

戏剧研究资料丛刊之一

戏曲现代戏艺术论编

四川省川剧艺术研究院

戏剧研究资料丛刊(1)

戏曲现代戏戏例类编

(上)

主 编 钟 韬
编 者 黄伟瑜 刘昌锦 何 燕

四川省川剧艺术研究院

1987年10月·成都

戏曲现代戏戏例类编

戏剧研究资料丛刊(1)

主 编 钟 韬

编 者 黄伟瑜 刘昌锦 何 燕

四川省川剧艺术研究院发行 四川滨江印刷厂印装

开本787×102 1/32 印张14 字数250千字

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数1——1,000册

(内部发行)

前 言

戏曲现代戏是时代的产物，随着改革更新的时代巨变，戏曲现代戏也必将越过自身，在已取得初步业绩的基础上，向着更加完善、更加成熟的目标前进。

同众多的戏曲专业人员一样，我们深知戏曲现代戏的发展与提高是很困难的。戏曲编剧们就时有“写戏难，写现代戏更难”的感叹；而舞台艺术的再创造者导演、演员以及音乐和舞美诸多方面人员，对于实现戏曲现代戏的综合完整舞台演出，都有不同程度的棘手难题；面对这种境况而呈现的舞台实践现状，戏曲理论研究工作者因受种种局限，尚未很好完成总结升华以指导实践的使命。然而戏曲艺术毕竟要完善更新，戏曲现代戏自身尤需继续向前发展；同时，建设具有中国

特色的社会主义的时代，又给我们提出了新的要求，已有较长时间实践的戏曲现代戏，应该有更高水平的突破；广大戏曲工作者也因积累的经验较为丰富，实现戏曲现代戏的提高也是有条件的。

正是出于以上认识，我们在日常的资料积累工作中，对戏曲现代戏这一专题较为留意，虽然我们不可能一一目睹舞台演出，但在全国有关报刊发表的大量戏曲现代戏评介文章中，仍然获得了许多成功的精彩戏例。当这些来自四面八方、出自众多剧种的戏例越积越富时，我们就想到这难道不是广大戏曲工作者足资借鉴利用的材料吗？尚若蒐集成册，不仅能为翻检查阅提供方便，而且对不能一一观看全部戏曲现代戏舞台演出，以及因故难于阅读所有评介文章的实践者和研究者，也是对不足的一种弥补。特别是筹备“中国戏曲现代戏研究会”第六届年会的任务，决定由我院来承办时，我们的想法得到领导的鼓励和支持，于是就展开了本书的编印工作。

由于我院长期积聚的报刊资料，在十年浩劫中损失较重，因此本书所辑录的戏例，多取自1976年以后的全国有关报刊，而在这之前的则因受资料积累不多的局限，短时又来不及穷搜广集，所以会有一些已见诸报刊的戏例被漏辑；加之我们得到内部交换资料远非全部，其中描述的戏例也一定会有未蒐集到的；何况尚未为有关评介文章提及或记叙的，就一定没有辑录到。这是需要特别加之说明的。有鉴于此，我们恳望得到增补的线索或有戏例的原文，甚至是虽未为评介文章提及直接来自演出剧团的记叙文字，以便我们修定时补充。

再是我们水平有限，对某些戏例文字取舍的着眼点，也

许与舞台演出不尽相符，特别是我们所加的小标题及其全书的组构框架，未必就准确恰当。这也是我们恳望能得到批评指正的。这里需要说明的是某些戏例，由于在多篇评介文章中出现引用，我们多采用变更取舍角度照样辑录的办法，所以本书中有不同出处的同一戏例，在不同地方重复出现的情况。

本书辑录的戏例全部来自有关报刊发表的文章，收录时间截止在1986年底。除“中国戏曲现代戏研究会”第四、五两届年会论文结集的《戏曲现代戏导演表演艺术论文集》和《荒诞与真实》外，散见在其他图书中的戏例尚未集辑。因为是节录，凡节录文字之首不见剧目及其剧种者，我们一概加文字说明，并用圆括号标示；除明显的错字外，节录的文字我们均照原文，未作更动；而节录部份凡有较多与戏例无关的文字，又非删舍不可时，便略而不录并用省略号标示。

