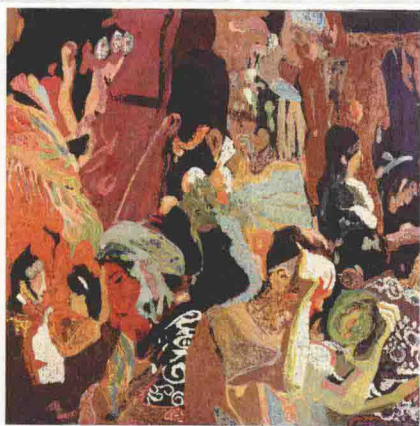

北仑作家文丛·第三辑

戏道漫悟

戏剧创作基本要领反刍

俞南道 著

宁波出版社

北

北仑作家文丛·第三辑

戏道漫悟

戏剧创作基本要领反刍

俞南道 著

宁波出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏道漫悟:戏剧创作基本要领反刍 / 俞南道著. — 宁波:宁波出版社, 2015. 11

(北仑作家文丛. 第3辑)

ISBN 978-7-5526-2257-7

I. ①戏… II. ①俞… III. ①戏剧评论—中国—现代
IV. ①J805.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229993号

戏道漫悟:戏剧创作基本要领反刍

著 者 俞南道
封面绘画 封 君
责任编辑 徐 飞 何培瑶
责任校对 庞守江
装帧设计 金字斋
出版发行 宁波出版社

地址:宁波市甬江大道1号宁波书城8号楼6楼

邮编:315040

网址:<http://www.nbcbs.com>

联系电话:0574-87259609

印 刷 浙江新华数码印务有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 11.5
字 数 131.5千
版 次 2015年11月第1版
印 次 2015年11月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5526-2257-7
定 价 30.00元

版权所有,翻印必究

本书若有倒装缺页影响阅读,请与出版社联系调换

总 序

总有一股力量让我们如沐暖阳

三人为众，众，意味着多。北仑作家，结集出版文丛，已到第三辑了。

2009年，我们组织出版了北仑作家文丛第一辑，一套9种；2013年，出版第二辑，一套15种。今年，2015年，我们又筹划作家文丛第三辑。在一个户籍人口数不到40万的行政区域内，如此频繁地出版文学丛书，不禁让人产生疑问：为什么是文学？

从大的方面来说，作家协会的政治待遇历来就高，在文联系统内，各种艺术门类的协会如要排序，从上到下到最基层，作协大多排在第一。为什么是这样？简要说，大约跟作家写作只凭一支笔一张纸就可直抵心灵有关。这个跟田径是“运动之母”的道理是一样的。

言为心声，文学快递心尖上的灵动，集聚的能量总让我们如沐暖阳；心心相通，写作，不仅仅是作家的事，也是读者的事。阅读，不管是深阅读还是浅阅读，不管是纸质阅读还是数字阅读，对如今的人们来说，通过眼睛进入心灵的精神产品，文字还是极大的一块。从传播的范围和效果来看，我们如此倾向文学、支持作家文丛

的出版,也是自然的。

“书藏古今”,宁波悠久的藏书文化,熠熠生辉。对当下而言,不断总结归纳已有的文学成果,是阿拉不断弘扬藏书文化的基础和前提。文化是需要不断累积的。为什么是文学?这是第三条理由。

有地位,出效果,承接文脉,面向未来,因此,我们重视文学,支持文学,一如既往。这次集结出版的作家文丛第三辑,一共8种,按作者年龄排序,依次是:黄梦燕的散文集《为霞尚满天》,韩朝阳的文史随笔集《海濡拾遗》,屠明华的散文集《车兑车 米兑米》,俞南道的戏剧专论《戏道漫悟——戏剧创作基本要领反刍》,胡嘉翔的散文集《芦江入海流》,张晓红的散文集《因为 心中有梦》,姚思远的音乐作品集《江南 海边——姚思远音乐文学选》,吴秀琴的散文集《春天会来花会开》。

处大港之畔,居开放前哨,筑强国基,圆中国梦,在全国一千六百多个县级行政区划中,1984年立区的北仑,如今已迈入全国县(市、区)综合实力“第一方阵”。阅兵观礼,豪迈的行进中,自然少不了文化的涵养和精神的力量。其中,如繁星,作家队伍是灿烂夺目的存在。

八本书排列成行,“北仑作家文丛”第三辑,如同一条穿越时光直抵心灵的队列。如果加上第一辑、第二辑,我们的队列更加五彩缤纷!

