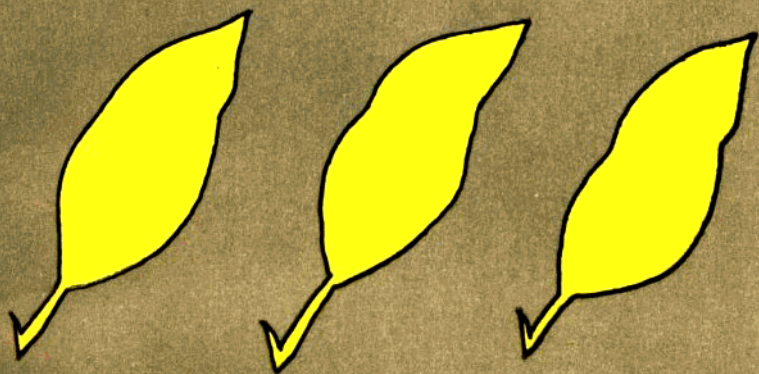

XIJU DE AOMI XIJU DE AOMI

戏剧的奥秘

阎广林 赵康太 周安华 著 上海教育出版社

SHANGHAI JIAOYU CHUBANSHE SHANGHAI JIAOYU CHUBANSHE

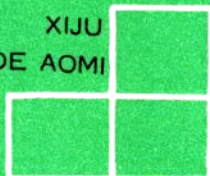
你们应当说我是一个在恋爱
不智而过于深情的人；一个不
易发生嫉妒的人，可是一旦被
煽动以后，就会糊涂到极点；一
像印度人一样糊涂的人，会把
颗比他整个部落所有的财产更
重的珍珠随手抛弃；一个不惯
流妇人之泪的人，可是当他被
情征服的时候，也会像涌流着
液的阿拉伯胶树一般两眼泛滥。

——《奥瑟罗》

J80 28

XIJU
DE AOMI

阎广林 赵康太 周安华 著

戏剧的奥秘

SHANGHAI JIAOYU
CHUBANSHE

LT0100082126R

上海教育出版社

(沪)新登字107号

戏剧的奥秘

阎广林 赵康太 周安华

上海教育出版社出版发行

(上海永福路123号)

各地新华书店经销 上海市印刷十二厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 10.5 插页 4 字数 147,000

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数 1—1,300本

ISBN 7-5320-2116-5/G·2055

定价: 4.70元

序

●陈瘦竹

我国戏剧文学，包括戏曲、话剧和歌剧。戏曲开始于宋代，到元杂剧和明传奇形成高峰。话剧是从外国移植过来的新的戏剧形式，本世纪初春柳社和南开剧社可以说有首创之功。歌剧虽在二十年代已有萌芽，但在延安文艺座谈会后才在新的基础上形成而且渐趋繁荣。戏剧文学语言，一般分为诗歌体和散文体。在世界戏剧文学史上，古希腊作品最早，无论悲剧或喜剧，都采用诗歌体，名曰戏剧诗；在莎士比亚的剧作中，虽有接近口语的散文，但主要用无韵诗体。散文体是指日常口语，欧洲十六世纪时，许多喜剧以口语写对话，名为散文剧，十八世纪资产阶级要求戏剧表现当代生活，散文剧开始盛行，成为现实主义戏剧的主要形式。我国戏曲

中，口语是宾，词曲是主，属于诗歌体而非散文体，本世纪初，在欧洲近代剧影响下，出现新剧或文明戏，属于散文体，1928年改名话剧，以与诗歌体的戏曲相区别。

戏剧文学既是舞台演出的脚本，又是读者阅览的作品。从戏剧史上看，演员的表演先于作家的创作，剧作家通过演员吸引广大观众，而剧场中的观众又不同于书斋中的读者，观众不仅和舞台上的剧中人在思想情感上有交流，而且受到观众集体心理的影响。因此，戏剧文学极不同于诗歌、小说和散文等一般文学作品，属于一种最困难的形式。剧作的优劣，不仅在于演员是否认为有戏可演，更重要的在于观众是否觉得有戏可看，而且爱看。“没有冲突就没有戏剧”，这话当然不错，而“没有观众就没有戏剧”同样是真理。

我国话剧形式来自欧洲，在其发展过程中，不断受到外来影响。自“五·四”到三十年代，易卜生、萧伯纳、契诃夫和奥尼尔等人的剧作首先被介绍进来。近代欧洲戏剧有各种流派，我国剧作家从满足社会需求和适应创作个性出发，不是盲目模仿，总是加以分析而后借鉴，以现实主义戏剧为主，并不排斥象征主义和表现主义

