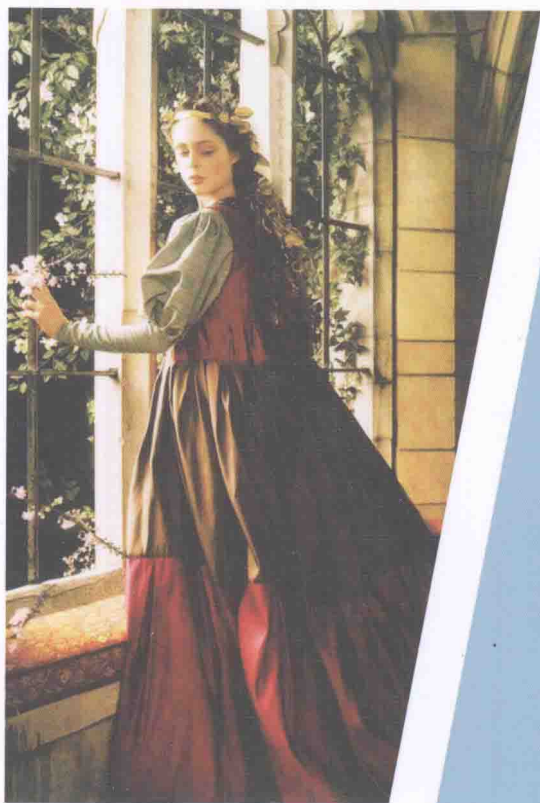

戏剧鉴赏

曹树钧
编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

戏剧鉴赏

曹树钧
编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧鉴赏 / 曹树钧编著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5439-6731-1

I. ①戏… II. ①曹… III. ①戏剧—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J805

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117383 号

总 策 划 梅雪林
项目统筹 张 树
责任编辑 夏 璐 张 薇
封面设计 郁 悦 汤 梅

书 名: 戏剧鉴赏

曹树钧 编著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江阴市华力印务有限公司

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 15

字 数: 245 000

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6731-1

定 价: 38.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

Foreword

在20世纪30年代，话剧《雷雨》、《日出》、《原野》的相继问世，标志着五四以来我国话剧创作的崭新成就。它使我国多幕剧创作无论在容量上和艺术质量上，都出现了一个巨大的突破。在曹禺剧作问世之前，我国的多幕剧创作不仅数量寥寥，而且容量有限，不少多幕剧名为多幕剧，实际只相当于一个较长的独幕剧。曹禺早期剧作三部曲的接连诞生，为我国多幕剧创作园地矗立了一座又一座丰碑，在艺术质量上，达到了我国现代话剧诞生以来多幕剧创作的最高水平。这之后，《蜕变》、《北京人》、《家》等剧作的问世，对我国现代戏剧文学、表演导演艺术、舞台美术以及艺术教育的发展均产生了全面而深远的影响。

剧本的生命在于演出。剧本的艺术价值要经受观众和历史的双重考验。在中外灿如群星的剧作中，莎士比亚、莫里哀、奥尼尔、易卜生、曹禺、老舍等人的剧作堪称生命力旺盛、艺术魅力深广。他们的作品不只是在某个纪念日偶尔上演，也不是为某项特定任务在某个特定时期集中露面。这些艺术精品的独特价值在于它们是名副其实的传世之作，随着时间的推移，长久地活跃在舞台上，焕发出超越时代、超越国界的生命力。

与同类书比较，本书追求的是以下三个特色：

第一，点面结合，重点突出。本书精选的十几部剧作，在中外戏剧中具有广泛的代表性；同时，本书又突出了中外戏剧发展中的两个高峰：莎士比亚与曹禺。

莎士比亚被马克思誉为人类最伟大的戏剧天才；曹禺被誉为“中国的莎士比亚”，他是我国现当代首屈一指的剧作家。解析这两位杰出剧作家的作品，对提高艺术鉴赏能力有极其重要的意义。

