

当代 戏剧美学 文论

陕西省艺术创作研究中心
陕西省渭南市文化文物局 编
陕西省渭南市艺术研究所

陕西人民出版社

编辑委员会

主 任：杨 忠

副主任：张积文

委 员：(按姓氏笔画排列)

史育民 张积文 杨 忠

樊德田 戴志宏

主 编：张积文 戴志宏

副主编：史育民 樊德田

东来多紫气 只缘有山岫

——序

韩望愈

在陕西，经常出戏的地(市)县不少，出和打算出戏剧集的地方也有几个；但编印戏剧论文而且是“选”的，恐怕近年来渭南市要算头一个了。这无疑是一件值得庆贺、关心和支持的好事。它生动地表明，渭南市的戏剧事业在改革开放的岁月里，一直在发展前进着；戏剧艺术园地里风光旖旎，春色撩人。

渭南之所以出戏，不单因为这里曾经是中国戏曲艺术的重要发祥地，有丰厚的戏剧艺术的蕴藏，有唐明皇欣赏并参与演出过戏剧的遗踪，有许多在中国古典戏剧中被反复编织、流传过的罗敷、柳枝、仓颉、华山与三圣母等美丽动人的故事传说；出现过司马迁、白居易、李十三等著名的文学家、戏剧家；同样重要而更其重要的是这里的人民群众十分喜爱戏剧艺术，广袤富饶的渭河平原，到处都是戏剧特别是戏曲艺术的热闹场；大戏小戏，皮影、木偶，自娱自乐班社异彩纷呈。特殊的人文地理和特殊的历史积淀和内涵，使渭南多了文化的品位，多了文化的容量和对新生活的渴求。渭南的戏在古朴中透着新时代的芬芳，在豪爽清朗中有坚毅刚强的风骨；如华山松、渭河水、平原风。看渭南的戏，让人如登高远望，心胸开阔，委婉曲折，撼心动肠，思绪纷然，

层云叠嶂；有情，有趣，有味，有魂魄。不管是现代戏、新编历史剧或整理改编的传统戏，渭南这几年是亮了风采，出了好戏的。

这几年，渭南在大量的艺术活动中，涌现了一批剧作家、戏剧评论家、研究家。这是新时期渭南艺术发展的丰硕成果，也是他们艺术活动和创作活动的中坚力量。这两支队伍相互促进，相互补充，相互学习，携手并进。他们除日常的创作与评论的切磋之外，近年不断组织召开的专题学术研讨会、评论会，在华山脚下蔚成彩虹。剧作家是极其认真虚心的，但他们却常常与十分苛刻的研究家、评论家争得面红耳赤，各不相让。而后，他们又能按照评论家的提示和意旨认真修改加工，使戏剧在舞台上更加亮秀；大家复又相亲相爱，敬重如初。有的研究家也写戏，有的剧作家也写评论，这戏和论文，是他们共同劳作的成果，是渭南艺术的孪生姐妹。正如黄河与渭河，太华与少华一样，创作与评论研究在渭南彼此相依，树为奇观。

值得一提的是，渭南戏剧之所以在近几年改革开放的春风中，持续不断地绽花露朵，繁荣发展，还在于渭南各级领导对精神文明建设的切实重视，文化行政主管部门的领导和同志们对戏剧艺术的酷爱、理解和全身心的投入，苦心孤诣地追求、寻觅；他们一年四季都在做耕云播雨的工作，心甘情愿地做水下的桨板；他们日复一日，年复一年地在默默忙碌，而在欢乐展现中更加举起前进的旗帜。在他们的关怀率领下，渭南——戏剧之乡中的广大演职人员和各个艺术门类的艺术家，艰苦奋斗，赤心奉献，好戏连台，新人辈出，波滚浪涌。

如果说渭南的戏剧事业还有什么需要提醒和关注的话，那么，他们在总结以往经验的基础上，需要在加强剧本和艺术基础理论修养的同时进行更高的二度创造，需要在整体上创新和超

越自我，流光华夏。东来多紫气，只缘有山岫。这“山岫”是大自然的，也是时代的，更是这支精神文明建设大军中的文艺工作者的。

1996 年春
于长安怡园

目 录

东来多紫气 只缘有山岫

——序 韩望愈(1)

