电视剧艺术丛书

电视剧的戏剧冲突艺术

秦俊香摇著

北京广播学院出版社

需要全本请访问 www.ertongbook

作者简介：

秦俊香，女，员贸缘年 苑月 圆员日生。员怨怨园年获河南大学中文系文学硕士学位。现为北京广播学院广播电视文学系讲师。主要论著有：《永恒的主题摇时代的变奏——论魏晋六朝爱情诗创作心态的衍变》、《庄子“言意之论”与文学》、《王扶林的导演风格》、《王扶林的改编艺术》、《白话容斋随笔》（与人合作）等。

内容提要：

作为国内第一部专门研究电视剧的戏剧冲突的理论书籍，该书较详尽而系统地论述了电视剧戏剧冲突的基本特征、主要内容、表现形式、设置技巧、基本类型，以及不同题材、不同体裁、不同风格电视剧戏剧冲突的主要特点。资料丰富、立论新颖、自成体系。可供电视艺术及相关专业大学生和广大电视剧爱好者使用。

- 圆

目摇摇录

第一编摇摇绪论 …… (员
第一章摇“戏剧冲突”溯源 …… (源
第二章摇电视剧的戏剧冲突与其他姐妹艺术的
摇摇摇摇戏剧冲突的异同 …… (员员
摇摇第一节摇电视剧冲突与戏剧冲突 …… (员猿
摇摇第二节摇电视剧冲突与电影冲突 …… (员员
摇摇第三节摇电视剧冲突与小说冲突 …… (员圆
第三章摇电视剧戏剧冲突的基本特征 …… (猿源
第二编摇摇总论 …… (缘圆
第一章摇电视剧戏剧冲突的基本内容 …… (缘猿
摇摇第一节摇生活冲突与戏剧冲突 …… (缘猿
摇摇第二节摇人与环境之间的冲突 …… (缘愿
摇摇第三节摇人与人之间的冲突 …… (远源
摇摇第四节摇人物自身的矛盾冲突 …… (远愿
第二章摇电视剧戏剧冲突的形式和技巧 …… (怨源
摇摇第一节摇设置电视剧戏剧冲突的原则 …… (怨源
摇摇第二节摇电视剧戏剧冲突的表现形式 …… (怨愿
摇摇第三节摇设置电视剧戏剧冲突常用的技巧 …… (员源源
摇摇第四节摇有关戏剧冲突的几组关系 …… (员圆员
第三章摇电视剧戏剧冲突的类型 …… (员猿源
摇摇第一节摇电视剧中的悲剧冲突 …… (员猿源

摇摇第二节摇电视剧中的喜剧冲突 …… (员源苑
摇摇第三节摇电视剧中的悲喜剧冲突 …… (员猿园
第三编摇摇分论 …… (员愿源
第一章摇不同题材电视剧的戏剧冲突 …… (员愿愿
摇摇第一节摇历史题材电视剧的戏剧冲突 …… (员远园
摇摇第二节摇当代社会政治题材电视剧的
摇摇摇摇摇戏剧冲突 …… (员苑园
摇摇第三节摇爱情题材电视剧的戏剧冲突 …… (员怨缘
摇摇第四节摇家庭伦理题材电视剧的戏剧的冲突 …… (圆园缘
摇摇第五节摇战争题材电视剧的戏剧冲突 …… (圆园员
摇摇第六节摇儿童题材电视剧的戏剧冲突 …… (圆园苑
第二章摇不同体裁电视剧的戏剧冲突 …… (圆员源
摇摇第一节摇电视连续剧的戏剧冲突 …… (圆员源
摇摇第二节摇电视系列剧的戏剧冲突 …… (圆员园
摇摇第三节摇电视单本剧的戏剧冲突 …… (圆圆源
摇摇第四节摇电视短剧的戏剧冲突 …… (圆猿愿
摇摇第五节摇电视 粤月剧的戏剧冲突 …… (圆猿员
第三章摇不同风格电视剧的戏剧冲突 …… (圆猿缘
摇摇第一节摇戏剧化风格电视剧的戏剧冲突 …… (圆猿苑
摇摇第二节摇散文化风格电视剧的戏剧冲突 …… (圆源园
摇摇第三节摇小说化风格电视剧的戏剧冲突 …… (圆源愿

