

外国戏剧研究资料丛书

论 观 众

[美]艾·威尔逊 等著
李 醒 等 译

文化艺术出版社

外国戏剧研究资料丛书

论 观 众

中国艺术研究院外国文艺研究所
外国戏剧研究资料丛书编委会编

〔美〕艾·威尔逊 等著

李 醒 等译

文化艺术出版社

《外国戏剧研究资料丛书》

编辑委员会名单

主 编：李 醒 孙维善
编 委：丁扬忠 王央乐* 孙坤荣 孙维善*
杜 高 吕同六 李 珍 李 醒*
郑雪来 柳鸣九 陈 慧 陈宝辰*
罗晓风* 罗新章 姜 丽 袁可嘉
张 黎* 徐晓钟 耿在镡* 梅绍武
童道明* 黎 舟 濮阳翔* (以姓氏
笔划为序，有*记号者为常务编委)

责任编辑：仲云霞

外国戏剧研究资料丛书

论 观 众

[美]艾·威尔逊 等著

李 醒 等译

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

*

开本850×1168毫米 1/32 印张11.25 字数257,000 插页4

1986年11月北京第一版 1986年11月北京第一次印刷

印数0,001—2,000册

书号8228·134

定价2.40元

编者的话

观众问题，在古希腊、罗马时代就是剧作家、哲学家和文艺理论家们所重视的研究课题；本世纪初，它又引起了不少外国剧作家、舞台艺术家、美学家及文艺理论工作者的兴趣和关注，发表了不少论述观众的文章和见解；及至第二次世界大战后，它又成了一个世界性的热门话题，不仅吸引着剧作家、舞台艺术家、美学家和文艺理论工作者，并且还引起了社会学家、语言学家、心理学家、生理学家以及自然科学工作者的浓厚兴趣，他们从各自不同的专业领域出发，从各个不同的角度着眼，对观众问题进行了深入的研究和探讨，写出了不少很有见地的著作，为促进戏剧的发展和多样化作出了贡献。而今，观众问题也引起了我国文艺界和广大读者及观众的关注，不少人写了文章，谈了见解，这必然也会为发展和繁荣我国的戏剧事业起到促进作用。我们选编《论观众》这本书，就是为了向我国读者及戏剧工作者和文艺理论工作者提供一部分外国人研究观众问题的参考资料。

由于外国在这方面的著作和论述很多，而我们的篇幅有限，不可能包罗净尽，所以我们只选编了一些有代表性的观点加以介绍，这自然会有挂一漏万之嫌；但我们在选编时却注意到了在观众问题上所提出的重要问题和争论的焦点，诸如：观众的参与、观众的作用、观众的本质、观众的构成、与观众的交流等。为了使我国读者阅读方便起见，我们将所选编的文章分成了五个部分：

《总论》、《作家与观众》、《导演与观众》、《演员与观众》、《剧场与观众》。美国当代戏剧家艾·威尔逊所著《论观众》一文较为全面、系统地论述了国外对观众问题的探讨和争论情况，因而我们把它放在了《总论》部分，读者通过这篇文章可对外国现今在这个问题上的研究情况有个概括的了解；其它文章则根据论述的不同角度和重点分别编入了其它四部分。当然，这种分类也有不尽妥当之处，因为观众问题是个整体性的问题，不可能被分割开来，但这样分类也有它的优点，可使读者便捷地了解不同专业、不同流派的专家、学者对观众问题从各自角度所提出的不同看法，同时也可使读者清楚地看到观众在各个方面的不同作用。

最后要说明的是：一、这本集子中所选编的文章，一部分是古代人写的，大部分是现代人写的，目的是使读者对观众问题从古至今的历史发展有个概括的了解；二、部分文章或片断是已经发表过的，大部是新译的；三、观众问题现在在国外仍处于探讨和争论的阶段，并无肯定的结论，有许多方面的问题尚未被人们所认识，正象美国戏剧家小罗杰斯·M.巴斯费尔德所说：“观众是最迷人的学问。有如此多的东西确实都与他们有关，但人们不知道原因何在。”我们衷心盼望我国的作家、艺术家、理论家和学者们能对观众问题发表更多的意见和写出独具创见的学术著作，为推动和发展我国的戏剧事业作出贡献。

