

金钥匙知识百问丛书·艺术篇
华乐出版社

戏剧知识

主编 / 江 心
编著 / 王英夫

100 问

Xiju Zhishi 100 Wen

Xiju Zhishi 100 Wen

Xiju Zhishi 100 Wen

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧知识 100 问 / 江心主编. -北京: 华乐出版社,
2001. 1
ISBN 7-80129-054-2
I. 戏… II. 江… III. 戏剧-艺术-基本知识-问答
IV. J8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 39422 号

责任编辑: 张 辉

责任校对: 颜小平

出版发行/华乐出版社 (北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

经 销/新华书店北京发行所

印 刷/北京市美通印刷厂

开 本/诗 32 2 插页 印张/5

版 次/2001 年 1 月北京第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,040 册

定价: 7.70 元

版权所有 翻版必究 发现质量问题请与出版社联系

关于艺术的知识

(代序)

冯祖光

华乐出版社要出版一套“金钥匙知识百问丛书”，由于第一部分为这套丛书的艺术篇，所以他们征求我的意见。这使我想起 20 世纪 50 年代的一件往事：当时的《中国青年》编辑部转来几封青年人的信，内容都差不多，其中有一封是在苏联列宁格勒学习的中国留学生写来的，说看到了我导演的电影艺术片《梅兰芳舞台艺术》，由于看不懂，而不能欣赏自己祖国的古典艺术，为此感到很惭愧，希望得到帮助。不久，我到剧场看京戏，邻座几位国际友人津津有味地欣赏着舞台上的表演，然而需要向翻译了解剧情的时候，年轻的翻译却抓耳挠腮异常狼狈，显然他也是看不懂。于是就求助于我，我讲给翻译，翻译再讲给国际友人，事后他们都很感激我，但是那场戏我没有看好，还影响了我旁边的观众看戏。这样的事情我遇到过不只一次，近几年，青年人不懂得自己民族传统艺术的问题越来越严重，而中国的传统艺术偏偏受到全世界越来越多的国际

1957.10-1

友人的欢迎，我们的青年人总看不懂怎么能行呢？除了京剧和戏曲以外，还有我们中国的音乐、绘画、诗词、舞蹈、杂技、小说等等各方面的民族艺术，如果作为中国人对自己老祖宗留下来的“宝贝”总说“看不懂”，岂不是数典忘祖了吗？有人主张京剧改革，却又不知道京剧的所以然，也没有京剧的常识，凡是他不懂的就都要改，因此取消锣鼓，取消行当，取消脸谱，取消程式，结果连京剧最根本的特征——虚拟的写意性表演都取消了，等于把京剧都改没有了。很像京剧《打面缸》的王老爷，把自己不认识的字统统撕掉还自以为聪明，这怎么行呢？所以，我认为这套普及艺术知识的书编得好，是件好事。

世间七十二行，或三百六十行，各行有各行的学问，而且非常专业，所谓隔行如隔山也。有的行业看来简单，就凭自己的小聪明去做，结果必然要闹笑话。足见知识是要认真学习的。但是艺术又是相通的，例如京剧本身就是一门综合性艺术，我们从京剧演员的表演中就可以认识中国的音乐、美术、诗歌、舞蹈、杂技和历史；懂得京剧的写意性表演，对中国的写意画认识也会有益处的。这套艺术丛书包括戏曲、戏剧、电影、绘画与雕塑、音乐、舞蹈、民俗和工艺设计八个方面，这每一个门类的艺术，无论古今中外，都有非常珍贵的知识，不看不知道，越

看越奇妙。

不过，尊重知识，但不能成为知识的俘虏，拿着这套书去欣赏一幅画，去看一出戏，然后对号入座，也是不妥的。因为艺术是仁者见仁，智者见智的。你喜欢齐白石，我喜欢吴昌硕，你喜欢“麒麟童”，我喜欢马连良，你喜欢梅兰芳，我喜欢程砚秋，都应该说是艺术的知音，都是对的。总不能像算术题一样，必须有一个统一的答案。

只要我们认真地，不要带着框框地去欣赏，都会得到裨益，慢慢就会入门的。我写的京剧《三打陶三春》在全国有许多剧团演出，一个剧团就演出400多场。在英国皇家剧院演出时，没有幻灯字幕说明，也不用翻译，观众的反响比在国内还要强烈；我写的《风雪夜归人》演出了一个甲子，现在还有人改编演出。但是每个人的感受却是各不相同的，所以我相信任何艺术都是供人欣赏的。如果说某种“艺术”没有任何人能懂，那么，不是欣赏者的无知，而是说明这样的“艺术”已经没有了生命。

