

《文艺报》继成功主办“为什么读经典”专题讨论之后,紧接着从今年5月中旬开始又主办了“剧作就是文学”的专题讨论,至今已有四个多月,发表了三十篇专题论文,取得了重要的理论成果,值得学术界、文学界认真梳理、总结。“剧作就是文学”专题讨论第1期,发表了编者的题为《热爱文学·讨论问题》一文,文章在对“为什么读经典”专题讨论作了画龙点睛式的点评后,进而对“剧作就是文学”专题讨论作出了顺理成章的开启。文章标题昭示我们,《文艺报》是因为“热爱文学”才“讨论问题”;笔者想由此引申一下,笔者以为,“讨论问题”是为了“探求真理”,《文艺报》此次专题讨论已经很好地达到了探求真理的目的。

旗帜鲜明地表明观点

与上次使用“为什么读经典”这样的疑问句来组织专题讨论不一样,此次是直接使用“剧作就是文学”这样的肯定判断句来组织专题讨论,可谓旗帜鲜明地表明了专题讨论组织者(编者)的观点。

前文提到的《热爱文学·讨论问题》一文在代表编者开启“剧作就是文学”专题讨论时,首先深刻地阐述了开展讨论的背景和必要性,指出:“今天的文学受到影响的因素太多了,特别是影视和网络的出现,它们对文学的影响是多重而复杂的。电影、电视剧的发展可谓繁盛,它们对文学有冲击也有促进,对作家作品的影响有消解也有带动。其实,电影、电视剧以及话剧、戏曲本来就具有很强的文学属性。”

“一剧之本”的含义不仅是对剧本创作的重要性强调,也是关于文学性在戏剧当中不可或缺的证词。”“但今天,这种共融性反而被淡化了,影视剧成了和文学‘分庭抗礼’的另一种艺术。”接着,正面明确提出编者的观点:“今天讨论‘剧作就是文学’,不是要为文学从戏剧里分一杯羹,不是要把被说成‘边缘化’的文学借影视之力拉回到‘中心’来,而是要重新确立一种观念:剧作原本就是文学。戏剧里的文学性是其艺术性的核心内涵,文学里的戏剧性同样必不可少;是看到今天的一个现实:许多影视剧改编自传统的文学经典和当代文学名著,很多以小说、诗歌为创作‘主业’的作家正在转而或同时从事影视剧、话剧剧本的创作;从事剧本创作的人不应是‘幕后英雄’,而是决定戏剧成败的关键因素和‘主创人员’。”“我们相信,这不仅是对一个理论问题的追本溯源和与时俱进的探讨与提升,同时也是对文学创作的空间拓展、戏剧的艺术性要求甚至剧作家的权益维护等问题在观念上、理论上的加强和改进。”编者在明确表明观点的同时,对专题讨论所期待的目的亦做出了清晰的论述和概括。

开启讨论后的第一篇论文题为《剧作是文学》(苏叔阳),苏文开头点明“这是编辑朋友交给我的任务:命题作文。”再次印证了笔者前文所说的,编者是旗帜鲜明地表明自己的观点。苏文接着写道:“乍一看,这题目似乎是毋庸置疑的常识,还有不是文学的剧本吗?细想,恍然,确乎不是空穴来风。这题目有两层意思:一是确曾有过剧作不是文学的论点,而且古已有之,表现了对剧作的轻蔑之气;二是正面论述剧作是文学。”苏文对“剧作

是文学”的正面论述,包括了如下要点:“假如戏剧失去了文学,就是梦游者在舞台上的徘徊,失意者在人前的无奈。”“假如影视失去了文学,就是高科技的杂耍,就是声光电的炫目的游戏。”“这就是文学和戏剧、影视之间的轻重。”“剧作就是文学,就是戏剧、影视的灵魂。”“文学首先要写人,写出活生生的人物;文学要写故事,它的叙事功能支撑着影剧作品的骨架;文学要通过人物的个性、命运展示创作者的世界观、人生观,展示自己真善美的价值取向、对人类命运的关切;文学要通过人物的言行表达对国家民族的情感,对爱的理解;文学还营造或浓或淡、或炽烈或温馨、或热情或惆怅的诗情。”苏文的结论是:“所有的艺术,文学是根本。剧作就应当是文学。一切轻视剧作以为可有可无,以为随便弄弄就行,决然行不通。”可以说,苏