技法。建国以来我们对欧美当代戏剧很少接触，近年门户开放，外国各种新的戏剧流派，几乎令人目眩神迷。我们应该及时引进这些流派，但是又应避免盲目模仿。物质文明和精神文明的性质完全不同，引进外国科学技术还须消化吸收，引进外国文学艺术，当然不应该依样画葫芦。文艺要创新，必须突破阻碍文艺发展的旧传统。中外传统文化，都有优良的和不良的两种因素，不良传统应该反对，优良传统需要继承。本世纪五十年代以后，欧洲出现反“戏剧”思潮和荒诞戏剧，这一流派的特点之一，就是重情绪轻情节。我国一些评论者和剧作者对于外国这一流派极感新奇，于是所谓“淡化情节”在前几年成为时髦题目。希腊亚里斯多德曾说：“情节是悲剧的灵魂”，在某些人看来，两千多年前的这个“陈腐”观念，当然必须消除。亚里斯多德借用生物学的观点，曾将情节分为头、中、尾三个部分。我国目前经济改革，主张开放搞活，于是有的戏剧评论者就认为作者描写情节是“封闭的文学观念”，观众喜欢情节是“封闭的鉴赏观念”。因为在这个评论者看来，情节有头有尾，首尾相连，形成圆圈，这就叫作“封闭”，因此必须“淡化情节”，无头无尾，不相连贯，似乎

这才叫作“开放”，合乎“时代精神”。

其实，所谓“淡化情节”并不新鲜，倒是一种陈腐观念。比利时剧作家梅特林克早期提倡“静止戏剧”，创作象征主义独幕悲剧，并在《日常生活中的悲剧性》(1896)中宣扬轻情节重情绪的观点。但到后来，他终于放弃这种主张，“浓化”情节，他的《莫娜·瓦娜》和《青鸟》才开始轰动剧场。道理非常简单，戏剧不是抒情诗或梦幻曲，情节是某种矛盾和冲突所引起的互相关连且有发展变化的事件，假如真正“淡化”戏剧情节，那末演员在舞台有什么可演，观众在剧场里有什么可看？

戏剧要想吸引观众，我想首先必须要有优秀的戏剧创作。戏剧创作不应片面强调虚无缥缈的审美作用，或者鼓吹所谓“淡化情节”，而应揭露社会矛盾，表现时代精神，给人以深刻的启示。因此我想，发扬现实主义传统，适当采用欧美各派戏剧的某些技法，写出优秀剧作，会受到观众欢迎的。

凡是优秀的剧作和演出是否都能吸引观众，这个问题要由观众来回答。观众是戏剧的“衣食父母”。那末我们是否应该迎合迁就观众呢？在物质生产方面，厂家为了赚钱，总是迎合

顾客心理，随时花样翻新。但是，戏剧不完全是商品，这项买卖除了必须收回成本并且赚一笔钱以外，还有比任何物质生产更崇高的使命。因此，我们不应采取迎合的态度和迁就的方法去吸引观众，而且这样也永远不会满足他们的要求。

观众需要培养，需要引导。爱美虽是人的本能，但是没有经过熏陶和训练就不可能真正领悟文学艺术的美。文艺鉴赏能力，应该从小就加以培养和引导。在欧美一些高度发达的资本主义国家里，看戏和听音乐早已成为非常普遍的精神享受。所以许多优秀剧作才可以连演几百场和几千场。我国读者和观众很熟悉的阿瑟·密勒的《推销员之死》，在百老汇连演742场；柯克兰的《烟草路》（我国早有译本），在百老汇连演3182场。出现这种盛况，主要在于美国观众有较高的鉴赏能力和审美要求。英美等国非常重视戏剧知识的推广和审美趣味的培养与引导。英国肯·拜伦在《戏剧在英国教室里》（缪塞恩，伦敦，1986年）一书中，专门论述在英语课中对青少年进行戏剧教育。关于戏剧的特征，他从戏剧和小说的区别中加以说明。他指出小说表现“已经发生的事”，而戏剧则描写“正在发

生的事”，然后从观点的区别、符号的区别以及运用时间的区别进行分析。他还强调课本所选的剧本必须演出，这样才能使学生真正懂得戏剧。他说：“剧本是为‘演出’而作。戏剧课文不同于小说课文，本身并不完整，除非在动作中加以体现。”（86页）我们如果真想鉴赏文学艺术，首先应该了解文艺的本质和特征，在中小学里就对青少年加以启发，这样才可以逐步提高他们的鉴赏水平。

