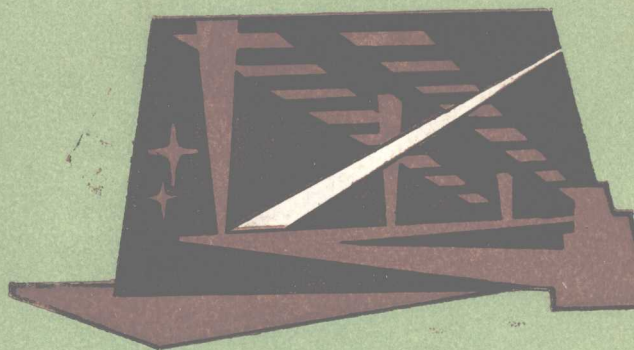

HUAJU

高代话剧探讨

黑龙江省艺术研究所

当代话剧探讨

(黑龙江省话剧学术讨论会专集)

黑龙江省艺术研究所

编 者 的 话

经过二年多时间的艰辛努力，我省第一本话剧理论专集终于问世了。尽管这朵小小的花束还那样稚嫩，但我们却不能不为此而感到欣慰与兴奋。

自八〇年以来，我省话剧和全国一样出现了上座率每况愈下的不景气局面，省艺术研究所本着“研究为现实服务”的原则，责成专人对此进行了调查。并写成《关于黑龙江省话剧现状的调查报告》，省委宣传部对此非常重视，曾在《宣传工作》上转发。根据广大戏剧工作者希望召开专门会议讨论话剧问题的强烈愿望，在省文化厅有关领导的热心支持下，于一九八五年六月十日——十四日，在哈尔滨召开了全省话剧学术讨论会。来自全省各地的话剧团团团长、编剧、导演、演员及省剧协、省戏剧工作室有关同志和应邀前来的北京、辽宁、长春等地的专家，济济一堂，畅所欲言，就如何清左、破旧、创新，振兴话剧等问题进行了比较广泛、深入而热烈的讨论。

在这本专集里，我们收入了在会上发言的十三篇文章，他们都分别从不同的角度，阐述了自己的观点。这些文章虽然已写了二年之久，但由于里面凝结着作者丰厚的实践与深沉的思索，因此，在今天读来仍然给人以启示，洋溢在字里行间的艺术激情也使人很受感染。由此，我们不能不高兴地看到一支较有生机、活力与理论修养的话剧理论队伍在我省已基本形成，尽管有的观点还有待于实践的检验，有些文章的质量还有待于进一步提高，甚至有的仅仅只能算是一个发言，但千里之行，始于足下，我们毕竟

已经迈开了艰难而可喜的第一步，因此，我们满怀着对话剧艺术的赤诚与渴望，将我省话剧工作者实践、研究、探索的辛勤结晶，献给广大的话剧工作者、理论研究者与爱好者，以期抛砖引玉，朝着更为纵深的方面开拓。我们相信，只要我们坚持不懈地努力下去，一定会换来话剧的繁荣与振兴。

同志们，努力吧！

一九八六年二月

目 录

探讨繁荣振兴话剧的途径

——在全省话剧学术讨论会上的讲话…… 陈 巛 (1)

勇于改革 振兴话剧

——在全省话剧学术讨论会上的讲话…… 张玉林 (4)

观念的危机…… 莹 子 (12)

探索与思考…… 杨宝琛 (25)

“艺术复归”探…… 徐立根 (32)

“剧种优势”说…… 贾 非 (40)

关于话剧的几点思考…… 高化铭 (51)

我所想到的话剧…… 王兆一 (59)

内容和形式都不可忽视…… 郑维庆 (63)

清“左”除旧建立科学的戏剧观念…… 林 泉 (67)

话剧创作断想…… 应志国 (80)

论话剧的“情”…… 张永萱 (86)

话剧要从艺术改革中去争取观众…… 张景厚 (101)

试论当代我国话剧艺术特征…… 经百君 (120)

科学时代的戏剧…… 邵宏大 (139)

