

编导专业学生及考生必备

散文写作与名著欣赏

方保营 方鼎 方璐 著

中州古籍出版社

休营 方鼎 方璐 著

散文写作与名著欣赏

中州古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

散文写作与名著欣赏/方保营,方鼎,方璐著. —郑州:中州古籍出版社,2010.12

ISBN 978-7-5348-3451-6

I. ①散… II. ①方… ②方… ③方… III. ①散文-创作方法 ②散文-文学欣赏-世界 IV. ①I056 ②I106.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 196471 号

责任编辑:刘春龙

责任校对:李 军

出版社:中州古籍出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002)

发行单位:新华书店

承印单位:郑州美联印刷有限公司

开本:890mm × 1240mm A5 印张:13

字数:330 千字 印数:1-3000 册

版次:2010 年 12 月第 1 版 印次:2010 年 12 月第 1 次印刷

定价:38.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换。

学 生 感 言

(代序)

我们在恩师方保营的指导下完成了学业。先生治学严谨,先教我们做人,后教我们学问,他期望学生成为学者型的编导。他给同学们教授《散文写作与名著欣赏》《戏剧与影视创造心理学》《金瓶梅词话考》,启发了学子的悟性,提高了大家的知性。他教课深入浅出,时常语出惊人,激情、幽默,极具吸引力,使我们轻轻松松学完了大学必修课。

《散文写作与名著欣赏》利用艺术哲学、比较美学,研讨了艺术创作的规律,提出主体意识、生命意识、悲剧意识命题,自成体系,很有建树。这本教材蕴涵着丰富的东西方创作的理论精髓,涉及学术面广,凝聚着中西方美学的真谛。

方老师引用的范文大部分都是自己学生的作品。文章是学生的的心声,以情感人,百读不厌;我们遵循老师的教诲,用生命写诗、做文章。

《散文写作与名著欣赏》第三章中的学术论文是方老师几十年的科研成果。他用美学欣赏世界名著,对小说、戏剧与影视名著进行赏析,著有二十多篇有学术价值的论文,观点新颖,具有科学性和实践性,阅读后会使人受益匪浅。

郭海喆 原长松 郭凤杰 崔法广 刘攀 郝文博

前 言

《散文写作与名著欣赏》是我根据自己从事艺术高等教育多年的讲义编著的,书中凝聚着我的恩师、我以及学生的心血,是三代人智慧的结晶。借此书付梓发行之机,我谨向我的恩师和学生们表示感谢,并告慰孙家琇、祝肇年、王爱民、姚莽老师在天之灵。

1984年,我进中央戏剧学院师从谭霈生先生攻读硕士研究生,得谭霈生、徐晓钟、孙家琇、祝肇年、丁扬忠、姚莽等名师言传身教,学的是真学问,念的是真经。正宗的院校,大师级的名师给了我取之不尽用之不竭的学识。迄今为止,我共编写了30万字的理论教材《散文写作与名著欣赏》、40多万字的《戏剧与影视创作心理学》。中戏的滋养、恩师的教导使我受益终生!

“师傅领进门,修行在个人。”我在中戏阅读了大量理论书籍,沿循中外戏剧史精读剧本,潜心领悟艺术创作规律,揣摩创作主体意识,潜心研究散文写作,琢磨世界名著欣赏,用自己的“生命艺术意识”说解读散文的写作方法,科学地赏析世界名著。用哲学、心理学、美学阐述散文创作理论和名著欣赏,呕心沥血,孜孜不倦,有一定美学建树。

我曾拿讲义给许多高等艺术院校授课,使学生李樯、原长松、王学会、崔法广、康兵、于欣等深受启发,继而成为戏剧、影视、出版界的精英。

《散文写作与名著欣赏》对艺术高考生很实用,具有科学性与实

践性,所引用的散文都是我辅导学生考前的习作。实践出真知,我的授课启发了他们用真情实感写出精彩的感人散文和戏剧与影视作品分析文章,从容应对口试,大部分考进重点艺术院校。这本理论专著注重的是科学性,是我理论与实践的成果。同学们读后会提高知性和悟性,会加强审美感受力和审美表现力。它能帮助考生应对省统考和艺术院校单招,做出有品位的答卷。拙作对在校学子和爱好写作的朋友也有一定启发,是立志于报考影视文学、史学理论及编导硕士、博士研究生同学的必读书。