在我国中学语文课本中，同样有戏剧教材，如关汉卿《窦娥冤》、曹禺的《雷雨》、老舍的《龙须沟》和《白毛女》等节本。通过这些课文的教学，我们不仅可以向广大中学生传授戏剧基础知识，而且可以使他们从这些优秀剧作中获得美感和启示。我们要使他们欣赏这些名著在情节结构、人物描写以及语言运用等方面的杰出艺术成就，使他们领悟我国封建和半封建社会的罪恶、善良人民的苦难和牺牲精神，还有什么才是真挚的爱情和无私的友谊。戏剧的本质具有审美性和社会性，剧作家在舞台形象中体现这种本质，观众和读者当然也要从审美性和社会性相统一的角度，才能感受到戏剧的真正妙处。1988年6月15日《光明日报》曾经报道

福建省话剧院实验剧团演出中学生语文课本剧极受欢迎，“短短一个月内，这个剧团编排的十个课本剧，在福州市19所中学里上演45场。据许多中学教师反映，这一活动加深了学生们对语文课本的理解，提高了他们对艺术的鉴赏力。”话剧在剧场里虽然吸引不了许多观众，但是广大中学生却很热爱话剧。我们当然不能认为演课本剧就可挽救戏剧危机，但是我们相信这样可以培养新的话剧观众。只要我们真在内容和形式上都很优秀的剧作，而且努力培养新的观众，再加上其他方面的改革，戏剧危机就可能变为戏剧生机。

上海教育出版社出版中学生文学鉴赏的书，这是很有意义的事，这能够培养广大青年的文学鉴赏能力，从而促进文艺事业的蓬勃发展。阎广林、赵康太和周安华三位同志所撰写的《戏剧的奥秘》，论述戏剧的意义、种类样式、冲突、人物性格、语言以及各种技法，深入浅出，生动活泼，一定能够引起中学生的兴趣。同时，他们在论述中还结合中外古今的三十部剧作加以分析，可以使读者扩大视野，关心当前的戏剧事业，成为有鉴赏力的戏迷。阎、赵、周三位同志是南京大学现代戏剧和戏剧理论博士研究生，

目 录

序·····	陈瘦竹
戏剧从远古走来	
——历史的回顾·····	1
戏剧“活水”源在生活	
——从生活到艺术·····	14
艺术世界三处“家”	
——戏剧与小说·····	25
波涛上的白帆船	
——戏剧的主题思想·····	35
没有冲突就没有戏剧	
——戏剧冲突的特点·····	44
舞台风云 变化可测	
——戏剧冲突的形态·····	54
推波助澜的朔朔秋风	
——戏剧情境漫谈·····	64
皮之不存，毛将焉附	

——戏剧的人物性格·····	75
岩石从山顶上滚落	
——戏剧情节的特征·····	86
凤头·猪肚·豹尾	
——戏剧情节的完整性·····	96
戴着镣铐跳舞	
——戏剧结构纵横·····	107
万变不离其宗	
——戏剧结构的基本模式·····	117
迷人的审美黑匣子	
——戏剧悬念小议·····	127
柳暗花明又一村	
——突转与发现·····	136
无巧不成戏 成戏必有巧	
——误会与巧合·····	146
说张三要像张三	
——戏剧语言的个性化·····	155
意调双美的艺术表现	
——戏剧语言的抒情性·····	167
将人生有价值的东西毁灭给人看	
——谈悲剧·····	177
滑稽可笑的化妆舞会	
——说喜剧·····	187

融悲喜于一炉的写实艺术	
——悲喜剧·····	198
跨越时代鸿沟的艺术彩虹	
——历史剧·····	209
现代西方社会的哈哈镜	
——荒诞派戏剧·····	219
紧锣密鼓 舒琴缓瑟	
——情节剧与心理剧·····	231
质朴的土地 虚幻的云霓	
——写实剧与写意剧·····	243
欧风美雨中的东方艺术之花	
——戏曲与话剧·····	255
钟子期·伯乐·贝雅丽齐	
——戏剧的导演艺术·····	265
装龙像龙 装虎像虎	
——戏剧的表演艺术·····	276
创造神奇美妙的幻觉世界	
——戏剧的舞台美术·····	288
入乎其内 出乎其外	
——戏剧的审美心理·····	298
眼在铅字 神驰舞台	
——剧本的阅读方法·····	309

戏剧从远古走来

——历史的回顾

一江春水，在世界文化的沃土上，在艺术历史的溪谷中缓缓流着。它发源于邈远的荒原，它融汇于时代的长河。它拥有涓涓的细流，喧闹的浪花，还拥有那令人惊奇而叫绝的险滩、暗礁、急流与风波……。于是，世世代代，岁岁年年，许多文人相继投入它的怀抱，弄潮、冲浪；林林总总的看客们也纷纷来到它的岸边，欣赏那神奇的景观和美妙的气象。