探讨繁荣振兴话剧的途径

——在全省话剧学术讨论会上的讲话

陈 巛

同志们：

我们黑龙江省有史以来第一次“话剧学术讨论会”，今天开了。省文化厅对这次会非常重视，给予很大的关怀和具体领导，为把会议开好提供了重要保证。这次讨论会还得到省剧协和全省话剧界，特别是话剧理论工作者的大力支持，许多同志花费了不少心血，撰写论文，为讨论会的成功做了比较充分的准备。另外，中国艺术研究院话剧研究所、辽宁省文联文艺理论研究室、吉林省长春市艺术研究所也派人参加，这对于推动我省话剧理论研究工作，一定会有很大的帮助，为此，我代表黑龙江省艺术研究所对于他们的到来和全省与会的同志表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

话剧自一九〇七年传入我国以来，已经有近八十年的历史了。在我国话剧艺术工作者的辛勤努力下，它由无到有，由小到大，逐渐发展成为一个我国人民普遍喜爱的大剧种，并且在长期的革命斗争中，特别是五四运动、抗日战争、解放战争和社会主义革命和建设阶段，都发挥了其他艺术形式所无法取代的作用。

但是，由于历史和现实，以及人所共知的种种复杂原因，我国话剧遇到了前所未有的新情况、新问题，出现了冷落、萧条的不景气局面。为此，人们惊呼：“话剧面临危机”，许多热爱和

关心话剧艺术事业的同志，都为它的现状焦急，为它的命运担忧，为它的未来踌躇。在话剧界内部产生了一种悲观、消极、迷茫、困惑不解、不知所措的情绪，问题确实是严重的。

但是，必须看到，为了适应时代的发展，人民的需要，许多有识之士，正在积极探索，大胆实践，寻找和开辟话剧繁荣的新途径，并且取得了一定的成绩。近年来，在全国相继出现了一些好剧目，如《特区人》、《南方的风》、《红白喜事》、《双人浪漫曲》、《命运》、《开荒牛的迪斯科交响曲》、《小井胡同》等；在我省，也有许多坚持在话剧工作岗位并为它的繁荣而不辞辛苦，埋头拚搏的同志，他们本着改革和开拓的精神，大胆地进行探求和创新，也创作和演出了一些比较好的剧目，如《吉他轻轻弹》、《濛濛雨啊，濛濛雨》、《黑色的玫瑰》、《将军的战场》、《双枪市长》、《人人都来夜总会》、《酒干倘卖无》等。

但是，也必须看到，随着我国经济建设的蓬勃发展和社会经济结构的变化，人们的思想也在变化万千，广大群众对于艺术的欣赏要求也越来越高，越来越广泛多样，我们的话剧在众多的艺术品类竞争中，还远远不能适应这一新情况的需要。许多话剧工工者至今尚未能完全从长期“左”的束缚中解脱出来。观念守旧，思想僵化，作品公式化，概念化，质量一般化，再加上导演表演水平不高以及体制和管理方面的原因，因此，演出萧条，剧场门前车马稀。

面对现实，怎么办？一种是失去信心，悲观失望，消极等待；一种是充满希望，勇往直前，在困难的征途中积极地去开路、踩路，开路和闯路，找出一条振兴话剧艺术的道路来，以开创话剧艺术繁荣的新局面。我认为，后一种态度是正确的，可行的。正象《第三次浪潮》的作者阿尔温·托夫勒开宗明义地指出：“本书与悲观主义观点截然不同，世界在混乱骚扰底下蕴藏

着惊人的希望和前景”。我们的话剧艺术虽然处在种种冲击和重重困扰之中，但它却蕴藏着惊人的希望和前景。

话剧不会消失，也不会灭亡，但希望和前景也绝不会自己到来。为此，就需要我们去研究和分析。造成今天话剧这种不景气的原因是多方面的：既有历史的，也有现实的；既有客观的，也有主观的；既有制度管理方面的；也有话剧工作者自身方面的。一年来，通过调查与了解，话剧界很多关心事业前程的同志认为，除政府主管部门采取有效措施，进行体制改革外，有必要坐下来，对于话剧现状进行比较深入的理论性研究和探讨，澄清一下混乱骚扰中的模糊认识。今天，把诸位“名医”请来，就是给“多病”的话剧做一次会诊。进行一次全面的身体检查，做出正确诊断。然后再对症下药，经过一个精心医治的疗程，使其恢复健康。

