沒有這些衝突，就沒有生活，因而也就沒有藝術。

劇作貧乏和許多劇本軟弱無力，其主要的原因是：劇作家不以深刻的生活衝突作為自己作品的基础，却去躲開它。如果按照這種劇本推斷起來，那麼，我們這裏一切都好，都很理想，沒有任何衝突。

有些劇作家認為他們幾乎已被禁止批評我們生活中壞的、反面的現象了。另一些批評家則要求藝術作品中只表現理想的典型，如果一個作家或劇作家表現了生活中所存在的反面現象，就竭力批評他。

這種對待事情的態度是不正確的。這樣做，就是表示懦弱，在真理面前犯罪。

在我們這裏並非一切都很理想了，我們這裏有反面的典型，我們生活中的罪惡現象不算少，虛偽的人也不算少。我們不應該害怕表現缺點和困難。缺點應該加以醫治。我們需要果戈里和謝德林那樣的人。在沒有運動、沒有發展的地方，才會沒有缺點。而我們是在發展着和向前運動着，這就是說，我們這裏也有困難，也有缺點。

劇作應該表現生活衝突，不然，就沒有劇作。

應該指出：文學和戲劇批評沒有負起自己的責任。近年來，衝突消失的庸俗「理論」竟流傳起來，它給予劇作家的創作活動以有害的影響。根據這種所謂「理論」的創始人的意見，正是「無衝突性」，才應該是蘇維埃劇本最道地的特徵。

事情弄到這樣的地步：「蘇聯藝術報」竟輕蔑而譏諷地把戲劇衝突問題稱為「轟動一時的問題」。對於藝術創作的非常迫切的問題採取這種態度，只能說是一種嚴重的錯誤。

「蘇聯藝術報」的讀者不能不注意到：劇作問題，特別是戲劇衝突問題，在該報篇幅上有時說得如何矛盾而不一貫。該報曾多次表示完全相反的觀點，這說明編輯部在評價最重要的藝術現象時缺乏明確的立場。關於同一問題，今天該報這樣說，明天又那樣說，前後都不肯費心去嚴肅而認真地論證自己的結論與原理。

一九五二年四月五日該報所發表的社論「為劇評的高度水平而鬥爭」中，編輯部這樣寫道：「在我們報紙的實際工作中，是有過要求不嚴，給予很差的、有時甚至反藝術的作品以好評的事實……。」可是，阻礙該報編輯部在評價藝術作品時堅持正確立場的究竟是什麼呢？

目前，在「蘇聯藝術報」的篇幅上正在討論劇本的創作問題。可惜，該報所發表的某些論文中，竟以膚淺的意見代替嚴肅的創作討論。特別是H·維爾塔的「我們坦白談談」和H·謝爾文斯基的「詩歌要求發言！」這兩篇論文，會使讀者離開真正創作問題的討論，而解決這些創作問題，却能幫助我們劇作克服其落後現象。

在蘇聯作家協會劇作委員會中也表現過這種關於戲劇衝突的錯誤觀點。在討論這個問題的時候，有些劇作家和批評家企圖證明：描寫生活矛盾與衝突已經不應該在表現蘇維埃生活的劇本中有其地位了。並且硬說：我們這裏全部事情只歸結為「好的」和「更好的」之間的一種衝突了。

這樣一來，生活發展的全部多樣性就被套進一個公式。而結果就是模糊和掩蓋我們生活中存在的矛盾，就是粉飾現實。按照「無衝突的劇作」這種藥方所炮製出來的劇本，是缺乏生活氣息的。

這種劇本對蘇聯人民的生活和他們工作中與生活中日益鮮明可見的共產主義特徵，不能給予正確的表現。這種劇本不能武裝讀者與觀眾去克服困難，不能喚起他們的思想與感情。

過去古典劇本和優秀的蘇維埃劇作都說明了：這些作品一向是建築在生活矛盾的大胆反映上，建築在尖銳的衝突上。正是在生活矛盾的克服過程中，人物性格才能發展和表現出來。

蘇聯人民在政治上道德上的一致和社會主義社會中對抗性的階級矛盾的消滅，使許多舊的衝突消滅了。但這決不是說，劇作家可以用安閒甜蜜的筆調來描寫人民——創造者的生活。像這種溫情的不正確的筆調，是蘇聯劇作家所不應有的。