活,等等,但至少在三个方面比其他艺术媒介要优越许多。”其三,“对于中国文学来说,主要采用的是汉语言文字来进行创作的”,“而汉语言文字在世界语言文字中,以其源远流长、表现丰富和韵味独到,而有着不可替代的魅力。因此我国文学工作者在各种社会文化等责任之外,还要通过我们的创作,对我们的母语——汉语言文字的延续、丰富、传播切实负起责任来。”《剧作的文学向度与价值》(丁亚平)概括性地指出:“我们其实可以将具有明显‘泛符号认识论’的哲学文学研究倾向的符号学和具有明显操作倾向的剧作论联到一起,进而指涉剧作内含的价值取向和价值问题。尽管剧作包含基本故事情节和人物关系,但需要认识到剧作艺术是一种特殊符号形式。文学作为人类情感的符

是剧作的基础,文学是剧作的灵魂,这是毋庸置疑的事实。因为文学是戏剧艺术是否成熟的重要标志,文学决定着戏剧作品的内在价值,金元杂剧如此,明清传奇也不例外。当然,作为剧作,它离不开形式,剧作的形式应该是有意味的形式,而不是离开了内容的纯粹的技巧。总之,文学作为一剧之本的核心作用是不可否认的。”在正文中,何文从以下几方面展开了论述:“文学是戏剧成熟的标志”;“文学是戏剧勃兴的动力”;“文学为剧作奠定了思想与精神的高度”。应该说,上述各文都较好地做到了史论有机结合,说服力强。

再次表现在有论者从不同的具体的剧作样式的层面展开了对“剧作就是文学”命题的深入阐述。《电视文学剧本——文学的新样式》(曾庆瑞)

加注重从文学中吸纳公众急需的内在精神养分,而非文学从电影中吸取感觉资源,因为,中国公众急需补神和养神已经太久了。”除王文外,还有《中国电影与文学的关系》(张鸿声、王晓云)、《文学意义在电影中的生成》(尹晓丽)、《电影与文学:油水分离或如胶似漆》(周思明)等文也分别从不同角度论述电影与文学的关系。就是音乐剧,也要注重文学性——由音乐剧剧本《香格里拉地平线》引发的话题》(朱辉军)从音乐剧剧本的个案切入,得出了如下具有普遍意义的结论:“剧本确立了全剧的框架及其整体风格”;“剧本保证了全剧的思想高度”;“中国音乐剧要融文学性于综合性之中”。此外,还有论文从戏剧剧本、“影视剧”这样的大概念等角度展开了对“剧作就是文学”命题的深入阐述。

积极发表不同意见

如笔者前文所述,《文艺报》“剧作就是文学”的专题讨论,组织者(编者)从一开始就旗帜鲜明地表明了肯定性的意见和态度,但编者的心胸是开阔的,是在有意真正的学术争鸣,编者注意同时发表不同意见,甚至是明确的反对意见。

有多篇论文发表了对“剧作就是文学”这一命题的不同意见。《不是文学·胜似文学》(周传家)其第一个小标题为“剧作不是文学”,接下去的两个小标题依次为“剧作不排斥文学性”、“胜似文学——剧作文学性的广阔天地”。周文可谓明确地表达了不同意见。《文学向艺术借鉴什么》(苏宁、张亮)一文,针对人们较多地把文学作为众多艺术种类汲汲的源泉,较多文章也在阐述文学与其他艺术的关系,并且已经充分认识到文学在其他种类艺术的发展过程中的基础性作用的情况,独具只眼地提出要重视文学从何汲汲的问题。苏文明确指出:“文学与艺术共同根源于生活,追求对于艺术意象、艺术形象以及意境的创造,只是艺术表现形式和艺术语言各具特点、各有所长,既然艺术可以从文学中汲取营养,那么文学也可以从艺术中借鉴一些优秀元素,提高文学语言的表现力,开阔读者体验与思索的空间,丰满文学所蕴含的精神意蕴,使其审美特征不再单一,从而获得更好的发展。”

