

戏剧 与动画

欧阳逸冰
艺术评论集

XIJU YU
DONGHUA

欧阳逸冰◎著



语文出版社

XIU YU
DONGHUA

戏剧
与动画

欧阳逸冰
艺术评论集

欧阳逸冰◎著



语文出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

戏剧与动画：欧阳逸冰艺术评论集 / 欧阳逸冰著.

—北京：语文出版社，2012.7

ISBN 978-7-80241-520-1

I. ①戏… II. ①欧… III. ①艺术评论-中国-现代
—文集 IV. ①J052-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第155602号

责任编辑 章承董

装帧设计 李建章

出 版  语文出版社

地 址 北京市东城区朝阳门内南小街51号 100010

电子信箱 ywbsywp@163.com

排 版 语文出版社照排室

印刷装订 北京鑫海达印刷有限公司

发 行 语文出版社 新华书店经销

规 格 787mm × 1092mm

开 本 1 / 16

印 张 20

字 数 307千字

附 件 1 插页

版 次 2012年8月第1版

印 次 2012年8月第1次印刷

印 数 1-1 000

定 价 45.00 元

本书如有质量问题请与本社发行部联系 ：010-65251033

序 一

马 也

戏剧界开艺术研讨会时，专家、艺术家们的发言各有风格和风采。老专家、老领导们如刘厚生、徐晓钟等先生，极为认真也极为刻苦，多半是事先准备了发言稿；多数专家是即兴发言，之后再整理成文。即兴发言有时免不了啰唆重复，条理不清。但是欧阳逸冰先生的即兴发言却条理分明，逻辑严谨，干净利落，绝无赘语，稍作整理便成好文。而且，他的发言激情四溢，文采飞扬，像是诗歌或者散文的朗诵。

当代戏剧界，集院团领导、剧作家、理论家、评论家于一身且成就卓著者，或者有，但肯定不多。欧阳先生即是一位。欧阳逸冰先生堪称当今剧界才士。

欧阳先生至今已有 19 部剧作被全国 12 家剧院、剧团公演，获全国奖及省部级奖 15 次（个人剧本创作奖）。主要舞台剧作品有：话剧《变形的面庞》《周君恩来》《我认识的鬼子兵》等，儿童剧《会粘知了的老师》《闪烁吧，繁星》《红蜻蜓》《我的童年在黑土地》《长城有个黑小子》《这里将是别墅》《享受艰难》等，歌剧《护花神》，音乐剧《香格里拉》等。1994 年，时代出版社出版了《欧阳逸冰剧作选》。

今天，《欧阳逸冰艺术评论集》即将出版，先生嘱我作序，我有些惶恐，我怕在这位才士面前现出浅陋。

全书分为五个部分，所收文章多半是在《中国戏剧》《剧本》《文艺报》《光明日报》《人民日报》《舞蹈》《新剧本》等报刊上发表过的。

感谢欧阳先生给了我一次学习的机会。这不是一句恭维的话，我是很认真地读完这些文章的。借用欧阳先生《塑造优雅》文中的一句话：“我的灵魂就像是洗了一个澡。”欧阳先生对艺术、对师友的真情、真实、真知令我感动。

概括地说，欧阳先生这部评论集——评戏剧、评舞蹈、评舞剧、评动

画、评人物、评历史，评的全是艺术的本体规律和艺术的本质功能。他所呼唤的核心就是一个字——人！——人性的发现，人格的构建，人的命运的探索。

在艺术规律方面，他论舞蹈与诗的关系，论舞剧与戏剧文学的关系，论儿童剧“寓教于乐”中的“教”和“乐”的关系，论动画片中绘画、文学、音乐的关系，论中国动画片与中国文化、中国风格、中国精神的关系，等等，很多篇章充满了真知灼见，引人深思。