为便于查阅有关戏曲现代戏的资料，我们还将全国报刊发表的属于这一专题的文章，编制了一份篇名索引，作为附录，置于书后。

这类资料的蒐集取舍和分类组构，对我们来说还是首次，不当和失误之处在所难免。因此我们真诚希望大家能不吝指谬，更切盼提出建议和设想，以便我们修定和续编时有所改进，争取能为大家提供更好更满意的服务。

编者

1987年9月·成都

目 录

剧 作

一、千方百计突出时代精神

- 1、剧本成功的关键是要写出当代人的精神面貌
..... (2)
- 2、坚持向生活请教，深入揭示本质..... (4)
- 3、笔力应向生活的深层开掘..... (6)
- 4、历史感和现代感应当结合起来..... (7)
- 5、立意应与时代保持一致..... (8)
- 6、全新的主题有深刻的思辨力..... (8)
- 7、努力适应当代观众的审美追求..... (9)
- 8、掌握好具有时代特征的实质性冲突..... (10)
- 9、尊重生活真实，掌握好歌颂与暴露的分寸..... (11)
- 10、正确处理新旧道德的辨证关系..... (11)
- 11、向传统的世俗观念挑战..... (13)
- 12、更新观念，力戒陈旧..... (14)
- 13、深入揭示残存的封建思想的祸根..... (15)
- 14、从新角度反映离土和守土的矛盾..... (15)

15、人物形象要新在具有时代气息·····	(16)
16、强调两代人的差距，突出冲突的时代特征·····	(17)
17、应着重表现改革者本身和改革之间的矛盾·····	(17)
18、厚积薄发，淡化事因，表现深刻的社会生活内 容·····	(18)
19、选取能体现当代农民精神面貌的题材·····	(20)
20、精心设计人物以深化主旨·····	(20)
21、从人物的精神风貌上反映时代精神·····	(21)
22、从人物关系的转化上来反映时代精神·····	(22)
23、用人物的举止行为来反映时代精神·····	(23)
24、从农村的变化来反映时代精神·····	(23)
25、新时期的新人可以是“小人物”·····	(24)
26、艺术地再现常见荒谬现象，反映新旧交替的时 代特征·····	(25)
27、应注意典型人物的时代特征·····	(26)
28、应当真实地表现现代人的精神世界·····	(27)
29、让人物命运与国家命运息息相关·····	(28)

二、遵循戏曲创作的规律，大力开掘题材领域

1、熟悉生活，熟悉舞台才能出好戏·····	(29)
2、编剧要面向舞台演出·····	(30)
3、用戏曲的内在节奏来反映生活·····	(31)
4、戏曲传统编剧手法仍可巧妙运用·····	(31)
5、借鉴古典文学传统，写出优美唱词·····	(33)
6、唱的安排应服从于总体构思·····	(33)
7、要正确处理唱与念在现代戏中的关系·····	(34)

- 8、运用戏曲表现手段设计“三叩门”…………… (35)
- 9、化实为虚，紧紧抓住人物感情和起落…………… (36)
- 10、利用虚拟特点，借助唱的多种手段，正面
表现剧情…………… (36)
- 11、科诨意味的诙谐叙述能激起观众的欣赏兴趣… (37)
- 12、设计与人物性格发展密切相关的道具…………… (38)
- 13、既要准确理解原著，又要有自己对生活的
认识和切身感受…………… (38)
- 14、既忠实于原作，又作必要的增删和发挥…………… (39)
- 15、发挥戏曲之长，取意弃形，大胆取舍…………… (39)
- 16、遵循传统，以人物为主线取舍…………… (41)
- 17、用“激变”技巧把矛盾推上高峰…………… (42)
- 18、充分发挥唱善于揭示人物丰富内心世界的特长 (43)
- 19、幕后戏可用唱的手段改作幕前戏…………… (44)
- 20、利用多种演唱形式增加思想容量…………… (46)
- 21、取消细节，增加小过场…………… (47)
- 22、表现人性和人情要合符情理…………… (48)
- 23、选择适合剧种演出特点的题材…………… (49)
- 24、选择上演剧目应考虑本剧种长处和观众审
美情趣…………… (50)
- 25、演员的条件也是选择上演剧目应注意的因素… (51)