如果说上述几文只是表达了对“剧作就是文学”这一命题的不同意见的话,那么可以说,《剧作不必是文学》(李道新)则是旗帜鲜明地表达了反对意见。李文明确肯定:“一般来说,剧作是为剧本而生产的作品;既为剧本,应是为舞台、剧场或银幕、荧屏叙事而提供的大纲。至于戏剧、电影和电视剧,除了可供阅读的剧作需要具备之外,还有可供视听的各个部门需要观照。而在戏剧、电影、电视剧这种主要以空间和身体的技术诉诸视听并通过所有观众进行选择观看的艺术领域,剧作可以是文学,但不必是文学。”笔者以为,“剧作可以是文学,但不必是文学”这一命题也是特别具有启示意义的,可以成为“剧作就是文学”这一命题的重要补充。

剧作就是文学(30)

“剧作就是文学”专题讨论综评

□余三定

文对“剧作是文学”做出了有力的论证。

与通常报刊组织专题学术讨论时组织者以“局外人”的身份(即凌驾于各方观点之上,不直接表明自己的观点)出现不同,在《文艺报》组织的“剧作就是文学”专题讨论中,组织者以直接“参与者”的身份出现,旗帜鲜明地表明自己的观点,这在组织专题学术讨论的活动中可谓别开生面,独树一帜。笔者认为,这不仅有益于此次专题学术讨论的深入展开,而且对以后报刊组织专题学术讨论具有普遍的启示意义和借鉴作用。

多方面展开充分论证

《文艺报》“剧作就是文学”专题讨论的成功,不仅在于适时地提出了问题,鲜明地、理直气壮地表明组织者的基本观点,而且在于其所发表的论文对该论题展开了全面的、多方位的充分论证,从而取得了重要的理论成果。

首先表现在有论者从学理的(本体论的)层面展开了对“剧作就是文学”命题的深入阐述。《文学在艺术家中的核心地位》(朱辉军)从如下几个方面展开对“文学在艺术家中的核心地位”这一命题的论述:其一,“文学在数千年的演进中,相对发展得较为完善,较为丰富,较为成熟。在传统的六种艺术中,其起点都是差不多的。但文学经历了多次大的转折和转化,不仅疆域不断拓展,而且从内蕴到方式都实现了彻底的变革、革新,使其对世界的再现、对人生的表现、对思想的体现、对文化的呈现等各方面都日臻完备。”其二,“还因为文学所使用的语言文字媒介具有特殊的优势。各种媒介都有其优势和局限。语言文字虽不如乐音那么动人,不如笔墨那么形象,不如像镜像那么鲜

活,等形式之创造,构成了剧作美学的基本要素,进而成为它的文学学、艺术学和文化学的基本要素与根源。”《文学的多维延展与文学性的隐性存在》(何志钧、秦凤珍)、《读图时代的文学》(黄力之)等文亦从不同角度对“剧作就是文学”这一命题进行了很有逻辑性的理论阐释。

其次表现在有论者从发生学、发展论的层面展开了对“剧作就是文学”命题的深入阐述。《虚构叙事作品的演化与大文学观念的重建》(黄忠顺)首先梳理、总结了虚构叙事发展至今的三个阶段:“虚构叙事发展至今,经历了口耳相传时代、书写印刷时代和影像新传媒时代。口耳相传时代,其主要形态是表演化的史诗和戏剧;书写印刷时代,诞生了小说,而长篇小说在近代以来的文学史上演奏着第一小提琴;影像新传媒时代,影视剧,还包括许多网络游戏,日益担当起虚拟叙事作品的主角。虚构叙事作品的这一演化历程,显示了虚构故事这个精灵,伴随着新的文化传播技术的发展而不断用新的载体改变自己的存在形态以发展自身并创造时代新文明的强大活力。”黄文进而指出:“从更深厚的文学理论传统资源来看,在西方,在亚里士多德以来的本质论诗学中,判定叙事作品的文学性的根本性的标准无疑是虚构性。只是到了意大利和西班牙的文艺复兴时期,其诗学在总体上忠实地坚持虚构论的原则的同时,才开始将一些非虚构的抒情类文本巧妙地纳入到‘抒情诗’的名下,从而在文学性的判断标准上形成了虚构性和抒情性这两个标准。”“也就是说,在文学史的一段不算短的历史中,对叙事作品而言,文学之为文学的最重要的根据,是虚构而不是所使用的媒介。”《文学是剧作的基础和灵魂》(何玉人)开头明确肯定:“文学