真实性·艺术性·倾向性..... 曹冠敏(1)

注重现代戏创作..... 张积文(5)

论现代戏创作的重要性及管理工作 张积文(14)

渭南戏曲艺术发展管见

——“余巧云表演艺术研讨会”的启示..... 刘星照(25)

试论文艺工作者的社会责任 张积文(32)

磨戏十年

——新时期渭南现代戏创作回顾 志 宏(40)

正确认识人 准确反映人 志 宏(50)

时代精神与当代意识 志 宏(59)

社会主义新人形象的美学特征 樊德田(65)

戏曲情节结构论 史育民(77)

现代戏的观赏性 志 宏(89)

简论戏曲的戏剧性 史育民(97)

世界只一“情”

——简论戏曲处理题材的方式..... 史育民(105)

“人性”向何处“复归”·····	樊德田(112)
传统戏曲的“S”特征与现代戏曲的困境 ·····	史育民(118)
主体意识的觉醒与戏剧情节的淡化·····	史育民(132)
寻找家园·····	史育民(153)
试谈现代戏的和谐美·····	樊德田(162)
戏曲现代戏文学剧本的戏曲化问题·····	志 宏(180)
传统道德与戏曲现代戏·····	王 禾(193)
剧作家的视角	
——对戏曲现代戏创作取向的思考 ·····	樊德田(201)
农村题材的拓展与深化·····	志 宏(211)
戏曲现代戏创作的误区与痛苦的选择·····	谭昭文(221)
试谈戏曲现代戏题材的“五性”·····	史玉中(231)
关于现代戏塑造社会主义新人形象的思考	
——兼谈陕西省首届艺术节现代戏中几个新人形象的塑造 ·····	李问圃(238)
戏曲现代戏观众的失落与寻找·····	谭昭文(254)
当代农民心理特征与戏剧创作·····	张自胜(266)
关于写转型农民形象的一点思考·····	王 禾(270)
时代感、主旋律和新编历史剧 ·····	谭昭文(278)
传历史之神韵 奏时代之强音	
——新编历史剧与时代精神浅探 ·····	张自胜(285)
《王鼎尸荐林则徐》的悲剧特色·····	樊德田(293)
简议新时期陕西现代戏创作的发展态势·····	志 宏(300)
陕西现代戏与秦文化特色·····	志 宏(312)
探索·总结·实践	

——对渭南戏曲文学发展态势的片断扫描提纲·····	刘星照(323)
现状·差距·希望	
——对渭南地区戏曲文学发展态势的再认识·····	刘星照(332)
新时期渭南戏曲现代戏创作的回顾与思考·····	张积文(353)
	路树军
对渭南现代戏曲创作几个理论问题的认识·····	刘星照(367)
《两家亲》、《三姑娘》、《四季歌》三剧创作的启示	
·····	李问圃(375)
关于小说、电影手法在现代戏中引进的效应···	谭留根(383)
试谈李新庆现代戏创作的特色·····	史耀增(389)
言为心声 语如其人	
——现代戏语言探索·····	王宏声(398)
试谈传统剧目的改编·····	王 禾(414)
开拓·挖掘·创新	
——试论省二届艺术节渭南分会场参赛剧(节)目的	
艺术特色·····	张积文(421)
	路树军
戏曲现代剧布景意义探索·····	董贵生(428)
艺无止境精于勤 梅花香自苦寒来	
——简谈尖子演员余巧云及其演唱的艺术特色·····	谢蒙秋(435)
婉约沉郁	
——余巧云演唱艺术风格初探·····	樊德田(450)
登临绝顶自风流	
——余巧云演出现代戏成就初探·····	王 禾(459)
活灵活现 神态百出	
——漫谈线腔木偶戏《秃子闹房》等的艺术成就·····	王宏声(464)
	史耀增

珠联璧合 相得益彰

——为王鼎、林则徐的扮演者叫好 谢蒙秋(473)