目 录

第一章 散文写作的审美感受力·····	1
第一节 审美感受力在散文写作中的重要性·····	1
作品链接 秋天的回忆 霍雨佳·····	3
第二节 散文作者的艺术感觉 ·····	14
作品链接 父亲 方保营 ·····	16
第三节 散文作者的主体意识 ·····	25
第四节 散文的审美特征 ·····	29
作品链接 品月幽园 郭建立 ·····	31
作品链接 小人物 王帅 ·····	34
第五节 散文的艺术构思 ·····	37
一、叙事散文以描写人为目的·····	37
二、谈叙事散文的构思·····	39
作品链接 一只杯子 叶晓琳 ·····	41
三、散文要表现人生的多侧面·····	47
1. 家庭生活 ·····	47
作品链接 我爸我妈 方璐 ·····	48
2. 学校生活·····	53
作品链接 三秒钟 王钰祥 ·····	54
作品链接 校园纪念 李涵悦 ·····	57
3. 社会生活·····	61

作品链接	虚荣的阿迪球鞋	刘阳	62
作品链接	无法完成的约定	张圣雨	65
第六节	散文和故事的寓意及人生哲理		68
作品链接	我的同桌	方鼎	71
第二章	散文写作的审美表现力		79
第一节	论激情、情绪与情感		79
一、论激情			79
作品链接	恩师	方保营	80
二、论情绪			91
作品链接	守望者	王韬	93
三、论情感			96
作品链接	我的妈妈	刘佳佳	98
第二节	如何表现神秘感和荒诞		104
作品链接	妈妈	方保营	105
第三节	用矛盾冲突刻画出鲜活的人物		118
作品链接	丢失在十六岁里的爱	孟阳阳	120
第四节	论散文的人物塑造		125
一、叙事散文中的人物是生命意识外化			125
二、通过人物的心理关系展现个性			129
作品链接	妹妹	郝文博	134
三、生理与病理			140
作品链接	我的外公	黄晨	142
四、潜意识与梦			146
五、兽性、神性			148
第五节	谈人性美		150
作品链接	我的爸爸	马斌	152
第六节	谈散文的情境与意境		157

一、论意境	157
作品链接 彩云追月 李涵悦	159
二、论时与空	165
三、如何用事件	166
作品链接 好好地过每一天 李冰倩	169
四、如何表现人物关系	173
作品链接 我的老师 魏亚凯	174
五、情境与性格	180
作品链接 你的美丽,我的孤寂 王小芳	183
六、情节与情境的关系	187
作品链接 一个人的微笑 雪佳	192
七、谈散文的悲剧性情境	199
作品链接 永远的哥哥 党亚光	201
作品链接 妈妈,你是一坛陈年的酒 贺梦娟	207
第七节 道具	212
作品链接 记忆中的檀木香 门霞	214
 第三章 戏剧与影视名著欣赏	221
第一节 概论	221
第二节 专题片分析	223
一、2008 奥运会开、闭幕式与蒙太奇	225
二、电视专题片《圆明园》赏析	227
第三节 世界影视名片赏析	229
一、《闻香识女人》赏析	229
二、《孔雀》人物分析	235
三、《金色池塘》人物赏析	240
四、《罗生门》影评	245
五、浅谈电影《梅兰芳》	252

六、谈冯小刚印象与冯氏影视作品的荒诞性	257
七、评电影《赤壁》与吴宇森的导演理念	266
八、《通天塔》影评	272
九、巩俐主演的几部电影赏析	276
1.《红高粱》	277
2.《菊豆》	278
3.《秋菊打官司》	281
4.《霸王别姬》	282
5.《画魂》	284
第四节 世界名剧欣赏	286
一、《哈姆雷特》分析	286
二、悲剧《李尔王》是人性复苏的心理轨迹	295
1. 典型的李尔王	296
2. 忠实的爱德伽	304
3. 考狄里娅	308
4. 弄人的作用	310
5. 爱德蒙	311
三、说奥尼尔,论《天边外》	313
四、契诃夫及其作品《海鸥》	321
1.《海鸥》的艺术特色	321
2.《海鸥》人物赏析	325
五、《万尼亚舅舅》	331
六、《原野》中的仇虎塑造	341
七、《雷雨》人物赏析	349
1. 鲁侍萍	349
2. 繁漪	352
3. 周朴园	355
八、《牡丹亭》赏析	359

