

新戲劇講話

浪舟著

海棉社出版

中華民國三十三年十月

新 戲 劇 講 話

浪 舟 著

海 棉 社 出 版

中 華 民 國 三 十 年 十 月

新戲劇講話

每冊定價八角
外埠酌加運費

著者 浪舟

出版者 海棉社

總經售處 上海新人出版社

上海：五洲書報社

中國雜誌公司

兄弟圖書公司

青年圖書公司

香港：星羣書店

天一公司

新加坡：正興公司

盤谷：顧怡合

版權所有・不准翻印

中華民國三十三年十月出版

新戲劇講話目錄

第一講 戲劇的本質

- 一 何謂戲劇
- 二 戲劇不是文學的一部門
- 三 戲劇的內容
- 四 戲劇是綜合的藝術

第二講 戲劇與社會

- 一 戲劇與生產過程
- 二 戲劇的政治性
- 三 戲劇的社會使命
- 四 戲劇的大眾化問題

第三講 戲劇的創作問題

- 一 題材與主題
- 二 典型的創造
- 三 戲劇的結構
- 四 劇作家的修養

第四講 導演者與演員

- 一 怎樣做導演者
- 二 怎樣導演
- 三 怎樣做演員
- 四 導演者與演員的關係

第五講 關於舞台裝置

第六講 舞台化裝

- 一 舞台裝置的原理
 - 二 舞台裝置的步驟
 - 三 舞台色彩與燈光
 - 四 舞台服裝
-
- 一 化裝與化裝品
 - 二 化裝的程序
 - 三 化裝應注意的幾件事
 - 四 怎樣化裝

— 完 —

新戲劇講話

第一講 戲劇的本質

一 何謂戲劇

作爲綜合的藝術——戲劇，在還沒有提到它的本質之前，爲了便利以下的敘述，有簡略說明藝術是什麼的必要。

藝術是什麼？這一個問題，曾經過古今不少學者的討論，說明和補充，歸納起來，大概是這樣的：

『人們受了周圍現實環境的影響，而在他自己的內部，重新喚起他所經驗的感情與思想，然後以一定的，活生生的具體形象，把這種感情與思想表現出來。』

里面所提到的感情與思想，自然不是單純的人類的主觀存在，而是由於客觀現實的反映的。所以，藝術的發生與發展，是不能夠超離了社會條件，而孤立起來的。關於這方面，我們在

戲劇與社會這一講里再來作詳細的敘說。

戲劇是藝術的一部門，而且是綜合的藝術，它有如上面所說的，是社會諸種現實的反映，表現人類間的一切活動的。說得簡單一點，戲劇是依了人生的現象，特地編成一個完整的故事（劇本），由演員在舞台上表現給觀眾看的一種訴之於視力（聽力）的藝術的。

但人生的現象是複雜的，零碎的，戲劇自然不能原封不動地一模一樣的表演出來，而也不能像照像機一般的把它攝成一張片子。爲了適合於美的條件與觀眾的要求，演員的表演，舞台的限制等等所謂時間與空間的問題，必須從複雜而零碎的人生現象中，選擇出首尾完整的故事，個性清楚的人物，然後再經過一番妥適的處理，使之成爲一個完整的故事。

所謂故事，即是表現一羣依因果而互相連貫向預定的終局進行的連鎖事件——每一個事件，都是敘述一些假想的人物，在適當的假想的環境之下，所爲所行的假想的動作。

這所謂故事自然不是專爲戲劇所用，而敘事詩小說等也可以應用的，不過戲劇是故事經過劇作者施以戲劇藝術手段的處理，使之成爲劇本，而供演員在舞台上表演給觀眾看的，因爲戲劇的任務是表演，必須經過了表演，才能算是一個完整的戲劇的。這一方面留在下一節戲劇不是文學的一部門里再來詳細敘述。

二 戲劇不是文學的一部門

戲劇藝術是和其他文學藝術一樣的由故事創作出來的。因此，竟有一些人把戲劇歸納在文學里面，說戲劇是文學的一部門，而認為，在人類文化的初期中，戲劇是依存於文學發展的途徑而發展的。總而言之，他們只承認了戲劇的二重性——文學性與演劇性。

雖然，我們並不是說，戲劇里面絕對沒有文學的成分，而是說，戲劇不能歸納為文學的一部門；也不能將文學性與演劇性並重而論的。因為戲劇的發生與發展，是有着它獨立的關係的，而不是跟着文學發展的途徑而發展。

