

他的生活状态和创作状态十分欣赏，我觉得这可能比他的
观赏群体之间的心理对应也就失去了互相的吸引力。这就象
我们戏剧界的不良心态概括起来大致有几种：一是失落者心态，
活得既劳累又可怜；三是疲惫者心态，似乎已预测到戏剧前景的
《剧作选》写了一篇序言，在那篇序言中，我对他的生活状态和
心态的混乱和失落，心态不好了，创作群体与观赏群体之间的
的成功也会成功得别别扭扭，不是味道。我们戏剧界的不良心态
题目、寻找机遇、寻找关系来谋取成功，活得既劳累又可怜；三
又松跨。》》我认为，目前中国戏剧的不景气，表面上看是优秀作
能吸引住成千上万观众呢？心态好了，即使失败也会失败得惊心
天尤人，吆五喝六，使戏剧活动与今天的观众越来越远；二是侥
聊赖地搞一两台戏，自己也觉得提不起劲来。这一些心态的组合

陆军文集

●第六卷●理论●上

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社

JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

集

陆军文集

第六卷·理论·上

6

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P)

陆军文集. 6, 理论. 上/陆军著. -南京: 江苏文艺出版社, 2005. 12
ISBN 7-5399-2283-4

I. 陆... II. 陆... III. ①陆军—文集②文学理论—文集 IV. I217.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第119537号

书 名	陆军文集(第 6 卷)
作 者	陆 军
责任编辑	沈 瑞
装帧设计	袁银昌
责任校对	江 慧
责任监制	胡小河 张莘莘
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏文艺出版社
印 刷	常熟市华通印刷有限公司
经 销	江苏省新华书店
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	16.875
字 数	36.2 万
版 次	2005 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数	1000 (精)
标准书号	ISBN7-5399-2283-4/ I . 2156
定 价	360.00 元 (共 8 卷)

江苏文艺出版社图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

作者近影 (2005)

我是一个业余的“乡村歌手”，我为脚下的这片土地而吟唱，如同任何一个稍稍有点历史渊源的村庄里都有那么几位满怀忧伤的民间艺人一样。所不同的是，我比他们幸运，因为我有机会进入了大学，并学会了用文字记录自己对人生的感受……

上海戏剧学院教授

摄影：唐西林

出 版 说 明

《陆军文集》收录了上海戏剧学院教授陆军先生自新时期以来二十余年间的主要著述作品，包括江苏文艺出版社、上海文艺出版社、中国戏剧出版社、中国国际广播出版社、纵横出版社、佳恩出版社等出版的六种著作。

《陆军文集》各卷编次，按体裁内容归类辑录，现分为戏曲两卷，话剧一卷，短剧一卷，影视文学一卷，理论两卷，散文一卷，共八卷。

编纂工作得到许多专家、学者以及作者家乡上海市松江区领导与松江区史志办的支持、协助，特别是松江区档案馆提供了很多有价值的资料，在此一并谨表由衷的谢忱。

陆军文集·第六卷

目录

理论·上

编剧理论与技法(从小型戏剧的文本写作切入)

绪 言	001
第一章 选材要严	015
1.选材的意义	015
2.选材失误种种	017
(1)贪大求重	017
(2)赶时髦	020
(3)缺乏戏剧性	022
(4)容量不当	022
3.选材要旨	022
(1)用“心”选——有感而发	022
(2)用“身”选——写熟悉的	026
(3)用“眼”选——艺术发现	029

(4)用“戏”选——戏剧特征	030
4.选材的诀窍	034
(1)事件要小	034
(2)情节要单纯	036
(3)要有绝招	039
第二章 开掘要深	045
1.开掘——立意	046
2.如何开掘	051
(1)大环境,小故事	051
(2)琢磨人物	054
(3)研究结尾	059
(4)象征的力量	061
3.必须注意的问题	063
(1)开掘与拔高	063
(2)开掘与说教、图解	064
(3)开掘与故作深沉	065
第三章 视角要新	069
1.同类题材与不同视角	069
2.视角的魅力	074
(1)化平凡为神奇	075
(2)浓缩时空	078
(3)凝聚情感	079
3.小型戏剧的视角要求	083
(1)管窥——以小见大	083