欧阳先生的戏剧评论，有四篇文章最有代表性，分别是《天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺——浅说话剧〈张之洞〉的意境创造》《仰望矸子山——看话剧〈矸子山的男人女人〉》《史诗戏剧的认识——从话剧〈寻找李大钊〉的结构谈起》《揽月听泉，妙于写声——初看新版芭蕾舞剧〈二泉映月〉》。艺术分析细致透彻全面深刻，如没有良好的高超的艺术鉴赏能力，这种文章是写不出来的。

人物专论部分，有两篇写得极为精彩，一是《她的位置：在那旗帜下——读陈颙的〈我的艺术舞台〉之后》，一是《“以人为本”点燃了查明哲的导演艺术》。前一篇文章几乎就是对陈颙这位伟大艺术家一生的艺术成就和艺术贡献的盖棺定论。正因为欧阳对中国话剧、对陈颙先生充满了双重热爱，于是他的情感才那样真诚、真实、真挚，他的艺术分析才那样具有时代的和历史的高度，他的语言才那样具有诗情和感染力。这是一篇用诗写的人物专论，是一篇用散文写的艺术评论。艺术评论的艺术化，欧阳先生做到了。后一篇是他在查明哲导演艺术研讨会上的讲稿。文章读后确实令我有些惊讶。原因是，对于查明哲的导演艺术成就，我也曾经思考过，但似乎总是没有想清楚。欧阳先生的讲稿令我茅塞顿开。这篇讲稿主要谈了两点：一是分析查明哲的戏剧观。查明哲导演的美学核心是人，剧院就是教堂，教堂是洗礼人的灵魂的地方；戏剧艺术是人的艺术，是解析、挖掘并拯救人的灵魂的艺术。二是分析查明哲的艺术风格和创作手法，他认为，查明哲以现实主义为主，融汇了表现主义、象征主义，甚至结构主义的某些元素，“转益多师是吾师”。他指出，查明哲用自己的激情与执著，沉静地寻找属于自己的艺术之路，承袭导师陈颙的风格：大气磅礴与激越恢弘；而在导演美学上，查明哲又宗师于徐晓钟先生的表现与再现的融合，

绝无门户之见。

这就不仅仅是对具体作品的分析了。没有深厚的理论功底很难做出如此准确的评价和论述。如果说到欧阳先生的才情，同行多有认同。但是作为一位剧院领导和剧作家，窃以为恐怕难有时日去研究理论。看来我有些主观了。欧阳先生的另一篇文章，《蝴蝶说，再见吧，蛹！——也谈“三一律”》更可以见出他的理论修养。这篇文章发表于1984年第4期的《外国戏剧》上。文章对“三一律”的历史进行了澄清和辨析，从亚里士多德说到布瓦洛，从《熙德》说到《雷雨》，从限制说到突破。是一篇纯粹的理论文章和学术之作。

个人的口味和趣味往往是有偏好的。在欧阳先生的这本评论集中，我很偏爱他那组写舞蹈的文章，与这组文章风格相近的还有《短长札记——观摩首届国家舞台艺术精品工程初选剧目直感》及《瑕瑜陋见——第三届国家舞台艺术精品工程观摩笔记》。这三组文章写得极为放松，率性而为，灵动洒脱。如果说《揽月听泉，妙于写声——初看新版芭蕾舞剧〈二泉映月〉》一类文章像是西服革履的欧阳逸冰，那么这三组短文就像是身着便装的欧阳逸冰。前者太正规了，太像文章了，太“艺术”了；而后者就像未加雕琢的《论语》和《谈话录》，天然流淌，自然天成。对艺术规律的张扬简洁有力，对有些作品和有些创作现象的批评一针见血。观点鲜明独到，且学问也蕴含其中。读这些文章的感觉就像读莱辛的《汉堡剧评》。

现今的欧阳先生已经不再担任中国儿童艺术剧院的院长了，虽仍活跃于剧坛，但主攻方向似乎是动画与动漫产业。相信，欧阳先生的好文、美文、妙文会继续问世；他的激情、诗情、热情、真情和才情，会使他在新的创作领域再度辉煌。