依照史的考察，我們知道人類最初同自然交涉的時候，都是爲了獲得生活物質對象的，但其交通的手段，必然要以勞動爲基礎。

K, Bucher 曾說：

『勞動，音樂及詩歌在它的起源的階段大概形成一個融合體，這三位一體的根本要素是勞動，反之，其他二素只是有次我的價值。』（彭譯唯物哲學的根本問題。）

『演劇的對象是：一，狩獵，戰爭，網魚，操舟（狩獵民族和游牧民族。）動物的生活

的習慣，動物默劇（Jierpantomim）假面舞劇（這也是動物表演的。）二，家畜生活及習慣，（牧畜者）三，勞動（耕種者）搗米，打穀，磨粉，收穫，摘葡萄。」（同上書）

從這兒，我們可以知道藝術的要素是勞動，而戲劇藝術與勞動的關係並不是在其他藝術之後，原始時代的人類由這模倣各種自然現象和他本身生活上所需要的動作，而漸漸進步為扮演原始神話的片段，又繼而扮演有系統的神話和歷史的故事，而進化為現在的戲劇了。

其次，我們把古今有名戲劇家們的創作經過與生活實踐來補充說明一下：

古今有名的大戲劇家們的劇本創作，都是爲了舞台上的表演，而不是專門做來供人閱讀的。偉大的戲劇家如莎士比亞，莫里哀等也都是這樣的，莎氏的一生是很謹慎而不隨便將他的作品印出的，後來因爲看見有人偷將他的劇本印出發售，而且里面犯了好多的錯誤，爲了保護他作品的謹嚴和名譽，不得已才出版一部詳細校對過的劇本。

現在我們所能看到莎氏的作品，主要的原因是出於當時兩位商人性的優伶之手，他們在莎氏死後七年，爲了賺錢而將他們所演過莎氏的劇本印出發售的。

又如法國的劇作家沙而杜他雖然也和法國一般劇作一樣的把他的作品印發，但當他創作力強盛時的傑作，却留着不肯付印，這可見一般喜歡將作品印發的人，到了創作力強的傑作却希望人

們先去看舞台上的表演的。

而且，戲劇家在創作上的成功，並非全靠文學修養而能收到效果的，舞台經驗却是一個很重要的因素的。

有名的文學家如拜倫，白朗林，斯各德等也都曾寫過了劇本，但卻沒有一部演得成功，而戲劇家莎士比亞，易卜生，莫里哀等都是經過了劇場生活的。

總之，戲劇的主要任務是表演，這也就是戲劇之所異於文學的部份了。說得具體一點，由一個故事而編成了劇本，假如沒有通過表演的手段，它的任務還未曾完成，這不能算是一個完整的戲劇的。

三 戲劇的內容

記得上面經已說過，戲劇是人生的現象（經過了劇作者處理過的）由演員在舞台上表演的。換句話說，戲劇上所表演的東西，也就是人類在實際生活中的諸種現象的。

在這現象中的人類的性格，簡單地可以分爲動的性格與靜的性格兩方面，戲劇既是以表演爲主要的，自然多是屬於動的性格的。一般動的性格的根本特徵是意志力非常堅固，所以一篇戲劇

的人物也非有活動的意力和堅固的意志不可，像這種意志力強固的人集合在一起，必然地要發生慾望和目的互相間激烈的鬥爭的，而這種鬥爭的現象，是成爲戲劇的主要內容了。

在這里，我們且引了法國文藝批評家白魯勒提爾（F. Brunetier）的鬥爭說（The Conflict Theory）來補充說明一下：他（白魯勒提爾）以爲戲劇的本質是在表現人間意志的鬥爭，劇中人物常常顯示着一種意志，爲了要達到這種意志，便和他的環境奮鬥，衝突，如人們和社會現象的鬥爭，和命運的鬥爭，或人和人的鬥爭，以及一個人和他自己的慾念鬥爭，戲劇所表現的，便是這些意志。

、這種鬥爭說是相當中肯的說明了戲劇的內容的，不過，還有亞徹爾（William Archer）的危機說（The Crisis Theory）他舉了莎士比亞的奧志羅和易卜生的羣鬼來說明了戲劇的內容並不是鬥爭而已，應該廣泛一點。他主張戲劇是描寫人生的危機，表現人生在命運中或命運所激勵地發展着的危機的。