是为序。

袁 侠

2015年10月

(本文作者为北仑区政协副主席、区委统战部部长、区文联主席)

自序

我终于在古稀之年做完了最后一件“傻事”——完成了《戏道漫悟》这本小书的写作。如释重负，寝食皆安。

何谓“傻事”？因为在此书撰写之初，即遭到家人的严词揶揄。他们一致认为，在当今这样的经济社会还写这种东西，既无利可图，又耗损精神，还不如写些网络文章来得实惠。况且，即使写成，又有几个人乐于一阅呢？岂不傻之又傻？

是的，家人的反对不无道理。写还是不写？着实犹豫过几次。

然而，大凡天下傻子无一个承认自己是傻的，若能承认，傻病即愈。鄙人亦然——傻有傻的道理。

回首平生，历历在目。鄙人投胎在海隅荆门之家。勉强读完初中，被迫辍学还乡。其间因生性好动，竟自制二胡、笛子之类权作消遣。后在堂叔的悉心传授下，渐谙二胡演奏之艺。应征入伍的五年内，也凭此雕虫小技，常被抽去营、团、师各级战士演出队。

1968年春，忽被推荐，欲赴重庆炮校读书，表格也填了，话也谈了，体检也过了，还被派去安徽带新兵。此时，倒有点时来运转、受宠若惊之欣喜。

谁知带兵回来，忽接退伍命令，原来是因为我父亲曾在新中国成立前当过两个月伪甲长而遭政审否决，提干即成泡影。

回乡后一度从事机械手工作。适逢当时大演革命样板戏,又被县军管会抽去岱山县文宣队为排演样板戏拉京胡。1972年,好不容易盼到了正式分配——去县粮食局当秘书,这个岗位在那个物资匮乏的年代实属美差。

此时此刻,实有改弦易辙,远离文艺之想。

但命运的安排总不能自主。在27岁那年,组织部门未征求个人意见就发了个红头文件,任命我为岱山县文化馆馆长。虽经月余磨蹭,终在众多师友的劝告之下违心地赴任了。

当文化馆馆长,光会拉一把破二胡怕是不行了。因为地、省两级每两年都有一次业余会演,没有创作的节目拿什么去会演呢?为饭碗和脸面计,我只能丢下二胡拿起笔来。县越剧团成立后,也要参加各级专业调演,于是专业加业余、大戏加小戏的创作任务一并压在我等几人身上。从此,我与戏剧创作结下了不解之缘。

1991年,我被调任舟山越剧团书记兼团长。在繁忙的行政事务中,为迫切需要的演出剧目计,我又不得不兼任业余编剧。

后从舟山调入北仑,“弃文从房”了——在北仑区房地产管理处工作,这下真算跳出文艺圈子了。不料北仑文化部门的有关领导,为应付上级会演,每每前来约稿。一来盛情难却,二来一种事业干得久了还真有点难以割舍,于是我又成了一名真正的业余作者了。

你看,这不是命中注定,非要我做个“傻子”吗?

