

C.B.J.J

北京市社会科学理论著作出版基金资助

北京市哲学社会科学“十五”规划项目

小剧场

戏·剧·论·稿

周传家 薛晓金 杜剑锋

北京燕山出版社

C.B.J.J. 北京市社会

北京市哲学社会科学“十五”规划项目

小剧场 戏剧论稿

周传家 薛晓金 杜剑锋

北京燕山出版社

北京市社会科学理论著作出版基金资助

北京联合大学社会科学出版基金资助

图书在版编目 (CIP) 数据

小剧场戏剧论稿 / 周传家等著. —北京: 北京燕山出版社, 2005.5

ISBN 7-5402-1695-6

I. 小… II. 周… III. 戏剧 - 研究 - 中国 - 当代
IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027861 号

书 名: 小剧场戏剧论稿

作 者: 周传家 薛晓金 杜剑锋

图片提供: 李 晏 曹志刚

责任编辑: 李剑波

出版发行: 北京燕山出版社

社址: 北京市灯市口大街 100 号

邮码: 100006

经销: 新华书店

印刷: 北京睿特印刷有限公司

开本: 880 × 1230 1/16

字数: 340 千字

印张: 23 彩 1

印数: 1—1000 册

版次: 2006 年 1 月北京第 1 版

印次: 2006 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5402-1695-6

定价: 42.00 元

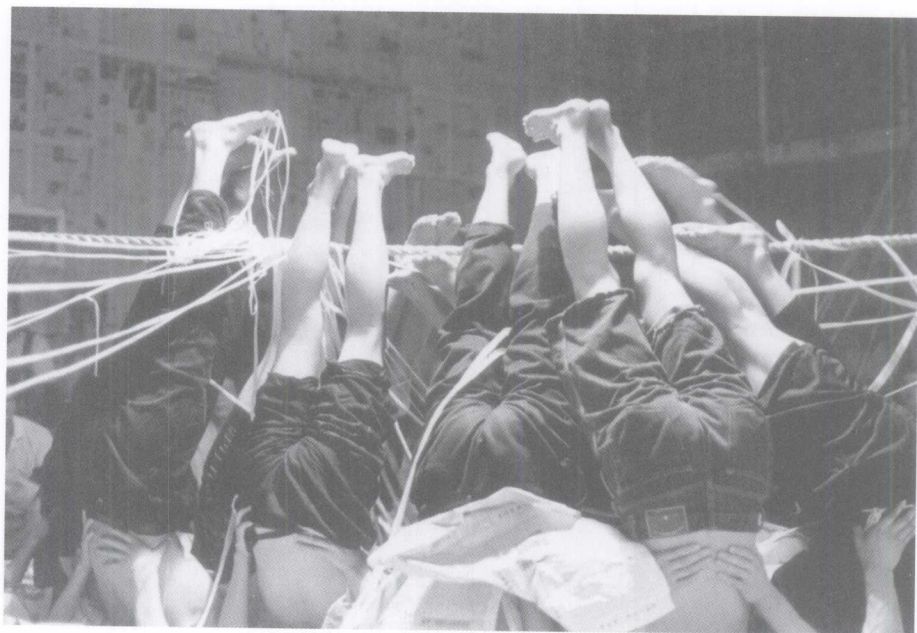
1

2

1 《绝对信号》剧照

2 《思凡》剧照

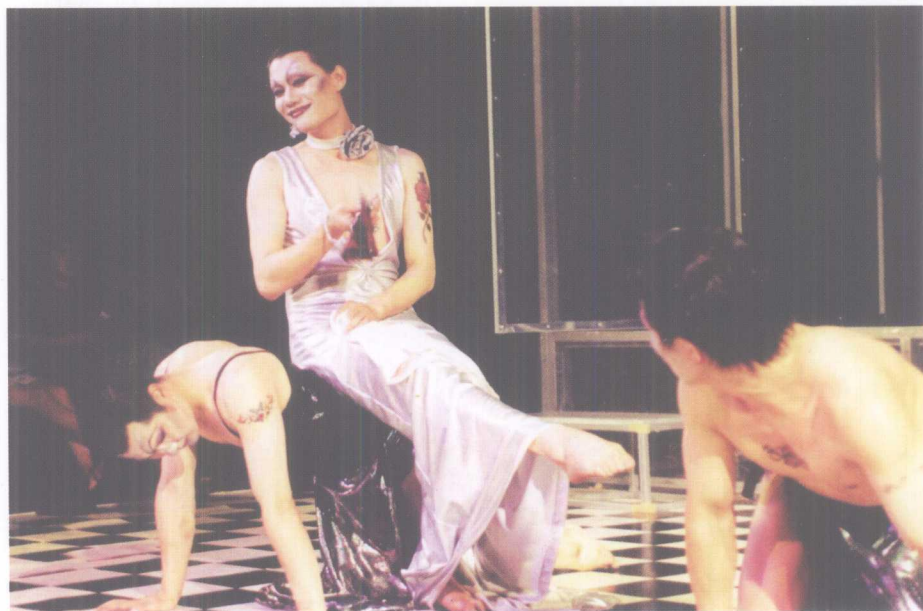