一九八五年七月二十九日

《外国戏剧研究资料丛书》 出版计划

为了借鉴外国戏剧艺术的经验，以促进和发展我国的戏剧事业，本丛书将有系统地编译介绍外国戏剧创作和理论研究的资料，选材力求有代表性和较高学术价值。包括四个方面：

(1) 外国戏剧理论研究资料；(2) 外国戏剧重要流派思潮研究资料；(3) 外国戏剧艺术技巧研究资料；(4) 外国重要剧作家、艺术家、理论家研究资料。

目 录

编者的话	(1)
------------	-------

第一部分 总 论

论观众	[美] 艾·威尔逊 (3)
	李 醒 译

第二部分 作家与观众

剧作家一定要想到观众	[英] 威廉·阿契尔 (41)
	吴钧燮 聂文杞 译
倾听观众的要求	[意大利] 贺拉斯 (59)
	杨周翰 译
沟通作者与观众的思想	[挪威] 亨利克·易卜生 (62)
	董衡巽 译
剧作家应注意观众的情绪	[西班牙] 洛卜·德·维迦 (64)
	吴兴华 译
作家要争取观众	[法] 爱弥尔·左拉 (68)
	罗新璋 译
把人民提高到果戈理的水平上去	[俄] 安东·契诃夫 (72)
	汝 龙 译

- 给观众以启示〔比利时〕莫里斯·梅特林克 (73)
陈 焜 译
- 剧作家不仅是给观众以娱乐〔英〕肖伯纳 (75)
葛 林 译
- 戏要使人愉快，有启发性〔英〕约翰·高尔斯华绥 (78)
董衡巽 译
- 民众的感情〔爱尔兰〕威廉·巴特勒·叶芝 (81)
董衡巽 译
- 剧作家要当群众斗争的代言人〔德〕恩斯特·托勒 (83)
象 愚 译
- 戏剧必须对观众施加影响
.....〔西班牙〕费特列戈·加西亚·洛尔伽 (85)
文美惠 译
- 用艺术的真实去感动和改造观众〔苏〕高尔基 (88)
孟 昌 译
- 作家要把观众熔为一体〔法〕让-保罗·萨特 (91)
杨 知 译
- 写全体民众所了解的〔美〕布·马修斯 (93)
罗晓风 译
- 时代风尚与观众的趣味〔美〕兰·米切尔 (96)
刘国彬 译
- 作家创造观众〔美〕杰·威廉斯 (102)
刘国彬 译
- 观众是先决条件〔美〕桑顿·怀尔德 (105)
裘小龙 译

