

人生好戏

life 文艺创作与人生之互融

徐天荣 著

江苏大学出版社

人生好戏

——文艺创作与人生之互融

徐天荣 著

江苏大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人生好戏：文艺创作与人生之互融/徐天荣著. —镇江：
江苏大学出版社，2007. 11
ISBN 978-7-81130-011-6

I. 人… II. 徐… III. 戏剧—创作方法 IV. I053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164252 号

人生好戏：文艺创作与人生之互融

作 者/徐天荣

责任编辑/张向凤 陈丹娥

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编：212003)

电 话/0511-84446662

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/扬中市印刷有限公司

经 销/江苏省新华书店

开 本/890mm×1240mm 1/32

印 张/6.5

字 数/174 千字

版 次/2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号/ISBN-978-7-81130-011-6

定 价/18.00 元

本书如有印装错误请与本社发行部联系调换、

序 一

钻研一生的影视剧创作教学

叶潜昭

一个人教一科专门学术课程达半个世纪以上,而且那么认真投入,不断修正、补充、发现、创造,乐此不疲。这个人就是我的朋友——徐天荣教授。他一生钻研文学及影视剧创作,全神贯注,如醉如痴,他的目标是建立以华人的思想语言、生活风习以及数千年历史、祖先遗传的民族精神为基础的一部完整体系的影视剧文学创作教材。

计划全文 100 万字,现已完成 30 多万字。之前出版的《笑的艺术与理路》(更新版为《笑里藏道》)是其中第三单元,也是世界第一部以“笑”作为艺术研究的首创专书。之后,在北京经多位学者审查,肯定《笑》一书的学术价值,提名为“中国影视艺术丛书”,译成简体字再版。

徐教授最新完成的著作,本人读后,再请列为影剧丛书,其贡献以书为证。

一、纯真——他强调文学创作不可护短,贬他,而要以忠恳的态度,吐露真纯的感情,说真话、表真情、写真事。在这本书中,就可以看到他对自己的描述,如此坦诚,不怕破坏自己的形象。他的学生说:“只要听徐老师一堂课,就会感受到他那股纯

真的、独有的性格特质了。”

二、创见——开卷后，可以看到许许多多从未听过的言论，言人所未言。且看《文学创作九点》。

文学创作本就该从新的角度发掘新的人际语言、心态与变量，本书既是指导创作，当然更要有新的说法和做法。说法，使人顿开茅塞；做法，具体而实用。

三、生活——文学离不开生活，他多处引用自己多彩多姿的生活精粹和感受作例证，来解说他的立论，深入浅出，突显他特具的人生体察功力。有人认为他把生活描写与艺术理论纠结在一起，看起来不像传统的学术理论。其实，那是形式主义的论调，文艺求新求变，不可受任何形式约束，重点在教学效用。

四、普及——作者的最初动机，可能是在写编剧学，但因戏剧文学与小说散文是同根生长，藤蔓攀连，尤其是内含哲学、心理学、社会学、语意学、中西历史、古今文学创作等，甚为广泛。即使你无意研习文字，阅读本书也可增添你前所未有的文学感受，提升你的生活境界，引导你深入人际关系的焦点，理解多重自我的内涵。

序 二

把严肃的理论显现得 这么可贵、美味香甜

徐佳士

天荣先生好些年前写了一本《笑的艺术与理路》(编注:本书更新版为《笑里藏道》),我拜读后,写了一篇读后心得,被当作序,感到十分荣幸,今天我又变成幸运儿了。

徐先生的新著《人生好戏——文艺创作与人生之互融》,在排印之前又交给我,我成为第一个读者,也要写读后感。

这是一本文学理论书,我以为读理论书一定得研究生一般,正襟危坐一番了。太可怕了。

还好,文如其人,和蔼可亲。

把一大堆理论写得这么可爱,一如那本《笑的艺术与理路》。徐大导演,真有一手。

我好像走进了《红楼梦》里的大观园,园中莺莺燕燕,热闹得很。作者自己也时常粉墨登场,说他自己的风流韵事,或者不太光荣的小小悲剧。他有“九点”之说,其实何止九点!

