

戏剧发展至今
已有两千五百多年的历史

戏剧表演原理中的 辩证法

邵鹏 / 著

XIJUBIAOYAN
YUANLIZHONG DE
BIANZHENGFA

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

戏剧表演原理中的辩证法

邵 鹏 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

戏剧表演原理中的辩证法 / 邵鹏著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2018. 7
ISBN 978-7-104-04668-4

I. ①戏… II. ①邵… III. ①戏剧表演—表演艺术—研究 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第098083号

戏剧表演原理中的辩证法

责任编辑: 赵宇欣
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980(总编室)

传真: 010-63383910(发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷: 三河市灵山红旗印刷厂

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 10

字数: 130千字

版次: 2018年7月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04668-4

定价: 42.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

谨以此书敬献恩师张仁里先生

序 言

在演剧领域中，由于演员创造人物过程的复杂性、多元性和独特性，存在着众多对立统一的原理，又由于表演教学中的强调不当，或侧重方面把握的偏差，影响了创作中对立面的统一原理的和谐、互补与一致，从而造成认知上的矛盾及在运用原理时的偏颇。因此，本书作者选取了表演原理中具有代表性意义的七对范畴展开论述，应该说，对此论题的研究、分析，在演剧实践中有其独特的作用和推动实际创作的价值。

2018年3月22日

内容摘要

戏剧发展至今已有两千五百多年的历史。纵观戏剧的发展史，始终伴随着另外两条线索的发展，其一是人类社会发展的线索（囊括人类文明的发展线索），它不断地给予戏剧艺术的发展以养料；其二是对戏剧艺术探索研究的发展线索，它既总结了戏剧发展过程之中既得的经验，又为其以后的发展指明了方向。这两条线索连同戏剧艺术自身的发展线索共同构筑了戏剧艺术蓬勃的生命。其之所以具有蓬勃的生命力，既是因为她始终将人作为创作和研究对象，又因其与现实生活保持着紧密的联系。

针对演员创造角色这一过程的矛盾性和复杂性，许多戏剧家从创作实践出发，总结和提出了很多表演原理。这些原理从某种程度来说都是正确的或者说存在合理的因素，亦都经过实践不同程度的检验。因为针对的问题不同，自然在原理的提出上会有所侧重，当原理间出现对立的情况时，对这些原理就极易造成理论认识上的模糊，由此也造成在运用这些原理时的一种混乱和偏差。对这些原理如果没有采取辩证的、一分为二的观点加以梳理、研究和总结，很难有一种清晰、准确的认识，在原理的运用上也极易造成不确

定性、不统一性和片面性。因此，运用辩证的观点将对立双方统一起来，对于原理运用的有效性、普适性来说，就显得尤为重要。

本研究的主要内容是对存在对立统一关系的表演原理进行深入细致的研究和分析，共分七章：

第一章针对生活与艺术的关系，从创作者、戏剧表现对象及审美主体三个方面阐述生活是艺术创作之源，继而阐明艺术之所以为艺术，因为艺术作品当中蕴含着创作者的创作意图和思想，所以艺术高于生活，这也构成生活与艺术之间本质上的区别。最后，从对立意的把握，对规定情境的锤炼，对形象特点及对动作的提炼四个方面论述如何将生活真实提炼为艺术的真实。

第二章针对继承传统与创新探索的关系，阐明只有继承才能为创新夯实基础，创新是继承的目的，只有创新，继承才具有意义，创新是继承的生命。

第三章针对的是写实与写意之间的关系。写实与写意两种演剧观念，是从我国传统美学当中老子关于“有”与“无”、“虚”与“实”的思想发展而来的。继而谈“意”与“实”的相互关系，用特定的“实”是因为有特定的“意”，有特定的“意”必然采用特定的“实”予以表现，“实”“意”都是主观与客观的对立统一。最后谈“意”与“境”的相互关系及“意境的创造”。

第四章针对体验与表现的关系，从“体验派”与“表现派”的论战总结出两派争论的焦点，确定在演出阶段是否需要体验角色的情感。当演员“化身”为角色形象时，体验与表现是对立统一的。而后从体验与表现相脱节、体验人物的情感不深刻、表现的乏力及体验与表现不能分而论之，谈体验与表现在创作过程中的不均衡性的四方面表现及造成这些表现的原因。