三、花大力气组织好戏剧冲突

- 1、冲突主线的选择合理，有利于主题思想的表现 (52)
- 2、带传奇色彩的戏要善于将各种矛盾辩证地
统一起来…………… (52)

3、强烈的戏剧性来自性格冲突·····	(53)
4、戏剧在人物关系冲突中产生·····	(54)
5、结合情理组织冲突·····	(55)
6、要在意料之外、情理之中出戏·····	(56)
7、刻意追求“人立于情，戏出于情”·····	(57)
8、冲破“常理”、追求“悖理”，组织戏剧冲突·····	(58)
9、组织好戏剧危机，情节才曲折动人·····	(58)
10、戏在绝处逢生处·····	(59)
11、意想不到的情况突然出现，也能成戏·····	(61)
12、通过动作正面表现冲突·····	(62)
13、人物关系的巧妙设置便于矛盾展开·····	(63)
14、在误会中充分展现喜剧冲突·····	(63)
15、一触即发的矛盾渲染，为重点戏作了充 分铺垫·····	(63)
16、有情绪的冲突更富有魅力·····	(64)
17、一人多事能使戏剧冲突增多·····	(65)
18、用大段唱腔组织冲突高潮·····	(65)
19、“过场戏”既能明场表现冲突，又能发挥表 演的作用·····	(67)
20、道具可以成为冲突的引线·····	(67)
21、组织戏剧冲突应当合理·····	(68)

四、戏剧情节既要真实又要奇巧

1、情节应当真实、典型·····	(69)
2、情节的传奇性和生活的真实性要统一·····	(70)
3、情节应与主要人物的命运紧密相连·····	(70)
4、情节铺排要有利于表现人物性格·····	(72)

- 5、表现人物悲惨命运的情节，应刻意追求一种异常凄惨阴冷的气氛……………（ 73 ）
- 6、从生活出发，“出奇制胜”……………（ 74 ）
- 7、戏剧性情节应从“奇事”中派生出来……………（ 75 ）
- 8、情节要奇巧……………（ 75 ）
- 9、情节要巧中见奇，奇中寓意……………（ 76 ）
- 10、情节设得巧，既促使矛盾深化，又为解决矛盾创造了条件……………（ 77 ）
- 11、跌宕起伏的情节往往是大起大落的动作……………（ 78 ）
- 12、喜剧场面出现悲剧成分有利于深化思想内涵……………（ 79 ）
- 13、反客为主，化悲为喜……………（ 80 ）
- 14、用喜剧性情节表现生活中的悲剧……………（ 81 ）
- 15、喜剧性情节有赖于特殊的人物关系和环境……………（ 82 ）
- 16、用不合常情的情节构成生活本身的喜剧……………（ 83 ）
- 17、适得其反的情节处理具有讽刺性……………（ 83 ）
- 18、用滑稽情境完成从“客观的对比”向“主观的对比”的转移……………（ 83 ）
- 19、重复动作可推动情节深入……………（ 84 ）
- 20、单一事件要一波三折……………（ 85 ）
- 21、一个反复不能构成重场戏……………（ 87 ）
- 22、剧情“奇”处须受典型环境制约……………（ 88 ）
- 23、巧妙的情节能表现喜剧风格……………（ 88 ）
- 24、误会是推动剧情发展的一种方法……………（ 89 ）
- 25、别出心裁的喜剧情节使舞台表演情趣盎然……………（ 90 ）

