

艺术辩证法杂谈

怎样欣赏戏曲艺术

薛宝琨

艺术辩证法杂谈

怎样欣赏戏曲艺术

薛 宝 琨

花山文艺出版社

一九八七年·石家庄

1136889

怎样欣赏戏曲艺术

薛宝琨

花山文艺出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 5.875印张 1 插图 120,000字 印数：1—2,000 1987年3月第1版
1987年3月第1次印刷 统一书号：10286·247 定价：1.10元

目 录

戏剧与诗意·····	(1)
舞台气氛琐议·····	(3)
漫话小角色·····	(6)
漫话“惊人笔”·····	(9)
淡妆浓抹总相宜·····	(12)
横看成岭侧成峰·····	(15)
藏与露·····	(18)
刚与柔·····	(21)
庄与谐·····	(24)
虚与实·····	(28)
单纯性和丰富性·····	(31)
重复和简练·····	(35)
谑而不虐·····	(38)
情节和性格·····	(42)
“丑角不丑”·····	(46)
假中见真·····	(49)
景为情设 情由景生·····	(52)
说“针线”·····	(54)
漫谈“趣味性”·····	(58)

4P20/10

冲突与和谐·····	(62)
丑角的魅力·····	(68)
从《茶馆》谈起·····	(71)
漫话“笑品”·····	(75)
被改铸的寇准·····	(78)
讽刺的生命是真实·····	(82)
“马大哈”典型浅析·····	(87)
误会和巧合·····	(93)
疑阵和纠缠·····	(96)
从“像生”到相声·····	(100)
日本现代相声	
——漫才印象记·····	(107)
讽刺艺术三题·····	(112)
从《山东斗法》的“荒诞”说起·····	(118)
意高·情深·词浅	
——戏曲唱词学习札记·····	(121)
上口、传神、能动	
——戏曲“说白”学习札记·····	(124)
曲词的戏味和诗意·····	(129)
曲词和唱情·····	(133)
论曲词作家·····	(137)
“说尽人情方是书”·····	(141)
《剑阁闻铃》的情境·····	(146)

土壤、种子和气候.....	(151)
赏心 悦目 入耳.....	(155)
曲艺演员的舞台风度.....	(159)
艺术情境.....	(164)
“移步而不换形”.....	(168)
曲艺唱词的叙述方式.....	(173)
应该关心曲艺这朵花.....	(182)

戏剧与诗意

戏剧与诗的历史渊源很深，是有“血缘之亲”的姊妹艺术。因而感人的戏剧除了强烈的戏剧性外，往往具有浓郁的诗意。它象一团烈火，点燃观众的情感，激发观众的爱憎；它象一泓泉水沁注观众的心田；它是打开心灵的一把钥匙，严肃地向观众提出或回答时代关心的问题，又象奔腾的骏马，带我们在生活的道路上驰骋……

没有对生活的洞察和理解，没有真情实感，便没有诗的意境。这激情应该是真切的，而不是造作的；具体的，而不是空洞的；独特的，而不是一般的……对生活的深切理解和真实感受是戏剧作品产生诗意的坚实基础。

诗意绝不仅只体现在戏剧语言上。激情需灌注于形象。激情与形象的结合既是对前者的再次提炼又是对后者的具体捕捉。一旦把握住形象，就应如挖井越掘越深，如剥笋越剥越露。努力做到在构思上“以小见大”、在人物上“以一当十”。

诗的意境往往来自情景交融，或即景生情或寓情于景。典型环境和典型人物是不可分割的。所谓“一切景语，皆情语也”。戏应使规定情境和人物性格水乳交融。戏曲中的写意手法，话剧中的布景运用，都应该做到“诗中画”、“画中

诗”。

然而，诗和戏毕竟因表达感情方式的不同，而在情物结合上略异：前者以直接抒情的手段缘物生情，作者往往公开站在读者面前；后者必须借助角色曲折地表达，作者往往躲在背后，不露声色。这就要求戏的诗情不仅灌注于构思的深意、人物的褒贬、情节的安排以及戏的节奏、气氛、语言上，而且应该蓄得更深，酿得更浓——戏的主题本身就应是一首好诗。曹禺同志的《雷雨》之所以具有如此强烈的振奋人心的力量，正象作者在《日出》的《跋》里所说的：“我看见多少梦魇一般的可怖人事，这些印象我至死也不能忘却，它们化成多少严重的问题，死命地突击着我，这些问题灼热我的情绪，增加我的不平之感……”《雷雨》偶然而又必然的情节和人物关系，正是作者强烈感情的浓缩，它提供了作者诗一样概括生活的能力，意在笔先、诗在言外。最近出现的一些新剧目，如话剧《喝延河水长大的》、京剧《红灯照》等，在剧本文学和导演处理上，都在某种程度上具有一定的诗意，受到观众的欢迎。