(2) 聚焦——凸现人物	085
(3) 变形——强化主旨	087
第四章 戏核要好	093
1. 何谓戏核	093
2. 戏核与戏眼、戏胆的区别	094
3. 戏核的呈现方式	100
(1) 戏核可以是一个奇特的动作	100
(2) 戏核可以是一个精心选择的道具	101
(3) 戏核可以是一种人物命运的境遇	102
(4) 戏核甚至可以是一支歌或者是一二句耐人寻味 的话	104
4. 戏核的作用	105
(1) 戏核与主题	105
(2) 戏核与结构	106
(3) 戏核与人物	107
5. 戏核从何而来	108
(1) 从日常生活的细节中提炼	108
(2) 从人物心理的奥秘中发现	110
(3) 从丰富的想象世界里寻觅	111
第五章 冲突要真	115
1. 小型戏剧冲突设置的常见病	115
(1) 缺乏社会意义	115
(2) 虚假	117
(3) 不准确	118

(4)缺乏戏剧特征	119
(5)随意性误会	122
(6)避重就轻	123
(7)虚晃一枪	124
(8)缺乏足够张力	125
2.黑格尔关于冲突的论述	128
3.戏剧冲突的具体表现形态	131
4.从虚假到真实——改戏实例	137
第六章 情节要奇	145
1.故事与情节的区别	145
2.戏剧情节的重要性	146
3.小型戏剧情节设置的要求	148
(1)新奇	148
(2)真实	150
(3)生动	154
4.戏剧情节的由来	156
(1)提炼	156
(2)改造	161
第七章 结构要巧	169
1.戏剧结构的意义	169
2.戏剧结构样式	170
3.戏剧结构形态——起、承、转、合	171
4.讲一个精彩的故事与精彩地讲一个精彩的故事...	174
(1)实例之一——《绿鹦鹉》	174

(2)实例之二——《强盗华史达夫》	176
(3)实例之三——《三块钱国币》	176
5.小型戏剧结构手法	178
(1)从高潮处入手	178
(2)“发现”与“突转”	181
(3)伏线	184
(4)侧写	188
第八章 入戏要快	193
1.凤头、豹头说	193
2.入戏慢的原因	194
(1)起点太远	194
(2)焦点太乱	195
(3)疑点太多	196
3.几种开头方法	197
(1)冲突法	197
(2)布阵法	197
(3)渲染法	199
(4)意外法	200
(5)南辕北辙法	200
(6)当头一棒法	201
(7)自报家门法	201
(8)逼上梁山法	203
4.三宜三不宜	203
第九章 脉络要清	207

1.几个失败的例子	207
2.经典的启示	209
(1)罗丹的斧头	209
(2)孔乙己的茴香豆	210
3.戏曲拿手戏——一而再,再而三	213
(1)一唱三叹	213
(2)一波三折	217
(3)一步三吟	220
4.略写的原则	222
5.梳理脉络的方法	224
(1)善于做减法	224
(2)善于做加法	226
(3)善于做乘法	227
(4)善于做除法	228
第十章 高潮要高	231
1.高潮说	231
2.名剧高潮范式	233
(1)性格使然型	233
(2)环境使然型	236
(3)意外事件型	240
3.小型戏剧高潮设置中的常见病	244
(1)无高潮	244
(2)高潮出现太早	245
(3)高潮不高	245
(4)高潮人为	245

4.如何设置高潮	249
第十一章 转变要顺	261
1.转变的意义	261
2.转变不力的症状	263
(1)矛盾上交	263
(2)重症轻治	264
(3)文不对题	266
(4)“赋子板”法	267
(5)幕后处理	268
(6)搬救兵	269
(7)偶然“发现”	269
(8)老套子	269
3.六十年代的方法	270
(1)忆苦思甜	270
(2)说理教育	271
(3)英雄形象	271
(4)旁敲侧击	271
(5)“阶级斗争,一抓就灵”	271
4.如何转变	272
(1)环境的力量——水到渠成	272
(2)铺垫的力量——量变到质变	274
(3)行动的力量——绝招	275
第十二章 结尾要绝	285
1.戏剧结尾的重要性	285