對於藝術家說來，再沒有比害怕生活的真實，避而不去描寫生活矛盾更大的罪過了。真實地反映革命發展中的生活，乃是社會主義現實主義藝術的第一條基本原則。寫真實——斯大林同志這樣教導我們的作家。

只有真實的藝術才能是真正有思想的，才能影響千百萬人的心靈。斯大林同志說：「千萬不要讓我們傳染上害怕真理的毛病。布爾什維克之所以有別於任何其他政黨，除了別的原因外，也因為他不怕真理，不怕正視真理，無論它是多麼辛辣。」只有日趨消滅，註定要滅亡的政黨才害怕光亮和批評。布爾什維克不怕光亮也不怕批評；其所以不怕，是因為布爾什維克是上升的黨，走向勝利的黨。寫真實，這就是說，發現並忠實地反映現實的發展，現實的各種矛盾以及新與舊的鬥爭。

蘇聯藝術家要站在先進的思想立場來闡明所有這些過程。他必須表現新事物百戰百勝的力量，擁護新事物，捍衛並支持先進的東西，使之成為千百萬人的範例，在他們身上積極幫助培養共產主義建設者的優秀特徵。

斯大林論辯證法的一段名言，是理解蘇聯藝術家的積極的愛國主義作用的關鍵。他說，辯證法「感覺到生活的脈搏，並且直率地說：既然生活總在變化，總在運動，那末任何一種生活現象都有兩種趨勢，即肯定的趨勢和否定的趨勢，我們應當擁護前一種趨勢，反對後一種趨勢。」●我們的劇作家們應該揭露並無情地鞭撻資本主義殘餘，不關心政治、官僚主義、因循守舊、阿諛逢迎、自高自大、驕傲自滿、自私自利、對所承擔的工作不認真、對社會主義財產不愛護等等的表現，揭露一切庸俗的、落後的、妨礙蘇維埃社會前進的東西。

在真實地反映生活中所存在的缺點和矛盾的時候，作家還應該積極地肯定我們社會主義現實中正面的因素，幫助新事物取得勝利。像這樣的劇本是絕不能容忍的，其中反面人物壓倒一切，而且描寫反面人物的藝術方法比描寫正面人物的藝術方法更鮮明、更富有表現力。

無衝突的劇作的低級「理論」和以這種「理論」為基礎的同樣低級的作品，已經成為蘇維埃劇作發展的障礙，成為蘇維埃劇作落後的原因。我們的劇作家和批評家必須剷除直接或間接主張無衝突劇作是必要的那些可憐的謬論。

蘇維埃劇作的力量就在於它所表現的生活的真實。

三

最近在我們劇院上演的許多劇本中所存在的缺點，使我們相信，這種捏造的無衝突的劇作「理

論」對於創作給予如何有害的影響。許多這類劇本都是表現有意義的、重要的當代主題的。但是，這些戲真正激動了觀眾嗎？難道它們已經成為觀眾生活中突出的事情，難道它們已經幫助觀眾更深刻地認識到周圍現實了嗎？

這些缺點在H·羅士闊夫的劇本「莫斯科的兒女」裏表現得特別突出。大胆向前推進技術的社會主義工業先進工作者的革新精神的主題，在這個劇本中並沒有得到應有的藝術體現。劇作家用兩個斯達漢諾夫工作者對技術細節的冗長爭論，偷偷地代替了新與舊的衝突或鬥爭。作者企圖使觀眾特別注意快速鍛冶法進一步合理化的問題，可是卻沒有同時表現出先進蘇聯工人的個人性格特徵。這樣一來，新事物的創造者、我們的英雄們——在他們看來，勞動已經成為不折不扣的創造——就顯得減色、沒有意思了。他們的趣味圈子顯得過份狹窄，車間以外的東西，他們竟毫無所見。

