

品味艺术丛书 | 李云宁 编著

Art

Drama

● 品味艺术

话剧欣赏

NLIC2970976931

广东省出版集团
新世纪出版社

品味艺术丛书

李云宁 编著

Art

Drama

● 品味艺术

话剧欣赏

NLIC2970976931

· 广州 ·

广东省出版集团
新世纪出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

话剧欣赏 / 李云宁编著. —广州: 新世纪出版社, 2013. 8
(品味艺术丛书)
ISBN 978 - 7 - 5405 - 8337 - 8

I. ①话… II. ①李… III. ①话剧—文学欣赏—通俗读物
IV. ①I106.3 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 170860 号

出 版 人: 孙泽军
责任编辑: 秦文剑 华 丽
责任技编: 王建慧
封面设计: 郭 炜

Huaju Xinshang
话 剧 欣 赏

出版发行: 新世纪出版社

(广州市大沙头四马路 10 号)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州伟龙印刷制版有限公司
开 本: 32
印 张: 6.5
字 数: 157 千
版 次: 2013 年 8 月第 1 版
印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 18.00 元

质量监督电话: 020 - 83797655 购书咨询电话: 020 - 83781537

序言

艺术是人类生活中非常重要的文化形式。它可以抒发情感，美化生活，净化心灵，使我们获得精神上的愉悦和满足，为我们的人生带来美感和幸福感。

艺术并非艺术家和专业人士的专享品，而是大众精神生活中的必需品。在物质生活水平逐步提高的今天，人们的精神压力也与日俱增，艺术则以各种不同的形式，帮助人们发现美、体悟人生，它能培养大众的审美趣味，陶冶情操、涵养心灵，提升大众的艺术修养和文化修养，给人们的生活带来正能量。

基于这样的认识，我们策划出版这套《品味艺术丛书》。这套丛书由广东省委宣传部顾作义副部长策划，并组织一批专家、学者进行编写。我们期望能出版一套受大众喜爱的普及性艺术丛书。

丛书对各种艺术门类中具有代表性的或者热门领域进行介绍、品鉴、推广，并设计了合理的结构、浅显的内容、生动的语言，旨在用通俗易懂的方式深入浅出地介绍音乐、美术、戏剧、影视等艺术种类，打破艺术给人的曲高和寡的印象，激发大众的艺术兴趣，培养大众的鉴赏能力和文艺修养。走近艺术，进入艺术，我们会发现，原来生活是如此富有诗意，人类的精神世界是如此多姿多彩！

此次我们先行推出《交响音乐欣赏》《版画欣赏》《昆曲欣赏》《电影欣赏》和《话剧欣赏》五本书，分别介绍该门类的基本艺术常识和艺术流派，邀约名家谈论艺术经验和相关轶事，并对经典作品进行鉴赏。我们相信那些对艺术有兴趣，希望提高自身艺术修养的大众读者一定会有所收获。

丛书编委会

2013年8月

目 录

第一部分 话剧——万古常新的艺术形式

第一讲 酒神祭祀与“过家家”