需要全本请访问 www.ertongbook

第一编摇绪摇论

摇摇“电视剧”是一门年轻的视听综合艺术,关于这一概念的内涵,理论界至今尚未有统一的定义。《辞海》的解释是:电视剧是一种适应电视广播特点的戏剧艺术。它不受场景和舞台的限制,融合舞台剧和电影艺术的许多表现手法而形成的新艺术形式。高鑫先生的解释是:“电视剧是溶合了戏剧和电影的许多表现手法,加上电视传播手段而形成的,以家庭传播方式为其主要特征的一种崭新的综合艺术样式。”①壮春雨先生的定义是:“电视剧是融合舞台剧和电影以及其他相关艺术门类的表现手法,运用电子技术制作,适应电视广播特点的戏剧形式。”②新近出版的《电视艺术辞典》则认为电视剧是“一种以电视录像手段录制而成的,通过电视传播媒介而播映声音、图像的新的叙事艺术形式。”③……在这里本书无意罗列概念,也无意评价每一概念是否全面科学,只是举出几种有代表性的定义,试图从中发现一些共同的本质的东西,那就是,无论上述概念的侧重点如何,都或多或少地点明了电视剧一方面与现代科技的发展有关,另一方面又与以往的艺术样式诸如戏剧、电影及其他相关艺术,主要是叙事艺术样式密不可分。由于本书旨在探讨电视剧作为一种艺术样式的某些规律性特征——主要是冲突特征,故以下仅就其作为与戏剧、电影及其他艺术样式密不可分的叙事艺术的一种谈起。

任何一种叙事艺术,都离不开矛盾冲突。冲突是叙事艺术情节的基础和动力,是塑造人物形象的主要手段之一。没有冲突就

---

① 《电视剧创作概论》第 源页,北京十月文艺出版社 员怨怨远年版。

② 《电视剧学通论》第 猿员页,中国广播电视出版社 员怨怨怨年版。

③ 《电视艺术辞典》第 源圆页,学苑出版社 员怨怨源年版。

无所谓情节，无从表现人物，而没有情节和人物，就谈不上是叙事艺术。电视剧既然与戏剧、电影等一样属于叙事艺术的范畴，那么，情节、人物、尤其是作为情节基础的戏剧冲突，对电视剧来说就是必不可少的。正如布伦退尔所谓“没有冲突就没有戏剧”一样，没有冲突也没有电视剧艺术。冲突对电视剧的重要性已为电视剧创作实践所证实，迄今为止的绝大多数获奖的优秀电视剧之所以能打动观众，除了有活生生的人物形象、巧妙精致的故事情节和结构形式外，一个很重要的原因就是由于编导们在剧中设置了一定的戏剧冲突。他们常常采用自古以来行之有效的让人物在一系列矛盾冲突中展现性格，以矛盾冲突构置错综复杂的情节结构的审美方法，使剧中人物个性鲜明、情节引人入胜。至于不同电视剧中冲突的强与弱、集中与松散、激烈与迟缓的程度因电视剧题材、体裁和风格的不同表现出一定的差异，甚至出现貌似无冲突或有意淡化冲突的倾向，都只能说明电视剧冲突本身的丰富性和多样性，而不是如有人所言电视剧可以不表现冲突，因为就电视剧主流和本质而言，冲突是电视剧不可或缺的重要元素之一。

第一章摇“戏剧冲突”溯源

摇摇顾名思义,“戏剧冲突”一词是针对戏剧艺术提出来的,布伦退尔所谓“没有冲突就没有戏剧”,也说明“戏剧冲突”首先是作为戏剧艺术的基本规律提出来的,把这一概念引入其他叙事艺术的理论研究,乃是后来的事。

