

阿拉伯文学丛书

被焚的椰林

章以三 著

中国文联出版社

戏苑掇卉

麻淑云 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏苑掇卉/麻淑云著. —北京: 中国戏剧出版社,
2002.9
(剧苑英华丛书)
ISBN 7-104-01535-3

I. 戏… II. 麻… III. 戏剧-文集 IV. J8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 066139 号

剧苑英华丛书·戏苑掇卉

麻淑云 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

北京市和一印刷厂 印刷

2500 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 120 印张 20 插页

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1 000 册

ISBN 7-104-01535-3/J·650 全十册定价: 200.00 元

个人简历

麻淑云，中央戏剧学院表演系副教授，硕士研究生导师。1977年毕业于中央戏剧学院表演系，1990年硕士研究生毕业，获得文学艺术硕士学位。

发表过《小剧场表演艺术论》等论文多篇。翻译并导演了日本话剧《文那呀，从树上下来吧！》。翻译作品还有话剧《饼干人》、《绝命崖》、《山打根八番妓馆》、《疯人院》以及日本电影《永远的予至子》、日本电视连续剧《婆媳大战》等。

1991年以高级访问学者的资格，受国家教委派遣，赴日研究日本戏剧。

曾在《天国春秋》、《安娣》、《女店主》、《杨开慧》、《屈原》、《霓虹灯下的哨兵》等话剧中饰演重要角色。

曾多次参加国内外电影、电视剧、广播剧的配音工作。

目 录

第一章 喜剧与喜剧表演论纲	(1)
一、论喜剧与喜剧的表演教学	(1)
(一) 为什么要关注喜剧	(1)
1. 喜剧——人类本能的追求	(3)
2. 喜剧是戏剧主要体裁之一	(6)
3. 不屑于斯，离斯不得	(9)
(二) 喜剧四难	(11)
(三) 喜剧和喜剧表演的特征	(18)
1. 什么是喜剧	(19)
2. 喜剧的表演特征	(22)
(四) 喜剧演员素质的培养	(23)
1. 喜剧演员苗子的选拔	(23)
2. 在解放天性的训练中，培育喜剧表演的种子	(26)
(1) 在游戏中寻找喜剧的因素	(26)
(2) 小丑练习是训练喜剧演员的好手段	(35)

3. 即兴表演训练是发现演员喜剧才能、 训练演员喜剧表演的手段	(39)
4. 提倡喜剧小品的排演	(43)
5. 喜剧更需要生活	(46)
6. 喜剧的排演	(49)
(1) 选择剧本	(50)
(2) 修改剧本	(51)
(3) 分析剧本	(54)
(4) 喜剧的排练	(59)
二、论喜剧的表演技巧	(65)
总论	(65)
(一) 喜剧演员应具备的条件	(70)
(二) 窘境与窘态	(73)
1. 窘境	(74)
2. 窘态	(79)
(三) 喜剧的节奏	(83)
(四) 喜剧的语言技巧	(89)
1. 喜剧语言的重要作用	(89)
2. 喜剧语言的基本特征	(90)
3. 喜剧语言的民族特点和文化趣味 ...	(95)
(1) 向地方戏、民间艺术学习 语言	(99)
(2) 喜剧演员应该是语言艺术的 能手，是故事篓子、笑话 坛子	(108)
(3) 喜剧演员应该是方言的摹仿 能手	(111)