2012年夏初于北京

（马也，著名戏剧理论家，中国艺术研究院研究员）

序 二

孟 冰

众所周知，欧阳逸冰先生是一位出色的剧作家。一听说他要出专集，自然想到一定是他的剧作集，但万万没有想到他这次出版的竟然是一本评论集。我想，这不仅是因为他早已出版过戏剧作品集，更重要的是这部评论集将记载他多年来对戏剧、电视及动画的思考与研究。

关于动画我不懂，因此也不敢妄加议论。

集子里有关于戏剧的评论文章是我很爱看的，原因有三：一是欧阳先生的评论文章总是充满激情的，与一些客观的、理性分析的文章不同。戏剧作品大都描写感情战胜理性的过程，因此，没有感情的理性分析一定缺乏对戏剧中感情方面的理解。欧阳先生每每有感而发，自身的经历、感悟、体会都成为他去思考、去评判他人他戏的尺度，这样的议论是切身感受，而不是“站着说话不腰疼”。二是有很多当今很有成就的剧作家和导演并没有较好的理论修养，说话和写文章虽然简明却失之于浮浅，虽然通俗却失之于平庸，虽然朴实却失之于暗淡。欧阳先生的文章确有大气象，从古至今，引经据典，布局完整，构思连贯，激情澎湃，文思泉涌。三是在戏剧评论界有很多理论家在思想观念、美学原则、史料资料方面是绝对权威，但由于对剧本创作缺乏了解，文章较偏重于理性和观念，有些道理虽然正确，但其思维方式却不是戏剧（独特）的、可以表现（舞台呈现）的。因此，对那些只能停留在理性观念上的戏剧评论，我除了保持一种学习的心态，基本上是敬而远之。而欧阳先生本身就是剧作家，他写过话剧、儿童剧、歌剧、电视剧、动画电影和动画电视剧，因此，他的评论文章是一个懂戏的人写的，自然，懂戏的人一看便心领神会。

从他的评论集里，我们不仅可以跟随着他思考的目光，去眺望艺术创作的远山云海，同时，我们还可以从他文字的“硬盘”里破解他本人成长

的密码。于是，我们知道了他从小和母亲学唱“工农兵学商，一起来救亡”的抗日歌曲；他爱读诗，拜伦、雪莱和郭沫若，好像还尤为喜欢泰戈尔……我们还知道，作为剧作家，他认识到：剧作家也应该是思想家，因此他重视戏剧的思辨性。作为儿童剧作家，他深知他所面对的特殊群体有着怎样的圣洁与天真，因此他的笔下挥洒出智慧的美文、天才的想象和纯净的心灵。作为剧院的管理者，他昼夜忧心如何创造品牌，如何开拓新的演出样式，如何解决既让孩子有兴趣又让孩子受教育的分寸把握。这次，作为评论家，他又开始尝试总结理论成果，梳理理性思维，试图建立以戏剧创作的角度反证戏剧理论的原则和放之四海而皆准的真理价值。

近些年，我读过一些作家写的书，不是他们的文学艺术作品，而是评论集或自传、杂文、散文等。我通常认为，作家要说的话已经在他的作品里了，作家要表达的思想已经化在人物形象的性格、历史和心路历程之中了。因此，面对观众，剧作家对自己的作品是不需要任何说明的。即使一定要说明，也只能是像易卜生、奥尼尔、曹禺一样体现在剧本的舞台指示之中。而他们的艺术观点常常是在后来谈自己创作的访谈时总结提升出来的。

