

情境是戏剧的中心环节

石 慧:从您新时期伊始的第一本书《论戏剧性》(1981年版)到您新世纪最后一本《戏剧本体论》(2005年版),您一直深入地探讨戏剧自身规律,并以此为基础建构了较为完整的戏剧理论体系,您的戏剧研究成为中国戏剧理论发展的一块重要的里程碑。能否结合您艺术思想的发展谈谈当时写作这些书时考虑的问题?

谭 霖生:《论戏剧性》这本书是我对自己的戏剧观念进行的全面反思,是一次自我批判的产物。

记得1961年,当时戏剧界正在为自己创作、演出的剧目自鸣得意的时候,周恩来在一次会议上说,我们的文艺作品很多,质量不高,文艺队伍很大,水平不高。比较起来,话剧问题更弱一些。话剧不能被人接受,原因是什么呢?就是不讲基本规律。当时我正在中国人民大学文学研究班读研究生,是从报纸上看到总理这段话的,感到非常震惊。因为那时候我跟大家一样,对话剧的情况自满自足,想不到国家领导人会有这样的评价。由于当时的环境问题,周恩来总理谈到要重视艺术规律的这个讲话,我在实践当中根本没有兑现。现在回想起来,在周总理讲话之后,我写的东西和这个讲话完全是相悖的。后来出文集,有的同行希望我将“文革”以前的文章收录一下,我回头看了一下过去写的东西,觉得没有价值,基本上都是错的,所以一篇没收。在“文革”的时候,我开始反思自己,反思自己做的事情,特别是在专业领域里面做的事情。在反思当中,我又回想起周总理的这段话,于是,我便思考了以下问题:如果讲戏剧艺术,那么,戏剧艺术的艺术规律到底是什么?戏剧的艺术规律到底在哪里?我过去写的东西违背艺术规律的地方又在哪儿?当时,我觉得戏剧艺术的规律体现在一个问题上,就是戏剧性,也就是有戏和没戏的问题。我读了很多当时能看到的戏剧,从中寻找艺术的规律,寻找戏剧性所在,就这样写了《论戏剧性》。

《论戏剧性》出版以后,我接到很多信,也听到很多反应,大家都认为写得不错。但是,我也听到了一些意见,这些意见集中在两点上。第一,你写论戏剧性,谈了动作、冲突、悬念、情境等等,但没有见到你对戏剧性下一个明确的定义。确实如此。在《论戏剧性》中,我没有对戏剧性下定义,因为下不了。第二,你这本书对于国外现当代剧本的新经验、现象、问题,做出的总结不够。这个问题也确实存在。因为“文革”刚刚结束,翻译的作品还不多,我可能读到那么多外国的现当代作品。

《论戏剧性》出版之后,我继续思考了这两个问题。第一个问题,就是给戏剧性下定义。如果要对戏剧性下定义,你必须能够把握戏剧本体的核心。在《论戏剧性》中,我对动作、冲突、悬念、情境、场面这些戏剧的形式元素,是平等对待的,把它们分解开来逐个分析哪些是戏剧性的,哪些不是戏剧性的。但是这些元素当中,哪个是中心,我没有找到,还不明确。当时对于冲突论,我模糊感到“没有冲突就没有戏剧”这句话不对。我在《论戏剧性》里曾提到这样的问题:有些戏没有冲突,但是它有戏;有些戏有冲突,且冲突很激烈,但是它没戏。因此,从正反两个方面来看,这句话是不全面的。但是,我当时对于这个问题,只是到此为止,至于冲突到底是不是戏剧的本质所在,我不能够否定。后来在思考这个问题的时候,我有机会阅读到很多国外不同流派的当代剧作及主张,在这样的过程中,我逐渐思考,对于情境在结构中的地位,我看得更清楚了。在这之后,我写了一本书,叫做《戏剧艺术的特性》。在这本书中,我初步回答了这个问题:情境是戏剧的中心环节,但是从戏剧本体的这个角度,还有许多问题没来得及思考。后来经过进一步研究,在1988年和1989年间,我发表了《戏剧本体论纲》。在2005年,我将这个论纲加以扩充,写成了《戏剧本体论》。