所以我非常赞成让大家学习一些基本常识，去欣赏艺术，掌握艺术，因为艺术就是生活的美化，本来就是属于大家的。我祝贺这套为使艺术更广泛地走进大家的生活所设计的，深入浅出的常识性的小册子出版。

目 录

1. 你知道戏剧的由来吗?	(1)
2. 什么是戏剧中的“三一律”?	(2)
3. 什么是悲剧?	(3)
4. 什么是喜剧?	(5)
5. 什么是正剧?	(6)
6. 什么是戏剧冲突?	(8)
7. 戏剧中的台词及其作用是什么?	(9)
8. 《戏剧小工具篇》的内容是什么?	(10)
9. 你知道世界上第一座剧场是什么形状的吗?	(12)
10. 如何认识“情节剧”?	(13)
11. 什么是三种不同类型的情节剧?	(15)
12. 什么是独幕剧?	(16)
13. 戏剧小品是什么?	(18)
14. 什么样的戏剧是“残酷戏剧”?	(19)
15. 什么样的戏剧是“贫困戏剧”?	(21)
16. 把戏剧称为“动作的艺术”的原因是什么? ...	(22)

17. 戏剧中“单一场景”的意义是什么？	(23)
18. 为什么会有那么多戏剧结构类型？	(25)
19. “构成主义”的舞台表现是什么？	(26)
20. “表现主义”展现在舞台上是什么样的？	(27)
21. 什么是“立体主义”布景、装置？	(29)
22. 戏剧舞台上的“象征主义”是怎样的？	(30)
23. 超现实主义戏剧及舞台表现是怎样的？	(31)
24. “未来主义”戏剧及表现手法是怎样的？	(33)
25. 你知道这位华裔美国舞台设计家是谁吗？	(34)
26. 多场景舞台的两种表现手法是怎样的？	(36)
27. 什么是“全景舞台”？	(37)
28. 你知道埃斯库罗斯和他的《被缚的普罗米修斯》吗？	(39)
29. 为什么说索福克勒斯是“戏剧界的荷马”？	(40)
30. 你知道戏剧“配电盘”心理学家大卫·贝拉斯科吗？	(42)
31. 莱因哈特的导演风格是怎样的？	(43)
32. 什么是导演？	(44)
33. 你知道斯坦尼斯拉夫斯基的导演风格吗？	(46)
34. 你知识奥里弗吗？	(48)
35. 你知道“外百老汇”的兴衰吗？	(49)
36. 你了解小剧场运动的继续——外外百老汇吗？	(50)

37. 你知道英文四十七吗? (52)
38. 你知道《戏剧》月刊诞生在哪一年吗? (53)
39. 话剧说明书的内容包括哪些? (54)
40. 戏剧舞台上的“监督”起什么作用? (55)
41. “红色戏剧”是怎么回事? (57)
42. 为什么说哈姆雷特是最伟大、最复杂的艺术典型?
..... (58)
43. 你了解《汉堡剧评》吗? (59)
44. 为什么说皮兰德娄是富有独创性的戏剧大师?
..... (61)
45. 你知道梅特林克和他的《青鸟》吗? (62)
46. 你知道那口深沉的《沉钟》是谁创作的吗? ... (64)
47. 为什么说他是摘去喜剧“假面具”的哥尔多尼?
..... (65)
48. 你知道翘首于东方剧本中的《沙恭达罗》吗?
..... (67)
49. 《威廉·退尔》讲述的故事是什么? (69)
50. 你知道奥斯特洛夫斯基吗? (70)
51. 为什么说《变形》是“为了和平而写作”的?
..... (72)
52. 《大雷雨》中的两类人物是谁? (73)
53. 你了解屠格涅夫的戏剧创作吗? (75)
54. 《智慧的痛苦》经历了怎样的痛苦? (76)