五、作用不同的结构有多种多样的方式

- 1、巧妙结构不同事件的不同矛盾…………… (90)
- 2、依照性格逻辑安排结构…………… (94)
- 3、以人物思想纠葛为中心来结构…………… (96)
- 4、围绕主线结构使冲突简略明晰…………… (98)
- 5、多人多事结构要注意人物的集中…………… (99)
- 6、散文式的结构方式利于连结各种人和事…………… (99)
- 7、展览式结构能扩大戏的内涵…………… (100)
- 8、“锁闭式”结构可发挥戏剧抒情性…………… (101)
- 9、“双连环”结构的对比会更加强烈…………… (101)
- 10、“双连环”利于表现两对主角的不同命运…………… (102)
- 11、开放式结构是传统戏曲时空假定性的新发展… (103)
- 12、开放型结构不应依附于事，而应连在意上…………… (103)
- 13、固定时空的分幕结构，亦能发扬戏曲擅长抒情的优势…………… (104)
- 14、开门见山、线条单一的结构能集中展示情节… (105)
- 15、结构不应困囿于“一人一事”…………… (105)
- 16、运用对比手法于结构中…………… (106)
- 17、浑然一体的戏剧脉络令人联前思后…………… (106)
- 18、“自报家门”仍可借用…………… (107)
- 19、发挥过场戏的作用…………… (108)
- 20、结尾要照应主题…………… (108)
- 21、发人深省的收场…………… (109)
- 22、重视“悬念”的作用，让每场戏的结尾都落在紧要关头…………… (109)

六、应在人物性格的刻划上着力

- 1、根据剧本总体构思塑造人物形象…………… (110)
- 2、性格刻画应是塑造人物的关键…………… (111)
- 3、主题的深浅在于如何表现人物的内在精神…………… (112)
- 4、在生活中寻找“模特儿”…………… (113)
- 5、从生活中寻找典型人物与典型情节…………… (113)
- 6、围绕性格的主导方面多侧面地刻画人物…………… (115)
- 7、写出两重性格，塑造活生生的人…………… (116)
- 8、刻划人物应注意性格的“二重组合”…………… (117)
- 9、写出人物的性格发展…………… (119)
- 10、人物性格应按自身逻辑发展…………… (120)
- 11、透过事件着眼于人物的世界观和品质…………… (121)
- 12、把人物性格放在“规定情景”中来塑造…………… (122)
- 13、人物在不同人物关系中有迥异的性格…………… (123)
- 14、既鞭辟入里又分寸得当，人物形象才能惟
妙惟肖…………… (123)
- 15、运用对比和夸张手法，突出人物性格…………… (124)
- 16、用衬托手法丰富人物性格…………… (125)
- 17、写出人物的不足更能增加真实感…………… (126)
- 18、不回避缺点，使人物更加丰满…………… (127)
- 19、有分寸地描写矛盾的对立面…………… (127)
- 20、写出后进人物的多重性格…………… (128)
- 21、塑造人物应追求典型性…………… (129)
- 22、把握人物，使人物性格发展始终一致…………… (130)
- 23、要重视人物的内在逻辑…………… (131)
- 24、追求性格的复杂性还需注意倾向性…………… (132)

七、次要人物的塑造不可等闲视之 ·····	(133)
1、塑造好陪衬人物，可突出正面形象·····	(133)
2、努力让次要人物表现出光彩·····	(134)
3、加强次要人物的刻画也能深化主题·····	(135)
4、具有典型性的配角可加重戏的分量·····	(135)
5、设置有助点题的配角·····	(137)
6、塑造真实的人物群象，再现生活复杂性·····	(137)
7、表现陪衬人物也要着力挖掘心灵深处·····	(138)
8、次要人物也应有机组合进全剧矛盾之中·····	(139)

八、大胆发掘并表现人物的喜剧性

1、让人物自身的行动构成讽刺性·····	(140)
2、人物自相矛盾的冲突极具喜剧性·····	(141)
3、在自身矛盾中表现喜剧性格·····	(142)
4、违心的对白能产生喜剧性·····	(143)
5、喜剧风格来源于主要角色的幽默性格·····	(144)
6、着眼于写活富有浓厚喜剧色彩的性格·····	(145)
7、在笑声中澄清是非，涤荡陈腐旧习·····	(146)
8、按生活本身的分寸塑造喜剧色彩人物·····	(146)
9、运用“假定性”，在美妙意境中流露喜剧性·····	(147)
10、用假定性制造冲突，烘托喜剧形象·····	(147)
11、用夸张、变形的手法表现喜剧人物·····	(148)
12、重复表现某一特征，塑造生动的喜剧形象·····	(148)
13、动作的机械重复能刻画滑稽性格·····	(149)
14、荒谬的对白能增强人物喜剧性·····	(150)