希望大家在这几天的暂短会议期间，解放思想，以科学和求实的精神，畅所欲言，各抒己见，就如何评价话剧的过去，怎样看待话剧的今天，又如何去认识话剧的未来，以及话剧的规律、特性、功能和话剧美学、话剧与观众、话剧的剧场效果与社会效果等问题发表自己的看法。

我们这次会是一次学术性会议，不可能通过这样一次会解决更多实际性具体问题。但是，我们寄希望于大家，能通过这次讨论会，从理论到认识，端正创作，导表演和舞美等方面的指导思想，然后用理论去指导实践。在实践中勇于探索，把我省的话剧活动推向一个新阶段，使其在社会主义精神文明建设中发挥应有的积极作用。

勇于改革 振兴话剧

——在全省话剧学术讨论会上的讲话

张玉林

同志们：

全省话剧学术讨论会，历时五天，就要结束了。这样的会，我应该从开始就来参加，以便向大家学习，共同探讨如何繁荣话剧艺术的大事。遗憾的是，抽不出身来，失却了一个大好的良机。

会议期间，同志们就繁荣我省话剧这个中心议题，交流了情况，进行了热烈地讨论。大家发表了许多发人深省、颇具新意的见解，很多论文都具有一定的学术水平，给人以启迪。特别是来自首都和辽宁、吉林两省的专家，从不同的角度，做了专题发言，给我们带来了全国和兄弟省话剧艺术实践、理论研究的经验和国内外话剧艺术发展的信息。这对我们是很大的支持和鼓舞。我代表文化厅向参加会议的全体同志表示热烈地祝贺；向首都、辽宁、吉林的专家们表示衷心的感谢。

这次话剧学术讨论会是很有意义的。专门召开学术会议，集中讨论话剧问题，在我省艺术史上还是前所未有的第一次，应该载入史册。特别在当前话剧不太景气的情况下，它为话剧艺术如何适应新时期的需要，如何跟上时代的步伐，如何满足新一代观众的审美要求，进行了一次颇具成效的探讨。为话剧的振兴和发展，在理论上做了可贵的准备。可以肯定，它对我省戏剧艺术的

繁荣与发展，必定会起到积极的促进作用。这样的会，今后一年二年就要开一次，以便对话剧艺术进行比较深入的探讨，并借以组织培养我们的研究评论队伍。

今天，我来参加这次会，感到由衷地高兴。特别是听到了同志们对艺术改革的种种积极的建议，我很受启发。这对我们搞好改革，促进我省艺术事业的发展，是大有益处的。

省文化厅党组对话剧艺术的发展一直是很关心的。我想趁这个机会，对我省话剧艺术面临的形势和任务，讲几点意见。

一、话剧艺术面临的新形势

大家都知道，随着新文化运动在中国兴起，话剧作为外来的艺术形式，开始在中国扎根、发芽、开花、结果。早在三十年代，哈尔滨、齐齐哈尔乃至宁安这样的边远县镇，就有了最初的话剧活动。它迅速反映生活，积极宣传革命，起到了其他艺术所不能起到的战斗作用。建国后，我省新文艺工作者也创作演出了一系列优秀的话剧剧目。如丛深的《百年大计》，白辛的《赫哲人的婚礼》等，在社会主义革命和社会主义建设中做出了应有的贡献，受到广大人民群众的热烈的欢迎。这些在话剧历史中形成的优良传统，我们应当继承、发扬。

最近几年，虽然我省也出现了《吉他轻轻弹》、《黑色的玫瑰》、《将军的战场》等比较好的作品。但是，同时代的要求相比，还很不适应；同先进的省市相比，也存在着很大的差距。要求我们把话剧搞上去的形势是很紧迫的，从某种程度上说，这也是一种无形的压力。有的同志说：“压力大精神，”的确是这样。感到了这种压力，就会促使我们奋发图强，努力拼搏，争取尽快改变这种不适应和落后的状况。