常言道:“有心栽花花不开,无意插柳柳成荫。”就在这几十年的有意无意之中,我写成了几十部大大小小的舞台艺术作品,先后获得地(市)级奖项20余次、省级奖项10余次。1982年春,我的代表作七场现代越剧《终身大事》,竟然还“西瓜皮溜跌捡了只大元宝”,得了个全国优秀剧目奖。

近几年来,承蒙区文联厚爱,先后为我出版了两本作品选集——《柳荫婆娑》和《春柳依依》,包括大戏6出、小戏4出、小品9个和曲艺作品3个,共22个较成熟作品。这些作品以前都发表过,但皆星散四处,这次结集出版,倒也有点儿“儿女绕膝,欢聚一堂”之欣慰。

写戏是清苦的,更是伤神的,但却是“黄连树下喝咖啡——苦中有甜”。甜的倒不是得几个奖项,而是在每一个作品演出成功,听到观众掌声之时,实有一个农民喜获丰收的欣慰,和一个母亲产后听到孩子第一声啼哭时的喜悦。

那么,为什么还要在古稀之年写这本《戏道漫悟》呢?按理说,有关戏剧创作的理论和经验之谈,古今中外早已是汗牛充栋了。我这个无师自通的“游击队员”,何以还要班门弄斧呢?这就要说一说“反哺”这个词了。

记得过去农村姑娘出嫁之日,必有这样一个神圣的仪式:在新娘拜别祖宗,由哥哥抱上轿之前,家人要端来一碗盛得很满很满的饭(俗称“上轿饭”),让女儿最后再吃几口娘家的饭。但女儿含在嘴里并不咽下,而是要将一口口的饭吐到娘家内室的角角落落(早有麻袋之类铺在那里接着),名曰“反哺”,意思是叫女儿永远记住父母的养育之恩,日后莫忘反哺娘家之责。

笔者如今撰写和出版这本小书,即有“反哺”之意。因为几十年以来既不丰厚,又非优秀的创作成果,都是以家乡、社会的生活素材为食粮,以各级组织和领导的关心支持为动力,在众多师友的悉心帮教下渐次入门的。国家供给我一份工资,给予我充足的时间并提供了良好的创作环境。更重要的是,戏剧作品的生命在舞台。由于每年业余和专业各级会演“找米下锅”之迫切,才使我所写的作品有了一个在“饥不择食”的舞台上实践的良机。

所有这些“养育之恩”，就如同给予了一个农民一块比较肥沃的土地，使我有多年耕耘锄割的作为和收获，也使人生略有些价值和意义。

人家发了大财的游子反哺桑梓，可以用巨额资金为家乡开发建设投资或做点善事，我一介白衣书生无力效仿，仅以此作为唯一的反哺之物，虽有奇羞，然则寸心可表也！

我要将此书送给北仑的业余作者，还要送给家乡的后辈同仁，不管他们是不是欢迎，是不是喜欢。

我自知喜欢阅读此类文章的读者极为有限，但戏剧事业总不会绝迹，戏剧创作总得有人去做。我更加自知所写的文章十分低劣，但多是从成功和失败中感悟出来的切身体会，如能以此为后辈同仁多添些参考，帮他们少走些弯路，反哺之愿可遂耳！

想到此处，我忽然觉得有点神圣起来，感到此书是非写不可的。特别是在近一年的撰写过程中，常因伏案太久，颈椎和眼眩之疾愈甚，尤使我渐渐地感到本书的写作，恐怕是我笔墨生涯的谢笔之作，也是对我四十年戏剧创作事业的最后交代。因此，我不但没有半途而废，反而更为迫不及待地要将它写完——“傻”始“傻”终，索性一傻到底了。

最后，对为本书出版提供方便的北仑区文联和相关领导表示诚挚的感谢！

作者

二〇一五年五月于北仑

目 录

总序 / 袁 侠

自序

前言

第一章 关于戏剧的几个主要概念

- 一、什么叫戏剧 / 004
- 二、什么叫戏曲 / 005
- 三、什么叫戏 / 006
- 四、什么叫戏剧冲突 / 006
- 五、什么叫戏剧的规定情境 / 007
- 六、什么叫戏剧结构 / 007
- 七、什么叫戏剧节奏 / 008
- 八、什么叫戏剧意蕴 / 008
- 九、什么叫戏剧格调 / 009
- 十、什么是戏剧效果和戏剧审美 / 010