第二，联系舞台演出实践，进行深入浅出的具体艺术分析。本书的艺术分析紧紧结合舞台演出的特点，分析它们持久舞台生命力的魅力所在。

第三，图文并茂，可读性强。本书所选照片、剧照近两百幅，都是作

者40年的艺术教育的工作积累，这在同类书中是少见的，极大地增强了本书的可读性与鉴赏性，加深了读者对文本的理解。

希望本书的出版，对提高读者的艺术欣赏力有积极的推动作用。

曹树钧

2014年12月18日

目录

Contents

第一章 中国名剧鉴赏 / 1

- 第一节 “当年海上惊雷雨”——曹禺《雷雨》 / 1
- 第二节 “试探一次新路”的巨大收获——曹禺《日出》 / 20
- 第三节 寓浓于淡，炉火纯青——曹禺《北京人》 / 33
- 第四节 “冬天总有尽了的时候”——曹禺《家》 / 47
- 第五节 “愿将忧国泪，来演《丽人行》”——田汉《丽人行》 / 68
- 第六节 “远东戏剧的奇迹”——老舍《茶馆》 / 82
- 第七节 探索戏剧的突出成果——刘锦云《狗儿爷涅槃》 / 96
- 第八节 伟大改革家的悲壮颂歌——姚远《商鞅》 / 106

第二章 外国名剧鉴赏 / 116

- 第一节 女律师巧断人肉案——莎士比亚《威尼斯商人》 / 116
- 第二节 爱情与青春的赞歌——莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》 / 124
- 第三节 “宇宙的精华，万物的灵长”——莎士比亚《哈姆雷特》 / 131
- 第四节 “告诉我谁偷了我的钱？”——莫里哀《吝嗇鬼》 / 147
- 第五节 “自己的脸丑，为什么要照镜子”——果戈理《钦差大臣》 / 160
- 第六节 妇女解放的独立宣言书——易卜生《玩偶之家》 / 170
- 第七节 现代美国社会的生动画面——奥尼尔《安娜·克里斯蒂》 / 179
- 第八节 小人物破灭的成功梦——阿瑟·米勒《推销员之死》 / 189

第三章 戏剧的基础知识 / 203

- 第一节 戏剧的基本特征 / 203
- 第二节 戏剧的体裁 / 208
- 第三节 戏剧的构成 / 220

参考书目 / 231

第一章

中国名剧鉴赏

第一节 “当年海上惊雷雨”——曹禺《雷雨》

《雷雨》是我国杰出的戏剧家曹禺的处女作。曹禺（1910～1996年），原名万家宝，生于天津，原籍湖北潜江（见图1-1）。1933年清华大学毕业前夕，完成了处女作《雷雨》。继而又发表了《日出》、《原野》、《北京人》、《家》等名剧，这些剧作犹如一座座丰碑矗立于中国剧坛上，确立了他在中国现当代话剧史上首屈一指的地位，被誉为“中国的莎士比亚”。

《雷雨》是曹禺所有剧作中影响最大的一部。郭沫若称它是“一篇难得的力作”。茅盾曾有“当年海上惊《雷雨》”之誉。在其问世的70余年里，《雷雨》在国内外被改编成戏曲、歌剧、舞剧、电影、电视连续剧等艺术形式广泛演出和播映，被认为是中国话剧的经典之作、话剧艺术成熟的标志（见图1-2）。

《雷雨》的艺术成就主要表现在人物塑造、结构安排和语言创造三个方面。

图1-1 曹禺

图1-2 京剧《雷雨》剧照（陕西省京剧院）

图1-3 黄梅戏《雷雨》剧照（安徽省黄梅戏剧院）

一、人物形象的成功塑造

看过《雷雨》剧本或演出的人们都一致赞赏该剧人物形象塑造得很成功。这种成功具体表现在，首先是由于作者真实地刻画了人物，充分写出了人物性格的丰富性和多样性。《雷雨》中的8个人物形象没有一个是简单塑造的，他们都有着实际生活中人物性格的复杂、多样的色彩，有着他们自己的优、缺点，一切都活生生地保持着那个时代和社会的特点。就拿剧中的繁漪、鲁妈、四凤这三个女性来说，三个人各有各的思想性格特征。太太繁漪是一个聪明、美丽、文弱、明慧的旧式女子，她果敢，有着热烈的爱和恨，她敢于追求自己的爱情。在第一幕“喝药”这件事上，在她痛斥周萍袒护“大家庭”罪恶的声音中，我们都可以看到这是一位敢于反抗的女子。她甚至敢当面嘲讽周朴园：“你忘了你自己是怎样一个人啦！”然而，作者又写出了她的另一面。她虽然有火炽般的热情，有一颗强悍的心，但仍然是一个在经济上要依附大家庭的人，这就决定了她的反抗有很大局限性。她敢于冲破一些桎梏，甚至不顾封建道德的束缚，同周萍发生乱伦关系，但她不可能冲破“一切的桎梏”，不可能冲破她同周朴园在经济上的依附关系，就是这注定了她的反抗只能是一次“困兽的搏斗”，一种孤立而无效的反抗（见图1-3）。作者真实地描写了她这一方面的弱点。她把周萍这棵柔弱的小草当作救命稻草，为了抓牢这根稻草，她