2. 戏剧结尾的常见病	286
(1) 结尾太圆	286
(2) 结尾太拖	287
(3) 结尾太“跳”	288
(4) 结尾太软	288
2. 小型戏剧结尾的方法	288
(1) 响雷式	288
(2) 悬而未决式	294
(3) 延伸式	298
(4) 反弹式	300
(5) 点睛式	305
(6) 呼应式	306
(7) 轮回式	306
(8) 结论式	310
第十三章 变化要多	315
1. 变化种种	315
(1) 人物关系的变化	315
(2) 人物性格的变化	317
(3) 人物命运的变化	318
(4) 冲突情势的变化	319
(5) 戏剧气氛的变化	322
(6) 叙述方式的变化	323
2. 造成变化的因素	324
(1) 外来力量的投入	324
(2) 意外事件的发生	324

(3) 编剧技巧的作用	325
(4) 人物性格使然	326
3. 优秀作品的启示	327
(1) 实例之一:《皮九辣子》中一场戏	327
(2) 实例之二:《打铜锣》	334
第十四章 意趣要足	339
1. 戏剧作品的意趣	339
2. 意趣的特征之一——悬念	343
(1) 悬念的设置与摧毁	344
(2) 透露谜底与保守秘密	345
(3) 性格与命运	349
(4) 延宕与释放	350
3. 意趣的特征之二——情趣	354
(1) 情境有趣	354
(2) 人物有趣	355
(3) 语言有趣	356
(4) 细节有趣	359
第十五章 人物要活	365
1. 构思要从人物出发	366
2. 人物要有独特的行动	367
3. 写人不要简单化	373
4. 人物要有发展	376
5. 运用细节刻画人物	379
6. 写好人物的第一次出场	381

7.写好人物的对话	383
8.努力塑造典型人物	385
第十六章 对手要强	393
1.人物设置——冲突力量配置	393
2.冲突力量配置失误种种	396
(1)先天不足	396
(2)后天不良	398
(3)人为折腾	399
3.增强对手力量的办法	401
(1)给对手一把“刀”	401
(2)最强的对手往往是自己	407
第十七章 细节要妙	413
1.细节在日常生活中的作用	413
(1)细节决定成败	413
(2)细节体现素质	415
(3)细节辨识真伪	415
(4)细节表达品性	416
2.艺术细节的范例	417
3.戏剧作品中细节的魅力	420
(1)细节可以交代环境	421
(2)细节可以推进冲突	421
(3)细节可以刻画人物	422
(4)细节可以形成高潮	422
(5)细节可以凸现主题	422

4.艺术细节的要求	423
(1)细节必须真实	423
(2)细节必须“贴肉”	424
(3)细节的轻重之分	424
(4)不要卖弄细节	427
(5)要注意细节的可视性	430
5.艺术细节从何而来	430
第十八章 道具要精	433
1.从相亲说起	433
2.道具与剧名	434
3.道具的作用	435
(1)结构剧本的核心	435
(2)矛盾发展的助推器	438
(3)刻划人物性格的重要手段	438
(4)揭示人物心灵奥秘和寄寓人物命运的 象征物	442
(5)体现作品主题的重要窗口	445
(6)演员进行载歌载舞表演的重要载体	447
4.怎样用好道具	447
(1)放大	447
(2)缩小	448
(3)重复	448
(4)变形	448
(5)虚拟	448
(6)替身	449

第十九章 场景要当	453
1.场景的力量	453
2.中外名家的经验	455
(1)奥尼尔的“蓄意安排”	455
(2)契诃夫的“整体性”	458
(3)戏曲的“反差”法	459
3.小型戏剧的场景设计要求	461
(1)场景应有利于立意表达	463
(2)场景应有利于人物塑造	464
(3)场景应有利于冲突发展	467
4.注意场景设计的“软硬件”	469
第二十章 语言要美	475
1.美的解释	476
(1)典雅美	476
(2)通俗美	478
2.对话的要求	483
(1)动作性	484
(2)性格化	487
(3)潜台词	490
3.戏曲唱词的要求	493
(1)如何选韵	493
(2)唱词结构组织	508
(3)唱词的布局	513
后记	519