第五章针对的是“从自我出发”与“从角色出发”的关系。在肯定演员与角色之间存在矛盾的前提下，阐明演员为了在舞台上体验角色的情感，必然要“从自我出发”。与此同时，演员要“再现”为角色形象，必然要“从角

色出发”，人物形象的创造实际上是角色标准与演员创作个性的对立统一，最后论述“角色韵味”的创造。

第六章论述规范与即兴的关系。关于规范，本研究从剧本的角度、与导演的合作、与对手的相互行动、与舞台各部门的合作、观众的因素五个方面阐述其对演剧艺术的重要性。即兴既是演员重要的创作素质，又是创造角色的方法，而后从“演员身心松弛，创作上不背包袱”“促使演员深入研究剧本和角色”“探索人物适应方式的实际手段”“有效地激发情感体验，防止匠艺表演”及“重要的教学法之一”五个方面论述利用即兴小品进行创作的优点。最后阐述即兴有待规范，而规范需要即兴注入活力。

第七章关于整体和部分的关系。演剧艺术的整体性主要体现在“演出形象的整体性呈现及审美主体对演出形象的整体感觉”“情感逻辑的一致”“整个舞台形象系统的和谐一致”及“角色形象的完整性”四个方面。在肯定部分对于整体重要作用的基础上，继而阐述在导演、表演艺术中，部分呈现整体主要从“人物个体与演出整体形象系统的和谐一致”“演出的整体呈现有赖于各事件的展现”及“人物性格的多侧面展现”三个方面予以体现。

针对运用上述原理在表演实践及教学领域中，容易强调对立而忽略统一所造成的一些偏颇，本研究以辩证法为视角，从宏观上对存在对立关系的基本原理进行探索研究，这样可以增强原理间的关联性和系统性，从而更为有效地指导创作实践。为论述的需要，还会对戏剧导演、演剧观念、戏剧美学等方面的理论知识有所涉猎，力求达到所论述之观点的深入、严谨和客观。在此基础上，希望对一些难以用理论给予框范的命题，如意境的创造、角色的韵味等命题能够从辩证的角度加以阐述。

前 言

戏剧在人类文明的长河中徜徉已有两千五百多年的历史。纵观戏剧的发展史，始终伴随着另外两条线索的发展，其一是人类社会发展的线索（囊括人类文明的发展线索），它不断地给予戏剧艺术的发展以养料；其二是对戏剧艺术探索研究的发展线索，它既总结了戏剧发展过程之中既得的经验，又为其以后的发展指明了方向。这两条线索连同戏剧艺术自身的发展线索共同构筑了戏剧艺术蓬勃的生命。其之所以具有蓬勃的生命力，既是因为她始终将人作为创作和研究的对象，又因其与现实生活保持着紧密的联系。

任何事物都是矛盾对立的统一体，都具有变化发展的属性，因而辩证的思维方式可以应用于任何领域之研究命题，从这个意义上说，这一思维方式具有普适性和一般性，对于戏剧表演领域中的一切命题亦同样适用。

戏剧是一门综合艺术，她融合了各种时间、空间艺术的特点，如舞蹈、绘画、建筑、雕塑、音乐等，每一种艺术样式都包含若干对立统一的关系，这些关系相互作用形成了每一种艺术样式独有的特点和风貌。这些特点和风貌囊括到戏剧艺术之中，丰富了演剧艺术的表现手段、平添了演剧艺术之色

彩；其舞台创作凝结着剧作家、导演、演员、灯光、服装、道具、音乐音响、化妆及制景等舞台各部门艺术家的创作，这一切创作都最终凝聚到演员的创作上，都为演员在舞台上创造角色形象服务。这种融合了众多艺术家创作的过程本身就充满了矛盾，演员创造角色的过程也是如此。

每个人都有自己独特的成长轨迹，对客观世界都有自己独有的感受和态度，这构成了他与周围世界特有的一种关系。剧作家是以剧本的文学形象来表达其对于人及其生存状态带有根本性问题的关注，通过典型环境的构织与典型人物描写的契合来表达对这些根本性问题的认知和倾向。而演员是以人物形象的塑造来实现这种认知和倾向的，这便造成了演员与角色这一表演艺术中的基本矛盾，演员创造角色就需要不断地解决这一矛盾，这一过程本身又是十分复杂的，因此演员就需要掌握一定的技巧来消解矛盾，以完成“再现”角色形象的创作任务。