可以不择一切手段，甚至最后将儿子周冲拖出来，要他同哥哥争夺四凤。封建道德的压迫伴随着无效的反抗已经使她达到几乎疯狂的程度了。蘩漪就是这样一个人敢于反抗而又找不到正确的反抗道路的被压抑、被损害了的妇女。同样在《雷雨》中，鲁妈也是一个被损害的女性，然而，作者却以精湛的艺术笔触，刻画出她同蘩漪是完全不同类型、不同性格的女性。鲁妈是一个勤劳、善良的劳动妇女，她一生备受旧社会摧残，在精神和肉体上都遭受过巨大的创伤，她恨这个不公平的社会。然而，由于统治阶级长期的、无孔不入的精神毒害，她还是一个尚未真正觉醒的妇女，她不能理解自己为什么劳苦一生备受折磨，也不能解释人世间许多不公道的伤天害理的现象，她只能将它归之于“天意”、“命运”。因此，她相信迷信，相信因果报应。她的这种思想也影响了四凤。当预感到女儿可能遭遇到她年轻时已经遭遇过的灾难时，她惶恐不安，忧心如焚，但她只能用让四凤起誓的办法，企图躲过这场灾难。这是何等无力而又可怜的做法。然而这却十分真实地符合鲁妈思想性格逻辑（见图1-4）。不仅如此，作者又成功地刻画了鲁妈性格本质的一面，那就是对压迫者的深仇大恨和劳动人民坚贞不屈的品质。30年后，鲁妈与周朴园相遇，当周朴园取出5000元支票时，她毫不迟疑地将它撕成碎片，满腔悲愤地说“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”，充分表现了我国劳动妇女“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的崇高品德。鲁妈的女儿四凤是一个天真、活泼、聪明、热情的少女。作者也写出了她的丰富复杂的思想感情。她爱周萍，不怕遭到不幸；她爱母亲，对母亲不让她帮佣不理解；她讨厌父亲，但又不得不敷衍、应酬。她既是天真活泼的，又有些忧郁、沉重。但她又不同于周冲那样憨直、富于幻想。她不相信周冲关于未来的懵懵懂懂的美丽幻想，她认为这是梦想，根本是不现实的。社会地位与现实生活的接触，使四凤对社会看得比周冲清醒得多、实际得多，但她毕竟还年轻，涉世不深，她还是轻信了周萍的花言巧语，爱上了一个根本不可能给她带来

图1-4 《雷雨》剧照（上海戏剧学院）

幸福的少爷（见图1-5）。仅从上述简略的分析，便可以看出繁漪、鲁妈、四凤虽然都是同一时代的女性，却有着各自不同的性格。这样的人物正如哲学家黑格尔所说的，他们“每个人都是一个整体，本身就是一个世界，每个人都是一个完满有生气的人，而不是某种孤立的性格特征的寓言式的抽象品”^①，这样的人物就必然有着艺术形象所特有的生动的艺术感染力。

在实际生活中，人物思想感情充满着丰富多样的色彩，每一个人物同时会具有多种多样的性格特征。然而却总是会有一个主要的、经常起作用的性格特征。《雷雨》不仅刻画出剧中人物性格丰富多彩的一面，而且也很好地表现了他们性格中基本的一面，也就是说，准确地把握了人物性格的基调。例如繁漪，作者写了尽管热情烧疯了她的心，却依旧落在火坑里这局限的一面，但是作者所持有的态度是同情的、赞扬的。他着重刻画的是这个人物热烈的爱憎，她反抗的一面，作者写出了她“受着人的嫉恶，社会的压制，这样抑郁终身，呼吸不着一口自由的空气”^②，但不甘心屈服，坚决同封建旧道德、同周朴园这样的伪君子作不妥协斗争的一面。