1. 汤显祖与《牡丹亭》	359
2. 《牡丹亭》的人物形象塑造	363
九、《窦娥冤》	369
十、《红楼梦》赏析	377
1. 概说	377
2. 贾宝玉形象	382
3. 林黛玉	390
4. 薛宝钗	399

第一章 散文写作的审美感受力

第一节 审美感受力在散文写作中的重要性

艺术考生首先要弄明白艺术院校录取学生非常重视考生的知性和悟性,要看考生有没有可塑性,对艺术创作悟性的高低,以及知识面的宽窄,要看他们是否具备成为艺术家的潜质。

艺术院校是培养艺术家的摇篮,这就决定了单招时的考试水准,它的初试与复试是很科学的。考生首先要具备悟性,要有审美感受力。审美感受力就是具有艺术家对人生、对社会和世间万物的敏感知觉,能用艺术眼光看人生与社会的本质,用“人学”观察自己周围的人和事,深入社会生活,要善于发现创作素材,观察人物、琢磨创作的生活原型。反之,用庸俗社会学观察社会,创作虚假、没有艺术真实的作品,会使人感到味同嚼蜡。

考生想写出好文章必须有较高的审美感受力和审美表现力,两者直接影响着作品的高雅与低俗。经典作品就要表现生命意识,用心灵和生命写作,发肺腑之言,而不是以作品写生命。用肤浅的文笔写文章,人物性格不真实、心理活动不真实,这样的作品就十分虚假。生命意识是艺术世界鲜活人物的意识,是经过艺术家创作出来,活在

艺术世界的生动艺术形象的精神表现。

艺术高考辅导要启迪悟性,提高考生的审美感受力;传授知性,强化考生的审美表现力,通过启发式指导让考生悟出考编导与影视制作的方法。教编导理论主要是讲授艺术科学,用艺术哲学来指导考生做艺术统考和单招准备。

作家原长松受我的启发在中戏单招时写了《秋天的回忆》,他写的是最熟悉的人——爷爷。爷爷是个老木匠,会甩响鞭。林县的民俗是每年三月三庙会上举行甩响鞭大赛,爷爷得过“头名状元”。爷爷修红旗渠时是突击队长,他盼乡亲们有活水吃,带着队员在悬崖峭壁上用撬杠捅险石。爷爷没等到红旗渠竣工通水,就患了林县人因吃雨水易得的食道癌。时值深秋,光秃秃的山、焦黄的山坡地都在盼水。爷爷临终前还在念想着祖祖辈辈渴望的水。伴随着一声装殓棺材的木楔子敲打声,爷爷寿终正寝,他带着遗憾离开人间。故事生动感人,情真意切。

考生切记要描写自己身边熟悉的人和事,这样写才会有真情,写出的叙事散文才感人。契诃夫的写作经验告知后人:“自然主义也罢,现实主义也罢,都不需要、不必把作家赶到任何框框里去。必须把生活写得跟原来面目一样,把人写得跟原来面目一样,而不是捏造的。”考生切记要写生活和发生在自己周围的人和事,要写原型,写自己和他人的“隐私”,通过构思、组接,然后再做艺术加工。散文和故事要逼真地再现人生,经过艺术加工和升华达到高层次的内涵,逼真地表现人生的“原来面目”。

考生读《故事会》《微型小说集》不能抄袭、硬搬滥用。考生需要悟出经典散文、故事、微型小说的写作规律,学习别人的创作经验,写出自己对生活和人生的体味。一味模仿已经问世的作品,判卷老师不会判高分。朱自清的《背影》很感人,但如果考生都在考场写爸爸的背影,千篇一律,文章的得分可想而知。考生一定要写自己熟悉的生活,写活生生、有典型性格的典型人物。

