

戏剧叙事学研究

苏永旭 主编

中国戏剧出版社

本书系国家社会科学基金青年项目
并获得国家社会科学基金资助

戏剧叙事学研究

苏永旭 主编

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧叙事学研究/苏永旭主编. - 北京:中国戏剧出版社,
2004.10

ISBN 7-104-02001-2

I. 戏… II. 苏… III. 戏剧文学—文学研究—中国
IV. 1207.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111550 号

戏剧叙事学研究

苏永旭 主编

中 国 戏 剧 出 版 社

(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

郑州市海辰印刷有限公司 印刷

字数 440 千字 开本 850×1169 毫米 1/32 印张 18

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-3000 册

ISBN 7-104-02001-2/J·859 定价:40.00 元

目 录

国家课题《戏剧叙事学》鉴定意见和鉴定结论(代序)

…………… 王文融、童道明、陈培仲、严 铮、王永宽 (1)

戏剧叙事学研究的五个重要的理论突破(代前言)

…………… 苏永旭 (9)

第一编 戏剧叙事学理论的总体研究

第一章 戏剧叙事学研究的基本对象和理论构架 …………… (15)

第二章 戏剧叙事的基本内涵及其三种基本叙述方式的
核心实质 …………… (21)

第三章 导演文本:戏剧叙事学研究不可忽略的重要的
“中间转换形式”及其理论归宿 …………… (26)

第四章 戏剧叙事学:一个方兴未艾的新兴学科…………… (30)

第五章 戏剧叙事学与戏剧创作 …………… (38)

附录一:戏剧叙事学研究笔谈一 …… 李宗林、童道明、王文融、
王忠祥、姚金成、王永宽、陈培仲、王钦韶、黎 辉 (48)

附录二:戏剧叙事学研究笔谈二……………
李宗林、张玉书、王文融、王永宽、姜景奎、孟昭毅 (65)

第二编 戏剧艺术的显在叙述方式研究

第一章 中国古代戏曲的叙述性特征 …………… (82)

第二章	中国古代戏曲的叙事时空	(95)
第三章	从元杂剧体制看中国戏曲显在叙述模式的若干 基本特性	(104)
第四章	关汉卿杂剧叙事的时空控制机制	(115)
第五章	元杂剧的情节结构模式	(122)
第六章	宋元南戏的显在叙事特征	(132)
第七章	明清传奇的显在叙述特性和叙事策略	(144)
第八章	中国近代戏曲的基本叙述方式	(154)
第九章	梵剧《沙恭达罗》的显在叙事	(163)
第十章	法国古典戏剧中的显在叙事	(179)
第十一章	布莱希特叙述剧的叙述方法	(188)
附录一:	从豫剧《清风亭》的演出看古剧目的改编	(195)
附录二:	豫剧小品《剧团里的故事》的一个常识性 错误及其他	(202)
附录三:	大学生笔谈《蚂蜂庄的姑爷》 姚圣良 张文杰 王莉 王聚堂	(207)
附录四:	从戏剧叙事学的角度看大型河南豫剧 《蚂蜂庄的姑爷》	(212)

第三编 戏剧艺术的潜在叙述方式研究

第一章	西方戏剧的潜在叙事方式	(229)
第二章	西方戏剧的舞台叙述(上)	(239)
第三章	西方戏剧的舞台叙述(下)	(249)
第四章	古希腊悲剧的叙事模式	(257)
第五章	莎士比亚戏剧的写意化叙述特征	(267)

第六章	古典主义戏剧叙事话语模式的特殊意义	(276)
第七章	狄德罗戏剧理论的叙事学意义	(288)
第八章	德国自然主义戏剧的叙事方法	(296)
第九章	夏衍戏剧的潜在叙事	(302)
第十章	曹禺《雷雨》的基本叙述方式和叙述手段	(313)
第十一章	情调:《北京人》文本叙述与舞台叙述的 艺术契合点	(323)
第十二章	曹禺《原野》的叙述方式与叙述手段	(331)
附录一:	“骗子本生”与莫里哀的《伪君子》	(339)
附录二:	莎士比亚、莫里哀典型观的三个基本区别	(351)
附录三:	莫里哀和他的《伪君子》的人物塑造和叙事结构	(358)