金元以来陕西戏曲作家考略..... 志 宏(477)
思 梅

后 记..... (489)

真实性·艺术性·倾向性

□ 曹冠敏

现代剧创作必须艺术地、真实地表现现实社会生活,现实社会生活是现代剧创作的基础。现代剧表现现实社会生活,不是浮光掠影,不是简单地捕捉社会现象,而是经过作家自己观察、分析、研究,从中获得真切感受和真知灼见,然后进行创造性艺术劳动的结晶。

真实性 艺术性

真实是艺术的灵魂。现代剧反映生活真实,必须以现实生活真实为基础,然后进行艺术加工改造,从而变成艺术真实。因此,这种艺术真实,是经过艺术创造上的提炼、概括与集中,它已经典型化了。它能反映生活的真相和真义,表现出生活的本质、规律和必然性。这也就是歌德所说的“第二自然”。但是,艺术真实并非现实生活真实的摹写,巴尔扎克讲,有时甚至“现实也是不太真实的”。所以,现代剧反映生活真实,不应该是简单的、直接的、刻板动作,而应该是复杂的、二重化的、曲折的活动,即毛主席讲的源于生活而高于生活。因为人的认识不仅反映客观世界,而且要改造客观世界。现代剧反映、认识生活的同时,通过对

个别事物的描绘，揭示它们之间的相互关系的必然联系，洞察事物背后所含蕴的意义，从而深入到现象的本质里面，显示出生活发展的主导倾向，给生活以影响，促进生活，改造生活，帮助人们认识客观世界。如果只是如实地描写了事物的外形，停留在事物的表面现象，刻板地、镜子式地反映社会生活，这是戏剧创作中的自然主义，是摄影师的技艺，而摄影师只能复制。自然主义和现实主义都要求真实，但自然主义表现的只是生活中偶然的、孤立的、表象的真实，现实主义则是使生活“显出本来面目”。

真实性 倾向性

真实性是一切成功戏剧作品的生命，真实性总是和倾向性、思想性联系在一起的。社会主义的现代剧要达到真实性和倾向性相统一，要求作家必须在马克思主义思想指导下，用无产阶级世界观，充分反映历史发展的真实面貌和客观规律；要求通过典型人物和典型环境的描写，反映生活斗争的客观真理，因此它又具有巨大的美感作用和令人信服的、给人以教育的强烈思想性。同时，还要着力表现历史的革命性的变化，表现革命的理想和追求，对光明和未来向往的热烈情绪。但这种精神是扎根于现实之中，是和实事求是的精神相一致的，和“四人帮”宣扬的“假、大、空”完全是两回事。

有的剧作家认为，只要真实就行了，至于产生什么效果，他是不负责的。这是片面的观点。只要是为人民服务的剧作家，在他进行创作的时候，对于作品中的人物和细节的描写，是不能不加选择的。

也有人认为，只有暴露才是现实主义。这是对现实主义的曲

解。我们的现实主义是革命的现实主义，它不同于19世纪的批判现实主义。革命现实主义是马克思主义世界观指导下的现实主义，它的宗旨是发展和推动社会主义制度，而不是相反。现实主义决不是看到什么就写什么，不是生活中有什么就写什么，作家首先要考虑这种题材是否可以写，值不值得写，怎么个写法才好，写出来是否有利于人民，起码不要有害。我们是共产党领导的社会主义国家，我们的首要任务是维护大局的稳定，这就要统一意志和统一行动，就要讲求社会效果。当然，过分夸大戏剧的作用是不对的，但戏剧会产生一定的社会效果，对于社会矛盾、社会问题的发展和解决，在一定情况下，是可以起到积极作用或消极作用的，尽管这种作用是有限的。