把散文看成是主体审美意象的客观外化,并由此把握住散文的特性,就能创作出完美的散文作品来。描写人生、社会、万物,要借艺术形象来宣泄情感和情绪,用虚拟的精神世界让人们作审美体验,借以陶冶性灵。要创作一个艺术世界,必须将客观世界中的原型经过锻造投之于你要创作的艺术世界里。在艺术创作中,审美感受力和审美表现力决定着作品的品位,要用自己的亲身感受来写作,绝不能胡编乱造。用概念和写作术语是教不会考生写出好散文来的,主要是要启发他们的悟性。学生只有“顿悟”了,才能发挥自己的审美表现能力,把自己对人生的理解揭示出来。

在下面这篇散文中,作者通过医院这个特殊的视角观察社会、感悟人生,很值得考生学习、借鉴。

作品链接

秋天的回忆

霍雨佳

姥爷虚弱得厉害,还必须通过胃管给他灌饭。由于肺部一直感染,痰不停地从他喉咙处开的口子里喷出来。得不停地用纱布给他擦……

由于缺乏经验,灌进去的饭会不时返出来,妈妈和小姨就不断请教其他病友的家属。医生说,只要不往外返褐色的东西就可以了,若是往外返褐色的东西那就麻烦了。

一天下午,忽然听到小姨的叫声,姥爷的胃管里忽然满满地充斥着褐色的东西。我的脑子一下子麻木了。我闯进了医生的办公室叫主治大夫。医生快步走进病房,看到我姥爷的胃管内满满的褐色物体,明显慌了,连忙出来给主任打电话,判断是胃出血。我的眼泪不断滑下,看着褐色的液体不停地流着,我真切地感到我的心很疼。姥爷把我带大,他对我的爱护超过父亲。现在,他经受着病痛折磨,我却一点办法也没有,只有眼睁睁地看着。姥爷若能听见,我能给他说

句安慰的话也好啊！可是现在，我只能就这么跟傻子一样地站着，看着，看着姥爷奄奄一息，自己干着急也无济于事。老天啊！如果现在胃出血的是我而不是姥爷，该多好。我真的希望能替姥爷受这样的痛苦，而不是站在他身边手足无措，连句安慰的话都说不出来，就只能这么呆呆地傻看着。

主任来了，看了看，怀疑胃是以前出的血，可能是车祸的时候出的血，现在往胃管里打东西，刺激它了，就流出来了。大夫说：“现在只能让它流。”

褐色液体不断流出来，我的心一直在疼，我不知道我以前做过什么，让我现在承受这样的折磨。

原以为出了重症监护室，就捡回了一条命。姥爷后来病情再次恶化，转进重症监护室。这又给我们泼了一盆冷水。

第二天，外面嘈杂声特别大，原来是刚拉回来了几个出车祸的人。一个女的，两个孩子。

伤者头部受重伤，被拉到姥爷所在的脑外科。

我看到了那个女人，20多岁，穿着网状的凉鞋，褐色的七分裤，花上衣。脚不停地踢来踢去，嘴里还不停地嘀咕着什么，满脸都是血……她是领着女儿和侄子去买馒头时被一辆货车撞倒的。女人伤得最重，两个孩子还都昏迷着。

姥爷的主治医生医术高明，他是业务尖子，听说是他操刀给那个女的做了手术。

日子一天天继续，我收到了中原工学院的通知书，姥爷也渐渐恢复，我们仿佛看到了希望。和往常一样，我去给姥爷拿药，突然听到重症监护室那边传来撕心裂肺的哭声，我看到了那个出车祸女人的妈妈，抱着那女人的女儿。俩人在重症监护室门口哭成一团，可怜极了。我心头一紧，不会是那个出车祸的女人去世了吧？不会不会，她还有这不到十岁的小女儿，老天不会让她走的。

“我只有这一个女儿啊，还不到三十岁啊，她闭不上眼啊，她放

心不下她的姐姐啊……”