产生于酒神祭典的戏剧起源 2

“青梅竹马”与“过家家”——从模仿到表演 4

古希腊时代的戏剧辉煌 6

古罗马戏剧及黑暗的中世纪 10

西方文化的曙光——从意大利开始的文艺复兴 13

从大战风车的勇士到忧郁的王子 18

随着历史的车轮滚滚向前的戏剧艺术 21

繁花似锦的戏剧艺术 27

从“文明戏”开始的探索和成型 31

走进新时代 35

第二讲 外行人看热闹，内行人看门道

求真与求美 38

演员与导演 41

导演们到底要干什么 45

把有价值的和无价值的东西统统打破 50

技巧的价值 54

第三讲 观众就是一面墙

真听真看真思考的“体验派” 60

“第四面墙” 63

演员与角色的距离——间离效果 66

梅兰芳与话剧 69

影视艺术的当头棒喝 72

第二部分 名家论话剧

第一讲 西方古典神话时代的戏剧思考

诗学(节选)/亚里士多德 75

第二讲 西方近代哲人眼中的戏剧

悲剧的诞生(节选)/尼采 83

第三讲 近代中国大思想变革时代的戏剧解读

易卜生主义(节选)/胡适 93

第四讲 新时代中国名家论话剧

中国话剧发展与观念变革/刘彦君(中国艺术研究院话剧研究所所长) 104

第五讲 岭南戏剧在实践中探索

人生如戏，谁来演来谁来看？！/ 郑欢（编剧）118

寻找天空那一片梦想的云 / 儿童剧《我们是朋友》创作杂
记 / 梅哲（导演）124

第三部分 话剧名作欣赏

第一讲 西方名作赏析

人性的裂变——评话剧《裂变》128

游吟诗人在荒唐里留下的嘲讽——品味《一个无政府主义者的意外死
亡》137

第二讲 中国名作欣赏

从烤鸭子讲起的故事——品读《天下第一楼》147

桃花深处，刀光剑影——评《我爱桃花》155

最后的爱情守望者——评《恋爱的犀牛》162

人生悲喜剧，穿越历史的哲学——品评《暗恋桃花源》170

第三讲 岭南名作欣赏

货通天下 沧桑百年——品味《十三行商人》182

非典型的《圣人孔子》190

第一部分 话剧——万古常新的艺术形式

对于人类艺术而言，戏剧表演艺术大概算得上是最具变化、最为复杂的一个艺术门类。其历史可以追溯到 2500 年以上。

然而，戏剧表演艺术并非停滞不前的，随着时代的推演，戏剧表演艺术也随之发展和变化，始终伴随人类文明的演进而不断进步。

我们可以大胆揣测，这样的演进必将继续下去，只要还有人类的活动，这个体系也必将以各种各样的形式存在下去。因此，我们今天在此探讨的戏剧是一个万古长青的话题，是一个每个人都会有切身感受的话题。

第一讲 酒神祭祀与“过家家”

也许你会说“我已经很久没有走进剧院去看一部话剧、一部舞剧或者一部歌剧了”，那么作为舞台戏剧表演的这种艺术形式，是不是就从我们生活中消失了呢？是不是那个曾经的“艺术的皇冠”已经黯然失色了呢？

其实戏剧表演仍然在我们身边，在我们的生活里。当普通的观众走进影院去欣赏电影，陶醉在动人的情节里的那一刻，或者仅仅是悠闲的饭后，与家人一起手捧零食坐在电视机前看一部连续剧的时刻，我们仍然在戏剧表演艺术的海洋里畅游，感受着这个两千多

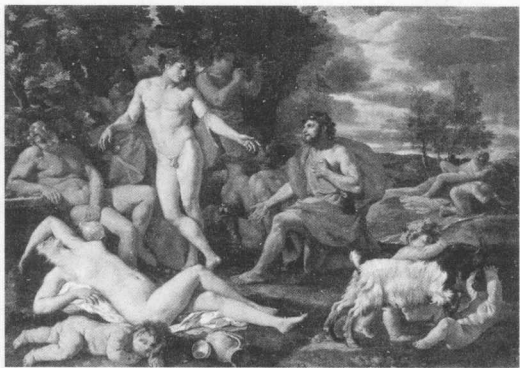
年来异彩纷呈的艺术的魅力。

在这里值得一提的是，对于当代影视艺术影响尤为巨大的艺术门类，无疑是话剧表演艺术。不论我们今天的影视作品附加了多少豪华的包装、多么令人惊叹的科技以及动辄数以亿计的制作投入，归根到底，她核心的表演模式，仍然来自话剧。哪怕是迪斯尼的大师们构筑的梦幻世界，她的核心表演模式同样也来自于话剧。

那么，究竟是什么力量让我们如此痴迷于这门艺术，是什么原因促使表演艺术不断进步呢？让我们翻开戏剧表演发展的历史，去看一看。

产生于酒神祭典的戏剧起源

不管是东方还是西方，人类文明似乎都从神话时代开始。因而，所有的人类古代文明，不管其表现形式如何，不管其受众群体是谁，其起源始终与神话、与祭祀有着千丝万缕的联系。

古希腊酒神狄奥尼索斯的祭祀

古希腊神话中有一位酒神叫做狄奥尼索斯，我们今天探讨的表演艺术就与这位古希腊的酒神有着密不可分的关系。

狄奥尼索斯是古希腊神话中宙斯和希姆莱公主的儿子。宙斯的妻子，以善于嫉妒出名的天后赫拉曾经命令巨人把狄奥尼索斯撕成两半，然而狄奥尼索斯的祖母又赋予了他新的生命，并且使其成为古希腊神话中掌管葡萄、酒与欢乐的神灵。