随着改革开放、搞活经济方针的贯彻执行，随着经济体制改革的深入，人们的政治生活、经济生活和艺术审美要求也都发生

很大变化。现在，各个艺术门类都被卷进一个大的竞争漩涡，它们都在为未来的发展进行着艺术上的“自我完善”。而一些艺术门类，如戏剧艺术，正在经受着时代和观众的双重检验，竞争在各艺术门类之间已经拉开战幕，竞争在本艺术部门也激烈起来，“优胜劣汰”已成为一个规律，不管你愿意不愿意，它总是要逼迫我们去就范。

作为话剧艺术，当前存在不存在着“危机”呢？我认为“危机”的说法不一定合适，但遇到了新的“挑战”，确实是客观事实。我们应当采取实事求是的态度，既要敢于正视，又要勇于迎战。特别应该看到，这种“挑战”是发展的前奏，主动权始终在我们手中。目前，党和政府已经向我们指明了转化矛盾的方向——改革，把改革搞好，艺术生产力就可以充分得到发挥，情况就会大变。所以，任何消极、被动、等待、或听其自然的态度都是错误的。如果不去改革，话剧艺术到了我们手中，就会被时代所淘汰。这就向我们提出了一个极其尖锐而又严肃的问题，即是在新的历史时期，话剧艺术如何革新的问题。话剧艺术所面临的这种急需进行艺术革新的形势，是话剧艺术发展史上前所未有的新问题。只有对这种形势有清醒的认识，才能取得驾驭艺术发展的主动权。

我们还必须看到，在众多的艺术门类中，话剧占有极为重要的位置。话剧是一个群众性很强，尤其为青年所熟悉，所喜爱的艺术形式。表现手段极其简明，便于迅速反映现实生活和发挥它特有的教育作用、认识作用及审美作用。对于话剧的这种重要地位，各文化主管部门，都要充分加以认识。中央两个办公厅批转的文化部《关于艺术表演团体改革意见》中明确指出：要大力扶植和鼓励以演现代戏为主的剧种，积极加强话剧团的建设，努力提高话剧质量，演出更多更好的现代题材剧目。根据这个精神，在这次艺术表演团体改革中，对话剧团体在确定暂行编制标准和经费补贴等方面要给予必要的照顾，努力增强我省专业话剧表演团体

的活力，帮助他们克服前进道路上遇到的被动局面。支持他们搞好改革，转被动为主动。

根据综上所述，当前话剧面临的形势，可以概括为三句话：即急待我们发扬话剧光荣传统，解决和时代不相适应的新形势；一切艺术面临改革、创新的新形势和话剧在新的历史时期急待振兴的新形势；这种新形势已经尖锐地摆在我们面前，需要我们努力进取，继往开来，为创造具有中华民族特色的社会主义新型话剧做出新的贡献。

二、我省话剧面临的任务

为了把我省话剧艺术搞上去，我们应该有个奋斗目标。这个目标就是立足黑龙江、面向全国，努力创造第一流的、叫得响的、经得起时代和观众检验的话剧艺术剧目，使我们的话剧艺术在两个精神文明建设中发挥更大的作用，用我们高水平的艺术实践，改变话剧不景气的状况，为话剧振兴开拓新的途径。

为了实现这个奋斗目标，我们要做很多工作，需要采取很多得力措施，在这里，我再讲几条比较具体的意见：

（一）各文化主管部门的领导在抓剧目生产时，要充分注意话剧在建设社会主义精神文明中的重要作用，要重视话剧团的建设与剧目生产，为创作出更多更好的话剧剧目创造较好的条件。

领导重视，这是我省话剧繁荣发展的首要条件。哈尔滨话剧院，大庆市话剧团，鸡西市话剧团，在近年来之所以能创造出一批较好的话剧剧目，在省内外产生了较为强烈的反响，其中一个重要原因，就是那里的文化主管部门对话剧艺术比较重视。作为文化主管部门，都应该象他们那样在培养队伍、发现优秀剧本方面狠下功夫，象他们那样在深入生活、剧目上演等方面为话剧艺术工作者创造更多更好的条件。只有这样，才能使一些优秀剧目尽快地出现在舞台上。

(二) 话剧艺术工作者要进一步解放思想，清除“左”的思想影响，特别要充分认识话剧艺术在我们伟大事业中的作用，珍惜党和人民为其提供和创造的创作自由，努力创作出和伟大时代挂钩，和广大人民群众思想合拍的好作品。

