

伴你一起來

品嚐戲文的趣味 問津劇場的門道

探索劇史的變遷 挑戰劇話的思辨

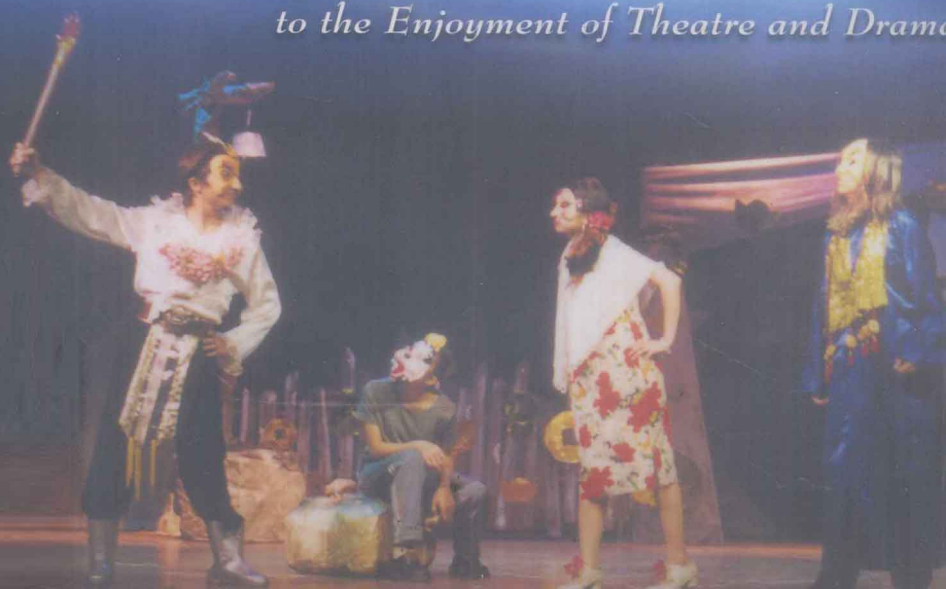
戲劇的味/道

黃美序 著

Mei-shu Hwang

A Companion

to the Enjoyment of Theatre and Drama

台湾—纪录片

台湾独立电影网 台湾电影网

台湾独立电影网 台湾电影网

台湾的味道

1. Introduction

2. The History of Taiwan

黃美序 著

Mei-shu Hwang

戲劇的味/道

*A Companion
to the Enjoyment of Theatre and Drama*

伴你一起來

品嚐戲文的趣味 問津劇場的門道

探索劇史的變遷 挑戰劇話的思辨

五南圖書出版公司 印行

戲劇的味/道／黃美序著．——初版．

——臺北市：五南，2007.10

面：公分（藝術系列）

含參考書目 含索引

ISBN 978-957-11-4921-9（平裝）

1. 戲劇

980

96016345

1Y34 藝術系列

戲劇的味／道

作 者 — 黃美序(293.3)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 黃惠娟

責任編輯 — 王兆仙 陳俐君

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中國區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

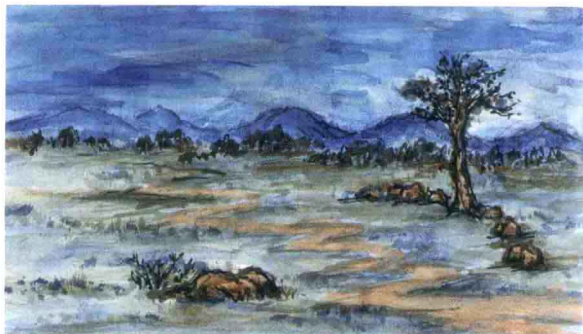
電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 得力商務律師事務所 張澤平律師

出版日期 2007年10月初版一刷

定 價 新臺幣580元

舞台設計彩色立面示意圖（本圖是上圖的立體透視示意，目的在呈現野外場景的感覺）（p181）

燈光創造的氣氛1（p191）

燈光創造的氣氛2（p191）

献给

鼓励我的许多
师长 朋友 学生与
有逸兴去所割乡
寻梦 品味 訪道的
你 你 你

田序

讀美序的《戲劇的味／道》

美序兄將他的新作《戲劇的味／道》的付印稿交給我，要我隨便寫幾個字。對我來說，則是誠惶誠恐。

在多年同台灣戲劇界的朋友之交往中，對於馬森教授和美序教授深為敬佩。他們是學者，又是劇作家，又是教授，甚至還是導演。不但對中國的話劇有研究，對中國的戲曲也深有功底，外國戲劇更是他們所熟稔的。以內地的說法，他們是「多面手」，是「三棲」、「四棲」專家。而相對象我這樣單是研究中國話劇史的「學者」，只能算是一只「跛足鴨」了。因此，對美序教授的大作，豈能是「隨便寫幾個字」所能了得。

