

影视戏剧研究·论文集

黄会林 绍武 著

艺苑咀华

北京师范大学出版社

黄会林，江西吉安人。北京师范大学教授。

自1978年以来发表影视戏剧诸领域研究专著、论文等百余万字；与绍武合作电影、话剧、电视连续剧、小说、电视专题片等若干部；编辑出版330万字；并积极从事校园影视戏剧文化建设工作。

系中国作家协会、中国电影家协会、中国戏剧家协会、中国电视艺术家协会会员。中国话剧文学研究会总干事、北京电视艺术家协会理事、高校电视文化工作委员会主任等。

绍武，山西左权人，
1940年随母参军。1958
年毕业于北京师范大学
中文系。

自1978年以来创作
(与会林合作)电影、话
剧、电视连续剧、小说、
报告文学、散文、电视专
题片等作品20余部；间
或发表(合作)关于戏
剧、电影、小说、电视等
研究专著、论文；并积极
从事校园戏剧活动。

系中国作家协会、
中国电影家协会、中国
戏剧家协会会员。

序

黄宗江

会林、绍武伉俪，于《夏衍传》、《中国现代话剧文学史略》诸学术著作后，又出戏剧影视论文集《艺苑咀华》，分专论、散论、短论三辑，凡四十二篇，三十余万字。所论上溯我国话剧开端，历左翼十年、四十年代中国话剧、中国新电影的开创，到中国电视剧十年，遍及过去与当今戏剧影视风貌，所及人物从田汉、洪深、老舍、夏衍、曹禺……到沙叶新、石零等等，本书所概括的内容诚可谓琳琅满目。

我自己不是搞理论、史论、评论工作的，但深感到缺乏学术探索，创作实践亦难达高峰。我这人少时也曾幻想做学问，做博士，做教授，及长及老，深感到做学问的事这辈子是来不及了。近年来乃力求回避此类座谈并文字，为他人著作写序之类的事更是敬谢不敏了，无奈这次又未能躲过。这仍是出于我对做学问的推崇，对比我年轻还来得及做学问者寄于厚望后望切望。近代的从戏剧伸展

至影视的创业者们多已老成凋谢，后起之秀又层出，故无论理论、史论、评论，都是急切要做的工作。此论文集所涉及的人物又多为我所熟悉的师友，读来倍感亲切。

会林、绍武贤伉俪既致力教学并创作，又大力推动校园戏剧，仍能埋首著述，诚令人钦佩。翻阅这数十篇既是学术探求又亲切近人的篇章，欣慰无限，敬呈三言两语是为序。

目 录

序 (黄宗江)	1
---------------	---

第一辑：专 论

中国话剧文学的界碑	
——试论曹禺的戏剧创作	3
已有的 自己的 全新的	
——曹禺研究的一个视角	41
独树一帜的夏衍戏剧	50
夏衍戏剧创作的艺术成就	78
夏衍的电影道路	102
飞龙吸水 嘘气为云	
——田汉评传	130
洪深的戏剧观	160
中国现代戏剧文学史述	178
论《四世同堂》	
——电视连续剧《四世同堂》讨论会的发言	196
沙叶新剧作创新试论	215
拓荒者的丰收	
——石零电视剧作论	234