(4) 喜剧语言的乐趣、意趣、情趣、 机趣	(114)
4. 喜剧的性格语言魅力	(125)
(五) 喜剧绝活	(135)
(六) 喜剧包袱的炮制法与表演方法	(149)
1. 一铺一甩	(152)
2. 一铺多甩	(153)
3. 此铺彼甩	(154)
4. 急忖、快甩	(157)
5. 稳忖、慢甩	(158)
6. 用相来甩	(161)
(七) 喜剧中的哑剧表演	(163)
1. 外国喜剧中的哑剧特点—— 技中寓意，意靠技现	(168)
2. 中国话剧中喜剧的哑剧特点—— 技中有艺，艺中有技	(170)
3. 中国戏曲中喜剧的哑剧特点—— 虚拟象征，情景交融，景在舞中， 各有套路	(171)
4. 哑剧演员形体的表现力	(173)
(八) 喜剧的造型艺术	(175)
1. 化装应该成为演员永远的 必修课	(176)
2. 化装体现演员自身的文化修养	(178)
3. 从化装中体现民族文化	(182)
(九) 喜剧中的小道具	(183)
(十) 喜剧演员道德整体素质的培养	(194)

结束语	(197)
第二章 园丁话语	(199)
一、成人的童话 天真的再现	(199)
——《文那呀，从树上下来吧!》	
导演阐述	
二、艰辛和喜悦	(226)
——《文那呀，从树上下来吧!》	
的教学思考	
第三章 艺田掇穗	(232)
一、小剧场表演艺术论	(232)
引言	(232)
(一) 演员与舞台空间	(235)
(二) 演员与观众	(240)
1. 观演距离的调整	(240)
2. 演员与观众的交流	(242)
3. 立体交叉反馈	(243)
(三) 小剧场戏剧的演员表演特征	(247)
1. 面对面的逼真表演	(248)
2. 近距离条件下的细节处理	(253)
3. 简洁、洗练的舞台行动	(257)
4. 观众参与下的即兴表演	(260)
5. 表演的立体美	(264)
结束语	(269)
二、天国女杰的悲剧	(272)

——饰演洪宣娇的体会

三、着意耕耘 自有收获 ..... (279)

——《安娣》排演杂札

✓ 附：《文那呀，从树上下来吧！》

翻译演出本 ..... (300)

第一章 喜剧与喜剧表演论纲

一、论喜剧与喜剧的表演教学

(一) 为什么要关注喜剧

喜剧是人类所创造的诸多戏剧样式中，非常重要的一种。无论在什么境遇中，人们似乎都不曾忘记对喜剧的渴求。近年来，中国戏剧舞台上，喜剧也有重新抬头，逐渐旺盛之势。在我们的表演课堂上，年轻的学生们也往往乐于编演一些带有喜剧味道的小品练习。然而，喜剧的课题是一个令人头疼的课题。对于喜剧的理论研究，喜剧的表演理论、表演方法，特别是对喜剧的表演教学的研究似乎还不够，对同学们的喜剧小品创造要非常慎重，稍不留神就会掉进泥沼，出现爬都爬不出来的尴尬局面。

我对喜剧的真正认识是从哥尔多尼的《女店主》开始的，那是1980年的事，作为学生、未来的教师、演员这样的三重身份，算是初尝喜剧。2001年，中央戏剧学院表演97班毕业剧目上演了莎士比亚的《皆大欢喜》，这次是作为导演及教师的双重身份，指导学生演出喜剧。我深

深深地体会到排演喜剧的苦涩，有时甚至产生某些迷惑。作为表演教师，我虽然惧怕喜剧的导与演，但作为观众我又非常喜欢喜剧（当然是好的喜剧）。每当电视上播放喜剧小品时，再忙我也要看一看。在观看喜剧以及喜剧小品演出时，有时非常快乐，我会被喜剧演员那高超的演技所感染；有时又很难受，难受的是为演员的胥肢人、洒狗血的过火表演而感到遗憾。