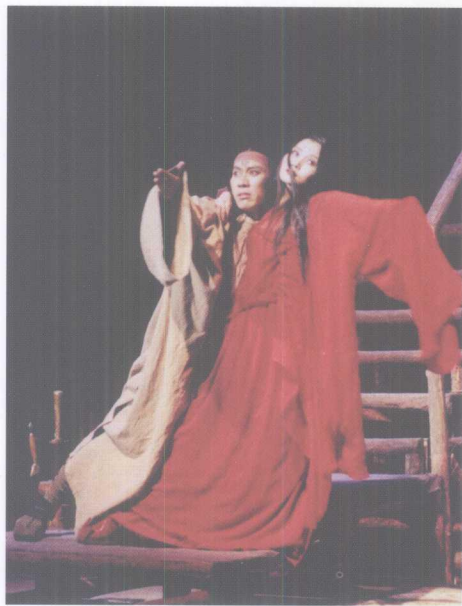

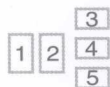

1	3
2	4

- 1 《彼岸》剧照
- 2 《无常·女吊》剧照
- 3 《留守女士》剧照
- 4 《女仆》剧照

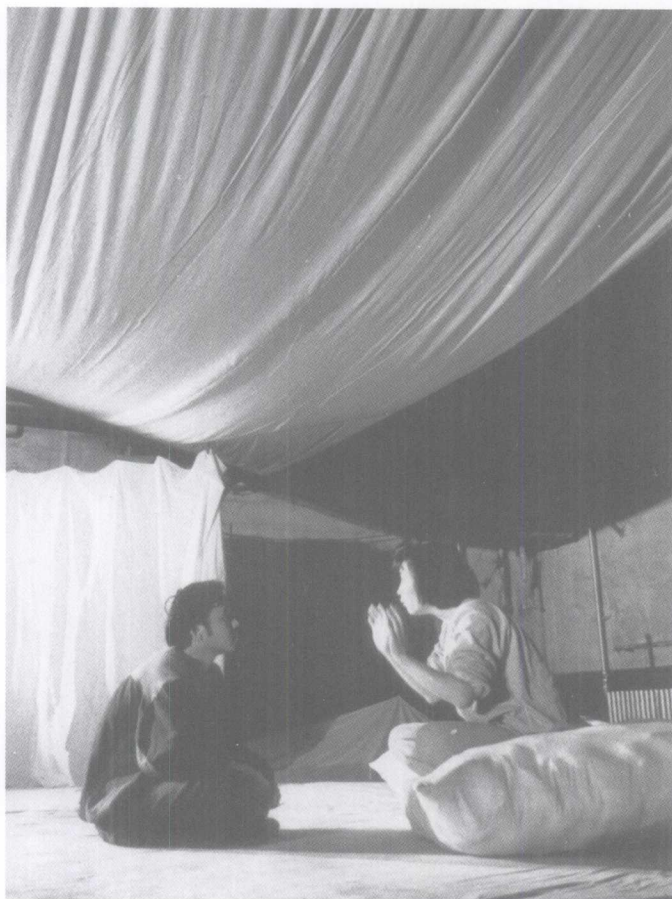

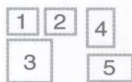

- 1 《霸王别姬》剧照
- 2 《恋爱的犀牛》剧照
- 3 《切·格瓦拉》剧照
- 4 《www.com》剧照
- 5 《押解》剧照

- 1 《圣人孔子》剧照
- 2 《故事新编》剧照
- 3 《情感操练》剧照
- 4 《马前泼水》剧照
- 5 《偶人记》剧照

1

2

1 《死无葬身之地》剧照

2 《穆桂英》剧照

008

自序

AUTHOR'S PREFACE

001

大千世界，茫茫人生，真是要多复杂有多复杂，要多斑斓有多斑斓。作为社会人生缩影的戏剧，同样也是多姿多彩，不拘一格，有大小之别，悲喜之分，庄谐之异。在纷纭复杂的戏剧样式中，小剧场戏剧独具风采，越来越引起人们广泛的关注和浓厚的兴趣，成为一种重要的戏剧样式和文化现象。

真正意义上的小剧场戏剧不过百年的历史，肇始于法国戏剧改革家安德烈·安图昂 1887 年创建的巴黎“自由剧院”。安图昂对于当时流行的庸俗的商业戏剧十分反感，并讨厌程式化的佳构剧，因而大胆打破法兰西戏剧传统，摈弃当时大剧院的生产方式，创造了崭新的摹写式舞台，强调戏剧探索和戏剧实验，开启了与传统戏剧迥异其趣的小剧场戏剧。