集中论述电视文学剧本:“电视剧文学剧本是地道的、韵味十足的文学。举凡其他样式的文学作品所具有的各种各样的元素和特征,电视剧文学剧本全都充分地具有,而且,在优秀的电视剧文学剧本里,这些元素和特征,比起其他样式的文学作品来,尤其是比起那些境界不高尚、情怀不博大而且叙事功力和水平平庸的其他样式的文学作品来,丝毫也不逊色。”《养神还是养眼:文学与电影之间》(王一川)从读者(欣赏者)的角度深刻地论述了:在电影诞生以后,文学与电影某种程度的相互依存而又不能相互替代的紧密联系。王文富有创造性地写道:“在文学的养神与电影的养眼之间,我们能说什么和做什么?我曾认为,按照中国传统美学传统,艺术境界可以有三级台阶:一是感目,即感觉的愉悦;二是会心,即情感和心智的感动;三是畅神,即最内在精神与魂魄的畅快。”根据上述的理论观点,王文接着具体分析说:“冯小刚的《天下无贼》和《集结号》已先后抵达第一级和第二级美学台阶,而《唐山大地震》则开始进入第三级台阶,就是令观众畅神动魄了。这用现在的话来说就是,冯小刚已从养眼到养心再到养神境界了。假如他没有选择紧紧依托文学的养神资源,则可能连哪级台阶也迈不上啊!”王文在经过上述由一般到具体的严密推理论证后,进而联系当下的现实指出:“不过,在文学与电影这两种艺术门类之间作一般的横向比较,毕竟还是文学门类更擅长于追求畅神或养神境界,电影门类更擅长于呈现感目或养眼效果。考虑到当前电影与文学分别充当艺术家族的核心和边缘门类这一特定现实,特别是考虑到感觉愉悦效应向几乎每一门艺术蔓延的现实,我自然更希望电影能更

重视经典改编的文化传承

□李群

近年来随着中国古代四大名著的重拍,荧屏上掀起了文学经典重拍的热潮。2010年国内开拍的电视剧中,有超过50%是各类重拍剧。但是,在这些重拍中不少电视剧并没有体现原著的精髓,据人民网《您怎么看四大名著重拍?》的调查显示,认为“重拍可以弘扬历史文化”的占4.4%;认为“改编随意,胡乱演绎,断送文化”的占50.9%;认为“商业化太浓,文化传承缺失”的占35.6%;认为“大都既不尊重原著,也没合理创新”的占9.1%。可见,大多数观众对这种重拍持怀疑和否定态度。经典需不需要重拍,如何重拍成为当下文化界关注的热点。

其实,经典重拍在市场经济社会是一种无法避免的文化商业行为。当下,影视产业的利益欲求越发明显,影视产品的经济效益成为市场生存的关键。就我国电视剧产业而言,每年投资都在二十亿左右,通过媒体播放后带来的经济效益大约二

百亿。在丰厚利润的驱动下,选择被大众广泛接受的文学经典作为摹本,不断重拍、翻拍、模仿甚至抄袭是一个极佳的获利方式。对投资者而言,把经典拍成什么样子并不重要,重要的是要保证收视率,保证经济效益。越来越多的人将文学经典作为炒作的噱头、掘金的手段,而不是宝贵的文化记忆。越来越多重拍的经典中出现了刺激、搞怪、色情、恐怖等等场景,而真正能够打动人们心灵的文化内涵却被无情地过滤掉了。

实际上,中华民族有悠久的历史,有博大深厚的民族精神与文化传承,中国古代四大名著正是这种民族精神与文化传承的重要载体。中华民族精神是支撑中华民族不断进取的不竭动力。中华民族历经数千年而未衰亡,就是因为拥有一大批像中国古代四大名著这样的文学经典,它们承载着这个民族的伟大精神。因此,经典重拍也必须传承这些精神。