作家是观众的学生〔美〕小罗杰·M.巴斯费尔德 (108)
李 醒 译

第三部分 导演与观众

论观众〔苏〕泰伊洛夫 (123)
吴光耀 译

论假定性〔苏〕尼·奥赫洛普柯夫 (136)
尧登佛 译 张守慎 校

生活—戏剧—观众〔苏〕亚·索洛多夫尼科夫 (166)
张守慎 译

导演是观众大家庭中的一员〔美〕哈罗德·克勒曼 (183)
李 醒 译

第四部分 演员与观众

演员与观众的关系〔德〕许金 (195)
杨周翰 译

论演员与观众的相互影响〔苏〕斯坦尼斯拉夫斯基 (196)
林 陵 史敏徒 译 郑雪来 校

让观众象知心朋友那样了解自己〔美〕E.C.怀特 (200)
李 醒 译

演员要引起观众的批判〔德〕贝·布莱希特 (205)
聂 晶 译

观众参与〔英〕J.C.斯泰恩 (208)
杨照明 译

赋予观众以特殊的品质〔美〕J.柴金 (235)
杨照明 译

- 秘密观众〔美〕罗伯特·科恩 (242)
李 醒 译

第五部分 剧场与观众

- 剧场以两种方式影响人民〔英〕爱·戈登·克雷 (277)
李 醒 译

- 剧院是一个阶级的娱乐场所〔德〕贝托特·布莱希特 (283)
张 黎 译

- 舞台—观众席〔法〕安托南·阿尔托 (285)
黎赞光 译

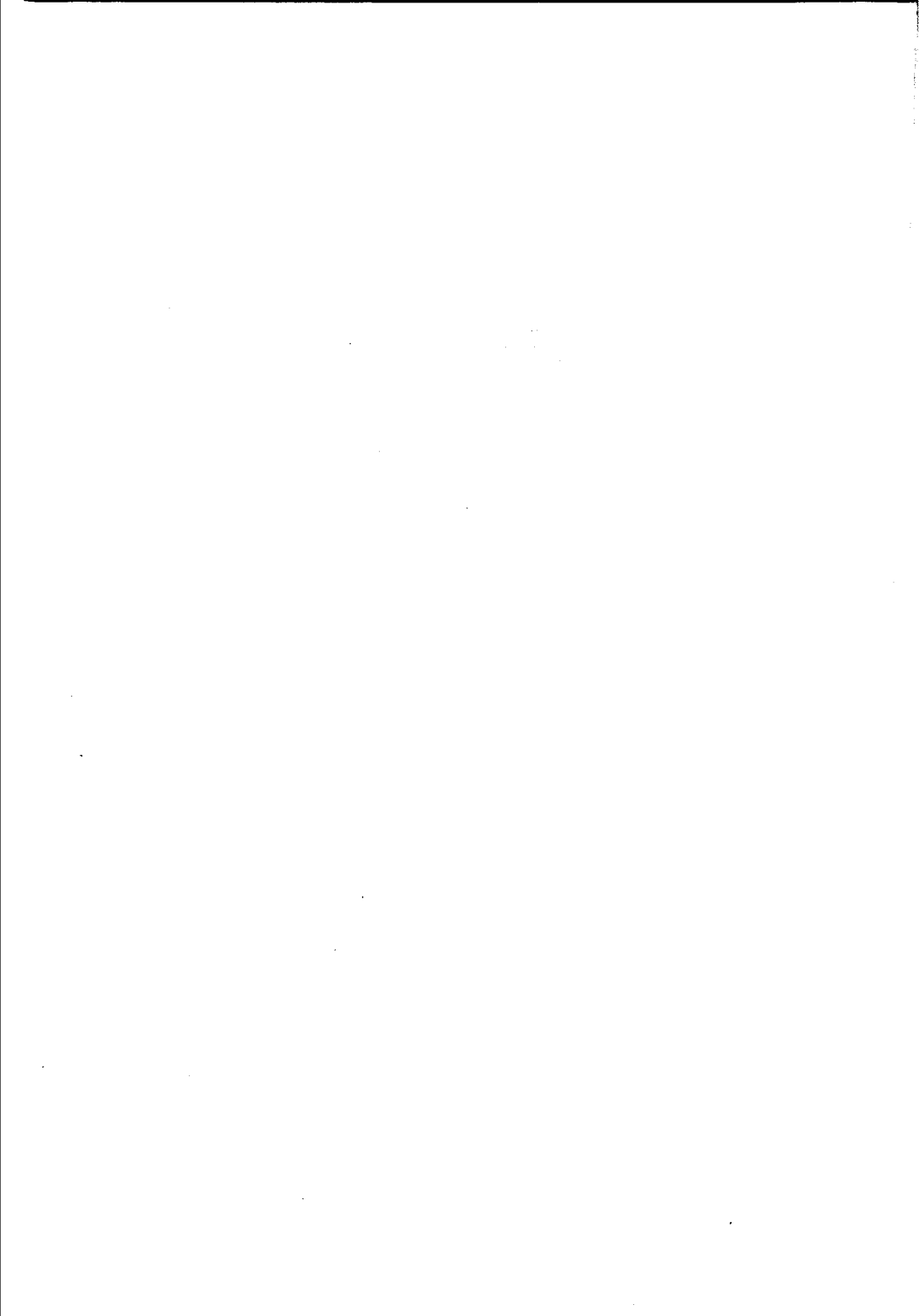
- 一个环境就是一个剧场〔英〕查尔斯·马洛维兹 (287)
聂 晶 译

- 剧场与观众〔日〕河竹登志夫 (292)
陈秋峰 杨国华 译

- 剧场环境对观众的影响〔美〕艾·威尔逊 (332)
李 醒 译

第一部分

总 论

论 观 众

〔美〕艾·威尔逊

李 醒 译

一 观众的作用

一九五九年，在波兰的一个小镇上，一位年轻的舞台导演耶什·格鲁托夫斯基(Języ Grotowski)(1933—)，创办了“波兰实验剧院”，并开始进行一系列试验，以求揭示戏剧的基本因素。他想返回到戏剧的根本上去，他把每一件不必要的东西都去掉，不管它是如何地招人喜爱或具有装饰美。在他这种严峻的返朴归源中，他把每一种因素都拿来进行试验。没有布景戏剧能够存在吗？是的，一出戏可以不要布景在一个光秃秃的舞台上进行演出，并且也可不要精心设计的灯光效果。没有音乐戏剧能够存在吗？是的，在大多数正规的话剧中根本没有音乐。没有大道具或小道具戏剧能够存在吗？回答仍然是肯定的，演员能够用手势表现喝咖啡、开门等等。

当格鲁托夫斯基剥去所有不必要的因素之后，就只剩下了他所称之为的“贫穷的戏剧”，意思是说，这种戏剧没有任何装饰或外加的特征。他在他的著作《迈向贫穷的戏剧》一书中描述他的试验结果道：