小剧场戏剧在艺术上高扬自然主义、现实主义的大旗，和当时主流戏剧的古典主义、浪漫主义倾向相对抗，后来又推进到象征主义、表现主义等新的艺术发展阶段。19 世纪与 20 世纪之交的一批著名剧作家和导演艺术家，如易卜生、左拉、霍普特曼、萧伯纳、契诃夫、高尔基、斯特林堡、奥尼尔、莱因哈特、斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德、阿尔托、布莱希特等，都与小剧场运动有着极为密切的关系。

一百年来，小剧场戏剧在世界范围内流播。中国真正意义上的原创

性小剧场戏剧兴起于 20 世纪 80 年代，伴随着戏剧危机和戏剧改革而来。注重开拓舞台样式和观演关系的小剧场戏剧，在要求突破以往戏剧模式的潮流下应运而生，并很快成为戏剧探索的重要阵地。

二十多年来，我国小剧场戏剧大体经历了兴起（20 世纪 80 年代）、发展（20 世纪 90 年代上半期）、变异（20 世纪 90 年代下半期至今）等三个阶段，形成了一定规模（包括创作队伍、剧目、演出市场、观众群），展现出不俗的成绩。然而由于这是一种新兴的艺术形式和新的戏剧现象，还没有引起戏剧理论界的足够重视，也鲜有相关的理论成果问世。

《小剧场戏剧论稿》可以说是第一部比较全面地介绍、评价、研究中国小剧场戏剧的专著。我们花了很大的气力作调查研究，亲临现场观摩了绝大部分小剧场戏剧的演出，积累了很多第一手材料。结合世界小剧场戏剧和中国戏剧的现状，描画勾勒中国小剧场戏剧来龙去脉和发展阶段，重点剖析了高行健、林兆华、牟森、孟京辉、张广天、李六乙等人的戏剧观念及代表剧目，从与大剧场戏剧的比较和戏剧艺术的各个环节和要素入手，多侧面地探讨了小剧场戏剧的美学品格和美学定位。

《小剧场戏剧论稿》脱稿后，北京市哲学社会科学规划办公室邀请谭霈生、田本相、程光炜、黎继德、丁汝芹等五位专家予以评审，得到他们热情的肯定，并聆听了他们所提出的中肯意见，进行了认真的修订，然而仍难尽如人意。之所以敢于面世，无非是为了尽早得到海内外学家及广大读者的赐教。