在欧洲,“戏剧”一词(希腊文 δρᾶμα,拉丁文 drama,英文同)原来的意义就是“动作”。亚里斯多德《诗学》一再强调在戏剧里动作的重要性,他说:“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿;……摹仿的方式是借人物的动作来表达,而不是采用叙述法。”①他指出悲剧包含六个成份,“最重要的是情节”。情节是“行动(动作)的摹仿”,在剧本结构上就是“事件的安排”(布局)。亚里斯多德所谓“情节”,其实就是“行动”(动作),所以他称作“悲剧的灵魂”。至于什么叫动作,他没有加以解释。英国研究亚里斯多德的学者浦卷教授对亚氏的“动作学说”作如下解释:“戏剧的涵义不仅包括完整的、显著的、有目的性的事件(动作),并且含有冲突之意。”他又说:“我们不妨把亚里斯多德的话略加修改:悲剧的灵魂,不是布局,而是戏剧冲突。”②

---

① 亚里斯多德《诗学》第六章。

② 以上均见浦卷《亚里斯多德诗学艺术理论诠释》一书,本文转引自顾仲彝著《编剧理论与技巧》第 愿原页。中国戏剧出版社员愿园年版。

法国 17世纪启蒙时期文艺理论家狄德罗在他的《论戏剧体诗》中谈到戏剧情境时，也论及了戏剧冲突学说，他说："戏剧情境要强有力，要使情境和人物性格发生冲突，让人物的利益互相冲突。不要让任何人物在企图达到他的意图时而不与其他人物的意图发生冲突，让剧中所有人物都同时关心一件事，但每个人各有他的利害打算。"①

德国哲学家和美学家黑格尔，把辩证法引入艺术研究，他在《美学》一书中，系统地阐述了美学原理及各种艺术的根本问题。他对戏剧理论的杰出贡献，首先是提出冲突的规律。他认为，冲突是动作的原因。他说："冲突还不是动作，他只是包含着一种动作的开端和前提，所以它对情境中的人物，只不过是动作的原因……充满冲突的情境特别适宜于用作剧艺的对象，剧艺本来可以把美的最完满最深刻的发展表现出来的。"他认为，冲突是对本来和谐的情况的一种破坏，但"这种破坏不能始终是破坏，而是要被否定掉"，使冲突消除，又回到和谐。他分析了三种冲突情境。第一是"物理的或自然的情况所产生的冲突"，如疾病、罪孽和灾害等；第二是"由自然条件产生的心灵冲突"，如家庭出身和阶级关系等；但这两种冲突或是不合理或是不公平，不能成为理想的情境，只能作为"心灵的分裂"的"原因"和"基础（或背景）"而发生作用。理想的冲突情境应该是第三种——"由心灵性的差异而产生的分裂"（性格冲突——笔者注），因为它起于"人所特有的行动"，起于两种同是普遍永恒的力量的斗争。他认为，冲突是人物性格在某种具体情境中所遭受到的两种普遍力量（人生理想）的分裂和对立。并且，人物性格的高度和深度也要以冲突来衡量，他说："人

① 引自朱光潜《西方美学史》上卷第 页。人民文学出版社 年版。

格的伟大和刚强只有借矛盾对立的伟大和刚强才能衡量出来。”①

与黑格尔同时代的 19世纪末法国戏剧理论家布伦退尔，在总结和借鉴前人戏剧冲突理论的基础上，系统地提出了自己的“意志冲突”学说，所谓“没有冲突就没有戏剧”也首先是由他提出来的。他在《戏剧规律》中说：“戏剧是人的意志与限制和贬低我们的自然势力或神秘力量之间的对比的表现：它所表现的是我们之中的一个被推到舞台上去生活、去和命运作斗争，和社会戒律作斗争，和他同属人类的人作斗争，和自然作斗争，如果必要，还和他周围人们的感情、兴趣、偏见、愚行、恶意作斗争”。②

