

刘斯奇 著

生存与美的再探求

中国文联出版社

生存与美的再探求

刘斯奇 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生存与美的再探求/刘斯奇 著. - 北京: 中国文联出版社, 2000.8
(时代作家文库/李正堂主编)

ISBN 7-5059-3251-9

I. 生… II. 刘… III. 艺术研究-文选 IV. J602

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05695 号

书 名	生存与美的再探求
作 者	刘斯奇
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	尹龙元
责任印制	邢尔威
印 刷	北京图文印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	270 千字
印 张	11.125
版 次	2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-3251-9/I·2461
定 价	19.80 元

本书如有印装质量问题, 请直接与出版社联系

自序

在1993年，我曾将一些文章结集出版，名为《生存与美的探求》，与现在的这本集子仅一字之差，从这点可以看出，这两本集子的题旨与追求，当是同一的。

但它们之间也有不尽相同之处。

前一本集子收入的文章，都是关于戏剧研究的，而在这本集子中，戏剧已不再是我关注的唯一了，杂技、舞蹈、服饰、社会文化现象……都已进入我的视线之中，这个现象折射出我的追求与人生已从单一走向了多元。尽管这种转变更多的是源于一种被迫，但我却并不后悔。因为它使我有了更多的经历，有了更多的见识，也有了更多的收获。

翻阅着手边那一篇篇标示着写作和发表年月的文章，已过去了的岁月好像又走了回来，每浏览一篇文章，便会牵扯出一段酸涩涩的人生记忆，当把它们都梳理完结时，便如同经历了一次人生的反观与自省，倏忽间，我从生命的角度感悟到“文”如其“人”。

文字是需要用生命才能书写的，当用生命去书写文字时，文字便记录下了生命的过程。翻阅自己留下的文字，便自然是对自己生命过程的一次再审视。

事业与人生，其实就像硬币的正反两面，它们原本就是一个不可分离的整体。在许多时候，人生就是事业，事业即是人生。

在五十年代末我十二岁时，在一种不自觉的自觉意识中，没有征求父亲、母亲、哥哥、姐姐和老师的意见，独自悄悄地报考了贵州省文化艺术干部学校，从此便登上了戏剧舞台，开始了我的事业，也开始了我的人生。

是无知？是早熟？是草率？是果断？是历史的捉弄？还是命该如此？

决定人生的这一步就这样迈出去了，这一迈，就是21年。

七十年代末，缘于一句令我汗颜的童言，在半是惭愧、半是无奈的尴尬中，开始提笔学写与戏剧有关的东西，最后终于褪去了浓妆，走下了舞台。

八十年代初，有幸在上海戏剧学院系统地学习了戏剧理论，这是我事业与人生的第二次转折。因为有了上海求学之行，才有我后来的许些文字。

八十年代末，随着有点排山倒海之势的艺术表演团体管理体制改革浪潮的翻滚，出于对理论被冷落而苍白无力的遗憾，出于对那激动人心呼唤的回应，出于对面具人格的厌恶，出于对天生我才必有用的崇拜，和几位同仁以自筹资金、自负盈亏的办团方式组建了贵州省轻音乐团，走上了探索艺术表演团体改革的道路。

那时，有对号召的纯洁冲动，有把理论和实践结合起来的抱负，有想再闯天下的诱惑，也有看看世界的浪漫。

外面的世界很精彩。

外面的世界很无奈。

在1988年初至1989年春这段时期中，轰轰烈烈的改革，红红火火的演出，社会办团的新鲜，使我们贵州省轻音乐团成为新闻媒体关注的焦点，成为政治家们关怀的对象，那种温暖，那种支持，激励着我们以一种义无反顾的幼稚制定了下半生的长期规划。

但人算不如天算。

1989年夏天的政治风波带来的影响很快波及到全国的演出市场，我们签定的许多演出合同被撕毁了，计划中的许多收入也因此而成了泡影，队伍虽然仍在坚持演出，但日甚一日的入不敷出和贷款的重压，使我深深懂得了什么是市场，什么是自负盈亏。

出于大局的需要，艺术表演团体改革的推进减速了，社会办团也因此而失去时髦的光环成为一种累赘，我们的改革汇报因排不上日程而无人听取，就连党小组也无暇收缴我的党费。这时，一种很深很深的失落在心底深处出现了，原来，游戏并不都是温情与友爱，在它的背后，更多的隐蔽着冷漠与残酷。

这就是规则!?