因此这个人物在舞台上出现是应该让观众同情，让人们感觉到这是一个热情奔放的具有反抗性格的人物，如果忽视这一基调，这个人物就会被歪曲为乖戾的、冷冰冰的、不可理解的怪物，就会大大贬低她在剧中的思想意义。又如四凤，作者写出了她丰富的性格，当父亲“说鬼”，讲到周萍与太太的暧昧关系时，她又想知道又怕知道，一旦知道之后，她又怀疑父亲说的是瞎话，希望没有这样的事，她对封建大家庭罪恶

图1-5 《雷雨》剧照（北京人民艺术剧院，1954）

① [德]黑格尔.美学（第一卷）[M].朱光潜，译.北京：商务印书馆，1996.

② 曹禺.雷雨·序[M].北京：人民文学出版社，1994.

的认识是极其浅薄的，她总是从好的方面设想人生。然而，社会却残酷地将这样一个无辜者扼杀了。作者始终准确地刻画了她的这种性格基调。不仅真实地表现了这样的人物，而且增加了剧本的悲剧力量。我们说《雷雨》人物写得真实，为什么真实呢？就因为它写出了人物性格的多样性和统一性。生活中的人物性格总是多样的，而又总是统一在一个主要的性格之中的，形成一个和谐的有机整体。《雷雨》的作者从实际生活出发，在生活的基础上对人物性格的多样统一进行集中提炼，这就使人们感到既真实、丰富又生动、亲切，产生一种由衷的艺术的喜悦。

曹禺是一位善于刻画人物的剧作家，他剧作中的人物不仅写得真实，而且写得深刻，善于揭示人物丰富、复杂的内心世界，即使是作者所要抨击人物的塑造也是如此丰满（见图1-6、图1-7）。《雷雨》中有周朴园、周萍、鲁贵三个为作者所抨击的人物，但他们没有一个是脸谱化的，没有一个没有自己独特的内心世界。尤其是周朴园，作者通过他同鲁妈关系的描绘，用一把锋利的解剖刀，向观众解剖了这个封建资本家丑恶而又复杂的灵魂。周朴园是一个伪君子，他一生不知干了多少罪恶的事，但他却讲究修身，天天吃素（见图1-8）。然而，他对侍萍的怀念倒并不是故意装的。30年前，周朴园喜欢过鲁妈（当时她叫侍萍），后来又抛弃了她，然而，事过之后他又表示了对侍萍的怀念。30年来，就连侍萍当时用过的家具都原封不动地保留着。这一切是故意做给别人看的还是真的怀念？应该说这是真的。从剧中，我们知道他怀念的是年轻时候侍萍的美丽、温柔，他确实是喜欢

图1-6 《雷雨》剧照之一（北京人民艺术剧院）

图1-7 《雷雨》剧照之二（北京人民艺术剧院）

图1-8 1937年曹禺饰周朴园剧照

过她的。到后来，他更是把侍萍作为他晚年的精神寄托来怀念的，尤其在遇到蘩漪这样一个任性、要求自由、平等的女性时，这种怀念之情就愈加强烈。然而，正如30年前，当事情危及到他的利益、影响到他的“前程”时他将侍萍抛弃一样，30年后，当他发现偶然闯进他家的鲁妈就是侍萍时，马上露出一副狰狞的嘴脸。剧中第二幕，当周朴园认出侍萍真的活着站在他的面前，马上声色俱厉地责问他：“你来干什么？”冷冷地说：“三十年的工夫你还是找到这儿来了。”他又是厌恶，又是害怕。他怕有人会知道此事，将他的“老底”当众揭穿，他怕他的名誉、地位会因此而毁于一旦。因此，作者描写周朴园当即辞退鲁贵、四凤，并企图用5000元支票收买鲁妈。通过周朴园如此种种的表现，剧作家以一种艺术形象的力量揭示了变异复杂的人性（见图1-9）。又如《雷雨》中的周萍是一个资本家的儿子，但作者没有表面地、肤浅地把他描写成一个油头粉面的公子哥儿，而是深入到他的灵魂深处。周萍佩服他的父亲，又怕他的父亲；在立身行事上他想做父亲的儿子，然而他又曾经对父亲不满。父亲的冷酷、专横也曾使他一度感到苦闷，“愿他死，就是犯了灭伦的罪也干”；然而冷静下来，他又后悔。想甩开真挚爱他的后母，喜欢上单纯、天真的四凤。然而一旦将四凤带走之后，他又会抛弃她。他就是这样一个人充满矛盾的、怯弱而又自私的大少爷（见图1-10）。作者既批判、谴责了他的自私、怯弱，但同时又描写了有别于他父亲的具体的痛苦的矛盾心情，使人们更加深对这个罪恶家庭的认识。如果演员只把他演成一个玩世不恭的公子哥儿，就必然要降低这个戏的思想深度。在《雷雨》中，即使像鲁贵这样一个比较次要的人物，