英国戏剧理论批评家威廉·阿契尔反对布伦退尔的“意志冲突”学说，他指出，希腊悲剧《俄底浦斯》，莎士比亚的《奥赛罗》和易卜生的《群鬼》等并不适合布伦退尔的“意志冲突”公式，其主人公的意志都是被命运摆布的。莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》中阳台上的一场戏，也没有任何意志冲突。因此，他否定意志冲突或任何冲突是戏剧的特征，认为戏剧的特征是“危机”。他指出：“一部戏是在命运或环境中或快或慢地发展着的危机，而一场戏剧性的情境就是危机中的危机，清楚地把戏剧情节推向前进发展”，“戏剧可以称之为危机的艺术，正如小说是逐渐发展的艺术。”③

英国戏剧家亨利·阿瑟·琼斯在《布伦退尔的〈戏剧规律〉序言》中，基本同意布伦退尔的论点，驳斥了阿契尔的观点，但同时他又试图将二者结合起来，他说：“如果阿契尔先生允许我们在

---

① 引自朱光潜《西方美学史》下卷 缘缘页。人民文学出版社 员怨缘怨年版。

② 转引自顾仲彝《编剧理论与技巧》第 远愿页。中国戏剧出版社 员怨愿员年版。

③ 同上，第 苑员页

需要全本请访问 www.ertongbook

‘危机’前加‘悬念’二字，那么戏剧的基本要素的公式是‘悬念，危机——悬念，危机——悬念，危机’，这是戏剧规律的最简单的叙述法。如果我们不坚持人类意志的自觉的努力——……如果我们扩大布伦退尔的戏剧规律为‘冲突酝酿，冲突爆发——冲突酝酿，冲突爆发——冲突酝酿，冲突爆发’，那么我们得到同样的简短的戏剧规律的另一种说法。”所以他认为，二人对戏剧基本规律的看法是一致的。他进而认为，一出戏“是一连串的悬念和危机，或者是一系列正在迫近的和已经猛烈展开的冲突，在一系列前后有关联的、上升的、愈发展愈快的高潮中不断出现。”①

美国当代著名的戏剧电影剧作家和理论家约翰·霍华德·劳逊在《戏剧与电影的剧作理论与技巧》一书中，肯定了布伦退尔的“意志冲突”论，认为“戏剧冲突也是以自觉意志的运用为根据的。没有自觉意志的冲突一定是完全主观的、或者完全客观的冲突”。同时，他又发展了布伦退尔的理论，指出“戏剧的基本特征是自觉意志在其中发生作用的社会性冲突。”他说：“由于戏剧是处理社会关系的，一次戏剧性冲突必须是一次社会性冲突。我们能够想象人和人之间的、或者人和他的环境——包括社会力量和自然力量——之间的戏剧性斗争。但我们要设想一出只有各种自然力量互相对抗的戏，可就困难了。”②由此，劳逊给戏剧冲突律下了这样的定义：“戏剧的基本特征是社会性冲突——人与人之间、个人与集体之间、集体与集体之间、个人或集体与社会或自然力量之间的冲突，在冲突中自觉意志被运用来实现某些特定的、可以理解的目