目前正在葉爾莫洛娃劇院上演的Ю·特里風諾夫和В·梅斯赫捷里的劇本「青年時代」中的衝突，也沒有得到什麼具有說服力的體現和具有連貫性的發展。劇本缺乏統一的情節中心。作者所描寫的各個性格，沒有在積極的活動過程中，在生活衝突中表現出來，因而多半顯得蒼白失色、無精打采。

無衝突的劇作的錯誤「理論」引起了反現實主義的、歪曲的、片面的對現實的描寫。不去藝術地體現生活衝突，就不能深刻而全面地表現人物性格。在大多數劇本中，人物沒有自己的個性，彼此相似，以致往往難於區別他們。我們的劇作家們應該深刻描寫人物的活生生的性格，描寫個人的特點。

要求人物的深刻個性化，這是社會主義現實主義美學的一個基本要求。不關心人，企圖剝奪人

的個性，企圖使人一模一樣，這都是和蘇維埃制度的精神背道而馳的。

斯大林同志指出：

「社會主義是不能撇開個人利益的。對於這種個人利益能够給以最充分滿足的，只有社會主義社會。不但如此，社會主義社會還是衛護個人利益的唯一堅強的保障。」（斯大林：「列寧主義問題」俄文第十版，第六〇二頁）

只有真實的、活生生的性格才能吸引觀衆，才能把作品的思想傳播給他們。可是，舞台上演了多少這類劇本，其中以先進的蘇聯人的名義而活動的人物，却没有個性，很少有獨特之處，沒有智慧，沒有才幹和靈感，沒有鮮明的、難忘的性格！

劇本「大學生」的作者B·李甫希茨，看來是想寫出一部關於我們非常優秀的青年，關於這些青年的思想和情感的作品的。可是，觀衆並沒有看到學生們豐富的精神世界：這一精神世界，被劇本中佔過多篇幅的關於鄉村煤氣爐設計圖的談話所隱蔽了。作者未能賦予每一人物以活生生的、典型的特徵。劇中人物使人不能記住。

對戲劇抱有很大興趣的蘇聯觀衆，決不能滿足於公式化的、膚淺的形象，因為這種形象給人的印象是和蘇聯人豐富的、多面的性格的概念，相差太遠。

觀衆想要在蘇維埃劇本中看到的是當代人的完整的藝術形象。

我們的劇作軟弱無力的原因之一，就是對蘇聯人生活的片面描寫。

最近出現一些劇本，它們具有與許多描寫工人階級和集體農民的散文作品同樣的缺點。在這些作品裏描寫技術，談論競賽，談論生產計劃的執行。可是，這些作品裏却没有描寫日常生活中的

們，沒有描寫他們的文化修養，他們的精神世界。

但是，在蘇維埃國家裏，工人階級和農民們已經變樣了，並且已按照與以前不同的方式在生活着。他們過着有文化的、富裕的生活，他們的特色是他們精神需求的多樣性。可是在許多作品中，他們被表現得很片面，除生產技術外，沒有任何興趣。

劇本「在松林喧鬧的地方」的作者Д·謝格洛夫，具有一切可能來表現卡列里亞伐木者的生活特色，表現自己主人公的思想和感情，他們的精神需求和興趣，他們的多樣的、廣闊的生活。可是劇本中人物的整個心情都被伐木一事所淹沒了。他們互相作客也好，同桌共餐也好，忙辦喜事也好，話題總是離不了伐木、曳木拖拉機和工作過程合理化。