首先,民族精神与民族文化传承的传承。经典是文学家们在不同历史阶段所创造的审美世界的最高艺术智慧,是在漫长的历史中所积淀的人类文化的结晶与瑰宝。经典代表了一个民族的精神与文化传承,是一种滋养民族文化蓬勃发展的深厚土壤。中华民族历来讲求勤劳勇敢、热爱和平、仁爱天下、不屈不挠、自强不息、舍己为人,乐于奉献、关注人生、功业意识、崇道德、重礼仪等诸多美德,四大名著正是对这些民族精神的最好诠释。《西游记》体现了中华民族不屈不挠、自强不息的民族精神。唐僧师徒四人到达西天取到真经并不重要,重要的是这一路上的种种经历以及勇于抗争、不屈不挠、自强不息的精神。《三国演义》充分体现了儒家的历史观、人生观和天命观,通过刘备、孙权、曹操三方各色人物的人生故事传达出的正是中国传

统文化里重功业、讲奉献以及热爱和平、仁爱天下的精神。四大名著以一种蕴藉、温婉和儒雅的方式表达了中华民族的文化精神,这种精神内涵博大精深,远非一句两句话能够概括。而当名著在重拍时,有些人进行随意篡改与“恶搞”,最终销蚀的是这个民族的文化灵魂和历史记忆。

其次,艺术情感的理性把握。所有的经典都是优先存在于符号之先,是经典的创造者们人生体验和生命感触,然后通过符号比如文字、音律、线条表现出来。从这个意义上来看,名著又是动态的,是可以供后人不断诠释和不断重拍的。也正是在后人一次次的诠释和一次次的重拍中,名著才显示出它超越平庸之作的持久光泽。和过去文字符号这一单一的表达方式相比,如今我们有了更多优秀的演员,更先进的影音媒介、制作技术,更成熟的商业运作模式,应该让经典在荧屏焕发新的光彩。承载中华民族精神的文学经典是历史的积淀、人类智慧的结晶,是人们精神的家园。电视剧作为一种强大的表达媒介,就要通过自身独有的艺术手段来表现经典的文化精神,并将其更广泛地传播出去,让观众在观看的同时,得到心灵的启迪与洗礼。但是,在重拍的中国古代四大名著中,我们看不到人类情感的自然宣泄与抒发,只是形式上的过度渲染,无法给观众带来心灵的震撼与灵魂的启迪,满足不了他们精神的追求。

再次,精神家园的渴望。随着经济的高速发展,社会的急剧转型,精神生活中理想虚无、道德失范无所不在,人们已经感受到了过度的物质化所带来的精神上的迷茫、焦虑,面对这种无助与迷茫,人们需要以一种精神改变自己的命运,需要精神的光芒点亮人生的道路。孤独、干渴的心灵需要更多经典的滋养和对于生命与世界的感悟。因此,人们对于经典的阅读一直

有着需要和渴望。人们之所以会在不同历史时期,尤其在社会转型和文化重建的时候,不约而同地关注名著,重读经典,就是因为它可以唤起我们新一轮的体验,可以使我们在面对现实手足无措的时候重获资源,重拾信心。正如法国批评家圣佩甫所说:“真正的经典作者丰富了人类的心灵,扩充了心灵的宝藏,令心灵更往前迈进了一步,发现了一些毋庸置疑的道德真理,或者在那似乎已经被彻底探测、了解了的人心中,再度掌握住某些永恒的热情;他的思想、观察、发现,无论以什么形式出现,必然开阔、宽广、精致、通达、明净而优美;他诉诸属于全世界的个人独特风格,对所有的人类说话。那种风格不依赖新词汇而自然清爽,历久弥新,与时并进。”