好的诗不一定有戏，好的戏必定是诗！

舞台气氛琐议

舞台帷幕徐徐拉开，一个夺目的大红“寿”字立即跳进眼帘，于是，我们迅速被带进天波府喜气盈盈的寿堂，得知了《杨门女将》故事发生的时间、地点、环境、背景。接着，在焦、孟二将报告了宗保元帅捐躯边塞的噩耗后，我们又从穆桂英颤抖的手中，看到了那只簪在她头上的红绒寿花，深切感受了她掩泪装欢的痛苦心情——欲言不忍、欲咽不能，对老祖母十分敬重的复杂心理，当佘太君确知噩耗时，我们又从这位百岁老人严肃地摘下、全家也依次地摘下这只红绒寿花的动作中，感到那陡然一变的悲壮气氛，敏感到将要发生的戏剧情势，引起我们对戏剧矛盾和冲突的关注。古人说：“以乐境写哀，以哀境写乐，倍增其哀乐。”戴花、摘花的细节不仅把家事、国事、天下事巧妙生动地连在一起，而且也把观众带进了我们常说的，某种强烈的舞台气氛里去了。

舞台气氛有如蒙蒙春雨，也如一枝出墙红杏，使我们于细微处窥得墙内的满园春色。一个细节的精心安排，一个道具的巧妙运用，一个小角色的有趣穿插，乃至一段台词、一个音响效果、舞美设计的独具匠心，都能使我们感到扑面而来的时代烟云、泥土气息、民族色彩和地方风味……

莎士比亚《哈姆雷特》一开场，我们就从那静寂中传来

的巡逻者的脚步声里，从第一句台词：“那边是谁？”“不，你先回答我……”的严肃对话中，感到肃穆紧张的悲剧气氛。而莫里哀的《伪君子》是在一群人七嘴八舌的争吵中开场的，我们很快也就嗅到了那讽刺的意味、喜剧的格调。高明的剧作家总是使气氛一开始就从舞台上飘洒下来，它迫使观众立即和角色一起进入戏剧规定情景，与人物同呼吸、共命运，忘记了自己是在“看戏”。

戏剧大师们耕云播雨、制造舞台气氛的本领往往是惊人的。莎士比亚《奥赛罗》中的手帕，不仅纽带了几乎所有人物关系，而且点染了浓郁的悲剧气氛；当奥赛罗吞噬了埃古播下的猜疑嫉妒的毒种，向他的妻子苔丝德蒙娜索取他曾经赠给她的手帕时，这位天真纯洁的人还在为奥赛罗所猜疑的凯西奥诚恳地求情呢，她越是那么诚恳率真地求情，奥赛罗的嫉妒乃至仇恨的火焰越是燃烧得旺，这时，那愈逼愈紧的“手帕！”“手帕！”的索取声，简直象接二连三的重锤，敲碎了这对夫妻美满的爱情，也砸在了观众激动的心上。在莎士比亚另一个著名的悲剧《麦克佩斯》的敲门声中，注入了更为丰富的内容。麦克佩斯和他的夫人，这对谋杀国王的凶手，当他们用水正要洗去手上的血迹时，屋外响起了“笃笃”的敲门声。这声音不仅显示着黑夜的可怕，剧情的紧张，而且，也形象地展示着杀人凶手此时的心理，那敲门的频率分明是这对魔鬼灵魂的瑟缩颤抖，正是它把他们从魔鬼的世界引渡到现实的世界中来。一种音响效果，具有如此艺术魅力，无怪几百年来世界文坛，一直为这敲门声赞叹折服。

舞台气氛主要是由剧本文学提供的，它笼罩着主题、点

染着人物、烘托着悬念，从典型环境和人物关系中流露出来，增加着作品的艺术感染力。戏剧当然不能如小说那样，轻易加进作者的议论、评价，但作者的态度还是可以从不同角度，其中也包括从作者所创造的舞台气氛中渗透出来。契诃夫《三姊妹》第一幕的开端，当三姊妹正在舞台上梦想着美好的生活，而忽然从隔壁传来另外两人不和谐的谈话：