第四编 戏剧艺术的反戏剧式意象性叙述方式研究

第一章	20 世纪西方戏剧的总体叙事特征	(382)
第二章	《莎乐美》反戏剧式意象叙述的始作俑者	(402)
第三章	表现主义戏剧反戏剧式的意象性叙述方式和 叙述手段(上)	(413)
第四章	表现主义戏剧反戏剧式的意象性叙述方式和 叙述手段(下)	(425)
第五章	德国表现主义戏剧的叙述方法	(439)
第六章	存在主义戏剧反戏剧式意象叙述的主题设计和 叙事策略(上)	(446)
第七章	存在主义戏剧反戏剧式意象叙述的主题设计和 叙事策略(下)	(458)

第八章	萨特与他的存在主义名剧《间隔》的反戏剧式 意象性叙述方式和叙述手段	(473)
第九章	让·科克托与他的超现实主义名剧《奥尔菲》的 反戏剧式意象性叙述方式和叙述手段	(485)
第十章	贝克特与他的荒诞派戏剧名作《等待戈多》的反 戏剧式意象性叙述方式和叙述手段	(500)
附录一:	二十世纪西方戏剧史鸟瞰	(516)
后 记		(556)

国家课题《戏剧叙事学》 鉴定意见和鉴定结论(代序)

鉴定意见 一

王文融 我国著名叙事学学者 北京大学教授、博士生导师

国家社科基金青年资助项目“戏剧叙事学”自96年立项以来,在主持人苏永旭同志和课题组全体成员的共同努力下,为建立叙事学的分支——戏剧叙事学的理论构架和批评方法作了大胆的尝试和具有开拓性的工作,成绩斐然,得到学术界的广泛关注和肯定。

作为课题组的研究成果,已发表50余篇论文涉及西方、印度和中国这三大世界戏剧体系,既有对一个时代或一个流派的戏剧的宏观考察,又有对具体戏剧作品的微观剖析,做到了深度和广度的统一,也注意到横向和纵向的比较分析。苏永旭同志提出显在戏剧叙述、潜在戏剧叙述和反戏剧式意象叙述是戏剧的三种基本叙述方式。这一论断显然具有重要的理论价值。许多论文对戏剧诸要素(如情节结构、时空控制机制、聚焦方式、话语模式等)的分析不乏创见,对戏剧各主体(剧作家、隐含剧作家、角色、观众和读者)之间关系的把握也比较准确。从总体来看,课题组的成果为戏剧研究提供了一个新的视角和切入点,并大大拓宽了叙事学的研究领域,为总体叙事学的创建起了推动作用。

课题组最初的设想是出版一部专著。与这个目标相比较,现有的成果显得比较零散,尚未构成一个完整的整体,希望课题组能继续得到资助,在已获得的丰硕成果的基础上继续努力,实现既定的目标。

鉴定等级: A

2001年5月23日

鉴定意见 二

童道明 我国著名戏剧理论家

中国社会科学院外国文学研究所研究员、博士生导师

苏永旭同志主持的课题项目《戏剧叙事学》,摆脱传统的戏剧学研究的理论视角,在中国首次尝试构建戏剧叙事学理论的体系构架,它的开拓性与创新性、前瞻性,决定了这个课题研究的重大理论价值,而且也有启发戏剧创作思维的实践价值。这个课题研究无论是对中国的“叙事学”研究,还是对中国的“戏剧学”研究都起到一定的促进作用。《戏剧叙事学》自1996年5月立项以来,所取得的成果,足以说明“戏剧叙事学”作为“叙事学”的一个分支学科已经初具规模。

《戏剧叙事学》课题研究对于戏剧学研究的意义是在于它提供了戏剧学研究的现代模式的一种新的可能,同时也提供了深化戏剧学研究的可能。苏永旭在《戏剧叙事学刍议》中率先提出了三种戏剧叙事方式的论断,极有创见,也能概括从古希腊戏剧到表现派戏剧的实际。而当研究者从叙事模式来观照古希腊悲剧时,就发现了歌队叙事的隐含作者的显在模式,这种研究方法的新意是显而易见的,而当研究者从叙事模式来观照表现派戏剧