---

① 转引自顾仲彝《编剧理论与技巧》第 页，中国戏剧出版社 年版。

② 以上引文均见约翰·霍华德·劳逊著《戏剧与电影的剧作理论与技巧》第 页。中国电影出版社 年版。

标,它所具有的强度应足以导使冲突到达危机的顶点。”①

关于戏剧冲突的理论,西方许多作家和批评家都有过论述,以上我们列举的只是一些较有代表性的观点。即从这些主要的戏剧冲突理论看来,我们不难发现,“戏剧冲突”的概念没有统一的、固定不变的内涵,人们对戏剧冲突理论的探讨是不断发展、深化和完善的,从浦卷教授提出“冲突”的概念,到黑格尔的性格冲突,布伦退尔的意志冲突,以至劳逊的社会性冲突等,每一次概念的界定和理论的阐述,都有其合理的成份,也难免有局限性的一面。比如黑格尔的性格冲突理论揭示了戏剧冲突中最本质的内容,但他把冲突解释为两种带有理性色彩的普遍力量的分裂和对立,则显出某种折中调合的局限性 布伦退尔的意志冲突说虽然揭示了构成戏剧冲突的动力,但只有人物之间的意志冲突,却不一定能写出一部人物性格丰满的好戏 相对来讲,劳逊的社会性冲突涵盖了戏剧冲突的较丰富的内容,显得比较具体全面,但也不是绝对的系统和完善。众所周知,理论的探讨与戏剧创作实践是分不开的,而戏剧创作又是一个发展的开放的系统,不同时期有不同的创作内容和表现形式,因而,与创作相应的戏剧理论也不可能一成不变。而且,戏剧理论家本身的世界观和理论修养也千差万别,因此,我们对“戏剧冲突”概念及其理论的理解也不必强行划一,而应该根据具体的创作实践借鉴性地吸收各种学说中合理的成份,否则将会无所适从。比如,用以上有关戏剧冲突的理论解释西方现代剧作就很难解释清楚,因为在西方现代剧中,冲突的内涵和表现方式都起了很大变化,如陈世雄在《西方现代剧作戏剧性研究》中所总结的 首先,冲突的内涵起了变化。现代剧作不再注重人物性格的塑造,有的戴着荒诞离奇的面具,有的人物则仅仅是一种符号象征而

---

① 同上,第 圆贼页。

已，因此，性格冲突、意志冲突的概念远不能解释此类戏的戏剧冲突。其次，冲突的概括性、哲理性大大增强了。现代剧作中的时间、地点和人物事件都具有某种随意性和概括性，笼统而不固定，没有任何实际意义，目的是要产生一种离间效果，借此启发观众思考剧本的哲理性主题，剧中的冲突也表现为一种哲理性冲突，有的冲突则带有某种国际性及世界性。第三，将生活矛盾提炼为戏剧冲突的途径越来越多样化，变形手法广泛运用。有的广泛运用象征手法，把有形的无形的物质，各种动植物及社会现象社会观念拟人化为剧中的角色，使它们之间发生冲突，表现出与生活中矛盾冲突截然不同的形态。有的用梦幻或主观想象设计冲突，把生活原态扭曲变形，以期表达心灵的苦闷，而不是反映社会矛盾。因此，以机械的、传统的反映论冲突理论来解释这些现象是行不通的。第四，冲突越来越多地采用整一的、松散的外部形态，追求内在的统一性而忽视外在的统一性。传统的戏剧大多注重行动的统一和故事的完整。现代戏剧从契诃夫的心理剧始，行动的统一性已开始瓦解，全剧没有贯穿一致的完整事件，只是各种生活片断的交错，重在揭示这些生活之流所体现的基本思想，追求内在的统一性。布莱希特使冲突呈现松散的外部形态，目的是为了不造成强烈的悬念，以免观众沉溺于幻觉之中。荒诞派戏剧使冲突在表面上显得支离破碎、混乱不堪，目的是为了直喻关于人生的荒诞意识，他们不再满足于传统戏剧对生活的简单概括，试图对错综复杂瞬息万变的时代进行立体的透视，而不再满足于以情节感染观众，而重在表达一种思想和思考。可见，以传统的悬念、冲突理论来衡量它们是不可行的。① 由此可见，“戏剧冲突”的概念和理论，只有