剧作家的思维是异常活跃的，有许多想法在剧本创作时是无法完全体现出来的。如果再结合自己的经验，就会在戏剧审美综合认识及各元素，如情境、冲突、性格、悬念、语言、场面……的认识上，有独特的实践总结，特别是像欧阳先生这样学者型的、有一定理论素养的剧作家，更会让这些体会长上翅膀翱翔于戏剧艺术的蓝天之上。那种全景式的开阔、锁定环境的准确，那种洞悉人生的感怀、感叹生命的真切，都让他如同毫不吝啬地开启珍藏多年的陈年佳釀，让那醉人的芳香沁人心脾。

在中国，像欧阳逸冰先生这样一代剧作家大都没有认真对自己的创作进行过系统的总结。这有历史原因，有作品的时代局限性的原因，也有个人艺术修养和客观环境的原因，当然，也有我们的理论家用编年史的方式来划分戏剧艺术大师的成就与光彩的原因。因此，大约是从欧阳先生这一代人算起，对其作品和艺术成就的研究几乎成为空白，自然，他自己也失去了许多阐述艺术观点的机会。

因此，我想到，我们是不是还可以把欧阳先生的这部评论集看做是他

艺术创作的一次补充说明，或许是在创作时的言犹未尽，或许是在燃烧自己，同时，也想燃烧他人，像放一把山火一样，让激情和才思在深山荒野肆意燃烧，在灼热的火焰之中，让那自由奔放、永恒不灭的真理如凤凰涅槃般浴火重生。

2012. 4. 16

（孟冰，当代著名剧作家，中国戏剧家协会副主席，曾任中国人民解放军总政话剧团团团长）

序 三

孙立军

与欧阳逸冰老师认识的时间并不算长，大约有五六年的光景，但却碍于我们之间心照神交的情谊。犹记得，他在发言时，如话剧演员般声若洪钟的音质，演讲家般引人入胜的表现力，我们第一次见面便给我留下了深刻的印象。多年来，这位艺术家的学术演讲，以其特有的气质、行云流水的气度、浑然天成的言辞，感染了无数国内外听众。

一个国家文化艺术质量的高低显示了其精神文明和文化发展程度的高低。一种艺术的繁荣发展自然需要执著于这种艺术生长的创作者，欧阳逸冰正是这样一位坚持不懈追索的艺术家。他作为国家一级编剧，原中国儿童艺术剧院院长，曾创作过多部优秀剧作。他的作品应和时代脉搏，承接传统却不墨守成规，在纷至沓来的或土或洋的潮流涌动中更能发人思考，引人回味。可以说，多年来，他为中国的儿童戏剧事业做出了很大的贡献。

近十余年来，他投身于中国的动画事业，并成功打造了《小鲤鱼历险记》《小卓玛》等深受儿童喜爱的动画作品。作为中国动画学会常务副会长，专业的“动画人”，肩负着传承和发扬中国动画的使命。近年来，他携手动画业界同仁积极开展动漫学术交流活动。他在动画理论研究上，不仅深入浅出地印证了“动漫之于儿童的独特审美价值”，更精心于动画思维的探索。同时，通过他那扣人心弦的演讲、才华横溢而毫无矫作的文章使越来越多的人认识到了中国动画的如虹蓄势。

动漫产业是文化产业中的重要组成部分。近年来，在国家大力发展动漫产业的政策支持下，我国的动漫行业蓬勃发展，具有国际竞争力的动漫作品不断崭露头角，在影视动画创作、生产方面取得了显著成效。根据有关部门公布的报告显示，我国在电视动画数量方面已经成为世界第一生产大国。但是，国产动漫总体竞争力和产业辐射力仍然较低，在“质量上”我们还无缘排进世界前列。作为动漫从业者，中国动画如何从“大国”迈

向“强国”是我们必须要面对和解决的问题。我们有着迫切的责任感和使命感引领中国动画实现跨越式发展，从而在国际竞争中，占据动漫艺术创作的制高点。

欧阳老师的文章是对中国动漫产业理论研究和艺术实践的梳理。阅读这些作品，在被其亲切自然、超凡洋溢的文字吸引的同时，更是会给读者带来新的感悟与启示。我认为这部著作，无论是对于欧阳逸冰的忠实读者们，还是对于动漫爱好者和动漫从业者，都将是获益良多的。我相信，看完此书，读者们会有切身的感触。