总之,成功的重拍就是成功的诠释,是以今人的情感走进名著,靠近经典,以一颗敬畏与感恩的心对原著的精神内质进行一次更深的沉潜和更新的体悟,看见前人之未见,读出前人之未读出。同时运用当时的艺术手段与制作技术,剔除原著因为时代所遗留下的局限,提炼过滤,发扬更新,进而诚恳地发现或发掘出原著过去与现在的相通处与共鸣点。这样的重拍是对名著的再延伸和再创造。这样的重拍须严肃、须沉静、须真诚,须投入情感和花费心力,须寻找商业性与艺术性的最佳结合与统一。

中华民族历经五千年走到今天,伟大的民族精神正是我们中华民族赖以生存和发展的精神支撑。一个民族,没有振奋的精神和高尚的品格,不可能自立于世界民族之林。文学经典是我们民族文化的瑰宝,是优秀民族传统和民族精神的宝库。因此,承载着中华文脉的四大名著的重拍,将使文学经典所承载的民族精神、文化传统焕发出新的时代光芒,它的价值与意义不言自明。

特惠回报读者

下列三种尚余少量,优惠价供读者选购。原价每册20.00元,单册邮购优惠价18.00元,一次购三册20.00元,购三册40.00元。

《钟山》长篇小说2003年B卷收入盛可为以《活下去》、黄梵《第十一诫》、麦家《暗算》、陈银《爱情使用说明书》等长篇小说四部;《钟山》长篇小说2004年A卷收入黄咏梅《一本正经》、秋尘《九味归一》、刘季《清江浦》等新锐作家长篇小说三部;《钟山》长篇小说2004年B卷收入凌翼、吴克敬《狩猎河山》、江潮《最后的诊断》、陈武《连滚

清明

2010年第五期目录

中篇小说专号

红矿帽 ..... 尹德朝
玉石 ..... 丁邦文
陪聊 ..... 薛舒
城市上空的河岸村 ..... 刘永涛
午后茶之约 ..... 丁建顺
小巷里的女人 ..... 姜燕鸣
祝你幸福 ..... 向本贵
有话就说有酒就喝 ..... 翟永刚
主编:季宇。主办:安徽省文联。社址:安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦六层。邮政编码:230001。邮发代号:26-30。电话:0551-2885559、2884295。全年价:60.00元。

2010年第十七期目

害怕冷了善良的心 ..... 厉周吉
潜伏 ..... 刘向阳
报复 ..... 郭德利
不要轻易错过 ..... 雨泉清音
假动作 ..... 徐常愉
完成指标 ..... 黄健生
空房子 ..... 徐璐
倾听 ..... 高军
吹鱼 ..... 伍中正
铁蛋买油 ..... 谢庆浩
多出的两袋牛奶 ..... 何艳
谁的贺卡比老板的多 ..... 王者归来
给微软白领上课的“的哥” ..... 佚名
麦穗的眼泪 ..... 刘建国
黑匣子 ..... 秦辉
冰人 ..... 冯冬
桃之夭夭 ..... 闫玲月
一个垃圾工的梦想 ..... 沈园
那天,你丢了啥? ..... 刘心武
勇敢是啥样 ..... 黎明辉
熬手机 ..... 付宝惠
可疑的钥匙 ..... 邢庆杰

2010年第十八期目

微型小说选刊

当时少春衫薄 ..... 雪小禅
小豌豆的发芽梦想 ..... 风为雨
活下去的勇气 ..... 马孝军
爱的特快专递 ..... 古保祥
从未表白的爱 ..... 管村
春末夏初的暗恋 ..... 厉勇
心情 ..... 楚横声
遗弃猫 ..... 刘林
八大脚 ..... 江明
麦穗的眼泪 ..... 刘建国
黑匣子 ..... 秦辉
冰人 ..... 冯冬
桃之夭夭 ..... 闫玲月
头羊 ..... 申平
神奇的瓜子 ..... 夏阳
零分 ..... 汪夕禄
大舅母 ..... 少木森
给他一双明亮的眼睛 ..... 姚文冬
交换 ..... 安妮宝贝
天使的三滴泪水 ..... 李小米
怎样说出那个字 ..... 秦德龙
零分 ..... 汪夕禄
娘讨来的三袋米 ..... 雪儿
给他生个孩子吧 ..... 戴燕

谁为“性骚扰”作证 ..... 鲁敦喜
有车族 ..... 刘国芳
传言 ..... 蒋文峰