周传家

2004.10

目录

CONTENTS

自序	001
----------	-----

上·编

第一章 新时期的小剧场戏剧 (1982—1989)	003
一、新时期小剧场戏剧的兴起	003
1. “小剧场”戏剧的由来及其在中国的历史沿革	003
2. 新时期的小剧场戏剧兴起的原因	009
3. 一种全新的观演关系的确立	016
二、南京小剧场汇演	021
1. 百花艺苑	022
2. 展演剧目	023
3. 理论研讨会	031
三、新时期戏剧界对小剧场的不同定位	032
1. 小剧场戏剧是实验的、探索的戏剧	032
2. 小剧场戏剧将舞台艺术变成剧场艺术， 确定了全新的观演关系	034
3. 小剧场戏剧承担着戏剧救亡与戏剧再造的双重任务	035
4. 赢利与非赢利、专业与非专业、非常规与非正规的探讨	036
第二章 20 世纪 90 年代上半期的小剧场戏剧 (1990—1996)	040
一、在摸索中发展	040
二、实验戏剧飞速发展	046

三、写实剧走向市场	055
四、'93 中国小剧场戏剧展	058
1. 展演剧目	059
2. 小剧场研讨会	065
3. 不同的声音	069
五、独立制作人与商业戏剧的起步	071
1. 独立制作人	071
2. 商业戏剧	074
六、剧社	078

第三章 20 世纪 90 年代中后期的小剧场戏剧 (1996—2003)

一、大众消费时代的小剧场	083
二、实验戏剧的走向	094
三、外国经典戏剧在小剧场	100
四、戏剧节中的小剧场戏剧	106
1. '98 国际戏剧邀请展演	106
2. 2000 年广州小剧场戏剧节	111
3. 第二届上海国际小剧场戏剧节	116
4. 第七届中国戏剧节“金芒果”杯小剧场演出季	118
五、探索适应市场的制作模式	124

第四章 京剧、昆曲进入小剧场

一、小剧场京剧《马前泼水》	131
二、小剧场京剧《阎惜娇》	138
三、小剧场京剧《霸王别姬》	141

第五章 校园戏剧——小剧场戏剧的劲旅

一、校园戏剧的由来和沿革	149
二、大学生戏剧节展演	151

1. 正视现实, 直面人生	153
2. 青春和生命的投影	158
3. 多姿多彩的形态	162
第六章 小剧场戏剧的美学定位	167
一、小剧场戏剧的流变及概况	167
二、独特的戏剧形态	173
1. 舞台小	173
2. 空间小	173
3. 座位少	174
4. 演出时间短	174
5. 设备简单, 追求特色和个性	174
三、新型的观演关系	176
四、实验性、探索性、反叛性	181

下 · 编

第一章 实验戏剧	197
一、高行健和《绝对信号》、《车站》	197
1. 《绝对信号》	201
2. 《车站》	206
二、张献的《屋里的猫头鹰》	209
三、林兆华的《哈姆雷特》和《故事新编》	213
1. 《哈姆雷特》	215
2. 《故事新编》	220
四、牟森和他的实验戏剧	224
1. 《彼岸》	227
2. 《与艾滋有关》	230
3. 《零档案》	233

五、孟京辉和他的实验戏剧	238
1. 《等待戈多》	240
2. 《思凡》	242
3. 《恋爱的犀牛》	246
4. 《盗版浮士德》	254
5. 小结	260
六、李六乙的小剧场戏剧	264
1. 《雨过天晴》	265
2. 《非常麻将》	266
3. 《原野》	268
4. 小剧场昆曲《偶人记》	271
5. “巾幗英雄战争三部曲”之一《穆桂英》	280
6. “巾幗英雄战争三部曲”之二《花木兰》	288
七、张广天和“人民戏剧”的热潮	295
1. 聚讼纷纭的《切·格瓦拉》	299
2. 《圣人孔子》	312
3. 民谣清唱史诗剧《鲁迅先生》	321
第二章 写实戏剧	328
一、《留守女士》	328
二、《情感操练》	334
三、《囊中之物》：林氏父子聚焦年轻人的心灵世界	339
四、查明哲的“战争三部曲”	342
1. 《死无葬身之地》	342
2. 《纪念碑》——一座见证战争与人性的丰碑	353
后记	359