党的十一届三中全会以来，在党的正确文艺方针指导下，各项艺术都面临着一个思想解放的迫切问题。它对话剧艺术来说，尤其显得重要。因为话剧离现实生活最近，它所反映的生活内容也最容易被观众所理解，产生思想感情的共鸣。所以，话剧艺术要坚持现实主义的创作方法，真实地本质地去反映现实生活，以取代那些粉饰现实生活，单纯地迎合某种政治需要的干瘪作品，和片面地迎合个别观众的低级趣味作品。

话剧艺术摆脱不景气困境，争取观众的方法，主要在于使话剧内容达到一定的深度，能震撼观众的心灵，一切叫得响，有艺术生命的作品，都是首先在内容上下过功夫的。现在，我们国家正处在一个伟大变革的时代，新事物层出不穷，各方面矛盾都很尖锐、复杂，如果我们的话剧艺术不能大胆反映生活，没有大胆触及社会矛盾的魄力。那么，要让话剧艺术争取一代观众，重新焕发艺术青春，则是不可能的。因此，我们话剧艺术的编剧、导表演艺术家们，应该主动地朝着这个方面去努力。也许我们会遇到一时的挫折，遇到各方面的阻力，甚至产生一些“失误”。但这不要紧，党中央的政策非常清楚，允许我们犯错误，也允许我们改正错误，只要不触犯刑律，就要通过批评讨论的方法去解决。因为真、善、美总是要在反复的艺术尝试中获得的。而任何艺术反映现实生活的深度，也需要在不断的反复，以至失败之后才得以实现的。

(三)、所有的话剧艺术工作者，都要在自己的艺术创造中，努力开阔视野，不断丰富艺术表现手段和表现能力，在编、导、演、舞等各个艺术部门的改革和创新上下功夫。

任何艺术都有它自己的优势和长处，也有它的局限和短处。对话剧艺术来说，也是如此。一门艺术发展到一定的历史阶段，就需要变革，否则就要走向反面，这是符合事物发展客观规律的。目前，我省话剧和全国一样也正经历着这个艺术变革的非常时期。在形势逼迫我们进行改革和创新的时候，那种抱残守缺、因循守旧的态度，肯定与飞跃发展的时代是格格不入的。因此，一定要提高对话剧改革必要性和紧迫性的认识。话剧艺术的改革，中心是发挥自己的优势，在反映现实这个根本问题上下功夫。话剧改革不能仅仅停留在艺术形式，以至艺术表现手段的局部改革方面，更不能走到那种违背艺术反映生活规律，哗众取宠、追求刺激的邪路上去。

总的看，我省话剧艺术改革已经迈出了可喜的步子，一些话剧团体在这方面做了很多可贵的开拓性工作。如哈尔滨话剧院，排演的《吉他轻轻弹》、《濛濛雨啊、濛濛雨》、《人人都来夜总会》等，不论在反映现实生活的深度、广度，还是艺术表现手法方面，都做了许多艺术上的新尝试。还有，这次进省演出的佳木斯话剧团，他们演出的《酒干倘卖无》，也在动用多种艺术表现手段方面，下了很大功夫，并且取得了较好的效果。这说明要在各艺术门类的竞争中取得话剧艺术的活力，就非得在艺术改革上下功夫不可。

然而，艺术改革工作又不能是一蹴而就的，需要我们坚决、大胆、长期而有步骤地进行不懈的探索，并在反复探索中，不断总结经验教训，以适应新的时代和新的观众需求。这就是说，话剧和其他艺术门类的改革一样，要在继承传统的基础上大胆创新，创造出一种既有别于传统话剧，又保持本剧种独特风格，并且符合当代观众审美心理的新型话剧样式。这项工作是其艰巨的，尽管要花很大力气，但我们也要努力去做。