娥尔迦 ……天啊！今天早晨我一觉醒来，看见一片阳光、一团春意，快乐在我的心头移动着，真想回到故乡去。

齐布德金 没有的事！

屠赞霸荷 当然是胡扯。

两种完全不同格调的台词的偶然衔接，形成了耐人寻味的舞台气氛，它是三姊妹美梦破灭的不幸征兆，也隐喻著作者对事态的评价。

舞台气氛比打翻了一只五味瓶的滋味还令人难以描述。当然，从整个舞台效果讲，剧本还只是初步提供这种气氛，更需要导演、表演、舞美设计等被调动起来的一切艺术手段来共同创造。

诗有诗意，戏有戏味。空洞的调头、干巴的对话、枯燥的台词应该改变了！让我们在创作中把戏味酿得浓些，更浓些吧！

漫话小角色

小角色的确小：上场不多，台词有限；有时一番辛苦，竟连个名字也捞不上，简直是配角的“配角”，比次要人物更“次要”。说得动听些，人称之“穿插人物”或“色彩人物”，说得直率些，则往往被贬斥为“活道具”或“小佐料”。

然而小角色的作用却不小，小角色有“大人物”起不到的作用。

前些日子看南斯拉夫电影《六十七天》，其中的面包师和他收养的那个孤儿给人留下了深刻印象。这两个小角色，乍看只是游击队活动的影子，或顶多旨在点染生活气氛。但细一体味，却觉得他们似乎一下子廓大了银幕空间，生动地衬出了游击英雄们活动的环境背景。正是通过这两个小角色，作者塑造了人民群众的形象，揭示了战争的性质，批判控诉了德国法西斯暴行。富于启发的是：他们从一个巧妙的角度，形象地阐述着游击健儿们的思想素质和精神境界。也许正是为了这一老一小所代表的祖国和人民，反法西斯的英雄才坚实如钢、视死如归；也许正是有了这一老一小前赴后继，反法西斯的战斗队伍才越战越强、立于不败之地。这根纤细的血管，竟把游击队这只铁拳和人民群众那坚强有力的心脏紧紧联系起来了。这比那鹤立于高坡之上把群众当做垫

脚石的“英雄”，不知要高妙多少。

一般说来，作品的主要思想倾向当然要通过主要人物体现。但红花总需绿叶扶，只有这绿叶青翠欲滴，才能“十里莺啼绿映红”，衬出红花的勃放。主要人物、次要人物和小角色是相得益彰而不是什么相克相生的关系。其实，小角色还算不上肥硕的绿叶，充其量不过是几条叶茎，但败叶是不能衬托红花的，几条叶茎确能体现出画家的功力、技法，使红花更其生动。曹禺同志《日出》里的“小东西”这个看来微不足道的小角色，饱蘸着作者多么强烈的情感，蕴藉着作者多么殷切的希望！她是作者理想之花的花蕊，鞭挞魔鬼的一条鞭子。至于莎士比亚《哈姆雷特》中的掘墓人，简直是这出诗剧中的“诗眼”，它以最激越的诗情、最深刻的哲理，道出了作者的心声，从而留下了震撼人心的反响。我国戏曲，历来有对小角色精雕细刻的优秀传统。《空城计》中报子的三次报信，寥寥数语，司马懿兵临城下的紧迫情势便跳进眼帘，推进了戏剧情节进展，展现了诸葛亮的心理活动。谁能说小角色的作用不大？去掉报子再演《空城计》看看！

海涅在谈论歌德时说：“歌德在他的长篇小说和戏剧里面，对每一个人物都是精心处理的。他们无论在什么地方出现，总象是主角。在荷马和莎士比亚的作品里也是这样的。在一切大作家的作品里根本无所谓配角，每一个人物在他的地位上都是主角。”戏剧里的每一个具体人物，都在各自的地位上，从不同角度、以不同方式，阐述、反映着生活，彼此谁也不能代替。他们都是鲜花。牡丹花灼灼其华，玻璃翠玲

珑剔透，只有荟萃于全戏，才显得浓郁丰满，强烈集中。

小时学诗，不理解老师所啧啧称赞的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”中的连词“与”和“共”二字的妙用。戏剧不是讲究“密针线”吗？即便称小角色为“活道具”，它不就是连缀全戏、穿针引线的“针脚”？至于被斥为“小佐料”，也未尝不可。没有“佐料”哪来名菜？须知，掌握佐料的火候、成色，恰见出厨师的才艺、功夫哩。

