

中国戏曲学院晚霞工程丛书
NATIONAL ACADEMY OF CHINESE THEATRE ARTS
AFTERGLIM PROJECT COLLECTION

编剧理论与技巧探幽

胡世均 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国戏曲学院晚霞工程丛书
NATIONAL ACADEMY OF CHINESE THEATRE ARTS
AFTENGLIM PROJECT COLLECTION

编剧理论 与技巧探幽

胡世均 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

编剧理论与技巧探幽 / 胡世均著. — 北京: 文化艺术出版社,

2017.7

ISBN 978-7-5039-6367-4

I. ①编… II. ①胡… III. ①编剧—研究 IV. ①I053

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第160861号

编剧理论与技巧探幽

著 者 胡世均

责任编辑 张月峰

书籍设计 姚雪媛 丁智睿

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017年12月第1版

印 次 2017年12月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 21.5

字 数 200千字

书 号 978-7-5039-6367-4

定 价 48.00元

中国戏曲学院晚霞工程丛书
NATIONAL ACADEMY OF CHINESE THEATRE ARTS
AFTERGLOW PROJECT COLLECTION

晚霞工程编委会

主任 巴图

委员 冉常建 赵伟明 李威 李钢 辛虹

序 言

为了推进我院师资队伍建设和科研水平的提高，充分调动和发挥离退休专家的作用，我院于2012年启动“离退休教师晚霞工程”，内容包括：建立学院领导与离退休专家联系制度；优先聘请本院离退休专家参与学院教学活动；聘请部分在相关领域造诣深厚的离退休专家担任我院硕士研究生导师；邀请离退休教师参与相关项目和课题申报，支持他们参与院内外相关教学、科研、创作项目建设；聘请离退休教师担任青年教师导师，充分发挥老教师“传、帮、带”的作用；以学院委托项目形式支持离退休专家为学院重大决策开展相关调研；设立离退休专家出版基金，支持和资助离退休专家出版学术著作等等。出版“晚霞工程丛书”是这一工程的重要内容，由人事处牵头，离退休工作办公室、教务处、科研与研究生工作处协办。

中国戏曲学院的师资力量雄厚，仅离退休的教授、专家就有数十人。他们在中国戏曲学校和戏曲学院工作多年，从青春年华到白发苍苍，始终坚守在戏曲教育的岗位上。他们教学经验丰富，艺术造诣深厚，赢得了广大师生由衷的尊敬。不少人退休之后仍然关心学院事业发展，对戏曲的热爱之情未曾消减，体现出老当益壮、老有所乐、老有所为的精神风貌，令人钦佩。对于以传承中国戏曲艺术为己任的中国戏曲学院来说，这是非常宝贵的财富和战略资源，在“政治上多关心、思想上多沟通、生活上多照顾、精神上多关怀”，应是国戏文化的重要组成部分。这笔财富学院不仅要加倍珍惜，更要

积极呵护，使之成为学院师资力量的重要组成部分。

学院启动“晚霞工程”给了离退休老师们很大的鼓舞，他们怀着对母校的感恩之心和对戏曲的眷恋之情，纷纷提出申请，将自己多年积累的经验和研究的成果汇集、整理，写成书稿交到学院。这些书稿有对学院发展历史进行回顾与总结，有对自己长期的舞台艺术实践感悟进行梳理和阐述，其选题涉及到戏曲的方方面面，尤其是有关戏曲教育的内容，更显优势和特色，具有较高的史料价值和教学参考价值，值得学院珍藏，也值得广大师生学习和借鉴。

学院领导非常重视“晚霞工程丛书”的出版，成立了包括院系领导和有关专家组成的评审组，通过评审的书稿列入年度出版计划，交由出版社正式出版。学院将按年度逐步推出学术专著和作品，使离退休老师们的教学、科研和创作成果能得以面世，与更多的读者分享。我们相信，随着“晚霞工程丛书”的陆续面世，必将积累一笔宝贵的文化财富，并在社会上产生一定影响。这也是中国戏曲学院为弘扬和传播民族文化所尽的义务和贡献。