坐在書房裡，靜下心來，讀老朋友的書稿，似乎美序兄就坐在我的眼前，一邊喝茶一邊同我品味劇本之奧妙，討論劇場之行道，更聽他縱論中外劇史。我如在山陰道上，流連忘返。

這是一本饒富趣味、引人入勝的書，讀起來不能罷手。不到三天，我就將這本書稿讀完了，可謂美不勝收，獲益匪淺。

此書共分四部分。美序教授在〈致讀者〉中，說到此書是十分謙虛的。他說這不是一本學術著作，只是本戲劇的「導遊手冊」或「小叢書」，只是他

多年來在戲劇這個領域裡看戲、讀劇、教戲，跟中外戲劇工作者交流心得的「筆記」或「隨筆」……以及幾點個人在創作和審美方面的「偏見」或「痴人夢話」。

我讀過他的《戲劇欣賞：讀戲、看戲、談戲》一書，但是，這本書確實寫得更老到，更精萃了。我敢說，此書匯集著他畢生作為一個教授的戲劇教學經驗，凝聚著他作為一個學者的戲劇研究心得，鎔鑄著他作為一個劇作家的戲劇創作妙悟。因此，它不但是本很好的戲劇教科書，也是一本導引戲劇初學入門的必讀書。

真的細讀起來，絕非美序教授談得如此輕鬆。我很欣賞他這樣一種深入淺出的寫法，娓娓道來，如數家珍；但是，這樣的寫法又是談何容易！我深知這樣寫法所需的功力。譬如他談劇本時，把一些可以將人攪得頭昏腦脹的戲劇原理，談得明白如話。他再精選一些典型劇例加以佐證，就能使初學者豁然開朗。

美序說，這本書不是學術著作，其實不然，處處都有它的學術性。譬如關於悲劇、喜劇的大道理，定義就成百上千，但是，美序兄卻把這些有爭議的戲劇命題說得條分縷析，把一些複雜的概念講得明明白白，其中自有他的獨到見解，把他的研究心得融入其中。

我看過一些談編劇、導演和表演的書，往往把戲劇說得神乎其神，讓人望而卻步。而美序兄談劇場，則把編劇、導演和表演的工作，講得很實在，按照內地人的說法，很有「操作性」。也就是說，只要把美序講的這些關於編劇、導演和表演的要領弄通了，就可以大膽地編劇、導演和演戲了。他破除了編劇、導演和表演的神祕性。這本書對於普及戲劇將會引起很好的作用。

談劇史部分大約十五萬字，把古今中外戲劇史的精華和要目，精確地介紹出來。我真的佩服美序的本領。譬如中國戲劇史，寫三卷、五卷似乎也都不夠的，他卻用不到二十頁的篇幅，從中國古代的俳優、兩漢散樂、唐代參軍戲一直講到清代京劇。對於一個初學者

來說，中國戲劇史也可以「一目了然」了。儘管篇幅很少，他不但引經據典，還騰出手來講他的研究心得。如他讀《張協狀元》，發現此劇反映出宋代即有戲劇比賽了，他認為這是一個「異常值得注意的史實」，「這是一個值得再探索的新方向。」談外國戲劇，從希臘羅馬的古典戲劇講起，直到當代的西方後現代劇場，將一部西洋戲劇史勾勒得清清楚楚。

我以為這本書，不僅對初學者有益，對於研究戲劇的人也有參考價值。我相信這是一本雅俗共賞、一定會受到讀者歡迎的著作。

在這裡，我鄭重地介紹給大家。

田本相

2007年6月11日於北京

致 讀 者

十多年前我寫了一本《戲劇欣賞：讀戲·看戲·談戲》，因為合約的關係，不到五個月我就趕了出來。這次因為事先沒有和任何出版商有什麼合約，高興寫時就寫一點，不想寫或另外有「消遣」時就擱筆。所以一擱就是五年多。近兩三年來自思年歲已老，再不寫可能就永遠「胎死腹中」了。這次雖然是「慢工」不一定會「出細活」，還是決定了卻一個心願。