---

① 以上论述参考陈世雄《西方现代剧作戏剧性研究》第[illegible]页。中国戏剧出版社[illegible]年版。

随着戏剧本身的发展而发展，才能适应日益变化的戏剧创作实践的要求。戏剧冲突的内涵和表现形式始终处于变动和发展之中，有待于进一步完善和丰富。

我国的戏剧冲突理论，基本上接受的是布伦退尔“没有冲突就没有戏剧”和劳逊的社会性冲突理论。但我国主要是从反映论的角度来接受的。一般认为，戏剧是社会生活的反映，而社会生活中充满了各种各样的矛盾斗争，戏剧应该反映这些矛盾，因而没有冲突就没有戏剧。布伦退尔的“没有冲突就没有戏剧”是从戏剧本体论提出来强调人的意志冲突的，而反映论则把“人”转向“社会矛盾”，片面强调反映社会矛盾和斗争，导致了一个时期以来我国的戏剧创作呈现出一种普遍性的倾向，就是把戏剧作品中的冲突等同于社会矛盾，而丢弃了艺术的中介。这种偏狭的理论观点影响到创作实践，便形成一种模式，即剧作家深入生活的目的，往往是去具体的生活中发现和选取那些有社会现实意义的、直观的、直接的矛盾冲突，并由此直接构成剧本的冲突，把剧中人物分别置于矛盾的正面或反面，让人物代表特定阶级或集团的共同意志，在冲突发展进程中，让正面战胜反面，以此表达一定的社会理想和政治观念。在表现冲突时，往往只追求外在的紧张性、尖锐性、忽视内在的戏剧性和人物自身的冲突。这样就出现了一些概念化的人物和公式化的戏剧冲突模式，影响了戏剧的正常发展，文革时的“样板戏”就是典型的例证。

党的十一届三中全会以后，解放生产力成为一种历史的要求，以前束缚人们的种种桎梏逐渐被打破，剧作家也开始打破戏剧创作的概念化模式，深入生活，深入人的内心，多方位把握人物自身及其命运，努力发掘人物行动的动机和出发点，力图在剧中塑造有血有肉而非概念化的人物形象，展现生活中具体的、真实的矛盾冲突而非概念化的人为的冲突。可以说，当前的戏剧创作，已经取得

了令人可喜的成就。但是理论界对戏剧规律尤其是戏剧冲突理论的探讨还有待于深入和继续。尤其是,如何把戏剧艺术的冲突理论正确合理地引入我国目前日益繁荣的电视剧创作和研究领域,是当代文艺理论家应当注意探讨的课题。

第二章摇电视剧的戏剧冲突与其他摇摇摇摇姐妹艺术的戏剧冲突的异同

摇摇所谓电视剧的戏剧冲突，一般是指反映在电视剧中的人物与其对立面之间的抵触、矛盾和斗争。它是电视剧情节的基础和动力，体现着电视剧创作的内部规律。戏剧冲突与人物形象、情节结构一样，是构成电视剧艺术的基本要素，也是电视剧反映生活的基本手段。剧中人物性格是否典型、主题是否深刻、结构是否合理都与戏剧冲突的设置有密切的关系。电视剧的戏剧冲突，既包括人与人之间的冲突，也包括人与自然环境、社会环境的冲突，以及人物自身的矛盾冲突。

电视剧的戏剧冲突一方面来源于社会生活中的矛盾斗争，另一方面，也是在继承和借鉴其他姐妹艺术尤其是戏剧艺术的冲突理论和技巧的基础上形成的，它与其他姐妹艺术冲突的关系十分密切，因此，本章着重探讨一下电视剧的戏剧冲突与其他姐妹艺术的戏剧冲突的异同，以期充分认识电视剧戏剧冲突的特征。

任何艺术都是社会生活的反映，无论是直接的还是间接的，真实的还是幻化的，它们都是艺术家对社会生活认识和表现的结果。因此，各种艺术形式之间虽然有这样那样的区别，在认识生活和反映生活这一本质规律方面却没有绝对的界限，因此，有些原则是普遍适用于每一种艺术的，每一种艺术都有可能在其他艺术的影响下不断充实和完善自己，每一种艺术内部都有可能包含着其他艺术的若干因素。比如戏剧艺术就融合了语言艺术、表演艺术和造型艺术的多种因素，电影艺术又融合了戏剧艺术和其他多种艺术。

需要全本请访问 www.ertongbook