时，就条分缕析地归纳出它的五种叙述手段，这较之一般仅仅提及心理外化的研究是很大的深入。

这项研究存在着文本叙事与舞台叙事研究的不平衡，当然重点应在文本叙事研究上，但像斯坦尼斯拉夫斯基体系的舞台叙事研究还应该专门的研究。

2001年3月20日

鉴定意见 三

陈培仲 我国著名戏剧理论家

中国戏曲学院《戏曲艺术》原主编、编审

由河南教育学院青年学者苏永旭主持的国家社会科学基金青年资助项目《戏剧叙事学》自立项以来，在短短几年间，经过全体成员的努力，已在全国有影响的报刊上发表论文50多篇，其中不少为中国人民大学报刊资料复印中心《戏剧、戏曲研究》、《中国古代、近代文学研究》全文转载，有的被《北京大学学报》“全国高校文科学报信息库”栏目摘要转载，并有多篇论文在全省科研项目评比中获奖，在全国戏剧界、学术界引起较大反响，得到广泛认同和肯定。

戏剧叙事学作为叙事学的一个分支，提出的时间不长，在国内更属初创阶段，因此，该课题的初步成果，具有开拓性，填补了我国戏剧理论领域的一项空白。它不仅对繁荣我国戏剧事业具有促进作用，而且对于拓展叙事学的总体研究，对于丰富马克思主义文艺理论宝库，也具有重要意义。

从已经发表的数十篇论文看，它们涉猎广泛，视野开阔，从

世界上不同的戏剧体系中，从古今中外的戏剧名著和理论著作中，经过分析、归纳、总结和提炼，初步勾勒了戏剧叙事学的研究范畴和理论框架，即以文本叙述和舞台叙述为叙述方式，以戏剧的叙事性作为其研究的基本对象，以“潜在的戏剧叙述”、“显在的戏剧叙述”、“反戏剧式的意象性叙述”为其基本理论构架。这些基本观点，为越来越多的研究者所认同和运用。同时，他们将理论与实践紧密结合，对具体作品（如《蚂蜂庄的姑爷》，《清风亭》等），进行剖析，取得了良好的效果。这种学风，值得肯定。

目前这一课题已有良好的基础，但仍有不足，还有待于进一步理论化、系统化、完整化；对我国浩如烟海的戏曲作品及丰富的理论遗产，应当进一步挖掘，上升为理论，使之更具有民族特色；对当代百花齐放的戏曲创作和演出，尚仅涉及豫剧一个“点”，还有很多处女地，有待去耕耘。今后如能在这方面有所加强和突破，使之更具时代特色，不仅会使理论体系更为全面，完整，而且必将对振兴戏曲，弘扬民族文化、振奋民族精神，做出应有的贡献。

鉴定等级：A

2001年3月22日

鉴定意见 四

严铮 我国著名外国文学研究专家 河南大学文学院资深教授

苏永旭同志主持的《戏剧叙事学》课题，通过对戏剧深层的叙事规律的探讨，对新时期20余年来中国戏剧艺术的研究，提供了有力的理论支撑。这一理论的提出具有较大的理论价值和实

践价值，同时也具有一定的前瞻性。

这一课题自 96 年 5 月立项以来，发表论文 50 余篇，作为一个新兴学科的创立，已初具规模。在所发表的 50 余篇论文中，仅被国内权威杂志《戏剧》、《戏曲艺术》、《艺术百家》全文发表，《北京大学学报》摘要转载和中国人民大学书报资料复印中心《戏剧、戏曲研究》、《中国古代、近代文学研究》全文转载的就有 35 篇之多，产生了全国性的影响，达到国内学术领域的前沿水平。

课题组提出了一些富于创建性的学术观点，尤其是戏剧的三种基本叙述方式“潜在的戏剧叙述”、“显在的戏剧叙述”、“反戏剧式的意象性叙述”具有很强的理论概括性和实用价值。不仅对传统的现实主义戏剧、浪漫主义戏剧作了深层透视，对现代主义和后现代主义戏剧也作了一定的理论归纳，而且为新的戏剧风格和戏剧品类的出现提供了可能。

不足之处：“舞台叙述”的研究稍显薄弱，有待进一步深入；系统性方面应进一步加强，以后最好能以专著的形式出现，或把这些论文结集出版，以便充分利用这一课题的成果。这一课题显然具有连续资助的价值。