- 15、正面人物可处于喜剧情势之中…………… (150)
- 16、用喜剧情节表现可敬可爱的形象…………… (151)
- 17、从生活出发,塑造喜剧中的正面人物…………… (151)

九、人物性格在喜剧冲突中显现

- 1、戏剧性冲突对于塑造典型人物很得力…………… (153)
- 2、在戏剧冲突中塑造既有个性又有共性的人物形象…………… (154)
- 3、应把人物放在矛盾的尖端来表现…………… (156)
- 4、人物感情生发传奇的情节,传奇的情节有利于刻划鲜明性格…………… (157)
- 5、抓住矛盾,全力表现人物感情世界的自我冲突…………… (158)
- 6、在喜剧冲突中展示人物性格特征…………… (158)
- 7、在矛盾演变中塑造双重性格的人…………… (159)
- 8、让情节表现性格,性格推动情节…………… (160)
- 9、将人物放在层出不尽的矛盾包围之中来描绘… (161)
- 10、在一系列矛盾冲突中塑造有血有肉、真实可信的艺术典型…………… (161)
- 11、幕前衬幕后,无形胜有形…………… (162)
- 12、在双重冲突中充分显示人物性格…………… (163)
- 13、用多起事件、多条线索、多组冲突来表现人物的性格…………… (165)
- 14、以独特方式准确体现人物的自相矛盾…………… (166)
- 15、在自相矛盾中刻划喜剧人物…………… (166)
- 16、人物身份设置应与戏剧矛盾紧密联系…………… (167)

十、注重人物的动作描绘

- 1、认真筛选生活素材，为人物设计准确的
“大动作”…………… (168)
- 2、用具体行动使人物形象丰满可信…………… (170)
- 3、让人物形象在主动性的行为中逐步树立起
来…………… (171)
- 4、正确处理动作发展与主客观因素的关系，
使人物形象真切动人…………… (173)
- 5、人物应有个性化的戏剧动作…………… (174)
- 6、塑造独特个性须有相应动作…………… (175)
- 7、表现人物个性应设置相应的戏剧动作…………… (176)
- 8、为人物设计一定的出格行为，有助于个性
化…………… (176)
- 9、人物行动应有心理依据…………… (177)

十一、充分发挥多种心理描写手法的作用

- 1、情节的奇情状彩应侧重于人物心理…………… (177)
- 2、生动的心理描写突出了“情”…………… (178)
- 3、真实的心理描写扣人心弦…………… (179)
- 4、用诙谐的手法表现人物富于幽默的心理状
态…………… (180)
- 5、喜剧性的场面能生动展现人物微妙的复杂
心理…………… (181)
- 6、行动逻辑应通过内在的心理动作来显示…………… (181)

- 7、唱擅长于抒发高潮中人物难忍的真情……………（182）
- 8、扬戏曲之长，用唱词展现人物丰富的内心世界……………（184）
- 9、用回忆唱段描写人物的内心冲突……………（185）
- 10、用内心独白表现人物内心活动……………（187）
- 11、在危急情境中表现人物内心活动……………（188）
- 12、借用富有情趣的典故，表现人物微妙心理……………（189）
- 13、多变的句式能从容地表现人的心理活动……………（189）
- 14、巧设的情节，便于揭示人物内心世界……………（190）

十二、重视细节描写的丰富性和生动性

- 1、提取典型的细节表现人物性格特色……………（191）
- 2、用生动细节展示人物的思想境界……………（192）
- 3、抓住细节层层开掘人物的内心世界……………（193）
- 4、用特定细节来表现人物的情绪变化……………（194）
- 5、夸张的细节具有令人难忘的艺术效果……………（194）
- 6、运用细节夸张可产生喜剧性……………（195）
- 7、幽默的细节使人物感情跃然纸上……………（195）
- 8、用“白描”手法的细节来刻画人物性格……………（196）

十三、语言的性格化和风格多样化

- 1、语言色彩应与剧本特色相一致……………（198）
- 2、人物语言要含蓄……………（199）
- 3、语言要性格化……………（199）
- 4、儿童剧的唱词应有儿童情趣……………（202）
- 5、对白要富有动作性……………（202）