图1-9 《雷雨》第二幕剧照（上海戏剧学院）

图1-10 《雷雨》剧照（北京人民艺术剧院）

作者也没有将他勾画成一个小丑。对周朴园、太太、鲁贵经常卑躬屈膝，但也不尽然。鲁贵对周家的假门假事是看得很清楚的，但他主要不是讨厌他们，而是埋怨自己不能像他们那样过宽绰日子。他的人生哲学同周朴园并无本质区别。他感叹的是自己“一辈子犯小人，不走运”。即使这样一个次要的反派角色，作者也写出了他的愿望、感情，他那卑下而又狡猾的内心生活，并不因为这是一个卑鄙的小人而将他涂抹成“头上凸起了隆包，尻上长了尾巴”的可笑怪物。

曹禺是一位善于博采中外戏剧中的成功经验并加以创造的优秀剧作家。他具有丰富的舞台实践经验，《雷雨》创作前后，他曾先后主演过《玩偶之家》、《压迫》、《罪》、《吝啬鬼》、《雷雨》、京剧《打渔杀家》、《南天门》、《打棍出箱》等，导演过《少奶奶的扇子》、《镀金》、《日出》等剧。《雷雨》人物刻画的又一特色是采用了多种多样的艺术手法，从不同的角度将人物的面貌、心理和人物关系描绘得栩栩如生。作者主要是通过人物自己的言行刻画人物，他尤其擅长通过重点场面的开掘，深入细致地刻画人物。例如第一幕“吃药”一场，就通过蘩漪拒绝吃药、周朴园命令周冲劝吃、周萍劝吃等三个层次，进行层层递进的正面描写，同时又巧妙地把周冲请求将自己教育费分一半给四凤这件事，同“吃药”这一情节交织在一起，使“吃药”这个场面更具有强烈的艺术表现力，不仅表现了周朴园的专横、自私和冷酷，而且将在场的蘩漪、周萍、周冲等的性格也都作了有力的揭示。除正面描写外，曹禺还广泛地采用了侧面描写的方法。如周朴园在剧中直接登场的时间并不多，但观众却时时感觉到他的存在。这是由于作者通过别人对他的议论，从不同的角度丰富了这个人物形象，像剧中蘩漪、鲁贵对周朴园的议论都从侧面使观众进一步了解这个人物。在有些人物出场的处理上，曹禺还采用了戏曲演出中“未见其人，先闻其声”的方法，不但能造成观众心理上的期待，而且给了观众一个初步的印象。如第一幕中，周朴园很晚才出场，但在开头周冲的穿插描绘中，观众已经感到书房里的老爷是一个严厉的角色。

在人物塑造方法上，作者善于将人物内心世界刻画同舞台美术的表现紧密结合起来，这也是《雷雨》的一个显著特点。曹禺是一位非常熟悉舞台的剧作家，他写剧本不仅靠台词、靠动作，而且十分注意调动一切舞台美术的因素（包括布景、服装、灯光、效果、道具、化妆），并将语言的刻画同舞台美术

的表现水乳交融地糅合在一起。例如《雷雨》中，他利用侍萍的照片、30年前的立柜进行细节描绘，细致刻画鲁妈的心理，揭示周朴园的灵魂。又如第三幕鲁妈逼四凤起誓“以后永远不见周家的人”时，立刻响起了一声撕魂裂魄的炸雷，这在舞台上演出时产生了惊心动魄的艺术效果，使观众情不自禁地为这对可怜的母女洒下同情之泪。鲁妈爱女儿，又深怕女儿重蹈自己的覆辙。由于天命观的束缚，她只能用“起誓”这种迷信的方式来约束自己女儿的行为（见图1-11）。这是何等的可怜而又可悲！而四凤此时此地的内心也极度痛苦，她不想欺骗自己的妈妈，可又不得不将她同周萍的事瞒着。她对天说谎，又害怕天真会来报复她。隆隆的雷声伴随着血泪的哭诉，在观众心中激起了汹涌的感情波涛，使人们更加憎恶那吃人的旧社会、旧世界，同时也生动地显示了作者运用多种艺术手段揭示人物思想感情产生的巨大的艺术力量。