逐渐去掉证明是多余的东西之后,我们发现,没有化妆,没有戏装,没有绘制舞台布景的透视法,没有一块独立的表演区(舞台),没有灯光和音响效果等等,戏剧是能够存在的。但是,没有演员和观众之间感性的、直接的、“活生生的”交流它便不能存在。当然这是一条古老的戏剧真理,但是,当在实践中加以严格检验时,它就动摇了我们对戏剧的通常观念。^①

格鲁托夫斯基发现了构成戏剧的两个最根本的组成部分:演员和观众。

基本因素:观众和演员

值得注意的是,格鲁托夫斯基从二十世纪具有高度技术而又复杂的戏剧入手向后追溯,结果他和那些研究戏剧起源的人达到了相同的结论。

创造戏剧的推动力是具有普遍性的。不论在什么地方,只要产生了人类社会,它就在那里出现:不仅在欧洲是这样的,在东方也是如此;事实上,在每一种有历史记载的文化中,或在每一种人类学家们所研究的文化中都是如此。在整个非洲,在新几内亚,在美国的印第安人中,我们发现他们的宗教仪式、宗教典礼和庆祝仪式都含有戏剧因素。这些因素之一便是:由“表演者们”在一群“观众”面前扮演一个故事——例如,由祭司在一个原始公社的成员们面前举行一个宗教仪式。在许多民族的文化中都有源远流长的说书人传统,这些说书人讲述神话或古老的传说,或借讲故事对一群听众宣讲训喻。另一个反复出现的因素是换穿服装:即

^① 见耶什·格鲁托夫斯基所著《迈向贫穷的戏剧》,号角丛书,西蒙与舒斯特出版社纽约版,1968年,第19页。

由“演员们”模仿角色。在许多宗教仪式或典礼中，由人来模仿动物或神。

诚然，这些宗教仪式、典礼、故事或传说，是怎样进入到戏剧这个独立王国的和在哪一点上进入到戏剧这个独立王国的？现在还处于猜测阶段。权威们对这些问题的争论与我们无关。这里，只要懂得：戏剧作为一种独特的艺术形式已出现在许多不同的文化中就足够了。例如，在印度，一种得到充分发展的戏剧已闻名于世将近两千年了。在我们现在的讨论中，需要懂得的要点是：这种现象出现之初，它的特点是具有两个步骤的过程：（1）由一个演员来做表演；（2）有观众来观看那个表演。

希腊戏剧是很好的例证。根据流行的传说，希腊戏剧是同狄斯比斯一起发端于公元前第六世纪的，狄斯比斯是希腊一个合唱队的领队。这个合唱队是这样一群人，他们在一个圆形露天剧场里一边表演歌曲，即“对酒神的赞歌”，一边重述希腊神话故事。是狄斯比斯的主意——或者是类似他那样的某个人的主意——使他作为一个独立的表演者离开了合唱队。虽然他仍是合唱队的领队，但他站在合唱队的对面，并和合唱队的队员们进行对话；简言之，他已变成了一个演员。正是在这一点上——当一个人扮演另一个人，当他在观众面前“表演”时——便产生了希腊戏剧。不管在任何地方、任何时代和任何种族的文化中，这个过程都是相同的：只要一个男人或女人，站在观众们面前，开始扮演另一个人，那么，戏剧就立即诞生了。