这是一段神话传说中的记载，而对于人类社会而言，酒的产生无疑是物质相对丰富的结果。因为人们的粮食已经多到了可以存放并且发酵，才会产生酒。因此对于酒神的崇拜与祭祀，当然代表着丰收与欢乐。

同时，饮酒所带来的飘飘然的快感，也是人们恣意宣泄情绪的最好辅助。而我们的舞台表演与情绪的宣泄有着密不可分的关联。尤其是话剧表演艺术最为主流的“体验派”的表演体系，对于情感体验、宣泄与表达的要求占据了表演的主要内容。因此在古希腊神话时代，人们通过酒的辅助，在“酒神”的引导下，找到了最初的戏剧萌芽。

久而久之，在对于神祇的祭祀活动中，逐渐出现和形成了相对固定的仪式。同样的，在春秋两季的狄奥尼索斯的盛大祭典上，多种形式的戏剧表演成为了必备的典礼仪式。

公元前7世纪到公元前6世纪阶段，古希腊雅典城邦兴起壮大，而酒神祭典也逐渐从乡村传到了城市，终于在公元前560年，雅典城邦将酒神祭典作为国定的全民性节日固定下来。每年春季的三四月份，祭典在雅典由国家统一举办，称之为大酒神节。而传统的在秋冬季举行的酒神祭典则在乡村继续由民间于12月前后举办，称之为小酒神节。每年在大酒神节上进行的戏剧表演，也将在小酒神节

上重演。

毫无疑问，这样的祭祀仪式与祭祀形式对于戏剧表演艺术的推动作用巨大的，人们对于表演艺术的钟爱也在这种祭祀当中充分体现。由此而来的西方戏剧艺术，尤其是话剧的萌芽，在古希腊得到了极大的发展，从而形成了戏剧艺术发展中第一个辉煌的顶点。

“青梅竹马”与“过家家”——从模仿到表演

按照弗洛伊德的说法，推动人类进步的原动力来自人类自身的欲望。我们并不想就此展开心理学范畴的探讨，但是对于戏剧而言，人类接受戏剧、喜爱戏剧是有其心理因素的。这种接受与喜爱，来源于人们模仿的本能与欲望。

亚里士多德认为，艺术的创作过程是基于人类对于日常行为的模仿。戏剧则产生于人们对于日常动态活动的模仿。

仅仅是模仿还不足以产生戏剧创作，人们还有基于模仿本能的表演欲望。比如，我们可以想象，在部落时代，一个出色的猎人，当他满载而归之后，他会向部落的其他成员，尤其是那些没有参与狩猎的部落成员去描述他成功的狩猎行为，这种描述也许不会是纯语言的讲述，更多的可能是在众人面前去模仿，模仿自己开弓射箭、投掷标枪或者精准的使用甩石带。很难想象这位猎人会在无人的荒野做出这样的模仿，因此这一刻，推动模仿行为发生的就是人们表演的欲望。与此同时，对于表演的观赏，同样也基于人类自身的欲望，因此这个出色的猎人在完成了狩猎任务之后，又一次出色地完

成了表演的任务。

这种欲望与生俱来，存在于每一个人的心灵深处。李白的《长干行》里有“郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无嫌猜”的诗句。这首诗讲述的是一对年幼的玩伴玩耍的情景，成语“青梅竹马”由此而来。需要注意的是，小男孩骑着一根竹竿，把它当作是马，骑着来找女孩子，这个行为本身就是一种表演性质的模仿。而且从诗句的描述中，我们不难看出，这个表演至少有一位“观众”，就是那位小女孩。

还有一种大家熟悉的儿童游戏也带有强烈的表演意味，那就是“过家家”游戏，在台湾人民称之为“家家酒”。这种游戏是孩子们喜爱的游戏，其核心内容就是男孩扮演新郎而女孩演新娘，甚至有伴郎伴

儿童的表演本能——“过家家”

娘参演，结婚仪式以及普通的家庭生活内容都可能成为游戏模仿的内容。这无疑是孩子们对于成人世界的模仿，表演者与表演对象（我们习惯称之为角色）之间产生了身份的转换，于是构成了表演的基本要素。