有人問劇中一個女主人公卡捷琳娜：

「爲什麼你這樣不常到我們這兒來，卡嘉，簡直看不見你了！」

卡捷琳娜（聳聳肩）：「幹嗎要常到你們這兒來？托依沃·伊凡內奇叫我，我就到辦公室去，聽他向我們解釋……關於伐木的工作。」

列姆碧：「單單是這樣嗎？坐一坐……」

卡捷琳娜：「沒有時間哪，列姆碧媽媽。」

列姆碧：「現在你就是在森林裏也不和安齊談話了。」

卡捷琳娜：「在森林裏我們什麼也不談，列姆碧媽媽。你想，總是忙來忙去的。」

劇中人物真是除了森林以外，什麼也不談。甚至年輕姑娘等待和愛人見面時也想：「也許，他只是這樣……想談談工作，談談森林？」在舉行婚禮時，新婚夫婦和客人們，還在討論伐木競賽的

挑戰和競賽的指數。作者沒有深入他們的日常生活和內心生活，只是虛偽地、無力地表現他們的趣味圈子。

與生活的真實相反，許多作品中的正面人物常常顯得狹隘、片面。先進的蘇聯人所特有的那種深遠的考慮和寬闊的眼界，在當代劇本的人物身上往往表現得不够。

應當着重指出：片面地單純地描寫人物的生產技術活動，這是社會主義現實主義這一概念被簡化的結果。社會主義現實主義要求對於非常複雜的生活，首先是對於人物的豐富的精神面貌進行藝術表現時要多樣而完滿。

片面地描寫人物的生活，忽視人物的日常生活和文化修養，這都說明藝術家對生活了解得不够深刻。描寫技術，敘述競賽，只根據從廠長辦公室搜集來的材料，在參觀了幾次有關的車間或集體農莊之後，就可以辦到。可是，文學家要想很好地描寫蘇聯人的日常生活、文化修養、精神上的需求和興趣，那需要做的就多得多了：需要深刻地研究工農的生活和他們的生活方式。劇作家必須用一切方法去發揚蘇維埃文學的卓越的、出色的特點，即以關切而熱愛的態度來描寫蘇維埃人——我們一切勝利的創造者。

不善於在行動中表現人物，以空談和廢話代替行動，輕視人物的語言，輕視對劇本結構、對劇本情節發展的處理，這都嚴重地影響劇本的質量。因此，提高表現生活矛盾與性格的藝術技巧，現在已成為蘇維埃劇作進一步發展的最重要的條件。

在黨的各项指示中，在聯共（布）中央「關於話劇院上演劇目及其改善辦法」中，以及其他關於思想工作問題的決議中，已詳盡地規定了蘇聯劇作家的創作任務。黨號召劇作家和劇院工作者特別注意創造當代的蘇維埃的上演劇目，創造在思想上藝術上鮮明的、很有價值的、表現蘇維埃社會生活和表現蘇維埃人的作品。

人民期待着那些能穩固而長久地與古典作家作品並列於劇院上演劇目的劇本。這些劇本應以其主題與生活材料的新穎以及高度的技巧水平來吸引劇院，吸引觀眾。

學習技巧，堅持地、頑強地、不斷地學習，這是目前我們的每一位劇作家主要的、切身重要的事情。應該發展我們種類繁多的劇作樣式，更大胆地去創造那作家尚未予以應有注意的諷刺劇本和優秀的、令人愉快的喜劇。

蘇聯輿論界有權要求藝術委員會和蘇聯作家協會對創造具有高度藝術的劇院上演劇目多加關懷。藝術委員會和各劇院迄今還沒有創造當代劇目的切實的創作計劃。應該廣泛進行真正創作上的爭辯，和對新劇作的公開討論。

用各種方法鞏固劇院和作家的聯系與合作，這是一件重要的事情。劇院和劇作家的相互關係，應該真正是創作上的、具有原則性的、要求嚴格的關係。演員們、劇院的創作人員們時常和劇作家在工作上脫節，這是要引起注意的。

戲劇批評界還沒有把藝術技巧的問題、劇作家是否善於完全符合生活真實性來創作劇本的問題，作為自己注意的中心。聯共（布）中央「關於話劇院上演劇目及其改善辦法」的決議所指出的批評界的缺點，還未徹底根除。在我們報紙和雜誌的篇幅上，還繼續出現對蘇聯劇作成爲很少裨益