第二辑：散 论

巨星殒落 丰碑永存

- 悼念伟大的革命文学家茅盾同志…………… 257

左翼十年的戏剧运动与创作…………… 263

四十年代的中国话剧…………… 278

夏衍戏剧观散论…………… 292

雄浑豪放天地间

- 田汉戏剧风格特色…………… 303

人民文艺的一面旗帜

- 析《白毛女》…………… 312

山花浓郁永不凋

- 读《小二黑结婚》…………… 322

刻意经营 精品为上

- 中国电视剧十年议…………… 330

理解的价值

- 评《同心曲》的播出…………… 335

评《国魂》…………… 340

一部高格调的电视剧

- 观《江南风云》…………… 346

凝重悲壮 动人心弦

- 评电视连续剧《杨家将》…………… 351

奉献者之歌

- 观电视剧《离太阳最近的人》…………… 358

第三辑：短 论

艺术不朽

- 电影《家》重映有感…………… 367

看《茶馆》所想起的·····	371
一代新人的精神风貌	
——看《等到满山红叶时》·····	375
看《扶我上战马的人》·····	377
漫谈《四世同堂》·····	381
革命历史题材影片的新突破	
——看《开国大典》·····	384
艺术引进的杰作	
——评《洋麻将》的演出·····	386
巨片意识：一个重要的信息·····	390
危楼可以借鉴	
——关于《天下第一楼》的思考·····	394
伟大的作家 杰出的剧院·····	398
求新与出新	
——《海峡情祭》观后·····	404
《李大钊》观后·····	407
关于《好男好女》·····	410
迎难而上 超越自己	
——观《巾幗悲歌》·····	412
舞台上的银幕	
——观话剧《周君恩来》·····	416
宏片巨构绘改革	
——评十集电视剧《艰难的抉择》·····	420
一首纯净优美的小诗	
——电视剧《太阳鸽》印象·····	423

后 记·····	426
----------	-----

第一辑

专 论

原书空白页

中国话剧文学的界碑

——试论曹禺的戏剧创作

曹禺，于20世纪30年代以其名篇《雷雨》、《日出》的问世而震动了中国剧坛。他的剧作，以独特的艺术风格，开辟了中国话剧艺术的新境界；继欧阳予倩、洪深、田汉等先驱者的开拓之后，成为中国话剧创作的一个里程碑，载入我国文学艺术的辉煌史册。

—

人们常常谈论：曹禺二十三岁作《雷雨》而一举成名，他的成功全在于特有的“天赋”，带有很大的偶然性，因而无从学习与效仿。这种流行一时的观点，是否合于事实呢？

事实上，曹禺的成功。是经过他对于自己所热爱话剧事业进行了刻苦、勤奋、顽强不懈的努力；是经过长期孕育，积累了深厚基础而达到的必然结果。应该说，曹禺走上戏剧创作道路的准备是很充分、很扎实的。

曹禺本名万家宝，字小石，1910年出生于天津“一个曾经阔绰过、后来又败落了的家庭里”^①。他的父亲万德尊曾留学日本士官学校。北洋军阀时期当过师长，出任过宣化地区镇守使，在担任黎元洪秘书时病故。父亲虽然专业习武，却有着一副文人的气质：软弱、善感。他一生没打过一次仗，却经常聚集一些不得志的清客幕僚在家里吟诗赋词。他有一手好文笔，不仅能够作古诗、写对联，还创作过文言小说。曹禺是父亲最喜爱的幼子，从小受到父亲的熏陶和影响，从而萌发了对于文学艺术的爱好。

曹禺启蒙于家塾，学的是四书五经、古典诗文。父母从不禁止他翻检家中的藏书。他很小时就开始阅读《红楼梦》、《水浒传》、《西游记》、《三国演义》、《镜花缘》、《聊斋志异》、《老残游记》、《官场现形记》等古典名著；年岁稍长时，尤其喜欢读《史记》、元曲与明代传奇。他还从林琴南译的西洋小说中，接触了西欧文学。古今中外文学著作的学习，打开了曹禺的眼界，在他的面前呈现出一个广阔的世界，这无疑为他走上戏剧创作道路打下了坚实的基础。

童年时代的曹禺经常接触戏剧。因为母亲对戏剧（包括大戏、小戏、文明戏）有着特殊的爱好，使他有幸看到许多当时著名戏剧艺术家如谭鑫培、杨小楼、余叔岩、裘桂仙、刘鸿声等的杰出表演。因此，在很小的时候，他已深深为我国传统戏剧艺术所征服、所倾倒。凡京剧、昆腔、河北梆子、山西梆子、唐山落子、各种曲艺和文明新戏，都使他入迷。他体味到：“戏剧原来是这样一

① 张葆莘：《曹禺同志谈剧作》，《文艺报》1957年2期。

个美妙迷人的东西!”^①他经常兴致勃勃地和小朋友一起在书房排演自己的“戏”，直到老师干涉才停止。童年时代的美好体验，无疑是他后来一生从事戏剧事业的最初渊源。

20年代初，曹禺考入天津南开中学，这是他走向戏剧事业的一个重要阶梯。在这里，他开始学习外文，尝试着通过字典阅读西方优秀的小说、戏剧。一位对戏剧颇有造诣的老师对他另眼相看，教给他许多戏剧知识，指导他阅读易卜生等名家剧作。对于少年曹禺，这是他继家塾时代萌发的戏剧爱好进而接受戏剧启蒙教育的重要一课。这位老师赴美留学时，把一套英文版《易卜生全集》留给了曹禺，他极珍贵地保存着，从头到尾仔细地读，把其中几部代表作品读得烂熟。至今，他还激动地回忆着易卜生剧中广阔的生活天地、讲究的艺术结构、深刻的人物性格给他留下的难忘印象。在学习外国优秀作品的同时，他还喜欢阅读“五四”时期的新文学作品。这些中外作品启发他关心社会问题，使他开始懂得文学应当反映人民的疾苦，应当成为时代的喉舌。