许许多多的理论,都在一个又一个的故事中冒了出来。故事出自古今中外,只有一位博学君子,才讲得出这么多的故事。

一个艺术创作者所会面临的各类问题——包括哲理、价值、

伦理、幻觉、史观、技巧等等，都被用历史的、现实的、文学中的、亲身的和想像的故事，显现了出来。所谓“理论”就变得这么美味香甜。

在学院派人士的笔下，这些可爱的东西，却被叫做这个主义、那个原则、这个程序、那个过程……一大堆用许多语言都说得不够清楚，而又要用另外一堆语言来再加以描述的东西。

集戏剧学者、资深导演、讲坛上的老师等等于一身的人士，就不必那么麻烦。他会把理论“表演”给你来看。你够幸运吧！

让咱们向徐天荣先生说一声，谢谢！

前言

艺术的紧邻，科学与道德

徐天荣

科学：天立的定律

道德：人定的规范

艺术：天未给定律，人亦无规范，是自由放任，随心所欲。

艺术创作是自由放任，随心所欲。顾忌越广，受限越多，创作质量便越不理想。

艺术的两个紧邻：科学与道德。

科学是天立的定律，像电灯、电话、飞机、电视、计算机……在没有发明前，它们的定律早就存在了，只不过没有被人类发现而已。发明后公开了它的定律，人人行使起来皆一样。宇宙之间，还不知有多少定律没被人类发觉，也就是尚未发明。如像目下世界各先进国家都在热衷于纳米(Nano)科技的钻研，以其极小的颗粒，将带给人类生活与生存莫大的变革。

道德是人定的规范，要人遵循的理法，像伦常规范、婚姻规范、社会规范，忠国、孝亲、守志节、重道义等。因为是人定的，所以会因人而异。新生代与前辈有代沟，也是因为道德理念不同。

艺术着重创造，天没有给它立规矩，人也无法给它定规范，所以是自由放任，随心所欲。是先有艺术创作，而后才从前贤作家的创作轨迹中抽样规划出创作理论来。所谓“文无定法”，各说各话，没有固定的规格。如果有人讲文学编剧理论，规定你一定要怎样怎样，那他可能是来自退职的法官，尚未入行吧？

化学、数学、医理、工程等，其程序、系数、规矩，都是一成不变的。三加三等于六，它就只能等于六，是唯一准确的答案；倘使等于

五点九九九,虽然只差一点点,也是错的。艺术则不然,同样的题材,人人表现的都不相同。例如一则爱情故事,各凭自己的意念构造,就会产生各式各样的版本,略举于下:

一、甜蜜凄楚的爱情悲剧。

二、历经周折,有情人终成眷属的团圆喜剧。

三、各耍性格的男女,吵吵闹闹、分分合合的欢喜冤家。

四、双方都在暗恋中,为了维护那份矜持、那份自尊,错过良缘。

五、终生都在偷偷摸摸中,度过两人的萋萋情色。

六、合少分多的相思苦恋之情。

七、老少热恋,为时苦短,终身难忘的甜美回忆。

恋情花样繁多,有热恋、苦恋、狂恋、悲恋、死恋、鬼恋、暴恋、红恋(麻辣)、黄恋(色情)、蓝恋(恐怖)、绿恋(短暂)、白恋(洋妞)、黑恋(虐待狂)……

艺术创作在思想内容上虽然是没有局限,但在艺术教学上,却得使用科学方法,把整套说理,经过分类,理出顺序,使之成为有组织、有轨迹且完实的系列说理。

就编剧这行而言,其创作思想与内涵,是艺术的;然其素材的整理、故事的编排、高潮线的安置等有关写作的布署,则是科学的。所以说,科学是艺术的紧邻。

第二个紧邻是道德。艺术虽大喊自己是自由放任的,但却被道德紧贴不舍,尤其是戏剧。“文以载道”、“教化人生”、“寓教于乐”,这些口号响彻云霄地叫嚣了多少年,把文学、戏剧划归入道德的领域,使创作人失去了放任、随心所欲的自由。