鉴定等级：A

2001 年 4 月 17 日

鉴定意见 五

王永宽 河南社会科学院文学研究所所长、研究员

苏永旭同志主持的国家哲学社会科学基金“九·五”规划项目（青年资助项目）《戏剧叙事学》，自 1996 年 5 月立项以来的

四年半中，该课题组就这一课题的内容已发表了 50 余篇论文，其中不少论文发表后被中国人民大学书报资料复印中心转载，引起了有关学术领域的广泛关注。这些成果，对于本课题的预定目标来说，其数量已足够了。而从论文的质量来说，我认为也达到了国家社科规划对于课题管理的有关文件的要求。具体来说，我的看法有以下几点：

一、《戏剧叙事学》的选题具有开创性意义，课题组的成果表现了这种开创性的精神。戏剧叙事特征同中国文学史上的叙事诗、史传文学、寓言故事、文言或白话小说有一定的联系，又有明显的不同，它具有戏剧艺术自身的规定性。研究戏剧叙事的特征与规律，对于研究其他文体的文学作品，研究中国古代文论和当代文艺理论，都具有促进作用和现实意义。课题组的现有成果从戏剧叙事特征切入，进而探讨戏剧艺术的整体规律，体现了可喜的学术创新精神。

二、课题组的现有成果涉及的学术领域较广，对于探讨的问题达到了一定的理论深度，显示了学术研究的广度与深度的统一。他们已发表的论文，有对于戏剧叙事理论的宏观的探讨，也有对于某些戏剧现象、某些戏剧作品的具体分析，研究的范围涉及到中国古代戏曲、外国戏剧、中国地方戏曲、当代话剧与歌剧等，涉及到中国古代戏曲理论，外国的布莱希特、狄德罗及德国、印度的戏剧理论，作者在概括、论述各种戏剧叙事现象与评析不同的戏剧理论时，表现出了个人的独立见解。如苏永旭从《莎乐美》对反戏剧式意象叙述的研究，李云峰对西方戏剧潜在叙事的研究，韩丽霞对于中国古代戏曲叙事特征的研究，都具有较高的学术品位。

三、课题组的现有成果能够科学地运用各种研究方法，做到理论与实际相结合，分析与综合相结合。不少论文采用结构分析

法，针对戏剧叙事本身就具有结构性强的特点，他们特别重视结构分析，并在分析过程中表现出逻辑的严密性和哲学的思辨性。不少论文采用比较分析法，在横的方面把中国叙事理论同外国叙事理论进行比较研究。在纵的方面把古代戏曲的叙事特征同当代戏曲、话剧、歌剧的叙事特征进行比较研究，视野既广，思路亦新。

课题组现有成果的不足之处，我认为有两点：1、已发表的论文大多是对具体戏剧现象和戏剧作品的研究，而宏观地、综合地进行理论探讨的论文较少。王文融先生提出的“还需在科学性、系统性、完整性上多下功夫”的意见，值得重视。2、已发表的论文散见于各种期刊，作为一项国家课题的成果，未形成统一的整体，若能结集出版为一册，影响要大一些。尽管有些美中不足，但从现有成果的状况来看，已是相当可观、相当可贵的了。因此我认为“鉴定等级”应为A级。

2001年3月18日

鉴 定 结 论

王文融 国家社会科学基金青年项目《戏剧叙事学》鉴定组组长

有五位专家对苏永旭同志主持的《戏剧叙事学》项目发表了个人鉴定意见。每一位都肯定了该项目取得的成果，赞成通过鉴定。除一位专家未注明鉴定等级外，其余几位均确定为A级。

专家们认为，该项目是国内为建立叙事学的分支——戏剧叙

事学的理论框架和批评方法所做的首次尝试，其成果具有开拓性和前瞻性，并已达到国内领先水平。它一方面填补了我国戏剧理论领域的一项空白，对深化我国的戏剧研究和繁荣戏剧事业具有积极意义；另一方面又拓宽了叙事学的研究范围，为总体叙事学的创建起了推动作用。

该项目已发表论文 50 余篇。这些论文涉猎广泛，视野开阔，从文本叙述和舞台叙述两个方面入手，以显在戏剧叙述、潜在戏剧叙述和反戏剧式意象叙述三种叙述方式为纲，把戏剧的叙述性当做研究的基本对象，初步勾勒出戏剧叙事学的理论框架。这些论文不乏创见，内容丰富，涉及古今中外重要的戏剧体系，既有对一个时代、一个流派戏剧的宏观考察，又有对中外戏剧名著的微观剖析，做到了深度和广度的统一。在研究方法上理论与实际相结合，综合与分析相结合，还注意运用结构分析以及横向和纵向的比较分析，这一切都为构建一个完整的体系奠定了良好的基础。