現在這本《戲劇的味／道》是我多年來在戲劇這個領域裡看戲、讀劇、教戲、跟中外戲劇工作者交流心得的「筆記」或「隨筆」。全書可分為四部分，就是：

- 一：品嘗劇文的趣味——伴你開啟二度空間的戲劇文學之門、徑，尋幽探勝。
- 二：問津劇場的門道——告訴你如何走進編、導、演、設計、兒童劇場和教育戲劇的大門，如何分工合作創造三度空間的劇場。
- 三：探索劇史的演變——簡單探索中、西戲劇發展的「元（源）與變」。
- 四：挑戰劇話的思辨——一些個人的「偏見」和疑問，提出來供大家共同思考。

（「索引」提供四部分中相關細節的相互參考、補充。）

或許，這本書也可以叫做「劇本、劇場、劇史、劇話」的「導遊

手冊」或「小叢書」吧。讀者可以用「自助旅行」的方式，隨興自選「景點」，例如：如果你對某部分不感興趣，可以跳過，有興趣時回頭再看。此書與《戲劇欣賞》的最大不同不在多加了中、西戲劇發展的介紹，而是企圖透過古今作品的比較來說明一些變遷的狀態，以及幾點個人在創作和審美方面的「偏見」或「痴人夢話」。

雖然這不是一本學術著作，我還是加了一些註釋，列了一些書單，方便有興趣繼續探求戲劇藝術者參考。因為不是學術著作，我在行文、註釋等方面並不想嚴格遵照學術論文的格式，而是試用我自己認為最容易閱讀的方式去做，我的註釋原則如下：

1. 採用「文內註」（即資料來源直接附在文本中），遇到不是幾個字可以說明的部分，則另用「附註」、「插播」或獨立說明。
2. 為了讀者方便，重要外文人名、劇名、書名、篇名等均以每幕（章）為單元，在第一次出現時在「中譯名」後的括號中附註原文。
3. 外國人名、劇名、名詞等之中譯：如果我知道已經有人譯過，則儘可能「隨俗」；如果為明顯的誤譯，則另重譯或附註說明。
4. 引述英文戲作（包括原作為英文及英譯本）中的文字時，將只註明劇名、劇作家與英譯者姓名。因為這些作品在很多選集中都有。
5. 譯引外文資料時如果沒有註明譯者，均為筆者自譯。

最後，特別謝謝司徒芝萍教授和徐亞湘教授撥冗閱讀本書二、三稿並提供意見。我希望本書能為較多的讀者接受，所以還請我文化大學戲劇系的學生劉光華小姐、以及她介紹的自稱「戲劇叩門者」鄧若梵小姐試讀，提出她們的感想和意見，作為我增刪內容及潤飾文字的參考，均此致謝。此書雖曾再度修稿四次，疏漏與思考欠周的地方，相信仍然不少，敬請讀者指正。謝謝五南圖書出版公司的協助，使得

本書能呈現在讀者面前。

謹將這本「筆記」獻給所有愛好戲劇的讀者，並祈戲劇名家、學者、學生、「叩門者」能對我有所批評、指教，也希望劇場新秀能比我說出更多的夢話、找到更好的戲劇欣賞和研討的視角。

黃 美 序

2007年6月16日於台北

目次

田序——讀美序的《戲劇的味 / 道》◎田本相	(3)
------------------------	-----

致讀者	(6)
-----	-----

序幕 借問戲劇何模樣	1
戲劇是怎樣產生的	1
劇本與劇場	1
戲劇的分類	3
看戲需要學習嗎 或是：我們需要去學習看戲嗎	5
劇本的形式	8
舞台的形式	16
其他形式	25

壹 品嘗劇文的趣味

第一幕 入境何妨先問俗	29
芝麻芝麻請開門	29
情節與故事 (plot and story)	30
人物與人物塑造 (character and characterization)	32
行動與動機 (action and motivation)	33
情節經營的藝術	35
綜合示例	50
緣起	50
變承	52
逆轉	54
匯合	56
結語	57
第二幕 道是無晴卻有晴	59
文字的趣味與魅力	59
結語	82