中国戏曲学院“晚霞工程丛书”编委会

目 录

第一辑 教材节选

戏曲剧本意境的创造 / 3

戏曲剧本的结构与节奏 / 16

戏剧冲突 / 24

戏曲剧本的情节与结构 / 67

小戏写作 / 117

《评雪辨踪》赏析 / 136

第二辑 作家、作品

《白蛇传》的前世今生 / 155

翁偶虹及其作品 / 163

范钧宏留给我们的…… / 171

戏曲编剧理论讲坛上的烛光 / 179

论李明璋的剧作 / 186

论魏明伦的剧作 / 209

花有几样红

——评川剧《四姑娘》 / 230

发挥特长 以情动人

——看现代川剧《四姑娘》 / 242

关汉卿及其创作 / 244

王实甫和《西厢记》 / 250

马致远和《汉宫秋》 / 253

白朴和《墙头马上》 / 255

汤显祖和《牡丹亭》 / 257

洪昇与《长生殿》 / 260

孔尚任与《桃花扇》 / 263

李玉与《清忠谱》 / 265

李渔的戏剧理论 / 268

京剧剧目撷英 / 273

第三辑 随笔、杂谈

学习传统喜剧笔记三则 / 305

小议艺术的真和美

——从电影《白蛇传》谈起 / 313

看川剧《四川好人》 / 314

难能可贵

——看《向老三招婿》 / 316

内心活动的视像化 / 318

影视编剧琐谈 / 320

后 记 / 335

第一辑
教材节选

戏曲剧本意境的创造

中国传统戏曲是非常注重意境营造的。这不仅表现在表、导演上，而且渗透在戏曲剧本的创作中。时下，观众总感到我们有些新编剧目，写得有些太实、太满，不够鲜活、优美，缺乏戏曲艺术独具魅力的“意境”感。针对于此，我们发表胡世均同志的这篇文章，以期引起有识者对这一问题的兴趣。欢迎就此进行探讨！

意境是我国抒情文学、绘画创作传统中锤炼出来的审美范畴。王国维在《人间词乙稿·序》中说：“文学之事，其内足以摅己，而外足以感人者，意与境二者而已。上焉者意与境浑，其次或以境胜，或以意胜。苟缺其一，不足以言文学。”宗白华先生也谈道：“艺术家以心灵映射万象，代山川而立言，他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗，成就一个鸢飞鱼跃、活泼玲珑、渊然而深的灵境；这灵境就是构成艺术之所以为艺术的‘意境’。”^①这都说明了意境在情感的主导下，主观的情（意）与客观的象（境）互相渗透、制约，形成和谐广阔的自然和生活图景，引发读者想象和思索的艺术境界。

戏曲称为“剧诗”，张庚先生在《中国戏曲的美学特点》一文中谈道：“中国文学家，向来把戏剧看成一种诗，称之为戏曲，曲就是诗的一种。戏曲也就是剧诗，是一种新体诗，也带有浓厚的抒情色彩。”作为剧诗的戏曲，在发展中从诗歌、绘画中吸取了营养，艺术家们非常重视意境的创造。

汤显祖强调“凡文以意趣神色为主”；孔尚任认为“排场有起伏转折，俱独辟境界”；李渔主张“物理易尽，人情难尽”；王骥德曾说：“剧戏之道，出之贵实，而用之贵虚”。可见他们都在追求“韵外之致”“味外之旨”“象外之象”的