可以说,《戏剧本体论》是我对《论戏剧性》反思的产物。在《论戏剧性》中,我觉得有些问题需要继续深入思考,而这些问题,就在戏剧本体论中体现出来。我觉得我自己如果在学术研究上有一点心得,那就是:一个人,不管你搞什么,你都必须不断对自己进行反思。一个人做一件事情,你要知道它的价值在哪儿,它的局限在哪儿。只有发现了局限,你才会继续前进。这是我的一点体会。

在《戏剧本体论》中,我试图回答这样一个问题:戏剧的对象是人。这个人指的是具有感性丰富性的人,不是抽象的人、概念的人。戏剧要表现这种感性丰富性的人,就需要借助特殊的形式,这一形式到底是什么呢?《戏剧本体论》当中一个基本观念,就是人与情境这两者的契合。情境是人的规定形式,也是他的实现形式。戏剧的中心在于人与情境的契合,也就是在这个意义上,我才称它为《戏剧本体论》。

基础理论提供艺术发展的具体方向

石 慧:您对自己的文艺思想发展的梳理和总结对我们很有启发。初学者如果不能抓住事物发展的根本,就不可能成其大,甚至会走上邪

深入地探讨艺术规律

——文艺理论家谭霖生访谈

□石 慧

路。您这一代中国学人的思想发展在一定程度上可以说是中国当代文艺思想发展的一个缩影。您总是强调自己搞的是戏剧学科的基础理论。您对基础理论怎么看?

谭 霖生:对于基础理论,大家有不同的看法。有人认为基础理论并不重要,过于重视基础理论可能会流于保守。我不同意这个看法。我认为基础理论也是随着实践的发展不断深入的。我开始重视基础理论,有这么个契机。大概1986年,我被评选为国家级有突出贡献的中青年专家,文化部召集我们开座谈会,大家就提出这样一个问题,为什么现在进行这项评选工作?当时参加会议的,有一位国家纪委的领导人,他说,我们国家现在要甩开膀子搞实践、搞生产建设。国内外有些专家在这个时候提醒我们,在甩开膀子搞生产建设与实践的同时,不要忽视各个学科的基础理论研究。如果忽视了基础理论,实践当中出现了问题,你都不知道问题出在哪儿,你连药方都开不对。因此,国家决定,在这个时候评选出一批中青年学者,鼓励大家在各个学科追踪基础理论的先进水准。后来,我在实践当中,慢慢感觉到这句话是对的。比如戏剧艺术实践。我们在创作当中遇到一些问题,但是,开出的好多药方都是不明确的、不解决问题的。比如说,戏剧家创作不出好的作品,大家就批评他们,说你们远离生活了,应该深入生活。提出“需要深入生活”这个问题,在提出之前,应该先回答另一个问题:之于戏剧创作,生活指的究竟是什么?如果你要从“戏剧是社会生活的反映”这个角度来说,那么,提出“深入生活”的这个要求就意味着:你要写工厂,就要深入到工厂去,捕捉工厂里的社会矛盾到底是什么。但是,如果你要从戏剧基础理论这个角度来说,答案便会有所不同:戏剧家对应的生活应该是人,是人的内在与外在的世界。因此,倘若你从“戏剧是社会生活的反映”出发,认为戏剧就是问题剧,就是反映社会矛盾,社会问题的,那么,“戏剧的对象是人”,这个概念就可能落空,人就可能变成手段而不是目的本身。如果是这样的话,对剧作家并没有好处。所以,我慢慢体会到,戏剧艺术的发展也需要基础理论提供一些具体的方向。

还有一点,戏剧理论要发展,不管理论研究走什么方向,用什么方法,基础理论都是必要的。比如说,我强调内部研究,但我并不忽视戏剧的外部研究(基础理论是内部研究,外部研究就是对戏剧外部关系的研究)。我认为,无论是戏剧社会学、戏剧心理学还是戏剧文化学、戏剧人类学……这些研究都是非常重要的。但是,如果你在做这些研究的时候,对戏剧的基础理论有一个半知半解的话,那么,对于这些研究,你也研究不好。例如,要研究戏剧社会学,对于戏剧的基础理论和社会学的基础理论,你都应该掌握,只有这样,你才能研究对路,才能研究到位。相反,如果你对社会学一知半解,对戏剧学也一知半解,两个一知半解加到一块,这样的交叉学科你也研究不好。我看到过一些交叉学科的研究,结果就是这样的,都是夹生的。