南开中学的新剧活动著名于全国。曹禺从入校的第二年起就积极参加了学校新剧团的演出，主演过易卜生的《娜拉》、《国民公敌》，莫里哀的《怪吝人》，霍普曼的《织工》，丁西林的《压迫》等。戏剧实践活动进一步培养了曹禺的戏剧爱好和敏锐的舞台感觉。在以后漫长的戏剧创作生涯中，曹禺曾一再强调指出过参加戏剧演出对他创作的重大关系：“小时候，我很想当演员。想一辈子当一个演员。大约因为我是一个很不好的演员，这条道路，我终于放弃了。但是我觉得，一个写戏的人如果会演戏，写起戏

① 颜振奋：《曹禺创作生活片断》，《剧本》1957年7期。

来就会知道演过戏的好处。”^①“它使我晓得了观众喜欢看什么，不喜欢看什么，需要看什么，不需要看什么。戏剧要教育观众，但演戏、写戏的人首先要懂得观众、了解观众。”^②“没有敏锐的舞台感觉是很难写出好剧本的。”^③

演出《国民公敌》时遭到天津反动军阀的压迫，被勒令停演，这件事使曹禺深深触动了。他感受到社会的黑暗：“仿佛人要自由地呼吸一次。都要用尽一生的气力”^④，这对他的戏剧创作中深厚的现实主义表现力量有着直接的影响。

中学时期的戏剧活动，从政治思想到艺术实践都为曹禺的戏剧道路奠定了基础。

1930年，曹禺插班进入清华大学西方语言文学系。清华园里的三年学习生活，对于曹禺终身从事戏剧创作有着决定性的意义。在清华，他全身心投入了文学艺术天地，如饥似渴，废寝忘食。图书馆管理员为他苦读精神所感动，破例允许他自由出入书库。在浩瀚如海的书堆里，曹禺把古今中外名匠大师们呕心沥血的巨著作为典范反复研读。他曾自述过这一阶段丰富而扎实的学习收获：“在我学习的历程中，我读过一些好剧本。我发现，古今中外的大师们沥尽心血写下的文章，真是学习的好范本。我在学写戏以前，读剧比较多。我喜欢艾斯吉勒斯他那雄伟、浑厚的感情；从欧里庇得斯，我企图学习他那观察现实的本领以及他的写实主义的表现方法，我很喜欢他的《美狄亚》。……对于莎士比亚。我接近的

① 张葆莘：《曹禺同志谈剧作》，《文艺报》1957年2期。

② 王育生整理：《曹禺谈〈雷雨〉》，《人民戏剧》1979年3期。

③ 颜振奋：《曹禺创作生活片断》，《剧本》1957年7期。

④ 王育生整理：《曹禺谈〈雷雨〉》，《人民戏剧》1979年3期。

较晚，到大学才开始读。然后碰到的就是欧尼尔，他的剧本戏剧性很强，我很喜欢他的前期作品，那些作品是很现实的。……再后，就接触了契诃夫，契诃夫给我打开了一扇大门，我发现，原来在戏剧的世界中，还有另外一个天地。”^①广泛地阅读作品，并努力从中吸取有益的营养，对于曹禺以后的创作具有至关重要的作用。他主张读剧本要反复读，要高声朗读，要将自己最喜欢的段落背诵下来，以求其潜移默化。对于外国剧作，他强调要读原著，以学习大作家们遣词造句的工夫。同时，他也很重视阅读小说，有意识地学习小说刻画人物的各种方法，描写人物心理活动的手段。他曾说过：“小说教我们怎样看人，如何观察现实生活中事物，帮助人把复杂的生活系统化。”“多读小说会较深刻宽广地理解人，理解人的生活。”^②