听到那女人妈妈的哭喊声我意识到,她真的走了。霎时间,震惊,悲伤,惋惜,几种滋味混杂起来。

她真的留下了不到十岁的女儿走了,死不瞑目。看到泣不成声的小女孩,我的心头堵得厉害,眼泪不断落下,我真想去抱抱她。

直到现在,我的脑子里还清楚地记得那个女人不停地蹬来蹬去的腿,生命为什么这么脆弱,老天为什么这么无情,真心地希望,她在另一个世界找到她的落脚点。

为什么我们被赋予了生命,却又那么容易会被夺去?天灾,人祸,病痛,一切的一切都在我们的意料之外。生命是脆弱的,所以在生命能够自由支配的日子里,做一些自己想做的事情吧!想对心爱的朋友说一些话,那就赶快去说吧;想实现自己远大的理想,那就赶快为之奋斗吧!不要说从明天开始,因为不知道上天是不是给自己准备了明天,还是从现在开始吧!因为现在最真实。

笔试、面试时,老师判考生的“故事”和“散文”卷子,必须是用审美的标准来判断考生写作的水平和悟性。许多学生文化课模拟考试能排列学校前几名,作文得过大奖,但单招时散文笔试不过关,原因就在于写的是极不真实的散文。试问:观众看电视时,看到虚假造作的故事情节会作何感受?写散文内容太虚假,写的不是自己的心声,当然打动不了人,不会得高分。

散文的鉴赏和写作最忌讳只用伦理观去审视作品和创作,这要涉及道德评判与审美评判。这主要看考生的道德观念,考生作品的内容就会暗示给读者一种道德标准。若用人物来做传声筒宣传道德观念,将道德观念直接诉诸叙事散文,那么,这种直接说教的文章就是劣品。杰作通常都是通过隐喻表现人物的人性如何泯灭或复苏。善,是叙事散文要反映的人性大问题,叙事散文应关注的“人学”是人性的侧重点。

创作散文不是写说教杂谈,而是写人。写人必然要关系到人的道德问题,道德中的善恶划分,在散文中要针对具体的时代、人物和特定的情境而论,不能抽象地写人的道德,不能让作者出面判定人物的道德。对人性中的善要有见解,善与恶是相悖的,写一个坏人,他的心灵中也存在着善与恶的内心冲突。人性是人的本质中的要素,道德观念是对人性的一种钳制。

道德观念是多种的,我们不能用庸俗社会学说来解释散文的“人学”。罪犯道德败坏,行为恶劣,但不能否认他心灵中还有点儿良知,杀人犯要杀人之前,内心并非平静。要写犯罪分子不能用观念解说人的方式,而是要描述人在道德沦丧过程中的心理变化,要从心理描绘上显现道德观念,表现出观念在操纵人物的行动。必须认识到,观念与情感和情绪是同时存在于人物的心理中的,这是人的本性所决定的。

中国经过几千年的封建君主专制,封建礼教已深入人们的骨髓。除了少数叛逆者所创作的名著外,其余大都为宣扬封建礼教的作品。这种长期的伦理道德教育,加之传统文化的基因沉积在人们的心灵中的文学表现,使人们形成了一种民族的无意识。

中央戏剧学院曾为编导生出试题《家宴》,我参加了这次中戏散文考试的判卷。有个考生写《家宴》别出心裁,他借散文对童年进行回忆:小男孩有个幸福的家庭,“爸爸”很英俊又有能耐,“妈妈”长得很美丽,“奶奶”很慈祥,一家人其乐融融,每年除夕晚上都设家宴吃团圆饭。但后来“爸爸”患了绝症离家人而去。“爸爸”是那么帅,他英年早逝,家里如天塌地陷。33岁的“妈妈”痛不欲生,哭得如泪人儿。往年的除夕夜,家里按惯例设家宴吃团圆饭。今年,一年一度的春节快到了,“奶奶”因老年丧子,白发人送黑发人,伤心到不想做拿手的饭菜,想到除夕家宴就暗自落泪。

“妈妈”在失落中得到李叔叔关照,他们建立了恋爱关系。“奶奶”一口拒绝,她认为儿子尸骨未寒,儿媳就急着改嫁太违背常理。