图1-11 《雷雨》剧照（谢晋影视学院，2008）

二、严谨的戏剧结构

《雷雨》的结构可以说是戏剧结构的典范，它使整个戏获得了强烈的艺术感染力。清初戏剧家李渔曾说，剧作者写戏“袖手于前，方能疾书于后”^①。为了完美地构思《雷雨》，曹禺曾花了5年时间，其中反复思考的重要内容之一就是结构。“要把这样一些人物凑在一起，使他们发生关系，让他们在一种规定情景下碰见，而时间又不能超过二十四小时”，这费了作者“好大好大的劲”^②。正是由于这样的辛勤劳动，使得《雷雨》的结构严谨完整、一气呵成，又扣人心弦，波澜起伏、摇曳多姿。

① 李渔. 闲情偶寄·词曲部[M]. 北京: 峨冠博带文书局, 2007.

② 曹禺. 曹禺谈《雷雨》[J]. 人民戏剧, 1979 (3).

（一）严谨完整、一气呵成

优秀的剧作本身是一个有机的艺术整体，就像现实生活中的生物，不能任意删去哪一部分，精密到牵一发要动全身的程度。它的理想标准就像亚里士多德在《诗学》中所说的：“它所摹仿的就只限于一个完整的行动，里面的事件要有紧密的组织，任何部分一经挪动或删削，就会使整体松动脱节。要是某一部分可有可无，并不起显著的差异，那就不是整体中的有机部分。”《雷雨》的结构就是这样严谨、完整的典范。这种严谨首先表现在全剧矛盾冲突高度集中地安排。作为一部真实地反映实际生活的优秀剧作，《雷雨》的矛盾冲突是极其错综复杂的，全剧8个人物几乎每两个人物之间都有矛盾，共约有二十几对矛盾，矛盾冲突发生的时间长达30年之久。但作者并没有平铺直叙地展开矛盾，而是成功地借鉴了古希腊悲剧、易卜生等人剧作“锁闭式”结构的经验，将长达30年时间的矛盾集中在一天一夜表现，对剧情场景和开幕的时间都作了精心的安排。作者选择了周朴园为镇压罢工从矿上回家，第一次同家人相聚，以“吃药”这场冲突作为剧中主要矛盾的开端，拉开了全剧错综复杂斗争的帷幕（见图1-12）。正是由于周朴园同繁漪这一主要矛盾的作用，使此后繁漪阻止周萍出走这一中心事件愈演愈烈，直到造成悲剧的结局。在地点选择上，作者也匠心独运。全剧四幕只有两个景，其中有三幕都设在周家客厅里。而这是一间有独特意义的屋子，不但目前正在进行的剧情要在这里展开，而且它是历史的见证。从这间屋子的摆设，观众可以形象地想象到30年前的情景。不仅如此，这间屋子又是繁漪同周萍“闹鬼”的地方。这样，通过这间屋子的安排，就将30年前、3年前发生的事件同目前正在进行的故事有机地、形象地交织在一起了，赋予一个剧情发生的地点几种含义，在众多的矛盾中抓住主要矛盾开始全剧的冲突，并精心选择全剧的中心事件，这可以说是造成《雷雨》矛盾冲突高度集中的成功经验。