在资产阶级自由化泛滥的日子里，有的剧作家缺乏辨别能力，容易被社会上一些表象所迷惑，被生活中某些消极现象所激怒，以至于看不到生活中起主导作用的积极因素，对那些表象和消极因素形成的原因，缺乏冷静的全面的分析，所以在如何反映这些表象和消极现象时，就有个倾向性问题，即站在什么立场上来反映。如果不是站在党的立场，人民的立场，而是站在资产阶级、小资产阶级的立场，那对党对人民就不会有利了。即使是真的站在人民的立场，如果观察不深，表现手法不妥，社会责任心不强，也可能写出事与愿违，不利于人民的作品来。所以剧坛也出现了一些迎合时好，夸张失实，表现愚昧落后，情调低沉而灰暗的作品。因此，决不可忽视作品的倾向性。

正确认识和反映我们的时代

正确认识和反映我们的时代，突出主旋律，坚持多样化，这

是当前现代剧创作面临的一个中心课题。解决这个课题，还要按毛主席的教诲，一是学习马列，二是学习社会。深入生活，参加群众建设四化的伟大斗争，仍然是现代剧创作的必由之路。我们正处于改革开放，新旧交替的历史时期，生活现象复杂纷繁，要正确认识它是不容易的，只有把马克思主义的世界观和方法论，同自己对生活的真知灼见结合起来才行。也只有认真学习马列，改造世界观，用自己的作品提出对生活的独特发现，独到见解，才算尽到了作家的社会责任。

剧作家的目光要注视今天，要坚定地现实生活的基础上，写出正在改革开放、继往开来，迈向新生活的中国人民的风貌，写出正在克服重重困难，包括自身的缺点和客观生活中的障碍，为实现四化建设而奋斗的人们的可歌可泣的事迹。正如鲁迅先生所说，革命的文学家，至少必须和革命共同着生命，或深切地感受着革命的脉搏。

现代剧反映现实生活，这是广大人民群众的要求，是时代发展的需要，同时也是戏剧艺术本身发展的需要。我们应当看到，今天的观众成分发生了很大的变化，青年人已占有很大的比重。当代青年热情奔放，求知欲强，又最关心现实生活中的矛盾和斗争。他们除了要从现代剧中得到艺术享受外，还要从中来认识我们的时代。因此，现代剧必须适应这种需要，反映新生活，塑造新人形象。

注重现代戏创作

□ 张积文

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)精辟地阐述了文艺工作者在创作实践中深入现实生活的重要意义,坚持和发展了马列主义文艺反映论的观点,从大量纷纭复杂的文艺现象中分析论证了“人类的社会生活是文学艺术的唯一源泉”,明确地指出了“深入生活,和群众相结合”是广大文艺工作者的根本道路。

《讲话》发表以后,一批又一批革命文艺工作者在《讲话》精神的指引下,纷纷投身火热的生活,在不同的历史时期,挥动如椽之笔,创作了难以计数的优秀文艺作品,为人民群众提供了健康有益的精神食粮,在社会主义革命和社会主义建设中发挥了巨大的作用。

但在近年来,文艺战线在取得很大成绩的同时,也出现了不少问题,诸如宣扬色情暴力,封建迷信,拜金主义等内容的文艺作品一度泛滥成灾,严重毒害了青少年的灵魂,污染了社会空气。这些不良现象的出现,除了国外资本主义社会对我们进行思想渗透等原因以外,还有一个主要的原因,就是我们一些同志在一段时间里放弃了马列主义、毛泽东思想文艺观,在创作实践中,脱离了生活,脱离了政治,淡忘了《讲话》对文艺工作的指导

作用。

今天,时隔《讲话》这一重要文献发表已经整整 50 年了,联系文艺界的实际情况,我们重新学习《讲话》内容,认真领会其精神实质,仍然感到十分亲切。毛泽东同志当年在《讲话》中为文学家艺术家指出的根本道路,应该是每一个戏剧工作者终生遵循的目标。“问渠那得清如许,为有源头活水来。”戏剧工作者只有沿着毛泽东同志当年为文学家艺术家指出的根本道路坚定不移地走下去,热情地关注当代生活,敏锐地感应时代精神,才能创作出充分体现社会主义时代精神的戏剧作品,为建设有中国特色的社会主义文化和经济建设这个中心工作做出自己应有的贡献。