喜剧为什么这么难演，它的难点究竟在何处，怎样才能搞好喜剧的创作，这是我经常思考的问题。作为演员我可以不去深究，喜欢则演，不喜欢可以拒绝。但身为教师，似懂非懂地教学，就必定会误人子弟。为了把喜剧尤其是喜剧表演的谜团解开，便成为我切入喜剧研究的出发点。在教学的过程中，我对喜剧的认识不断加深，时而有新的体会油然而生。时日一久，碰一碰这个我总想躲闪、溜走、逃脱，可又时不时会突然出现的“喜剧难题”的想法，萦绕心头，挥之不去。但是，真正坐下来，提笔构思，又觉得无从落笔。回想在教学中对学生喜剧表演能力训练的尝试，回想那些在表演课堂上的日日夜夜，值此静思冥想之时，“千山万壑赴荆门”，还真有些说不清、道不明之感。

喜剧，人人爱看，而喜剧的表演，台上一片欢快，台下则苦心经营；喜剧研究，在动笔之初，已有苦涩在心头；喜剧教学，更需弄懂弄通，课堂上的求知目光，不容教师得过且过。我只想捋一捋喜剧的发展线，梳理梳理纷乱的头绪。糊里糊涂的教学，会愧对“太阳底下再也没有比教师这个职务更高尚的了（奈美纽斯语）”这一崇高评价。经过梳理与深入地思考，一定会百尺竿头，再进一步，提高自己对喜剧的认识水平，我想这对表演教学会有大好处。

1. 喜剧——人类本能的追求

寻求快乐是人的一种生命本能。喜剧恰恰能够带给人们快乐，所以喜剧应该是人类所创造的一种早期艺术形式。它的出现，很有可能不像人们想象的那样滞后，喜剧是伴随着人类的一种童年游戏。

美国人霍尔在《弗洛伊德心理学入门》中说：

弗洛伊德认为：整个人格由三大体系组成，他们是伊特、自我和超我。在一个精神健全的人身上，这三大体系形成一个统一和谐的组织结构。

.....

机体内部和外部的刺激使机体产生高度的兴奋（能量释放或紧张状态），伊特的惟一机能就是直接消除机体的兴奋状态。伊特的这种机能履行了生命的第一原则。弗洛伊德称之为‘快乐原则’。快乐原则的目的是消除人的紧张，或者在不可能完全消除的情况下（事实上常常如此），把紧张降低到一定的水平，并且使之尽可能稳定在低水平上。紧张是一种痛苦的或不舒服的体验，而紧张的消除则使人感到愉快和满足。因此，快乐原则的目的也可以说是避苦趋乐。^①

他还论述说：“伊特是主观的实在世界，它的惟一机能

---

① [美] 霍尔著、陈维正译《弗洛伊德心理学入门》，商务印书馆，1985年，15页。

就是躲避痛苦，寻求快乐。”^① 这里所说的“伊特”，也就是弗洛伊德所说的“本我”。

既然弗洛伊德称之为的“快乐原则”是人类性格中的“本我”，那么，是否可以说，寻求快乐的原则，原本就是人类为消除紧张而自发产生的一种原始本能呢？如果我们认可弗洛伊德的这一学说，那么喜剧就应当是打从人类的童年开始就与之相伴终生的。尽管，人们在最初创造它的时候，并非那么自觉。

然而，事情大约不那样简单。喜剧的发生与发展应当经历一个过程。在“快乐原则”左右下的求欢心理还仅仅是喜剧的种子，之后才是有意识地去创造“喜剧”。这个阶段的“喜剧”也还不能称之为喜剧，只有当人类把他们所创造的喜剧由某些人装扮出来之后，真正的喜剧才宣布诞生。小苗虽然破土了，但它依然稚嫩，“小荷刚露尖尖角”，还不成气候。它还要在艺术的发展过程中，不断丰满自己的羽翼。

车尔尼雪夫斯基说：“只有当丑自炫为美的时候，那个时候丑才变成了滑稽。”^②这种“自炫为美”的喜剧人物，构成丑角人物中最主要的一类——讽刺性、嘲笑性的形象，是美的变形；构成丑角人物的另一类喜剧人物是“寓美于丑”，这种“寓美于丑”的喜剧人物构成了滑稽性、幽默性形象，丑角所扮演的角色虽然外表丑陋，而心灵却是高尚和纯美的，这里的“丑，它的主要功能，是作为美的陪衬，是丑的