^① 宗白华：《美学与意境》，人民文学出版社1987年版，第210页。

美学特征。在我国戏曲文学史上，优秀的作品不是仅仅满足于对个别形象的描写，而是通过对具体形象的描绘来创造一个若隐若现、欲露不露，使人驰骋想象，令人感到含蓄不尽的境界。王国维曾这样评价古典戏曲中的佳作：“然元剧最佳之处，不在其思想结构，而在其文章。其文章之妙，亦一言以蔽之，曰：有意境而已矣。何以谓之有意境？曰：写情则沁人心脾，写景则在人耳目，述事则如其口出是也。”^①

塑造栩栩如生的人物形象，开掘人物的精神世界，这是戏曲作者创造意境的主要途径，而意境则是塑造人物形象的重要手段。人物形象与意境互相渗透、交融，人物形象化入了意境，意境化入了人物形象。

上 篇

受哲学宇宙观的影响，中国古典美学要求以虚带实，以实带虚，实中有虚和虚实相生。这种对虚和实关系的辩证理解，大大丰富了艺术的表现力，虚实结合是创造意境的基本方法。这里的“实”是指具体的物象以及由物象构成的艺术整体的境；其“虚”指由作者直接描绘出来的实境而启发、引导人们想象的境界，感悟到的特定情思。宋人范晞文《对床夜语》说：“不以虚为虚，而以实为虚，化景物为情思，从首至尾，自然如行云流水，此其难也。”^②戏曲艺术虚拟、程式化的表演，就是采用了虚实结合的方法，达到了以少胜多、以一当十的艺术效果。

运用虚实结合构成生动的意境，必须对实的部分进行逼真的描绘，方能做到由实出虚。清代笪重光在《画筌》中说：“实景清而空景现。”“真境逼而神境生。”“虚实相生，无画处皆成妙境。”^③京剧《杨门女将》，杨宗保与杨文广父子正是一虚一实。当天波府张灯结彩为镇守边关的杨宗保庆贺五十大寿时，不

^① 秦学人、侯作卿编著：《中国古典编剧理论资料辑》，中国戏剧出版社1984年4月版，第402页。

^{②③} 宗白华：《美学散步》，上海人民出版社1981年版，第34页。

幸杨宗保在抗击西夏进犯时中箭身亡。杨门女将慷慨请缨出征，杨文广坚决要求为父报仇，他随太祖母、母亲等人奔赴边关。初战告捷后，西夏王又施诡计，欲引诱杨文广入伏兵，佘太君将计就计，杨文广骑上父亲当年的白龙马，随母亲穆桂英去闯龙潭虎穴。杨宗保生前正是骑上白龙马到绝谷寻到栈道后，打算飞越天险，直捣敌营，不料在归途中遇难身亡。如今杨文广母子重来葫芦谷探险，由于杨宗保骑过的白龙马识旧途，以及杨宗保的马僮、热心的采药老人相助，他们登上栈道，直捣了敌营，终于完成了杨宗保的遗愿。正是这一“实”一“虚”，表现了杨门忠烈前赴后继，英勇卫国、壮志凌云的意境。由于虚实结合，使得杨宗保与杨文广两人的形象互相衬托、交相辉映，老子英雄儿好汉的父子形象光辉耀眼，令人钦佩。

京剧《夏王悲歌》反映了封建帝王家族的悲剧。最后一场戏，已成疯魔的宁令哥是实写；童年纯洁、天真无邪的宁令哥为虚写。当凶暴、残忍的宁令哥举刀杀死自己的父亲西夏王元昊时，濒临死亡的西夏王挣扎着哼起了儿歌“小儿郎……”伴随着苍老、凝重的声音，响起了童声的画外音：

小儿郎，麒麟童，
新扎的小辫儿像条龙；
骑大马，一阵风，
小黑脸儿——大、红、灯。

这天真烂漫的儿歌正是聪明伶俐的童年宁令哥的象征。这一实一虚构成的意境，引起人们的联想和想象。人们思索着天真无邪的宁令哥是怎样衍变为杀父的凶手，思索着人性的扭曲，皇权的罪恶；想象着走完人生历程的西夏王也许是悔恨、也许是失落、也许是欣慰，总之令人回味，促人思考。