55. “戏剧，本是人民的娱乐”是谁说的？ (78)
56. 菊池宽的《父归》讲述的是一个什么故事？
..... (80)
57. 你知道“演出创造人”梅耶荷德吗？ (81)
58. 为什么说“在奥尼尔之后，美国才有了戏剧”？
..... (83)
59. 你知道美国“百老汇喜剧之王”尼尔·赛蒙吗？
..... (84)
60. 王尔德为什么是唯美主义戏剧的代表作家？
..... (85)
61. 中国人怎样理解“戏剧”？ (87)
62. 你知道春柳社及《黑奴吁天录》吗？ (88)
63. 你了解贝克特和他的《等待戈多》吗？ (90)
64. 高行健的多声部与复调戏剧是怎么回事？ ... (91)
65. 你知道第一位移植西方戏剧的人洪深吗？ ... (93)
66. 你知道培育人才的行家熊佛西吗？ (94)
67. 《图兰朵》讲述的是怎样一个故事？ (95)
68. 你知道席勒的《阴谋与爱情》吗？ (97)
69. 你知道阿里斯托芬的那只《鸟》吗？ (98)
70. 契诃夫和他的“契诃夫公式”是怎样的？ ... (100)
71. 你了解凯泽其人吗？ (101)
72. 把万比洛夫誉为当代的“契诃夫”是怎么回事？
..... (103)

73. 你是否知道果戈里及其《钦差大臣》?	(104)
74. 你是否知道莱蒙托夫和阿尔别宁?	(106)
75. 为什么说高尔基是“无产阶级艺术最伟大的代 表者”?	(107)
76. 你知道荒诞派戏剧的由来吗?	(109)
77. 你知道尤涅斯库与《秃头歌女》吗?	(110)
78. 为什么说《死无葬身之地》是萨特思想图解的 代表作?	(111)
79. 高乃依的《熙德》讲的是什么故事?	(113)
80. 你知道社会戏剧家米勒吗?	(114)
81. 你知道美国当代剧作家田纳西·威廉斯吗?	(116)
82. 你知道《老妇还乡》这出悲喜剧吗?	(117)
83. 你知道德国剧作家布莱希特吗?	(119)
84. 瓦赫坦戈夫是哪两个戏剧流派的会合?	(120)
85. 你知道中国剧坛巨人曹禺吗?	(122)
86. “曹禺戏剧文学奖”是怎么回事?	(123)
87. 你知道曹禺称为“人杰”的人是谁吗?	(125)
88. 为什么说《龙须沟》是经典之作?	(126)
89. 你了解莫里哀喜剧的一生吗?	(127)
90. 易卜生的戏剧创作有哪些特点?	(129)
91. 为什么说《浮士德》是现实主义与浪漫主义结 合的典范?	(130)

92. 你了解中国话剧界的元老欧阳予倩吗? (132)
93. 为什么把金山誉为中国的“话剧皇帝”? (133)
94. 谁把《茶馆》变成了“东方戏剧的奇迹”? ... (134)
95. 你知道《国歌》的词作者竟是一位杰出的话剧
艺术家吗? (136)
96. 你知道中国历史话剧第一人郭沫若吗? (137)
97. 现代生活的抒情诗——阿尔布卓夫戏剧 (138)
98. 你了解夏衍与“小市民”剧作吗? (140)
99. 你知道 94 岁还在创作剧本的作家是谁吗? ... (141)
100. 你知道“独幕剧的圣手”丁西林吗? (143)

你知道戏剧的由来吗？

远古的人类把自然的力量，甚至包括季节的变换在内，都看做是不可预测、令人畏惧的。人类试图以各种不同的方式来控制它们。渐渐地，似乎找到了一种有效的方式，并且重复延用，并把它固定下来形成仪式。

原始仪式中蕴涵着戏剧的根苗，因为音乐、舞蹈、化妆、面具与服装等在仪式中几乎无可或缺。仪式需要适当的地点，这样，“行动区”与“观众席”自然形成。

古代希腊人相信自然界的每种现象都是一种神的作用，神是万能、不朽的。由于“神人同形同性”，所以，古希腊祭祀神坛的活动便成了最为神圣的活动。

古希腊最盛大的祭祀活动之一是祭祀酒神的活动。酒神狄奥尼苏斯是掌管万物生机之神。为了祈祷和庆祝丰收，希腊人在春秋两季举行酒神祭祀。

当举行酒神祭祀时，人们排成长大的行列，组成合唱队，合唱“酒神赞美歌”。合唱队有一队长，

当合唱队停留在酒神神坛之前，队长便讲述有关酒神的神话故事，合唱队则报之以赞美酒神的歌曲。后来，合唱队又增加了一个演员，他所描述的故事扩大到关于酒神以外的神话，与合唱队有问有答。