幕間戲 (I) 零零星星說劇場	87
名詞解釋補遺	87

貳 問津劇場的門道

第三幕 但肯尋戲便有戲	95
劇场的魅力	95
編劇之道	99
編劇方法示例	104
結語	122
第四幕 胸羅萬象八陣圖	129
導演的智慧	129
導演的類型	129
導演的自我準備	130
導演工作步驟	131
導演工作示例	137
結語	153
第五幕 紅花需有綠葉襯	165
表演的藝術	165
附錄	175
設計群與製作群	179
第六幕 小不謹則亂大矣	199
兒童劇非兒戲	199
兒童的年齡與興趣	200
兒童劇場與創造性戲劇	201
兒童劇場的實施原則	203
校園兒童劇場	205
專業兒童劇場	206
兒童劇分析示例	210
第七幕 望聞問切說良方	231
淺談教育劇場	231
教育劇場常用方法簡介	232
教育劇坊工作坊紀實	236

劇本創作與排練	237
演出	241
一個演出實例	242
教學戲劇個案示例	244
結語	250
幕間戲(II) 心有靈犀點點通	253
進出劇本話合作	253
結語	267

參 探索劇史的演變

第八幕 長江後浪推前浪(中國行)	271
爲什麼要去看劇史	271
古代俳優	271
兩漢散樂	272
唐代參軍戲	272
唐代的梨園	273
傀儡戲和影戲	273
述事性詩歌	274
變文	276
宋、元雜劇的迷津	277
元代的戲劇	278
明清雜劇與傳奇	283
京劇(皮黃)的興起、特質與沒落	283
中國現代戲劇與劇場	287
實驗精神的思辨與話劇的實驗	291
「話劇加唱」的思考	293
大陸現代重要劇作家選介	295
第九幕 台風西雨新舞台(台灣行)	301
光復前的台灣戲劇	301
光復初期的台灣戲劇	302
軍中劇隊與反共抗俄政宣劇	303
小劇場與校園戲劇	306
第一波小劇場運動	306
世界劇展	309

青年劇展	309
第二波小劇場運動——實驗劇展	309
第三波小劇場運動	311
大專院校話劇比賽	313
國家劇院實驗劇展	313
兒童劇場概況	315
商業劇場的發展	317
結語	319
台灣現／當代劇作家選介	319
台灣「新劇」作家	320
反共時期劇作家	323
間／直接受西潮沖激的劇作家	327
台灣當代劇場引潮人	328
觀潮有成的前浪	330
弄潮歸來的中浪	332
聽潮成長的後浪	342
以台灣為第二故鄉的劇作家	349
結語	351
第十幕 舊新古典浪淘沙（古西洋行）	361
希臘、羅馬悲劇	361
希臘悲劇	362
羅馬悲劇	363
優里庇底斯本	364
舍尼卡本	365
希臘、羅馬喜劇	367
舊喜劇	367
新喜劇	378
《孤僻老頭》	379
羅馬喜劇	384
《米奈克麥》（Menaechmi，亦稱 Menaechmus）	384
神祕、奇蹟、道德與藝術喜劇	388
神祕劇和奇蹟劇	388
道德劇	391
藝術喜劇	396
《裝瘋女子》	397

新古典主義	399
第十一幕 浪漫寫實話荒謬（今西洋行）	407
浪漫主義的特色	407
浪漫主義戲劇	408
自然主義和寫實主義	410
寫實主義的劇作家與劇作	413
反寫實的演變	414
未來主義（futurism）	414
象徵主義（symbolism）	415
表現主義（expressionism）	417
達達主義與超寫實主義（dadaism、surrealism）	418
史詩劇場（epic theatre）	421
現／當代喜劇的貌變與質變	423
世態喜劇	424
濫情喜劇	426
悲喜劇與喜悲劇	426
黑色喜劇與荒謬劇場	428
後現代劇場	433
展現藝術	436

肆 挑戰劇話的思辨

第十二幕 戲曲戲台面面觀	443
從《西廂記》看傳統戲劇	443
傳統表演「程式」的思考	448
傳統舞台的空與簡	450
中國戲曲有悲劇嗎——兼談補償	456
第十三幕 客問笑從何處來	467
笑的原理	467
心理（psychological）因素	467
生理或物理（physical）因素	469
語言（language）因素	474
喜劇藝術的難題	487