针对演员创造角色这一过程的矛盾性和复杂性，许多戏剧家从创作实践出发，总结和提出了很多表演原理。这些原理从某种程度上来说都是正确的或者说存在合理的因素，亦都经过不同程度的实践检验。因为针对的问题不同，自然在原理的提出上会有所侧重，当原理间出现对立的情况时，对这些原理就极易造成理论认识上的模糊，由此也造成在运用这些原理时的一种混乱和偏差。对这些原理如果没有采取辩证的、一分为二的观点加以梳理、研究和总结，很难有一种清晰、准确的认识，在原理的运用上也极易造成不确定性、不统一性和片面性。因此，运用辩证的观点将对立双方统一起来，对于原理运用的有效性、普适性来说，就显得尤为重要。

基于上述种种，本研究“戏剧表演原理中的辩证法”立足于戏剧表演当中的基本原理，针对运用这些原理在表演实践及教学领域中，容易强调对立而忽略统一所造成的一些偏颇，以辩证法为视角，从宏观上对存在这种关系

的基本原理进行探索研究，这样可以增强原理间的关联性和系统性，从而更为有效地指导创作实践。为论述的需要，本研究还会对戏剧导演、演剧观念、戏剧美学等方面的理论知识有所涉猎，力求达到所论述之观点的深入、严谨和客观。在此基础上，对一些难以用理论给予框范的命题，如意境的创造、角色的韵味等命题也希望能够从辩证的角度加以阐述。

Contents 目 录

序 言 / 01

内容摘要 / 03

前 言 / 07

第一章 艺术源于生活又高于生活

第一节 生活乃艺术创作之源 / 006

第二节 思想是艺术作品的主导 / 011

第三节 将生活真实提炼为艺术真实 / 016

第二章 继承传统与创新探索之间的关系

第一节 继承为创新提供根基 / 027

第二节 创新是继承的生命 / 029

第三章 写实与写意的融合

第一节 关于“有”与“无”、“虚”与“实” / 041

第二节 意在笔先，趣在法外 / 047

第三节 意境的创造 / 049

第四章 体验与表现的结合

第一节 “体验派”与“表现派”的论战 / 058

第二节 体验与表现是一个问题的两面 / 062

第五章 角色创造既“从自我出发”又“从角色出发”

第一节 演员与角色之矛盾 / 073

第二节 角色创造要“从自我出发” / 076

第三节 角色创造要“从角色出发” / 080

第四节 角色的创造是在角色标准与演员创作个性条件下的创造 / 084

第五节 角色的韵味 / 087

第六章 即兴丰富规范，规范是即兴之提炼

第一节 规范及其特点 / 095

第二节 即兴及其特点 / 100

第三节 即兴有待规范，规范需即兴注入活力 / 108

第七章 通过部分感受整体，通过整体规范部分

第一节 关于整体 / 117

第二节 关于部分 / 120

第三节 整体与部分的辩证关系 / 124

结 语 / 129

参考书目 / 133

第一章

艺术源于生活又高于生活

艺术并不是生活，
而是生活的反映——
这是一种特殊的创造，
或对生活进行概括，
或像镜子一样反映生活。

——【美】艾·威尔逊

美国戏剧家艾·威尔逊的上述观点表明：艺术，与生活是不同的，是一种对生活进行概括和反映的创造。那么，艺术与生活为什么会有不同？两者之间有着怎样的关系？其对生活进行概括和反映又应遵循怎样的原则呢？

人们常说：“艺术源于生活又高于生活”，虽然每一种艺术样式，各自经历不同的发展轨迹，但都因与生活之间存在千丝万缕的联系而得以发展、延续至今。可以说，生活与艺术之间的关系是一对永恒的范畴，但凡艺术存在，就需要不断地解决其与生活之间的矛盾。所谓生活，就是关于人及其生存状态的总体境况；而艺术，就是“通过塑造形象反映社会生活的一种社会意识形态。艺术通过形象，反映人们的现实生活和精神世界，满足人们的审美需求。……”^①

在艺术这一门类中，囊括着音乐、舞蹈、绘画、建筑、雕塑等诸多艺术样式。为了保持各自存在、发展的延续性，这些艺术样式都与生活保持着如

^① 商务印书馆群书研究中心：《新华词典》，商务印书馆，第1166页。