再如川剧《史外英烈》，表现秦桧的曾孙子秦钜积极抗金，却因为家庭出身遭到了朝廷中投降派的诬陷和打击。秦钜的儿子虽然抗金有功，却被陷害为违反军令，处以死刑。秦钜和女儿已经英勇战死沙场，听信谗言的宁宗皇帝还下

令捉拿他们回朝治罪。剧本通过秦钜父子蒙冤含恨去世，批判了传统习惯势力的偏见和反动的“血统论”。第三场“祭岳联姻”中，由于奸臣从中作祟，皇帝拒不纳贤将，还要把秦钜父子赶出临安。夜深人静时，秦钜踏月来到西湖岳飞坟前，猛见曾祖父、曾祖母的铁铸像跪在那里，他震惊、羞愧、心疼、心酸，他以袖拭去铁像上的污物，百感交集，唱道：

唉，祖先啊，
秦钜今日见先君，
相逢无物表孝忱。
陪先祖，跪岳坟，
祖孙们叙一叙衷情。
(夹白)二老啊，
世人祖宗积德荫子孙，
叹秦氏，留给儿孙是骂名。
世人谁不夸家谱，
我至坟前愧姓秦。
你生前恣意弄权柄，
可曾料到今日跪坟茔。
千人骂，万人恨，
子孙见人矮三分。
铁像沉沉千钧重，
压碎我报国一片心……

这种历史与现实、卖国与爱国、铁像与真人的虚实结合，构成了广阔的情感心理、社会境象，触发了人们的思绪。使人联想到在百味人生中，遭受到不公平的待遇和打击，却又是非颠倒，黑白不分，有理无处辩，有冤无处申时，内心的压抑、苦闷、愤怒等，给人们的情感活动提供了一个鸢飞鱼跃的空间。

在优秀的戏曲剧本中，托物寄情也是虚实结合，通过物的象征、比喻、暗示，展现人物的精神世界，构成了意境。比如元杂剧《汉宫秋》第四折，汉元帝忍痛割爱，王昭君泣泪和番，分离后汉元帝十分思念。一个萧索的夜晚，汉元帝挂起美人图解闷，梦中会见王昭君，醒来听见孤雁鸣叫声，汉元帝烦恼、伤心、倍感凄凉。雁叫声与汉元帝的思念、悲哀之情交融在一起，构成独特意境，抒发了人物的心情。

豫剧《红果，红了》，表现中原农民走集体致富的道路上一段艰辛的路程，反映在改革大潮的冲击下，农民的人生价值观念、爱情观念发生了深刻的变化。剧中云鹏的女友珍珍贪恋舒适，丢下他另攀高枝进了城。当路云鹏身心受到打击、创办果茶厂资金短缺时，纯真、朴实的小菊在物质和精神上都给予云鹏有力的支持。后来春花、云鹏创建的果茶厂欣欣向荣，小菊和云鹏也在走集体致富的道路上产生了爱情。珍珍却在城里上当受骗，颓丧地回到村里，她又想和云鹏重续旧情。一日，小菊在红果山的坡上为云鹏采野红果，珍珍赶到那里，以红果作比喻，暗示小菊切断和云鹏的爱情。小菊却机智地捍卫自己的爱情，请看两个少女心灵的交锋：

珍珍 （唱）红果甜来青果酸，
为啥它滋味不一般。
红果经过三冬暖，
青果未经艳阳天。

小菊 （唱）虫咬红果地上掉，
青果还在树上边。
好果不分先与后，
不离枝头自然甜。

红果、青果分别象征珍珍、小菊的爱情经历、爱情观念，与两位少女“斗智”的心情相结合，情与境融为一体，构成含蓄的意境，颇耐人寻味。

戏曲很重视小道具的运用，有许多剧目都是以小道具命名的，如《桃花扇》《玉簪记》《荆钗记》《红灯记》等。这些道具在剧中对于塑造人物、表现主题思想、结构剧情、创造意境都起了不可忽视的作用。《桃花扇》中一柄小小的桃花扇记载着李香君和侯朝宗的悲欢离合，牵连着南明王朝纷繁复杂的人事纠葛。《红楼二尤》中的鸳鸯剑，象征了尤三姐和柳湘莲真挚、纯洁的爱情。《红灯记》中每到关键时刻屡屡出现的红灯，象征着革命事业前赴后继，代代相传，光芒万丈。