---

① [美] 霍尔著、陈维正译《弗洛伊德心理学入门》，商务印书馆，1985年，20页。

② 转引自郭英德《优孟衣冠与酒神祭祀》，河北人民出版社，1994年，183页。

变形。幽默、滑稽、讽刺、荒诞等这些人类的高级智慧被吸纳到喜剧中之后，喜剧这棵大树日益丰满起来，抽枝分叉，枝繁叶茂了。

值得注意的是，古希腊与中国的喜剧都发生在悲剧之先。罗念生先生指出：古希腊“喜剧的起源比悲剧早得多。”^①他详细地考证了这一问题，那是公元前6世纪希腊本部的梅加腊所存在的一种描写神话故事以及日常生活的滑稽剧，被认为是希腊戏剧的前身。亚里斯多德说：

梅加腊人曾于公元前581年推翻僭主忒阿革涅斯而建立民主政体。此后即出现“喜剧”。其实梅加腊人所说的“喜剧”，不过是一种滑稽剧，这种滑稽剧是由“狂欢队伍之歌”演变来的。^②

亚里斯多德在《诗学》中，也曾涉及到这个问题。作为希腊喜剧前身的梅加腊滑稽剧，比希腊悲剧早了很多年。

中国的喜剧导源于古代优人活动。大约在公元前8世纪前后，优人已经活跃在天子以及诸侯宫廷。虽然它不过是喜剧的一粒种子，但却很珍贵。《国语·郑语》记载郑桓公与史伯的谈话时说：“侏儒、戚施，实御在侧，近顽童也”。侏儒、戚施都是愉悦于人的优。尔后，优人的活动作为传统绵延下来并经久不衰，楚庄王时有著名的“优孟衣冠”，到了唐代又有“参军戏”。而优是从古巫演变而来的，古巫通习音乐、能歌善舞，以娱神灵。我想，巫觋大约也是善于滑稽

---

① 罗念生著《论古希腊戏剧》，中国戏剧出版社，1985年，93页。

② 转引自罗念生著《论古希腊戏剧》，版本同上，92页。

的，时至今日，在民间祭礼演出中依然可以看到巫者的滑稽表演。如果从巫觋说起，那喜剧的源头追溯得还要古远。

在这里，我不想深入研究喜剧的历史，只想说明喜剧发端极早这样一个事实，并进而阐明喜剧是人类生命中不可或缺的东西。

2. 喜剧是戏剧主要体裁之一

正因为喜剧有着上述的特质，所以在人类所创造的戏剧样式中，喜剧以它不可动摇的实力，分割着世界舞台的一角，发挥着别种戏剧样式难以发挥的作用。

人类不仅需要激励，不仅需要灵魂的净化——即在有价值的东西毁灭于眼前所引起的哀怜和在恐惧中得以净化；人类也需要在无价值的东西撕破于面前所带来的快感。人类甚至离不开笑讽与被讽。

笑讽，可以在善意与不经意间进谏、劝说，甚至四两拨千斤，起到力挽狂澜的作用。秦二世要漆城，百官没有人敢劝说皇帝。优旃说：“善！主上虽无言，臣固将请之。漆城，虽於百姓愁费，然佳哉！漆城荡荡，寇来不能上！即欲就之，易为漆耳，顾难为荫室！”^①二世听罢此言，笑了，从此再不提漆城之事了。被讽，则有益于人们在可以接受的情况下改正自己，调整自己，甚至完善自己。

人类不仅仅需要崇高的情感，不仅仅需要高雅的情怀，也需要欢愉、戏谑与揶揄。前者属于悲剧的范畴，后者则归属于喜剧的范畴。由这样的两个方面构成的人类情感，才称得上是完整的。我们难以想象，一个缺乏喜剧的民族，将是一个什么样的民族。中华民族是伟大的，可不可以说，在这