笔者并不反对寓教于乐,而是呼吁不要限制创作者必须为发扬道德而创作。其实戏剧如能做到使观众充分娱乐,就已达成了它的社会贡献,只要它没有反道德的倾向。至于倾向反道德的作者,他在人类共认的道德规范下,却故意唱反调,他的动机,可能不在于单纯的创作。所以他应该是属于反常的、变态的。不用担心,因为观众是选择正义、反对暴力、反对诡诈的,剧情的理念,如果不能与观众的理念相契合,必会遭到唾弃,所以不用过分忧虑。

文学创作九点

徐天荣

一、发掘可贵的生活素材

大家都承认从经验中体会来的文学创作是最佳成品。这里特别强调的是戏剧与小说。它不是单凭华丽的文词、曲折离奇的故事取宠,而是因为它拥有属于作者自己在人群中生活所发掘到的可贵素材。它的可贵,在于别人没有挖掘到,而且是那么真实、那么独特、那么精湛。

二、先要懂得素材的取舍

不是有经验就必能在创作上呼风唤雨。比如人活到六七十岁,其一生历经多彩多姿的生活,可谓是素材丰厚了吧?但他不见得就能写出上好的作品。为什么呢?也许是他无法从生活中撷取到“可贵的生活素材”。也就是说,他不懂得取舍,即使是珍贵的素材与他擦身而过,由于他不认识它,而轻易放过。

有人从生活经验中捞到一些素材,不是早在他人作品中出现过,就是没有深厚的内涵,只是表面文章。例如写母爱,只写顾全子女吃饱穿暖,睡觉为孩子盖被,关心孩子游泳安全;写父爱,陪孩子玩球、钓鱼、骑在脖子上嬉戏……这些都是人人皆能想得到的素材,是浮面的,是张目可见的,显不出作家的功力。

所以要注重“可贵”二字,才不会被列为文学的贫衰户。

三、要排除“护短”心态

既然你搜集的素材是从你自己的生活中取得,就很难排除自我的立场。人性是护短的,对于作品中的对手,总免不了存有褒己贬他的心理。作者们往往用高格调来描写自己,而以批判讥讽的态度来叙述对方。倘若如此,纵使你的宝贵生活素材已积到满仓满谷,其“护短”心态未加调整,则你笔下的产物,仍会是失真的、偏颇的。

四、别蓄意保留隐私

如果你对于自己生活中那些超越不凡的事迹,因为怕别人嘲笑、鄙视,而刻意规避一些所谓“隐私”的部分;甚或吐露一些、隐藏一些,以维护自尊,保全人格的完美,不肯和盘托出,那么我劝你,改行吧!你是不属于这一品种的。

提醒你,你那隐私的部分,可能是最佳、最真实、最不可见的,当然也可说是最有价值的。假如你无法突破这一关,不就等于舍尊取贱吗?

五、勿想当圣人,圣人无情

文艺作家与平凡的常人一样,具有人性善良的一面,如正义、同情、谦逊、友爱、感恩、向上、慈悲等。同时也有着人性自私邪恶的一面,如嫉妒、野心、好色、贪财、残酷、疑心、吝啬等。

其实人性本来就是人类共有的,分别只在成分的或多或少,除非你是圣人。圣人无情,圣人没有常人的那些情欲。你若是圣人,你就写不出常人的情怀,怎么当作家?