目前的成果以论文的形式出现，比较零散，还应进一步加强研究的科学性、系统性和完整性，最后形成一部专著。对文本叙事与舞台叙事的研究存在不平衡，后者相对薄弱，有待进一步深入。

建议有关部门继续支持该项目，使项目组得以弥补上述不足，完善现有成果，最终出版一部《戏剧叙事学》专著。

2001 年 6 月 2 日

戏剧叙事学研究的五个重要的理论突破（代前言）

苏永旭

《戏剧叙事学》是 1996 年度国家哲社基金青年资助项目（96CWW006），目的在于试图通过课题研究在根本上为有效地消除和扼制改革开放 20 年来中国剧坛出现的众多地艺术泡沫现象提供理论支撑，并为 21 世纪中国戏剧的发展提供新的燃料和动力。自 96 年 5 月立项到今年 5 月结项的 5 年多时间里，课题组共发表论文 54 篇。其中仅被全国性核心期刊《戏剧》、《戏曲艺术》、《艺术百家》发表，《北京大学学报》摘要转载，国内权威杂志中国人民大学书报资料复印中心《戏剧、戏曲研究》、《中国古代、近代文学研究》全文转载的就有 35 篇，在学术界产生了较大影响。5 年来，课题组以戏剧的“文本叙述”和“舞台叙述”这样一种双重叙述为理论基点，以戏剧的叙述性和叙事规律作为研究的基本对象，以“潜在的戏剧叙述”、“显在的戏剧叙述”和“反戏剧式的意象性叙述”这样三种基本叙述方式为其研究的基本理论构架，充分梳理和吸收古今中外宝贵的理论遗产，全面展开科研攻关，从而使戏剧叙事学这一新兴学科得到了较为完善的确立。

由于我们注重采用理论和实践相结合，宏观和微观相结合，结构分析和比较研究相结合的方法，同时还比较注重在“史”的高度进行纵的和横的坐标考察，使得我们在以下五个方面有了较

大的突破和建树：

1、对戏剧艺术“文本叙述”和“舞台叙述”的双重叙述模式的特定内涵作了科学界定，有力地突破了亚里士多德以来“戏剧是行动的艺术，摹仿的艺术，而不是叙事艺术”的传统观念。认定戏剧表演的时间性决定了戏剧表演本身也是一种戏剧叙述，只不过是一种“舞台叙述”罢了。如果说戏剧的“文本叙述”是一种“时间的空间”，戏剧的“舞台叙述”便是一种“空间的时间”。前者主要靠“时间叙述”推进“空间叙述”，后者则主要靠“空间叙述”来推进“时间叙述”。只看到戏剧叙事的“空间性”而忽略其“时间性”是不对的，反之同样也是不正确的。因此我们所说的“戏剧叙事”就包括了“文本叙述”和“舞台叙述”这样两个层面，是一种叙述向另一种叙述的美学转换。

2、科学地界定和揭示了戏剧艺术三种基本叙述方式的核心实质，成功地实现了对传统意义上根深蒂固的戏剧理论“戏剧没有叙述者，只是一种代言体”的大胆超越。我们认为戏剧也是有它的叙述者的，而且作为“本源述体”的剧作者的众多化身之一的“隐含的剧作者”还无处不在。因为任何意义上的文本的形成都离不开“本源述体”的剧作者不同程度的参与。就戏剧艺术三种基本叙述方式的核心实质而言，也无非是作为“本源述体”的剧作者，在“投射述体”、“人述体”、“身述体”三个不同层面上所作的意义投射而已。归根结蒂都是剧作家在讲故事，都是剧作家在变换着方式，变着戏法讲故事。因而戏剧首先是一种叙述体，其次才是一种代言体。至于“代言”的程度如何，还要视“本源述体”的剧作者在什么样的层面上“叙述”而定。

3、深刻地揭示了戏剧叙事的三种基本叙述方式与人类艺术史上三种最基本的创作方法——现实主义、浪漫主义和现代主义的历史对应性和同一性。一般意义上讲通过“演员演故事”的方