曹禺还主张剧作家应有多方面的兴趣。他对音乐有很强烈的爱好，从中学起就喜欢听交响乐，尤其喜欢莫扎特、海顿、贝多芬的作品；并曾在《安魂曲》一剧中扮演过莫扎特。他说：“音乐欣赏可以启发你的想象，使人更加崇高和纯洁。”^③他还喜欢读古诗，喜欢各种地方戏曲，以至评弹、鼓词等说唱艺术。他以为：中国说唱艺术有很高成就。不仅音乐曲调很美，唱词也既通俗又富有表情。

从曹禺在家塾时代对戏剧事业的强烈倾慕；到中学时代所受戏剧启蒙教育的深刻影响；到大学时代围绕戏剧创作的勤奋钻研；中间经历了近二十年的孕育与积累。写作《雷雨》之前，他已经

① 张葆莘：《曹禺同志谈剧创作》，《文艺报》1957年2期。

② 颜聚奋：《曹禺创作生活片断》，《剧本》1957年7期。

③ 颜聚奋：《曹禺创作生活片断》，《剧本》1957年7期。

阅读了数百部剧本、小说，逐渐养成了观察生活、分析事物的良好习惯。在具有比较深厚的基础、比较充分的准备的前提下，才有可能产生一举成名的代表作品。正是曹禺对戏剧事业的强烈热爱及为此所付出的辛勤劳动，使他终于成就为一位戏剧艺术的名匠大师。

在风雨飘摇的半封建、半殖民地旧中国，曹禺经历了最动乱的年代。从满清末年、民国初建、袁世凯称帝、张勋复辟、北洋军阀统治，到蒋介石专权、日帝侵略……“在黑暗的旧社会里我挨过了半生。”^①他爱祖国，爱人民，有正义感、同情心。从幼小时，他就对社会的不平等抱有反感；上中学后，接触到更广阔的社会现实，进一步知道了世界上有一批穷人在受苦受难，感到这样的世界需要改造。新旧思想的冲突，冲击着曹禺敏感的心灵，使他苦闷、彷徨；现实社会的黑暗，更使他忧郁、不安；他追求探索前进的道路而没有得到明确的答案，终于在戏剧领域寻找到寄托思想之所在。

曹禺曾经概括过自己的思想创作道路：“那个时候，我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶，我不甘模棱地活下去，所以我才拿起笔。《雷雨》是我第一声呻吟，或许是一声呼喊。在《日出》中，我想求得一线希望，一线光明。我深切地感到，这个社会没有阳光，需要阳光，向往着‘日出东方，满天的大红……’，但是，那里是太阳？太阳又怎样出来？我不得而知。写《北京人》时，我的诅咒比较明确些了。那种封建主义、资产阶级是早晚要进棺材的！他们在争抢着寿木。而这个人世。需要更新的血

① 曹禺：《〈曹禺选集〉后记》，人民文学出版社1978年版。

液和生命。”^①这一段坦荡、直率的自白，比较明晰地勾勒出曹禺创作思想的发展过程。他在一度阔绰又急剧没落的家庭中生长，已尝到人生的辛酸；经济地位的改变，又使他和底层人民有了相通、共鸣的可能。他对旧社会的罪恶深恶痛绝，爱憎之心是强烈的。因此，他的作品锋芒始终向着封建势力与官僚买办的血腥统治；他的同情始终向着挣扎在生死线上的受欺压、受凌辱的人们。在创作开始时，他还因寻不到出路、找不到光明而沉郁，随着时代的发展，他的思想也起着变化，对于社会、人生的理解逐渐加深，对于阶级的矛盾和斗争有了一定认识，因而在作品中有了较明确的目标。同时，正如曹禺自己所指出的，他的作品“让人感到腐朽的恶势力必然将死去，而且非被埋葬不可。它们自然也反映了我当时思想上的苦闷、徘徊以至犹豫，因此它们就没有、也不可能明确地指出活着的人的生路。”^②在曹禺的剧作中，喊出了中国人民的心声，是时代孕育了他，推动他成为为人民呼喊的现实主义剧作家。

二

综观曹禺的剧作，其主题思想既有一致的倾向性，又呈现出不同时期的发展与深化。

曹禺曾反复表白过他的创作思想，是要暴露社会的黑暗，诅

① 曹禺：《〈曹禺选集〉后记》，人民文学出版社1978年版。

② 曹禺：《〈曹禺选集〉后记》，人民文学出版社1978年版。