六、苦难是最佳的写作资产

写作人倘若面临到苦难,也许是受人陷害,也许是遭遇天灾、兵灾、国难、家难,也许是事业失败,也许是被人夺爱,或许美满家庭突然变故,让你悲痛欲绝,徘徊在生死边缘。不要伤心,塞翁失马,焉知非福。我们应把它视作上天的恩赐,也是在提供你难得的经验历

练,是最佳的写作资产。要用心把可贵的资产找出来。

七、创作凭才情,不凭学问

创作者要有“创作才情”,而学问可以助你充实内涵。但一个有学问而缺乏创作才具的人,他的学问常会无用武之地。只要你有脱俗的创作力,纵使你的文词不顺,生活素材不足,甚至你已七老八十,别担心,这都不是问题;只要你具备强力的构思智慧、浓厚的写作意愿,你可以多读、多学、多写、多观察、多体会、多捉摸,找名师指导,就有出人头地的一天。

八、与众不同,突破传统

文艺作品贵在“新意”,创新是提升人类价值观的普遍追寻目标。讲课重创见,导演运镜重突破,写作重独到。

上课堂忌专背诵他人的书稿;导演调度剧情,不能老是在传统规范中游走;执笔为文,勿跟着别人作品走。

创作讲求的是内涵与众不同,作家尽可放任智慧,突破传统。但,不是脱离群众,只谋外在、形貌上的变革是开倒车。

九、艺术理论无绝对性

文学创作是任凭发挥、不受束缚。虽然指导写作的说理教本洋洋大观,颇为实用,但那并非是一成不变的定律。大天才常会推翻前人的言论,另起炉灶。时代变、思潮变,理论当然也可以变。老师们不可用“绝对”二字,来围限生徒的创作智慧。

文艺创作与人生之互融

不管你是谁,只要想创作,就得了解人生,把自己的真实人生,与你寻找到的、惊奇发现的人生相融合。倘使你打算更进一步,想有全方位的创作力道,还得研习虚拟人生,否则你就与科幻、鬼魅、武侠以及你生活不能达到的那些题材绝缘。同时,除了运用你的理性研磨喜趣人生外,还得从你的感性世界凸透悲情人生,否则你就不能操控悲喜两端的热络气氛。而且人性有善的一面,也有恶的一面;宇宙人生的现象有正常,就会有反常;人心会变,世道也会变。所以当文艺作家,应循各种通道,深入多元化的人生,掌握创作与人生互融的主动脉。

目 录

前 言	1
文学创作九点	3
文艺创作与人生之互融	6

第一章 经验与技巧

经验——体会——真实

第一节 经验作品凭体会	3
第二节 素材的外观与内蕴	9
第三节 人际的异象与常态	15
第四节 写实不是纪录经验	27
第五节 经验作品之产生有五大关卡需突破	30
第六节 抓紧文学感受	40

技巧——杜撰——新鲜

第七节 技巧作品凭杜撰	53
第八节 突兀新奇的构想	53
第九节 类似写实的构想	56
第十节 研磨变化的构想	61

第二章 问题与真理

问题——社会——现实

第一节 问题与问题剧	71
第二节 问题剧的启动与发展	73
第三节 问题剧的创作提示	75

真理——人生——哲学

第四节 真理就蕴藏在我们生活中	83
第五节 提出几项有争议的常理	95
第六节 剧作家常把真理蕴藉于剧中	109
第七节 剧中表达真理的几个方式	110

第三章 命运与性格

命运——灾害——被动

第一节 命运剧的滥觞与变迁	122
第二节 今日命运剧的步调	126
第三节 从人生看命运	138

性格——罪恶——主动

第四节 以性格剧取代命运的悲剧	149
第五节 性格悲剧的高峰	150
第六节 以性格为本位的戏剧	154
第七节 性格剧的创作走向	155
第八节 性格的放任与自我陷害	172

命运与性格的关联性

第九节 命运与性格的主从关系	178
第十节 命运与性格如齿轮互动	187
第十一节 命运与性格的综合创作	189

附 录	193
-----------	-----

第一章

经验与技巧