第二章 选题取材——对戏剧题材的基本要求

一、典型性要求 / 015

二、冲突性要求 / 016

三、集中性要求 / 021

四、动作性要求 / 024

五、戏剧性要求 / 025

第三章 构思故事情节

一、驾驭和处理好生活真实与艺术真实的关系 / 033

二、把故事编圆——对生活素材的选择、改造和补充 / 034

三、寻找中心事件,构建“满架葡萄一根藤”式的戏剧结构 / 044

四、情节结构起、承、转、合的布局 / 049

五、寻找戏眼,在真真假假中挖戏 / 055

六、掌控戏剧节奏 / 058

第四章 人物形象塑造

一、人物关系设置 / 065

二、寻找和设计人物的性格特点 / 068

三、人物行动线设计,在行动中展示人物性格 / 071

四、把握好人物的亮点、缺点和起点 / 073

第五章 戏剧意蕴的开掘、提升和潜藏

- 一、意蕴的主帅地位 / 084
- 二、意蕴的精神等级 / 085
- 三、意蕴的开掘和提升 / 095
- 四、意蕴的潜藏 / 102

第六章 戏剧语言的淬炼和表达

- 一、戏剧语言的个性化要求 / 115
- 二、戏剧语言的通俗性要求 / 118
- 三、念白的基本要求 / 119
- 四、唱词的种类及其比兴手法 / 120
- 五、唱词押韵 / 129

第七章 剧本书写规范

- 一、剧本“前置文”书写规范 / 136
- 二、角色台词书写规范 / 141
- 三、指示台词书写规范 / 143

第八章 简述小戏、小品和曲艺作品创作

- 一、小戏创作 / 148
- 二、小品创作 / 154
- 三、曲艺作品创作 / 160

结束语 / 169

前 言

戏道,编写戏剧的一般规律,即戏剧创作之基本要领。

瓦匠造屋,庖丁解牛,百作手艺,皆有其道,编剧亦然。

笔者从事戏剧创作四十余年,迭迭废稿,几许成败,久而久之,渐添感悟。

如今年逾古稀,到时候这些来之不易的感悟,随同七尺之躯一并化为一缕青烟,岂不可惜!故想在“可惜”之前,略施一点“分身之术”,将此感悟再作一次系统性“反刍”,汇纂成册,旨在为有志于戏剧创作的年轻朋友,在其摸索前行的曲折道路上提供几块路牌,或是赠予一根粗糙的拐棍,或可帮助其少走些弯路,使之提前入门和成熟。这岂不也有点生命有限而精神长存的意义吗!

一孔之见,谅多偏颇,全凭有感而发,择要论之,故曰“漫悟”耳。

与此同时,有两句顾虑之辞是必须声明在前的:

一是在“漫悟”过程中,为了诠释某一个观点和问题,需要以具体的作品为例,其中多次提到笔者的一些拙作。这绝不是因为这些作品特别成功或优秀,而只是出于对“亲生儿子”特别了解,也有一些切身体会,阐述起来也更为方便而已。

二是除本人拙作外,也提到别人的一些作品作为例子,特别是对有些作品有一些不同的观点和评论时,也绝不是有意贬低别人的大作,只是为说明某一个问题而略加分析。如有不同意见或措辞不妥之处,敬请仅从文艺批评的角度予以理解与包涵。

第一章 关于戏剧的几个主要概念

戏剧是一种综合性的艺术形式，它通过演员的表演，将故事、情感、思想等传递给观众。戏剧可以分为多种类型，如悲剧、喜剧、正剧等。戏剧的起源可以追溯到古代的宗教仪式和民间传说。随着社会的进步，戏剧逐渐发展成为一种独立的艺术形式，并在不同文化背景下呈现出多样化的面貌。

戏剧的核心要素包括剧本、演员、导演、舞台设计等。剧本是戏剧的基础，它规定了故事的走向和角色的行为。演员通过精湛的演技，将剧本中的角色生动地呈现在观众面前。导演则负责协调整个演出过程，确保各个环节的顺利进行。舞台设计则通过布景、灯光等手段，营造出特定的戏剧氛围，增强观众的代入感。