《雷雨》结构的严谨还表现在作者妙

图1-12 话剧《雷雨》剧照（中国青年艺术剧院）

于剪裁、针线紧密，使全剧浑然一体。清人李渔说：“编线犹如缝衣，其初则以完全者剪碎，其后又以剪碎者凑成。剪碎者易，凑成难；凑成之工，全在针线紧密，一节偶疏，全篇之破绽出矣。每编一折，必须前顾数折，后顾数折。顾前者，欲其照应；顾后者，便于埋伏。”在实际生活中，一切都是很自然的，事情的发生总是有因有果、有根有源，决不会无中生有、突如其来，即使是一些偶然事件，也都有本身的发展逻辑。现实主义的戏剧要真实地反映生活，就必须严格地按照生活本身的逻辑加以集中地反映。《雷雨》中主要的情节、有名有姓的人物都是节节照应，前后统一的。重要的情节，如四凤、周冲最后触电而死，花园里藤萝架上掉下来的那个电线，在剧中前后就作了五次埋伏，使观众对最后的触电一点也不感到突兀。《雷雨》中不仅重要的情节前后有埋伏、有照应，就是自然景象的描绘也是有埋伏、有照应的。如剧中第三、第四幕的雷雨，就不是“呼之即来，唤之即去”的，而是事先早有伏笔。在前面两幕中，登场人物多次交代过天气闷热，多次将窗户打开，还有不时传来的蝉鸣，使观众也深深地感觉到这是一个闷热的炎夏，是会有一场大雷雨的，因此到第三、第四幕出现暴雨倾盆就一点也不觉得这是在“做戏”。这些自然景象的描写针线紧密，不仅很好地烘托了人物的心情，而且极大地增强了观众身临其境的逼真感，使剧本更好地发挥出强烈的艺术感染力（见图1-13）。

《雷雨》针线的紧密还表现在偶然事件的精心安排上。俗话说：“无巧不成书。”文艺作品，尤其是要求时间、地点高度集中的话剧作品，不仅不排斥，而且重视偶然事件的表现，通过偶然性来表现必然性，而且这种偶然事件

图1-13 《雷雨》第四幕剧照（上海戏剧学院，2007）

的安排应该是自然的。将偶然事件作为剧本的组成部分之一是曹禺剧作的一个特点。在《雷雨》中，30年后鲁妈与周朴园相遇，这是个偶然事件，但这个偶然反映着必然。在实际生活中，一个劳动妇女年轻时被地主少爷污辱过，30年后自己的女儿又遭这家少爷玩弄，这种情况在旧中国是司空见惯的，这是由吃人的社会制度决定的。正因为如此，剧中四凤在周家重蹈母亲的覆辙，鲁妈与周朴园相遇这一偶然情节便包含着必然性，具有广泛的社会意义。这件事的发生不仅进一步促进全剧剧情的发展，而且增强了冲突的紧张和尖锐。但这一偶然事件的安排却应该是严格按照生活规律进行描绘，这样才会使观众感到就像真有其事。《雷雨》在这方面处理得是极为出色。在这件事发生之前，作者早有埋伏，关于夏天关窗、旧家具、立柜上的侍萍的照片，这些内容前面多次作过交代。鲁妈发现这一切的照应部分的描绘也是严格地按照生活逻辑进行描绘的，因此就使前后内容浑然一体，一点也不感到虚假和松散，使这个偶然事件好像必然要在此时此地发生一样，不仅在内容上反映了生活的必然，而且在艺术表现上具有合理性，增强了艺术的真实感。

（二）巧设悬念、扣人心弦

在情节的安排上，《雷雨》的作者善于通过悬念引起观众兴趣，使观众关心悬而不决的事件的进展，加深了对造成这些事件的人物的心理态度的了解。尤其在剧情发展阶段的紧要关头，将观众“悬”在那里，念念不忘以后剧情的发展。作者对前三幕的结尾都是精心安排的，造成观众急切想看“下回分解”的强烈艺术效果，使整个戏结构显得格外紧凑，加强了观众对人物命运关切的心情。如第一幕“吃药”这个场面之后，繁漪含泪奔下，周朴园在这一场冲突中取得了表面的胜利。紧接着，周朴园忽然斥责周萍这两年很不规矩，使周萍吃了一场虚惊，以为他同后母的事被父亲发现。后来知道，周朴园还不知道此事。紧接着，周朴园要吸烟，周萍忙为他点烟，这一幕就在周朴园端坐在客厅徐徐吸烟时落幕了。幕虽然在表面十分平和的气氛中闭上了，但观众却迫切地想知道后事如何？繁漪经过“吃药”这场欺凌之后将会怎样？周萍受了一场虚惊之后将会如何动作，他们之间的关系将如何发展？这一连串的问号就使观众在极不平静的心情中期待着第二幕剧情的展开。同是悬念的安排，作者在气氛和节奏处理上却又不是平均划一的，总的基调是越来越紧张，越来越扣人心弦。例如第三幕结尾部分虽然也采用了异峰突起的手法，但却比第一幕要