---

① 任二北《优语集》卷一，上海文艺出版社，1981年，16页。

伟大之中，也包涵有喜剧的精神呢？

人生的摹本，风俗的明镜，真理的反映，其主调是向上，其生命是真实，是人间善于思索者的结论，是全人类共有的永恒的精神、享受的手段和永不枯竭的巨大的生活源泉。^①

人类在这样的明镜面前，更加容易看到自身的本来。所以，喜剧一旦出现，就立刻被任何一个文明民族所接受，成为他们的传统。哥尔多尼说：“喜剧在各个时代里，都是文明民族所珍爱的娱乐。”中华民族是一个乐天的民族，一个悠游的民族，最大的乐天莫过于其把“我”看作为整个宇宙的浓缩。中国人以巨大的胸怀包容了宏大无边的宇宙。这是民族喜剧的根！大自然并没有提供给中国先民一个十分优良的环境，但正是在这块大地上，中国人民创造了一个辉煌的喜剧历史。甚至在中国古代戏剧中，没有西方严格意义下的悲剧，而属于喜剧范畴的作品却大量存在着。

具备喜剧性与幽默感，是人格完善的标准之一。一代伟人毛泽东是以幽默著称的人，他渊博的知识构成了他幽默的根基，尤其是他对中国的历史和传统文化的深厚了解，使得他的幽默独具特色，展现出他敏捷的才思和智慧的风采。从中，我们看到了一个伟人的可敬可爱，他的伟大和超群。他的幽默表现在多方面，比如在人名的称呼上，就有这样一个故事：1945年国共重庆谈判期间，在渝的文艺界名流邀请毛泽东作一次演讲。在休息时，有人关切地问：“假如谈判

---

^① 晓蒂主编《中国喜剧史》，汕头大学出版社，1998年，451页。

失败，国共全面开战，毛泽东有没有信心战胜蒋先生？”毛泽东从容地回答说：“国共两党的矛盾代表着两种不同利益的矛盾。至于我和蒋先生嘛……蒋先生的蒋字是将军的蒋字头上加一棵草，他不过是草头将军而已。”说完他发出一阵豪爽的大笑。“那毛字呢？……”不等那人问完，毛泽东就接着说：“我的毛字可不是毛手毛脚的毛字，而是一个反手。意思很明显：代表大多数中国人民利益的共产党，要战胜代表少数人利益的国民党，易如反掌。”后来有人根据他这番话编了条谜语：似手非手，胳膊外扭，甘露滴三滴，四季幸福有，太阳正出山，霞光万年久。打一人名：毛泽东。表现在谈论国内外的形势上，他妙寓形势。在挺进大别山时，有一次他幽默地说：“老朋友（指蒋介石），这一刀我戳得狠了点，真有点对不起你了。……老朋友，你想怎么办？你还能怎么办？转得太快了，真有点对不起你喽。”^①表现在教育干部上，自我评价上，对待个人安危和生死问题上，在与国内外人士的交谈上，在游览祖国名胜古迹上，在谈论和撰写诗词上，在引用中国古典小说上，在日常生活起居中，在观看影视戏剧中，都表现了卓绝的幽默。他的幽默给人以知识和启迪，他因幽默更体现伟人的魅力。

中国的社会，古代也罢，当今也罢，黑暗或无理、齷齪与丑陋，渗透在社会各个角落，甚至在光天化日下招摇过市。而喜剧，有人说它是“社会的清道夫”。是的，正是这个“社会的清道夫”扫除、荡涤社会肌体上的垃圾，为割除社会上的毒瘤尽了它的职责，使我们中华民族保持着健康的

---

^① 陈祥明、夏天然、邵华礼编著《毛泽东的幽默》，中国电影出版社，1995年，5页、36—37页。