（孙立军，著名动画艺术家、动画导演，北京电影学院副院长兼北京电影学院动画学院院长）

目 录

	戏剧评论	001
蝴蝶说，再见吧，蛹！ ——也谈“三一律”		003
撼动，终于发生 ——读剧本《魔鬼面壳》浮想		009
短长札记 ——观摩首届国家舞台艺术精品工程初选剧目直感		015
解语《立秋》		049
或许这不是最后的神话？ ——感叹话剧《黄土谣》		052
“骚情”的颂歌 ——浅说话剧《郭双印连他乡党》		056
仰望矸子山 ——看话剧《矸子山的男人女人》		062
活的历史，新的光彩 ——话剧《圣地之光》观后		065
解析：儿童剧方程式 ——童话剧《小蝌蚪找妈妈》观后		068
柔美与刚烈的交响 ——音乐剧《雁叫长空》观后		072
瑕瑜陋见 ——第三届全国舞台艺术精品工程观摩笔记		075
我看青山多妩媚 ——2004—2005 舞台艺术精品工程初选剧目印象		097
		001

以人为本与当代话剧	104
阳春白日风花香	110
——观摩《迟开的玫瑰》有感	
揽月听泉，妙于写声	113
——初看新版芭蕾舞剧《二泉映月》	
泥土的热望	117
——话剧《万世根本》观后	
天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺	119
——浅说话剧《张之洞》的意境创造	
雪的意蕴	126
以形写神 气韵生动	129
——舞剧《水月洛神》观后	
斗争：守望圣洁	133
儿童戏剧：人的发现	136
——近几年儿童戏剧印象	
大地，勃勃生机在涌动	144
——观“大地情深”展演开幕演出	
史诗戏剧的认识	146
——从话剧《寻找李大钊》的结构谈起	
孟冰的现实主义	151
诗人的戏剧	155
——浅说《藏羚羊》，兼谈《英子》	
甬城之夏花烂漫	162
——第七届全国儿童剧优秀剧目展演印象	

动画评论 169

遥望龙门	171
——学习动画片剧本创作的笔记	
《功夫熊猫》为什么能写出好故事	180
中国动画·中国风格·中国文化	185
敢于奢望，敢于比较	191
——看动画片《熊猫总动员》有感	

一个被遗忘的“秘诀” ——浅谈几部国产动画电影	195
静下心来：结构出了问题 ——看《功夫熊猫2》	200
关于创作和生产影视动画精品的看法和建议	203
天若无霜雪 青松不如草 ——《2010 中国动漫蓝皮书》序	209
方今之急，在于人才而已 ——《2010 中国动画教育启示录》序	211
动画思维札记二则	213
听唱新翻杨柳枝 ——简评动画片《虎王归来》	222

舞蹈评论 227

忘不了，那都市与高原的夕阳	229
天人合一的生命存在状态	231
舞剧与戏剧文学	233
舞者当为诗	236
想象的奇葩	239
塑造优雅	242
从扭秧歌说起	245
“欣赏”的变异	248
心中的“圣经”	250
红手套及其他	253
美得一塌糊涂	256
乱弹“节奏”	259

创作手记及其他 261

日本，哦，日本 ——一个中国编剧的心态	263
------------------------	-----

思索，在记忆中燃烧 267

圣洁的尴尬 270
——儿童节前乱弹儿童剧

人物专论 277

她的位置：在那旗帜下 279
——读陈颀的《我的艺术舞台》之后

夏花之绚烂，秋叶之静美 287

有亮其人 289

话剧，最后的诱惑 292
——浅说王晓鹰的导演艺术

“以人为本”点燃了查明哲的导演艺术 294

老任 298
——我记忆中的德耀先生

后记 305

戏剧评论