在这里还要阐述的是，表演要求的是演员与观众之间存在着一一种自然而然的“默契”，这种默契在于观众对于表演中演员的行为的

理解和接受，并且通过适当的想象加以合理化。比如“骑竹马来”的小男孩，如果他的观众——小女孩一张嘴就是询问“为什么把个竹竿骑在胯下？”这类问题，那么表演就会被破坏。只有小女孩也把竹竿想象成一匹真正的白马，这样浪漫的表演才可能成立。在戏剧流派当中，著名的梅兰芳表演体系，也就是大家熟悉的我国的戏曲表演中，这样的象征意义比比皆是，演员与观众的“默契”达到了前所未有的高度。在中国戏曲，尤其是京剧的表演中，演员的服装、道具、布景乃至化妆，都带有强烈的象征意味。比如演员拿马鞭，代表骑马，拿两面画着车轮的旗子代表乘车，背上的四面小旗巧妙地运用视觉透视的原理在有限的舞台营造千军万马的“大场面”，又如京剧脸谱中红脸代表忠义，白脸代表奸诈等等。这些象征手法的表现形式，需要与观众的高度默契才能加以完成。不了解这些象征意义的观众，很难真正欣赏这类表演，会产生“看不懂”的情况。

在我们话剧的舞台上，这类情况相对少一些，但是合理的利用这种手法，实际上是艺术表现形式的一种提升。尤其是现当代的实验话剧，这种情况会更加凸显，同时给予观众的艺术想象空间也更加广阔。

古希腊时代的戏剧辉煌

如果提到古希腊时代的戏剧，有几个人名是不可以被忽略的，他们就是古希腊著名的三大悲剧诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇德斯，以及被恩格斯称之为“喜剧之父”的阿里斯托芬。

在古希腊乃至整个西方，从亚里士多德开始，讲到戏剧，主要指的就是话剧或者诗剧，也就是以语言艺术表现为主体的戏剧。在盛大的祭典上，戏剧的表演是结合了音乐、舞蹈、演唱（合唱）以及肢体表现和语言为一体的综合性艺术，但主体部分，无疑是由肢体表现和语言这两个重要元素来承担。因此可以看出来，话剧从其诞生之初，表现形式就是极其丰富的。时至今日，我们在话剧舞台上看到的丰富多彩的演出形式，以及我们在荧屏上或者银幕上所看到的影视作品，无不在两千五百多年前已经有了萌芽。

而推动这一发展的主要功臣就是埃斯库罗斯。他率先在其作品中削弱了合唱部分的内容，增加了语言表现和肢体展现的内容，进而使话语成为戏剧的主干部分。后世的西方学者所大量研究的戏剧理论、戏剧文学、戏剧美学、戏剧艺术等等的研究方向也大都指向这一戏剧形式，也就是我们今天所要探讨的话剧。

埃斯库罗斯一生创作了九十多部戏剧，而经过两千五百多年的历史岁月，流传下来的只有七部。其中最著名的代表作是为大家所熟知的《被缚的普罗米修斯》，它是“普罗米修斯三部曲”中的第一部，而其他两部《解放了的普罗米修斯》和《带火的普罗米修斯》已经失传了。

“普罗米修斯三部曲”取材于经典的希腊神话故事，在埃斯库罗斯笔下，普罗米修斯为了人类，盗取火种，不畏强权，被宙斯绑缚在高加索山上，经受三万年兀鹰啄食的痛苦，宙斯的兀鹰每天啄食普罗米修斯的肝脏，然而在兀鹰走后，他的肝脏又再一次复原，留下的只有痛苦。这样的痛苦日复一日，重复整整三万年。在这样的

被鹰啄食的普罗米修斯

悲剧中，普罗米修斯被塑造成一个不屈不挠、勇于抗争、为了人类而英勇无畏的英雄，他的精神惊天地，泣鬼神。《被缚的普罗米修斯》也被视为古希腊悲剧中风格最严肃、主题最高的作品。