小角色并不小！

漫话“惊人笔”

“武松打虎”是《水浒》里极为脍炙人口的一节。这个英雄一踏进酒店就和那只“吊睛白额大虫”结下了不解之缘。他是带着几分英雄豪气醉卧在青石之上的。当他闻风而起，“尽平生力气，只一棒从半空劈下来时”，意外的情况突然发生：“原来打急了，正打在松树上，把那条哨棒折做两截，只拿得一半在手里……”这大概就是民间说书艺人所擅长使用的“惊人笔”吧？难怪清人金圣叹在这段批注中连续以“骇人”、“惊死读者”、“吓杀人也”、“令人目瞪口呆，不复敢读下去”等字样，表达当时自己的心情……

这的确是惊人的一笔！它在人物行动的“顺境”中，以突如其来的“逆境”，掀起情节的波澜，散发着令人悬念的魅力。谁能想到艺高胆大的武松，竟在那紧要关节的时刻，出现了如此不可原谅的破绽！真好比火上浇油，把本来就处于“劣势”——难与猛虎搏斗的武松，一下子推上了矛盾的顶峰。读者不得不为之捏一把汗！

然而，这又是作者颇具胆识的一笔。如果一棒击中，脑浆涂地，又怎能显示武松英雄本色？原来，这乃是欲扬先抑、欲擒故纵的手段。“解除武装”正为他与猛虎赤手空拳搏斗准备条件。正象没有回荡便卷不起浪峰一样，折断哨棒

是高潮前的矛盾蓄势。不仅如此，这一棒还把“传奇”中的英雄武松一下子“打”成了现实生活中的武松：原来“英雄”也有棒法不准的时候！这就破除了某种神秘色彩，使人物更植根于生活的土壤，使他以后的行动更真实可信，从而密切了与读者之间的艺术交流关系。让我们更关心他与猛虎搏斗的一招一式，更注目他拳头的一起一落，以便更生动地塑造武松的英雄形象。

看来，“惊人笔”所以惊人，首先在于情节的出奇制胜，使人意想不到。但这只是问题的一半，还必须“既出乎意料之外，又合于情理之中”，才能不仅“惊人”，而且“感人”，不仅情节腾挪跌宕，而且人物性格鲜明真实。哨棒的折断似乎是和武松的任性、大意乃至过量纵酒有关的。他不听酒家劝告，无视岗上榜文，偏偏在“大虫”出没的乱树林里醉卧；因此，他那失招儿的一棒，不是由于他武艺不精，而主要是因为他毫无准备，甚至当时还带有几分醉意造成的。而这一切“缺点”和“过失”，正是与英雄性格血肉相连的有机组成部分，并不因此而削弱形象的魅力。

法国著名现实主义作家莫泊桑，在他那著名的短篇《项链》里，嘲笑了一个充满小资产阶级虚荣心的少妇玛蒂尔德。她为了参加一次舞会而向她的女友伏莱士洁太太借了一串项链。虽然在舞会上她获得了极大“成功”，但因为丢失了这串项链而不得不花十年的功夫，从她们的生活费中挤出三万六千金法郎来进行赔偿。最后，当她已变得十分憔悴时才从朋友那里得知，那原不过是一串只值几百法郎的假项链。这真是惊人的结尾！显然，作者是想借助这有力的一笔，对

主人公可卑复又可怜的虚荣心进行有力的鞭挞。但只有当这扣人心弦的情节与人物的思想性格完全吻合，并生动地为后者服务时，惊人笔才有它存在的价值。正因为玛蒂尔德有浓厚的虚荣心，她才去向她有钱的女友去借项链，而在她眼里，有钱女友的项链总应是价值连城的。所以，当她最初佩上时不问实际效果如何，顿觉身价倍增，从而满足了她那刹那间的虚荣心，她的“成功”只不过是一种虚幻。而当她失去项链时，在她虚荣心的包裹下，又怎肯去问朋友它真实的价值？作者最后掀起的豹尾，正是以假项链作为主人公性格的缩影，说明她也不过和那串项链一样，毫无价值。不是作者戕害了她，而是她自己摧残了自己。

看来，惊人笔不能“故作”，而只能由人物性格使然。“惊人笔”并不惊人。