此外，還有美國的漢米爾敦（C. Hamilton）的對照說（The Contrast Theory）他認爲戲劇的內容在上列兩種之外，還有一種戲劇的題材是對照的。

我們推想了這三種的說法，而是有着一個共同的中心的，不過，後者兩說是前者的補充而

已。

關於戲劇的本質這一個問題，由於上面簡單的敘述，我們已可以找到一個答案來了。

四 戲劇是綜合的藝術

劇本，演員和舞台這些問題，我們預定在後面分別敘述，不過，對於這各方面的連繫性，似乎有在這里介紹一下的必要。

一篇劇本的創作，自然是不能忽視了演員這一方面的，否則，無論你的劇本寫得怎樣好，也表演不出好的戲來的，記得好多有名的劇作家，對於一個劇本的創作，都特別注意到演員這問題，甚至有的是以演員為對象去寫了劇本的；但既有了好的劇本和適合於表演的演員，如果沒有注意到演出的舞台條件，那末演出的效果，也是要受到削弱的。除此之外，還要注意到觀衆的心理，才能收到預定的效果的。

由於這些戲劇上所應具備的條件里面，可以推想到戲劇中所包含的藝術要素了。

劇本是包含有文學的要素，演員的對話和劇中的配音是有了音樂的成份，舞台裝置是有建築意味，化裝是近於繪畫的。

戲劇的教育大眾組織大眾的功能，是佔着一切藝術的首位，也就是它是具有着各種藝術要素的綜合的。自然的，所謂綜合，並不是無規律的混合，而是吸收各種藝術的要素，融解成爲一完整的戲劇藝術的。

第二講 戲劇與社會

一 戲劇與生產過程

戲劇與社會這一個問題的提出，必先明白了戲劇與人類社會生活的關聯。

馬克斯在他的經濟學批判序文中有了這樣的說：

『在自己生活的社會生產里，人們加入於一種一定的，必需的，與他們的意志無關的關係——生產關係，生產關係適合着他們社會生產力的發展的一定階段。這些生產關係的總和組成社會的經濟結構，法律及政治的上層建築在上的真實基礎，而社會意識的一定形式就適合於這上層建築。物質生活的生產方法一般地規定着社會的，政治的，精神的過程。不是人們的意識決定他們的存在；而相反，是他們的社會存在決定他們的意識。……』

從這兒，就可看到藝術（戲劇）的發生發展是被決定於人們的社會存在的。

社會發展的主要動力，說得簡單一點，是自然，勞動，和生產工具（技術）三種。但生產工具是生產的主要內容，所以生產工具和人類社會的進化有着密切的關係。

哥佛來說：

『人類自能製造簡單工具之後，他就進到人類發展史的新的階段。人類的動物階段由此告終，人類的歷史從此開始。』

這樣看來，人類社會演進的歷史，可以說是工具演進的歷史。

藝術（戲劇）既是人類生活的反映，而自然也關聯到這物質的生產過程的。

加沙里斯關於他所研究的巴斯特族的加爾非人有這樣的說：

『這種族的女人們的兩手戴了動一動就發聲的金屬環，用手推水車搗麥時，他們常常住在一起，正確地合着自己的手的規律勻整的運動和輪上發出的聲響而唱着一致的歌。同種族的男人們在鞣皮時合着那一個一個的動作……發出了我（加沙里斯）所不能懂的怪聲音。』

巴頓也說：

『非洲的黑人中，音樂的聽覺幾乎不發達，但是他們對於韻律的敏感程度，却是可驚的，船夫合着自己的槳的運動而歌，挑夫一面走一面唱，主婦在家里帶着穀帶唱歌。』

其餘，還有不少類似這樣的史實可做着證明的。這是說明了在生產力發展的原始的階段中，各社會集團的藝術（音樂，舞蹈，繪畫，）中的諸要素（韻律，表情，姿勢，形式乃至於題材）

直接由生產手段，生產技術，勞動形式乃至生活手段的形式而規定，一般地直接依據於生產過程。

由於生產工具（技術）的發展而推動了人類社會的演變與發展，從共同勞動共同享用的原始社會階段而進到了私有制度的確立，再進而形成了社會中的階級的對立。藝術（戲劇）就轉入反映某一集團或某一階級的心理，氣分，感情，情緒或意識形態——觀念，思想。但社會各階級的分化與變動是決定於生產力與生產關係的。這一個時期的藝術（戲劇）就一般地不直接依存於生產力與生產關係的，而是經過了社會心理或社會意識形態。但間接仍是依存於生產力與生產關係的。

二 戲劇的政治性

藝術（戲劇）既然是社會現實的反映，而社會的發展變動，自然也反映於藝術（戲劇）的領域里來的。但有一些人硬要說藝術是有着它的獨立性，不應該去作任何政治宣傳，否則就會削弱了藝術的真價值的。這明明是犯了觀念論的錯誤，「他把藝術的存在孤立起來」，而沒有明白了藝術（戲劇）其所表現的就是人類社會的政治現象了。