埃斯库罗斯的作品气度恢宏，语言凝练高雅，他善于取材神话，刻画了至死不悔的英雄巨人，同时他也关注史诗，他的代表作《波斯人》，是现存的唯一体现现实题材的古希腊悲剧。正是这些特点奠定了西方戏剧发展的底蕴，其深远的影响直到今天我们仍然可以在舞台上强烈地感受到。

如果说埃斯库罗斯的作品大气磅礴，以气度取胜的话，那么索福克勒斯则更善于细腻的刻画，用层层剥茧的方式把人物的内心世界展现在观众眼前。

索福克勒斯的代表作《俄狄浦斯王》同样取材于希腊神话，但与埃斯库罗斯不同的是，索福克勒斯把俄狄浦斯悲剧的情节通过悬念的设置来推进，逐步推向高潮。把俄狄浦斯杀父娶母，最终刺瞎双眼自我流放的悲惨命运细腻展现，脉络清晰，引人入胜。在“冲突”与“发现”中间，俄狄浦斯最终拨尽迷雾，却在迷雾散后体现

出更加令人震撼的悲剧意义。

作为三大悲剧诗人中艺术成就最高的索福克勒斯着力于人物性格的刻画，语言质朴庄重，创作手法更加娴熟，戏剧结构也更加完整流畅。他的一生创作了大约120部剧作，流传至今的只有7部完整的作品，和一部不完整的作品。他是雅典民主制度全盛时期获得最多戏剧奖项的悲剧诗人。

与他们相比，欧里庇德斯的作品更加接近普通人，合唱的作用进一步削弱，戏剧中语言的分量进一步增加，有学者认为欧里庇德斯的作品“标志着旧的‘英雄悲剧’的终结”^①。欧里庇德斯最具代表性的是他的作品体现了对妇女命运的关注，他的代表作《美狄亚》把女主人公不顾一切的爱和刻骨铭心的恨都刻画得入木三分，这部以性格描写见长的悲剧充分展现了欧里庇德斯对妇女的理解和同情。

在三位古希腊悲剧诗人中，欧里庇德斯的作品传世最多，他一生创作了92部作品，至今流传的有17部悲剧，和一部萨提洛斯剧《圆目巨人》^②。

古希腊的喜剧比悲剧发展要晚一些，其中阿里斯托芬是古希腊喜剧的代表人物。他一生创作40多部作品，流传下来11部。在阿里斯托芬的作品中，场面热烈，人物众多，扮相多姿多彩，同时戏剧结构严谨完整，语言也更平民化。

阿里斯托芬注重戏剧的教育功能，呼唤和平，反对战争，对平

① 《欧里庇德斯悲剧两种》，人民文学出版社，1979年版。

② 萨提洛斯剧——带有讽刺意味的小闹剧，通常附在悲剧后面，使人稍事轻松、整理精神的作品。

民给予了极大的同情，他善于刻画真实的历史人物，受到同时代观众的普遍喜爱，并且以其极富特色的艺术手法，深深影响着古罗马戏剧的发展。

随着雅典民主制度的全面衰落，古希腊戏剧的发展也从繁荣走向萧条。随着公元前 120 年，大酒神节最后一次庆典的落幕，古希腊戏剧的辉煌也落下帷幕。然而，戏剧艺术并未消亡，反而在更广阔的天地间，更加绚烂地绽放起来。

古罗马戏剧及黑暗的中世纪

从朴素的唯物论的观点出发，事物发展的规律总是有其高潮，也有其低谷的。在经历了辉煌的古希腊时代以后，戏剧的整体发展伴随着欧洲文化的进程，进入到了一个相对低谷的时期。

古罗马早期的戏剧，大多为粗俗的即兴喜剧，这种即兴表演带有很大的随意性，主要是表现一些笑柄人物的愚蠢和奸诈，包含许多笑闹的情节和即兴幽默。这种原始的表演无疑是自发性的一种创作，基于我们之前探讨过的，人们关于表演以及观赏的欲望本能。由于这是一种“本能之作”，因此这类戏剧结构松散，情节随意，同时也缺乏表演所应该具有的张力，偶尔会有些出彩的小品，但总体上乏善可陈。

到了罗马共和国时期，大量古希腊人沦为罗马人的奴隶，古希腊文化随之传入罗马，并且对于古罗马文化的各个方面都产生了十分重大的影响。在古希腊时期辉煌一时的戏剧，同样也在古罗马落