以上的例子中，无论是从人我关系或从物我关系创造意境，都是采用了虚实结合的方法。意境的虚实结合，有两条途径：一是寓虚境于实境；二是化情思为景物。下面我们侧重从戏曲剧本环境的设置上来谈这个问题。

（一）寓虚境于实境

由实出虚，寓虚于实，依靠实的物象比喻、暗示、象征，产生虚的境界，构成和谐广阔的艺术空间，这是各类艺术都需要的表现方法。方薰在《山静居画论》中曾经这样评论石涛作品的妙处：“石翁风雨归舟图，笔法荒率，作迎风堤柳数条，远沙一抹。孤舟蓑笠，宛在中流。或指曰：雨在何处？仆曰：雨在有画处，又在无画处。”^①戏曲剧本中，也常常以客观景物（有）作主观情思（无）的象征。元杂剧《西厢记》中，雄伟壮丽的黄河，象征了张生开阔的胸襟，脱俗的品格。《单刀会》的第四折，汹涌的大江，层峦叠嶂的云岩，火光映天，檣櫓灰飞烟灭的历史画卷，与关羽赴会的心情交融在一起，构成了雄伟峥嵘的意境，气势磅礴，格调悲壮，有力地表现了关羽的英雄气概、豪迈情怀。

又如京剧《智取威虎山》中的“打虎上山”，杨子荣乔装改扮，深入虎穴。那莽莽林海、皑皑雪原以及打虎的英雄行动，与杨子荣的豪情壮志交融在一起，构成了雄浑、壮阔的境界，突出了杨子荣崇高的理想以及英勇无畏的精神。

寓虚境于实境，其实境重在传神，形貌中的神韵烘托了剧中的精神和气氛。如川剧《春花走雪》，表现春花被困，幸得乳娘帮助逃出虎口，投奔亲人。她们

^① 童庆炳主编：《文学概论》，武汉大学出版社1989年版，第327、328页。

冒着漫天风雪、凛冽寒风行走在崎岖山路上。一个是闺中千金，弱不禁风，一个是白发老妪，举步蹒跚，她们每走一步都要付出沉重的代价。正是这白茫茫群山上仓皇而凄凉地行走着这一老一小的实景，给人们以暗示，使人联想到环境的恶劣、强者对弱者的迫害、邪恶对善良的摧残等，刻画了人物形象，增强了艺术感染力。

不仅悲剧追求神貌中的神韵，喜剧也如此。仍以豫剧《红果，红了》为例。为了表现春潮滚滚的中原大地，剧中选择的场景大都安排在鲜艳欲滴的红果林中，那万山红遍的图景，红得像二月春花，红得像燃烧的火焰，红得像沸腾的热血，红得像满天朝霞，再配上那屡屡出现的主题歌：

红果红，
红果鲜，
长在山沟沟红艳艳。
莫道红果味儿酸，
酸酸的味儿里面，
比蜜甜。

这些实境中的虚境，体现了以春花、驼叔、云鹏、小菊为代表的中原农民坚韧不拔、乐观豁达、热爱生活、憧憬幸福的精神。

（二）化情思为景物

善于抒情的戏曲艺术，景物常常成为情思的寄托。剧中人物移情入景，化情思为景物，创造了“一切景语皆情语”的隽永意境，如元杂剧《西厢记》，崔莺莺为张生送别时唱道：

碧云天，
黄花地，