仪典中的酒神祭祀是雅典国制定的全民性节庆，祭司之辈代表全族，头戴面具，模仿人兽或鬼神，乞求美好的愿望。久而久之，随着人类智识的迭进，祭祀形式的不断演化，戏剧活动便从这种仪典的祭祀活动中独立出来。

2

什么是戏剧中的“三一律”？

“三一律”是戏剧的专有名词，也可称为“三整一律”。它是欧洲古典主义戏剧创作恪守的规则。它规定每个剧只能是单一的故事情节，事情发生在一个地点并于一天之内完成。文艺复兴时期，意大利学者卡斯特维特罗在详细地阐述了古代戏剧理论的同时，提出了“一个事件、一个整天、一个地点”的主张。因而确定了“三一律”的法则，并影响至17世纪的古典主义戏剧。在当时，“三一律”有利于剧

作情节结构的简练集中。17 世纪，法国人波瓦特在他的《诗的艺术》中提到悲剧创作时指出：悲剧是对一种事物的摹仿，具有潜移默化的作用。它要有热情，在人们心中激起畏惧与怜悯的情感，而不是卖弄修辞技巧，大发枯燥冰冷的议论。它应该及早点题，不要纠缠费解，拖拖拉拉。它只应表现一个故事，并在一个固定的地点和一天时间内完成。这就是古典主义戏剧创作法则最主要的内容之一的“三一律”。这一条法则是古典主义戏剧创作的金科玉律，然而它的影响却不限于古典主义作家。

自从古典主义确立以后，舞台美术设计也遵循着“三一律”的创作法则。如法国的剧场、舞台上设置了不变的宫廷布景：时间力求一致，幕与幕之间的时间距离则运用不同的灯光表现出来。

18 世纪以后，“三一律”受到了浪漫主义的冲击，法则逐渐被打破了。

3

什么是悲剧？

悲剧是戏剧的主要体裁之一。它渊源于古希腊，

由酒神节祭祷仪式中的酒神颂歌演变而来。在悲剧中，主人公不可避免地遭受挫折，受尽磨难，甚至失败丧命，但他们合理的意愿、动机、理想、激情预示着胜利、成功的到来。

在戏剧史上，根据悲剧所涉及生活范围的不同，一般分为四种类型。其一为英雄悲剧。它往往表现政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材。直接表现各派政治力量、不同阶级之间的正面冲突。其二为家庭悲剧。表现家庭之间、家庭内部各种复杂的伦理关系及不同的人生价值观念、道德法则酿成的激烈的矛盾冲突及悲欢离合的爱情故事。其三为表现“小人物”平凡命运的悲剧。与“小人物”相对立的是来自社会各个角落的有形与无形的巨网。最后一种其表现的矛盾冲突贯串整个人类社会生活，展现着人类从必然王国走向自由王国的艰难历程。

著名的悲剧有许多，如《俄狄浦斯王》、《被缚的普罗米修斯》、《罗密欧与朱丽叶》、《安娜·克里斯蒂》、《浮士德》、《哈姆雷特》、《雷雨》、《椅子》等等。

著名的悲剧作家无计其数，如埃斯库罗斯、索福克勒斯、莎士比亚、斯特林堡等等。

总之，悲剧最能表现矛盾斗争的内在生命运动，从有限的个人窥见那无限的光辉的宇宙苍穹，以个

人渺小之力体现出人类的无坚不摧的伟大。

4

什么是喜剧？

喜剧是戏剧的主要体裁之一。它指以可笑性为外在表现特征的一类戏剧。它源于古希腊，由在收获季节祭祀酒神时的狂欢游行演变而来。在喜剧中，主人公一般以滑稽、幽默及对旁人无伤害的丑陋、乖僻，表现生活中或丑、或美、或悲的一面。

由于喜剧表现的对象不同，艺术家的角度不同，手法不一致，所以，喜剧可划分出不同的类型。其中包括讽刺喜剧、幽默喜剧、欢乐喜剧、正喜剧、荒诞喜剧与闹剧等。

一般说来，讽刺喜剧以社会生活中的否定事物为对象。欢乐喜剧则强调人的价值，提倡个性解放，反对禁欲主义，在欧洲文艺复兴时期形成一股强大的思想潮流。正喜剧从表现生活的否定方面变为表现生活中肯定的方面，笑不再用来针砭人的恶习、缺点、卑下，而主要用来歌颂人的美德、才智、自信。荒诞喜剧则把人生最深层的苦难与将死扭曲，送进