我好像开始成熟。

1990年5月，当在广州的演出落下帷幕时，我们决定不再继续往前走了，带着队伍、带着器材、带着一身的疲惫，回到了原地。

之后，用演出的收入，用工资，用折旧的器材还清了贷款。

再之后，我作为一种资源，被闲置了整整一年。

这一年，当是我事业与人生的第三次转折。

在这一年的清闲中，我有足够的时间进行反思，有足够的空

间调整心态。

偶然的机缘，使我捧起了圣贤的经典，我开始懂得一点“修”与“养”，懂得一点“贪、嗔、痴”，懂得一点“戒、定、慧”，也懂得了一点“上善若水”，于是，心平了，气和了，怨恨淡泊了，猜忌远去了。

地球不是圆的么？黄河不是经过九道弯才流入大海的么？东边不通走西边，西边堵了转南边，如果四面都无路可走，从地下挤一挤也可向天边走去。

只要自己不抛弃自己，人生就是美丽的。

于是，我开始学着领悟万事随缘，不再执着于设定远而大的目标，做自己想做和能够做的事情，结果，便是一些长长短短文章的问世。

经过这十多年来的磨与炼，我似乎朦朦胧胧地感觉到“祸兮福所依，福兮祸所伏”的一点真义。

书名之所以叫《生存与美的再探求》，是因为我以为，艺术是美的最高形式，而艺术、特别是舞台艺术，在今天都面临一个生存问题。什么样的美才能生存？美的生存需要什么条件？生存与美之间的关系及价值该如何调节和选择？这些问题一直在困扰着我们。

转眼之间，二十个春秋过去了，但希冀中的奇迹并没有出现。

岁月让惊奇化为了平淡，历史让激动演绎为麻木，想要的没有来，不想要的没有去，梦虽然依旧遥远，好在希望没有消失。

学着太阳的样子，不管是风清雨细，还是雷鸣电闪，每天依旧从山那边升起。

这便是平常心。

文章以写作发表的时间顺序排列，为阅读方便，除进行大致的分类外，对它们不以今天的眼光作事后的修改，这样才能保存历史的本来面目，才能具有历史的原始意义，这样才是历史，这样的历史才能拥有本真的人生。

保持昨天的原貌，才能知道昨天和今天的区别，如果把昨天装扮得和今天一样，那么，在失去了昨天的同时，也失去了今天。

在二十世纪最后的时日里，把这些文章结集出版，是我的一个心愿。因为我希望把这个世纪后十多年中人生的酸酸甜甜和事业的苦苦涩涩连同本世纪的终结一起画上一个圆圆的句号，把它们留在世纪的记忆中。

当然，我知道希望只能是希望，而不是现实，但我还是希望抱着这个希望走向明天。

在整理这些文字时，我的目光已从舞台转向银幕。这次转换，完全是在一种不经意之中完成的，其间，没有审时度势的刻意谋划，没有追逐利害的浮躁狂热，一切都顺其自然。

能成，有能成的原因，不成，有不成的理由。

机与缘当然十分紧要，但同样紧要的是可遇而不可求。既然无所求，便当是无所畏了。

然而，人生毕竟有自己的人生道理。

1979年《电影评介》创刊时，作为“票友”，我曾在创刊号上发表过影评文章，但以后便没再联系，因为那时我把戏剧几乎看成了我的唯一。没想到二十年后我在为贵州省国庆五十周年庆典尽心尽力的时候，以昆明世博会的闲适惬意为缘由，便到深圳