戏剧不仅是一种娱乐形式，更是一种社会教化的工具。通过戏剧，人们可以了解历史、认识社会、反思人生。许多伟大的文学作品都被改编成戏剧，成为人类文明的重要组成部分。在现代社会，戏剧依然具有重要的地位，它不仅丰富了人们的精神生活，也为社会提供了有益的启示。随着科技的发展，戏剧的表现形式也在不断创新，为观众带来了更加震撼和多元的体验。

总之，戏剧作为一种古老而充满活力的艺术形式，承载着丰富的文化内涵和社会功能。在新时代背景下，我们应当进一步挖掘戏剧的潜力，推动其创新发展，使其在传承优秀传统文化的同时，更好地服务于人民群众，为社会主义文化繁荣兴盛作出更大的贡献。

研究和讨论戏剧创作,势必要涉及有关戏剧的许多概念。俗话说:“磨刀不误砍柴工。”为了使行文更加顺利和简约,排除相关概念在认知和理解上的障碍,我们先将以下十个主要概念,力求简洁地加以重申和明确。

一、什么叫戏剧

戏剧这一概念,根据《辞海》上的解释,是指“由演员扮演角色,在舞台上当众表演故事情节的一种综合性艺术”。

在西方国家,戏剧即指话剧。

在中国,戏剧是戏曲、话剧、歌剧、舞剧等各种舞台综合性艺术的总称。

与其他艺术门类相比,戏剧具有以下四个特征:

戏剧的第一特征是“代言性”,而且是“完全代言性”,就是上面所说的“由演员扮演角色”这句话。这也是戏剧区别于小说、散文、诗歌、曲艺等艺术形式的最根本的特征。

所谓“完全代言性”,就是作者在作品中所要表达的个人意志,以及通过作品想要表达的社会意志,完全由演员所扮演的角色代表作者加以表达,而不是像文学作品那样可以由作者向读者直接表达或部分直接表达,也不是像曲艺作品那样,有时演员可以跳出角色身份和时空限制,以第三人称的身份来直接表达。

在戏剧活动中有一句行话——“编剧要死在角色身上”,就是指戏剧的“完全代言性”。

戏剧的第二个特征是“故事性”,即“在舞台上当众表演故事情节”。这句话好理解,说明戏剧必须要有故事情节。

戏剧的第三个特征是“冲突性”。矛盾冲突是戏剧的基本要

素,没有矛盾冲突,就没有戏。

戏剧的第四个特征是“综合性”。这里的“综合性”是专指各种不同的艺术成分和艺术手段来说的,就是说戏剧是集文学(剧本)、音乐、美术、表演、舞蹈、武术、杂技、化妆、服装、灯光、布景、道具、音响、效果等多种艺术成分和艺术手段于一体而形成的综合性整体。

戏曲、话剧、歌剧、舞剧,包括小戏和小品等舞台艺术形式,都或多或少地具有以上四个特征。

二、什么叫戏曲

从前文关于戏剧概念的诠释中可以得知,戏曲是戏剧中的一种艺术形式,而且是中国特有的。

戏曲除了具有一切戏剧都具有的“代言性”“故事性”“冲突性”和“综合性”这四个共同特征之外,还有其自身的一些特征:

一是“用歌舞演故事”,唱、念、做、打,载歌载舞。

二是角色行当——生、旦、净、末、丑,分工明确。

三是表演手段具有虚拟性。

四是表演动作程式化。

五是具有明显的地域特色。

戏曲又名“地方戏曲”,顾名思义,戏曲是中国各个地域性剧种的总称。

戏曲是中国古老的传统艺术形式,起源于人类原始时期的原始歌舞、原始宗教图腾崇拜和祭祀仪式,繁荣发展于唐末宋初(十世纪初到十二世纪)的“瓦舍勾栏”演剧活动,成熟于宋末元初(十二世纪初到十三世纪初)的“南戏”和“元杂剧”。今天,戏曲仍是我国民间群众性戏剧活动的主体。