下面,谈谈重新学习《讲话》后的四点体会。

一、要关注当代生活

密切关注当代生活是剧作家深入生活,感应时代精神,创作现代戏剧的基础和前提。毛泽东同志在《讲话》中对文艺工作者深入生活的意义、目的、方法等各个方面都作了深刻的论述。毛泽东同志说:“中国的革命的文学家艺术家,有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中去,观察、体验、研究、分析一切人,一切阶级,一切群众,一切生动的生活形式和斗争形式,一切文学和艺术的原始材料,然后才有可能进入创作过程。”

毛泽东同志在《讲话》中所说的进入创作过程至少有三个方面的内容:一是熟悉被描写、被反映的对象;二是熟悉作品的接

受者；三是经过作者头脑分析加工提炼等。毛泽东当年对文学家艺术家的要求，在今天仍然有着十分重要的意义。当代剧作家虽然也可以在自己生活的圈子以内熟悉环境，体验人生，但毕竟不如投身到改革开放的浪潮中去，熟悉四化建设中各式各样的人物和他们的思想感情、生活、工作等状况，了解现实生活中人们的愿望、理想和追求等，亲身体验改革开放给各个阶层人们的生活带来的巨大变化，并在深入生活中使自己的立场、态度、思想感情等贴近人民，也就是说，在改造客观世界的同时也使剧作者的主观世界得到改造。

当前，全党全国人民在以江泽民同志为核心的党中央领导下，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，正在意气风发地为实现社会主义现代化建设第二步战略目标而努力奋斗。最近，党中央又强调指出，改革开放的胆子要大一些，步子要快一些。在党中央的领导和部署下，全国各条战线又一次掀起了改革开放的热潮。

在改革开放的大潮驱动下，各行各业都涌现了许许多多敢为天下先的开拓者，顶天立地的英雄，兢兢业业的模范以及许许多多可歌可泣的先进事迹、先进典型等。所有这些，构成了当代生活的主要因素。另外，现实生活中也还有一些令人愤愤不平的，甚至咬牙切齿的事情，如人们议论的社会分配悬殊，行业不正之风，社会秩序等热点问题及一些丑恶的社会现象等，虽然是生活中的支流，但也需要剧作家深入到现实生活中去，才能有真切的了解。

现实生活丰富多彩，五花八门，尤其是在一个伟大的历史变革时期，传统的思想道德价值等观念同外来的、时兴的思想道德价值等观念之间的冲撞，人与人之间关系的变化，新与旧、是与

非之间的争斗十分激烈，并呈现出迷离恍惚的状态，使人们一时难以把握。这个时期出现的复杂现象特别需要剧作家以高度的责任感和热情去关注，并投身其中，体验生活中的甜酸苦辣，世态百相。

二、要感应时代精神

周恩来同志 1962 年“对在京的话剧、歌剧、儿童剧作家的讲话”中肯定了“时代精神”的提法，他还就文学作品反映时代精神问题讲了很多指导性的意见。我个人的体会是，所谓时代精神，应该代表一个时代生活中的主流和本质的现象或者情绪、气氛等，它代表着这个时代前进的方向和社会历史发展的必然。作者把这种精神具象化到作品中就成了作品的灵魂。

凡是具有马列主义基本理论知识的当代剧作家，面对繁杂的现实生活，总是能敏锐地透过各种生活的表层现象认识事物的本质，从汹涌澎湃的时代潮流中辨别社会历史的主流，进而感应时代精神的脉搏，在创作中选取最能反映时代精神的人物和事件，经过艺术加工，在作品中通过时代的一个侧面表现时代精神，就像人们常说的“一滴水可以反映一个太阳”。

众所周知，我国已经进入建设有中国特色的社会主义的新的历史时期，江泽民同志对文学家艺术家提出了新的要求，他在庆祝中国共产党成立 70 周年大会上的讲话中说：“要鼓励深入研究我国建设和改革的现实问题，鼓励创作更多的健康文明、积极向上、为人民大众喜闻乐见的作品。在这些作品中，反映社会主义时代精神应该成为主旋律。”江泽民同志在这段话中借用音乐术语，非常形象准确地揭示了文艺作品反映社会主义时代精