经营起新版《电影评介》来了，这个中是不是有早就结下了的尘缘？！

我不知道这次转换会不会是我的人生与事业的又一次转折，但对《电影评介》来说是一次转折，却是实实在在的。

从我接手至今出版的十一期刊物可以作证。

我知道我对电影是门外汉，但我会以“平平常常做人，认认真真做事，兢兢业业做学问”的人生态度做好我该做的一切。

人生是不可马虎的。事业也是不可马虎的。

我崇尚：

当一天和尚撞一天钟。而且这每一天的钟都要撞得有质有量，有韵有味。

因为我知道，不仅过去心不可得，未来心不可得，而且现在心也同样不可得。

无住。精进。是我的座右铭，也是我的人生目标。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

仅以此为序

刘斯奇

2000年7月20日

庚辰年6月19日于深圳

目 录

✱ ✱

“二律背反”中的困惑

——贵州省轻音乐团两年实践之我见 81

一次留下了足迹的暂短探索

——写在终止贵州省轻音乐团试点之时
..... 100

(附 穆培贤: 拓出一条生路来) 103

群英聚首, 盛会空前

——贵州京剧界纪念徽班进京二百周年
联合演出巡礼 107

社会主义戏剧特征论 111

西南艺术节舞台印象三题 124

小品热的思考 132

寄语苗戏

——在自觉意识下顺其自然 134

美在变异中延续

——对贵阳市戏剧现象的理论思考 137

再论走向市场

——对戏剧生存现状的理论思考 147

三论走向市场

——关于戏剧的商品性 161

现实与理想的交错、替代与冲突

——对戏剧现状的哲学思考 173

第六届全国艺术管理研讨会印象 183

✱ ✱

充满个性的文化意识

——玉屏箫笛艺术节暨商品交易会侧记

..... 301

关于宗教长期存在的内在条件分析..... 307

贵州瑶族服饰研究..... 315

广场文化的意义及时代特征..... 336

《银色畅想——女子抖轿子》 的艺术个性及其意义

广州军区战士杂技团创作演出的《银色畅想——女子抖轿子》（以下简称为《银色畅想》）在1995年举行的第四届全国杂技比赛中荣获金奖第一名。这项荣誉，表明了《银色畅想》在全国杂技艺术中所取得的艺术成就及其地位。

《银色畅想》的艺术成就和意义大概可以从两个方面概括为：从艺术的表现形式层面看，它既有一系列高难新奇的技巧，同时，节目的整体又以其高品位的综合艺术魅力展示出只属于“这一个”的、不可重复的艺术个性；从通过其艺术形式所包容的内在意义层面来看，它把杂技从单纯的对技巧表演发展为用以涵盖了技的形体语言去创造具有文化意义的意境为目标，从而为杂技艺术以杂技的形式表现人类更为丰富和复杂的情感、情绪开拓了更为广阔的空间。《银色畅想》所取得的艺术成就及其意义，既相互独立又相互关联，它们共同在表现着杂技的进步和发展。下面我们将对《银色畅想》的两个层面进行分析，以揭示它艺术个性得以形成的原因及其蕴涵的规律。

（一）

杂技作为一种艺术门类，由于它自身特定的艺术构成形式和历史原因，它的主体演出形式是对各种技的表演。进入现代杂技

时代后，随着传播媒介的现代化，各种艺术形式在全世界范围内的交流日益频繁，观众的审美兴趣也随之变异，在这种文化环境中，杂技的演出形式也受其影响发生变化。其中比较突出的一点是在节目的编排和舞台环境的表现中，接纳了多种的艺术表现手段，使杂技显现出一种从以纯技巧性的表演为主向以技巧表演为主，同时综合多种艺术手段以创造意境为目标的发展趋势。从第四届全国杂技比赛的节目中我们可以看到，在突出编导创意的策划下，舞蹈、音乐、舞台美术在节目中的比重在增加。由于编导的参与，以节目的整体艺术性去创造某种意境日益成为杂技的追求目标。因此，节目演出的整体面貌较之于过去传统的形式有了较大的变化。但我们也不能不正视，由于杂技在一般意义上不表现个性人物，不表现情节，不表现矛盾冲突，杂技以技巧表演为主的特殊艺术构成方式及这种构成方式久远的历史积淀，在我们所能预见的一段时期内，并不是所有的杂技节目都可以随主观意志成为具有明显的艺术个性特征的节目，部分技巧性极强的节目对其它艺术表现手段的兼容能力是有限的，技的自我兼容限制的客观存在规定了这部分节目的普遍性存在方式。比赛中，一些有较大兼容量的节目虽然在形式上接纳了其它的艺术表现手段，如对一些具有特定意义的古典服装和民族服装的运用，或在节目的主体技巧表演前或中间穿插舞蹈等，这些节目由于对服装造型和舞蹈所蕴含的意义与技巧表演的意义之间的关系把握不准确，它们虽然被人为的力量从外在形式上拼接、镶贴在一起，却由于相互意义的不一而显示出相互间的分离与不协调。造成这种现象的原因之一就是节目在创作编排的过程中，没有从艺术的本质处去理解和把握综合艺术的实质意义，没有找到不同艺术表现手段之间表现共同意义的交融点及其内在本质的联系和外在统一的表现形式，这种无机综合的结果不是显得一些艺术表现手段的可有可无，便是感到多余。