在希腊和罗马时代之后，戏剧在欧洲衰落了。在基督降生之后的那些世纪里，重点从戏剧转到了热闹的场面。观众似乎从观看一场马戏里或从一场四轮马车赛里要比从观看一场戏剧演出中可得到更大的快乐；戏剧的水平降低了。部分原因是由于戏剧的

退化，部分原因则是由于观众道德上的束缚，因为早期的基督教领袖们都强烈反对戏剧。最后，戏剧演出终于在罗马帝国内被教会禁止了。

很长时期戏剧活动被局限于杂技表演和流浪艺人的巡回演出。具有讽刺意味的是，几个世纪以后，即在中世纪，曾经激烈反对过戏剧的教会却又使戏剧获得了新生。在六世纪和十世纪之间，教会的礼拜仪式——弥撒和祈祷——开始含有越来越多的戏剧因素：如神职人员所穿的服装，应答轮唱音乐，甚至还有类似舞台布景的绘画和大教堂中的雕像。

到第十世纪时，圣经故事发展了，并被中肯扼要地精制为歌曲和赞美诗，这种故事发展到了那样的程度，使它们变成了小型“戏剧”。其中有一出戏是描写三位马利亚在复活节后到基督的坟上去拜望基督，拉丁文的第一句叫《Quem Quaeritis》，意思是“你们在寻找谁？”公元九七五年前后，英格兰文彻斯特教区的大主教曾为这出小戏的译本写过舞台指示。从这些舞台指示中我们得知，演员们在扮演天使和三位马利亚，她们都互相分开站着，同时又是歌唱队，就这样来扮演她们的角色。这一点很重要：演员们站在一群观众面前来扮演他们的角色，戏剧又一次诞生了。从这样简单的开端起，中世纪的戏剧成长、扩展起来。

演员和观众的关系

每当我们寻找戏剧的基本因素时，无论在公元前六世纪的希腊戏剧中，或公元十世纪英国和法国的戏剧中，或二十世纪耶什·格鲁托夫斯基的“实验剧院”的戏剧中，我们都会发现演员和观众的相互关系处于最重要的地位：这是一种活人和活人之间的直接交流，他们之间那种魔术般的、神秘莫测的交流给了戏剧一

种特殊的品格。

人们常常难于区别戏剧和电影的不同点。毕竟，这两种不同的形式经常在表现相同的题材，并且许多影片是由舞台剧改编的：例如《西区故事》、《妙龄女郎》、《上帝的符咒》、《奇才》、《毛发》、《油脂》和《马》。在这两种形式中，我们看到了相同的人物处于相同的情境之中。当然，我们会分辨出某些区别：电影能够提供从直升飞机上拍摄的外景镜头，或能把我们带到山顶上。电影能够快速切换场景和用倒叙镜头。但这些都不是戏剧和电影之间最关键的区别。亲临现场观看演员的表演，这种经验对戏剧来说比其它任何东西都重要。不管一部电影和舞台剧的故事多么相似，不管我们对影片里的人物多么感动，但我们总是在看人的影像，而不是在看真人。

我们都知道一个人的影像和他的血肉之躯的不同。当我们计划和我们所爱的人或我们害怕的人相会时，我们不是经常在预演我们要说的话吗？我们在我们的脑子里过电影，描绘我们同别人的谈话，但当我们见了面时，却很少和准备的情况相同。我们站在那里发愣或发现我们自己不能开口；有时蹦出一些语无伦次的话。这种遭遇很少和我们所计划的一样。

美国剧作家让—克劳迪·万·伊塔里（Jean—Claude van Itallie, 1936—）阐述过演员和观众的相互关系在戏剧中的重要性，并且阐述过怎样来区别戏剧、电影和电视。在他所写的一个剧本的序言中写道：

戏剧不是电子的。它不象电影，也不象电视，它要求活生生的观众和活生生的演员同时出现在一个同一的空间内。这是戏剧独一无二的重要职能和优点；戏剧的原始宗教职能