(四) 要把工作的着重点，放在拿出高质量的话剧作品上。

现在我们常说，看话剧的人少了，话剧观众有明显下降的趋势，这是为什么呢？除了观众欣赏水平发生变化和受新兴艺术形式（如电视、录相等）的影响等原因外，还有一个重要的原因，就是话剧演出的质量不高。话剧艺术是一门综合艺术，它要求各个部门在艺术生产中讲究质量。好戏、质量高的戏，还是有观众的。我们要注意杜绝粗制滥造，越是在不景气的情况下，讲究质量越为重要。一定要避免观众看戏后倒胃口的现象发生，特别注意防止在经济承包中，为了赶场、增加收入而忽视艺术的精益求精，使剧目质量明显下降的倾向。因为这与话剧改革的成败，竞争中的信誉悠悠相关。要想使一个剧种在新的历史发展中，保持它特有的活力，除了相应地进行艺术革新，增强反映生活的能力外，一个更为重要的因素在于提高演出质量。艺术作品，作为精神产品，它常常是以商品的形式进入流通领域的。这就要求我们的编剧、导表演、舞台美术等各个艺术部门通力合作，把一出话剧高质量地完美地呈现在观众眼前，使他们乐于欣赏，肯于花钱买你的票，你才能赢得观众，才能在文艺市场站得住脚，才有竞争的能力。在当前话剧不景气的情况下，如果我们的话剧演出粗制滥造，它将更要降低信誉，观众也将更加失去兴趣。

（五）联系艺术实践，加强对话剧艺术现状的研究。

现在话剧艺术的发展面临着许多新问题，需要有一个正确的符合实际的理论去指导它。然而现在理论远远落后于实践，研究工作跟不上去。这就要求我们加强话剧艺术的研究，特别是话剧现状的研究。这次全省话剧学术讨论会，仅仅是一个开始，为了繁荣我省话剧事业，我们今后应该经常召开这样的学术讨论会，以交流信息，总结话剧改革的新鲜经验，探索话剧面向未来的新课题。只有这样，我们才能避免创作的盲目性，增强自觉性。话剧艺术要在未来有一番大的作为，必须有正确的理论去指导它，今后，要大力加强这方面的工作。

同志们，改革之年，百舸争流，各项工作都要随之发生很大的变化。艺术工作也不例外，它同样需要在这个总的形势下，有一个较大的变化和发展，这就需要我们拿出改革者的气魄和胆略，对话剧艺术从内容到形式，来一番大的突破，使我省话剧艺术真正无愧于时代，无愧于黑龙江省三千万人民。我相信，只要我们全省话剧战线的同志们，同舟共济，齐心协力，锲而不舍，艰苦奋斗，我们为之努力的目标，将最终在我们手中实现。今天，我借这次会议，预祝同志们话剧艺术这个光荣而艰巨的岗位上，取得更大的成绩，在繁荣我省话剧艺术方面做出更大的贡献！

观念的危机

莹子

近来，关于话剧问题的讨论越来越多了。不管是否同意使用“危机”这一个措辞，话剧陷入了困窘境地的事实，却是谁都承认的。人们把这种境况的产生，归咎于各种各样的因素：行政长官的干涉，当代青年观众的缺少文化素养，电影电视对舞台艺术的冲击，各种娱乐场所的兴起，等等。也许，还能找出许多条其它的原因。但是，如果透过这些纷纭繁复的现象进行仔细的分析，我们可以看到，这种种现象都反映着一个共同的现实，即是：当代社会生活的各个方面都与往昔的世界大不相同了。不管我们是否愿意承认，事实是，随着经济生活的变化，一种新的观念意识，已经不可阻止地潜入了我们社会躯体细胞组织，而且，正在改革着这每一个组织的内部结构。

可是，我们的话剧艺术呢？人们在认真地看看我省的话剧舞台以后，不能不带着一种遗憾的心情承认，它的发展变化是缓慢的，不显著的。二十多年前风靡了整个中国的《千万不要忘记》到今天上演的《胆识之歌》，从内容的表述至整个舞台的综合体现，究竟有多大的变化呢？当然，把《胆识之歌》作为我省今天话剧的代表作品也许很不全面。许多剧院都曾为话剧的革新作了艰难的探索和尝试。但是，就八二年以来在我省反响较大的几部作品来看，我以为，无论是剧作的内容，还是舞台的综合体现，基本上还停留在五、六十年代的艺术观念上，当然，也有个别的例外。从总体来看，我省的话剧舞台艺术。离我们整个儿发生了迅猛