《银色畅想》艺术个性的重要价值便是编导在创作编排过程中，为多种艺术表现手段找到了一个共同的意义，反过来又以这个意义为支撑点，让各种艺术手段以各自不同的表现力和不同的表现形式展示同一个意义，从而使这个节目从内容到形式都展示出一种充满艺术个性的丰富性，因此，节目形式既多彩多姿，风格意境又和谐统一。《银色畅想》所显示的这种艺术个性和美学品位，是从以下几个方面共同创造的：

对舞台时空的独特理解和把握，使节目具有了个性人物和情节的性质；第三度空间的运用，为节目的主体表演提供了一个特定意义的时空环境，从而为节目立意的体现创造了具有个性的结构形式。

节目的一开始，展现给观众的第一个画面，是两个少年在夜空下用天文望远镜观察太空，被这两个少年观察到的目标随着他们观察的进行逐渐由黑暗经朦胧而清晰——一群太空人正在他们居住的地球上活动着。

也许，从一般杂技节目的观赏角度看，这两个少年和一架天文望远镜并不会引起人们特别的注意，因为他们没有进行某种技的表演便退出了舞台表演区。可是从美学的角度看，他们对节目的整体意义却非常重要。

首先，正是因为这两个少年和天文望远镜的出现，确立了演区特定意义的二度空间关系。

在一般的杂技节目里，舞台只有一度空间，即演员表演的空间。观众坐在观众席上是在观赏的空间观看表演空间的表演，在这里，观与演是直接的二度空间关系。而在《银色畅想》中由于两个少年和天文望远镜的运用，便界定了舞台的空间关系是由观者——两个少年——地球与被观者——一群外星人——太空行星组成的二度空间，虽然随着节目的进行两个少年与天文望远镜退出了表演区，但他们仅仅是离开了观众的视线，观众凭借进入

剧场便形成的特定审美经验，可以理解少年和天文望远镜从视线中消失是在变换观察角度，太空中遥远的星球在天文望远镜的焦距调节中逐渐清晰、放大而成特写——一种电影蒙太奇式的审美形式。从这里引出的一个重要问题是观众并没有直接观看到太空中另一个星球上的情形，他们观看到的是两个少年用天文望远镜观察到的结果。也就是说，两个少年是以当事人的身份在观察太空，而观众则是以观者的身份在观看少年观察到的太空的情况，从而确立了三度空间的关系。在这三度空间关系中观众看到的两个少年和太空人之间的关系便是戏剧术语中的“戏中戏”，由此，节目中的人物便具有了个性人物的某种性质，而少年对太空的观察及观察过程的放大展示，便使节目超越了一般的类型化而获得了表演情节的个性意义。

其次，节目的主体部分（即太空人的活动）由于是被确定为地球人观察到的一种太空现象，因此，太空人的活动——即节目的主体部分便因这种空间关系的建立而获得了一种完整的形式意义和某种多义性。如观众可以根据自己的经验把这些太空人的活动看成是太空人的某种生活原样，也可理解为他们是在玩游戏，还可理解为是在进行某种形式演习，或许他们进行的也是一次表演活动……这种特定的空间关系，使观众不论从哪个角度去理解他们的形式都是完整的、自然的——因为那就是太空人的生活方式。这如同如果演员在排练时因忘词而被迫中断排练时，这次排练便因中断而不完整；但如果把这个过程作为一个细节运用到戏或影视中去，让他们的行为成为剧中的一个场面，那么这段因演员忘词而被中断的排练就不再是被中断的不完整的排练，而是以完整的意义成为剧的一个构成部分。是空间关系的改变而导致了这段行为过程的原有性质的改变，从而在新的空间关系中获得新的意义。《银色畅想》中太空人的全部行为过程便是在这种表演中的表演的特定空间关系中获得了特定的意义，并以此构成了