再谈谈基础理论对于戏剧批评的影响。戏剧批评的基础,也是基础理论。你可以搞社会学批评、心理学批评、文化批评甚至意识形态批评,但是如果你研究的对象是文本的话,那么,只有掌握基础理论以后,才能进入文本本身。因为单从社会学、心理学、文化学、人类学的角度来说,戏剧形式并不重要,无所谓戏剧形式,也不涉及戏剧形式。然而,这种只是根据社会学、心理学……的需要,从剧本中找根据的批评,只能说是政治批评、社会批评,而不能说是艺术批评。

因此,从各个方面来说,基础理论都是十分重要的。但是,老实讲,研究基础理论难度很大。对此,我的体会是,要研究基础理论的话,就要自甘寂寞,这是需要长期下功夫的。而不管你搞什么,基础理论必须扎实。只有这样,你将来的路子才能走得正、走得宽。这就是我对于基础理论的看法。

只有对问题进行思考才能有思想

石 慧:“从各个方面来说,基础理论都是十分重要的。”您之所以取得这么高的学术成就,并对新时期戏剧的舞台实践产生这么大的影响,是因为重视基础理论研究。而恰恰有不少中青年学者极为忽视的,甚至在文艺批评界出现了告别理论的倾向。您能否结合自己的理论研究谈谈您对戏剧理论研究的体会以及这个领域的现状和存在问题?

谭 霖生:至于戏剧理论研究现状,可以从以下几个方面来看。从研究队伍来看,目前状况还不错。原来对于戏剧理论的研究,只有戏剧院校、戏剧研究室研究所这样一批专业队伍。新世纪以后,好多综合性大学开设了戏剧学学科,一批中青年学者投入了戏剧理论的研究,使得队伍壮大起来。并且,这批中青年学者有一个优势:综合性大学是多学科交叉的,这样可以增加研究的活力。但是我有一个看法,要进行戏剧理论研究,至少要有两个基本的功底:一个是艺术鉴赏力。如果没有鉴赏力,对作品的形式及情感内容把握不住,对它的理论研究就容易空乏。我认为,真正的理论大家,凡是涉及到戏剧艺术的,鉴赏力都很高。比如康德、黑格尔、马克思、恩格斯。马克思对戏剧提出这样一个要求:戏剧要莎士比亚化,不要席勒化。在我们看来席勒已经是高水平的了,但是马克思、恩格斯能够对于这两个作家做出这样的比较,说明他们的鉴赏力都是出众的。你仔细研究的话,他讲的是有道理的,是不是?所以,鉴赏力非常重要。第二个,就是基础理论。无论你搞哪一方面的研究,基础理论都是十分重要的。目前,理论队伍壮大,这是一个好的条件,但是在理论研究上也有些不好的环境条件,比如,学术体制问题。学术研究采取量管理,我认为这种方式对于理论研究,学术研究是不利的。因为在实践中已经证明了,学术只

讲量,不讲质,这对学术理论研究是不利的。还有一个问题,就是实用主义思潮。现在,实用主义思潮对各行各业的冲击十分厉害。实用主义说到底,是对学术研究背道而驰。这是我看到的不利条件。

如果要问我们的戏剧理论研究到底缺失什么?我是这样看的:有人说,我们的好多理论专著缺少思想、没有思想。这是对的。因为学术研究的灵魂就是思想,没有思想的理论著作,生命力是不长的,价值也不大。如果追问一下,为什么缺失思想?我觉得一个前提是,理论研究家脑子里没有问题,缺失问题意识。我有一个看法,不知道对不对。我觉得,理论的品格不是给实践抬轿子。戏剧理论就是给剧作家、导演、演员抬轿子,扮演的角色是轿夫,这不是理论的品格。真正理论的品格是能够不断发现实践中的问题,进行思考、予以回答。若没有问题意识,脑子里不思考问题、抓不住问题,就只能跟在实践后面摇旗呐喊,这样的理论价值不大。

不过,说到缺失问题意识,也不是一两天的事了。你要搞研究就必须有问题意识。比如说,在现在的实践当中,问题很多,我正在思考两个问题。首先就是戏剧与叙事的关系。这个问题是世界性的问题,它关系到戏剧艺术的发展,你必须思考。还有一个问题,当代有好多戏剧演出是实验性的,戏剧理论到底应该如何面对这些各种各样的实验性戏剧?在这里,我得出了两个教训。一个是关于布伦退尔的教训。布伦退尔主张:戏剧表现了人的自觉意志,是理性的,戏剧的本质在于冲突。当意志遇到阻碍的时候,要冲破阻碍,就会发生意志冲突。他甚至讲,只有自觉意志支配的行动才是真正的行动,否则就不是真正的戏剧行动。但是,当象征主义戏剧出来的时候,比如说梅特林克的《群盲》《闯入者》,布伦退尔发现,在这些作品中根本没有自觉意志,自觉意志已经失去价值了。面对这种情况,他得出的结论是全盘否定,认为戏剧发生了危机。在当时,象征主义戏剧是具有实验性的,你这样对待他,认为凡是不符合自己主张的东西就一概否定,这是不正确的。实际上,那个时候不是戏剧发生危机,而是戏剧在往前走,戏剧在革命、在前进、在发展。这是一个例子。还有一个例子。现代实验性戏剧,有的说不要对话了,只要独白,也不讲戏剧性了,只强调叙事性。面对这样的实验戏剧,你也要分析。实验戏剧是这样的,既然是实验戏剧,它可能失败也可能成功。失败就被淘汰,也就过去了,成功的话,世界戏剧就会吸收它新贡献的东西,但是,你不能看到一点实验戏剧,在那个方面实验了,就认为这种东西将来肯定是否定的。所以,对于这些研究,你也研究不好。例如,要研究戏剧社会学,对于戏剧的基础理论和社会学的基础理论,你都应该掌握,只有这样,你才能研究对路,才能研究到位。相反,如果你对社会学一知半解,对戏剧学也一知半解,两个一知半解加到一块,这样的交叉学科你也研究不好。我看到过一些交叉学科的研究,结果就是这样的,都是夹生的。

还有一点,戏剧理论要发展,不管理论研究走什么方向,用什么方法,基础理论都是必要的。比如说,我强调内部研究,但我并不忽视戏剧的外部研究(基础理论是内部研究,外部研究就是对戏剧外部关系的研究)。我认为,无论是戏剧社会学、戏剧心理学还是戏剧文化学、戏剧人类学……这些研究都是非常重要的。但是,如果你在做这些研究的时候,对戏剧的基础理论有一个半知半解的话,那么,对于这些研究,你也研究不好。例如,要研究戏剧社会学,对于戏剧的基础理论和社会学的基础理论,你都应该掌握,只有这样,你才能研究对路,才能研究到位。相反,如果你对社会学一知半解,对戏剧学也一知半解,两个一知半解加到一块,这样的交叉学科你也研究不好。我看到过一些交叉学科的研究,结果就是这样的,都是夹生的。

说到思想,我还有个看法。若是搞戏剧史的研究,由于它工程庞大,要看的资料很多,一个人承担不了,需要集体研究,我认为可以。但是理论研究不适合搞集体研究。因为理论研究要求思想,思想是个人的发现,不是集体的成果。集体研究的话,你对这个问题这么认识,他对这个问题那么认识,若要取一个折中的话,其实就没什么思想了。所以我觉得集体研究值得商榷。理论研究,我还是强调应该提倡个人研究,这样才会有思想。但是这个问题,在量化管理原则之下,就不对,就应该否定。你若得出这样的结论,那也是错误的。实验戏剧到底成功在哪儿,不成功在哪儿,这是戏剧理论家需要关注的,需要进行科学分析的,只有这样,你的理论研究才有价值。所以我觉得,戏剧理论要研究的课题还有很多,但是有一点,戏剧理论家必须有问题意识,只有对问题进行思考,你才可能有思想。

说到思想,我还有个看法。若是搞戏剧史的

研究,由于它工程庞大,要看的资料很多,一个人承担不了,需要集体研究,我认为可以。但是理论研究不适合搞集体研究。因为理论研究要求思想,思想是个人的发现,不是集体的成果。集体研究的话,你对这个问题这么认识,他对这个问题那么认识,若要取一个折中的话,其实就没什么思想了。所以我觉得集体研究值得商榷。理论研究,我还是强调应该提倡个人研究,这样才会有思想。但是这个问题,在量化管理原则之下,就不对,就应该否定。你若得出这样的结论,那也是错误的。实验戏剧到底成功在哪儿,不成功在哪儿,这是戏剧理论家需要关注的,需要进行科学分析的,只有这样,你的理论研究才有价值。所以我觉得,戏剧理论要研究的课题还有很多,但是有一点,戏剧理论家必须有问题意识,只有对问题进行思考,你才可能有思想。

<p