这就是戏剧，古老而年青、生动而逼真、激烈而深沉的戏剧。

但是啊朋友，你若想掠尽其美，你若想了然其妙，你若想在戏剧中获得艺术的享受，且不忙抬起迈向剧场的脚步，且不忙伸出打开剧本的双手，还是让我们先张开想象的翅膀，沿着这江春水逆流而上，到往昔的历史中，去探索它最初

的起源，去追溯它漫长的历程吧！

首先跃入我们眼帘的，或许应该是地中海之滨的文明古国希腊了。古希腊人对酒神特别崇拜，在他们的心目中，酒神主管着季节的更迭和万物的生机。所以，为了庆祝生产的丰收，古希腊人便常常举行酒神祭祀，并在酒神祭祀仪式上扮成半人半羊的样子，跳起赞扬酒神的舞蹈，唱起赞美酒神的颂歌。祭祀之后，古希腊人还要举行盛大的宴会，并且乘着醉意，东摇西晃地上街进行滑稽的狂欢游行。这就是古希腊悲剧和喜剧的萌芽。一百年后的雅典执政官伯里克利，则又将戏剧发展向前推进了一步。他动员一些富绅，与政府一同承担戏剧演出时所需的一切费用，甚至还给戏剧家发放丰厚的薪俸，给观众发放“观剧津贴”，鼓励人们来演戏、来看戏，大大促进了古希腊戏剧的繁荣。正是在这种社会氛围中，古希腊才涌现出了埃斯库罗斯等悲剧大师和阿里斯托芬等喜剧大师，也正是由于这种民主的氛围后来渐渐地为腐败的政治所替代，古希腊的戏剧才开始从繁荣走向了衰亡。这一由盛而衰的过程明显地呈现出六个阶段：埃斯库罗斯的神祇悲剧、索福克勒斯的命运悲剧、欧里庇得斯的人间悲剧、阿里斯托芬的

政治喜剧以及宗教喜剧和生活喜剧。古希腊戏剧衰亡之后，毗邻其右的罗马帝国，虽然用铁蹄和宝剑征服了整个欧洲大陆，但是他们在文化上、在戏剧上却处处学习希腊，处处摹仿希腊，反倒成了古希腊的奴隶。其结果，除了喜剧作家普劳图斯和泰伦斯之外，几乎无人留名青史。至于紧随其后的漫长的欧洲中世纪，由于封建教会对一切非宗教文化的排斥，戏剧更是每况愈下，进入低谷了。

当我们的眼光从美丽的地中海移开，越过辽阔的西亚大陆，来到熟悉的黄河流域的时候，我们所看到的却是别一种景象：虽然中国古代的戏剧也在原始宗教中就已经萌芽，但由于我国古代城市和作为观众的市民阶级的晚起，中国古代戏剧不像早熟的希腊那样，一开始就呈现出一个黄金时代，而是发展到宋元之际，才开始宣告成熟的。

中国的戏剧，最早起源于巫祝。巫祝即巫覡，女的叫巫，男的叫覡，他们是氏族社会中专司崇拜礼仪的神职人员，当崇拜仪式开始的时候，巫祝便手舞足蹈，载歌载舞，以敬鬼神，以求丰年。到了春秋战国时代，人们头脑中的迷信观念开始动摇，邺令西门豹巧计捉弄巫婆就是

一例明证。因此巫祝的职能也就相应地发生了从娱神到娱人、从为神服务到为人服务的转变，变而为乐工，变而为俳优，被帝王豢养在宫廷之中，用滑稽表演和妙语笑话来取笑逗乐，同时也讽谏君王，这便是中国最早的戏剧演员。汉代的戏剧，除了宫廷中继续有俳优存在之外，在民间还产生了百戏和角抵戏。百戏并非某种特定的戏剧形式，而是百戏杂陈的意思，在这里，音乐、演唱、舞蹈、杂技、武术、幻术……，交相呈现，熙熙攘攘，十分热闹。而角抵戏则是一种竞技性的表演，例如描写人虎搏斗的《东海黄公》，便是让两个经过化妆的演员，扮作人和虎，在露天广场上表演一段特定的故事。到了唐代，随着社会的安定、生产的繁荣，皇帝贵族们的生活渐趋享乐，他们不但喜好音乐歌舞，而且还把散见于民间的艺人们集中到宫廷里来，设立了专门训练艺人的组织——梨园，使这些艺人们得以不愁生计，精心从事戏剧表演。于是，唐代的歌舞小戏，尤其是从南北朝时期延续而来的那种以说白为主、有固定角色的参军戏，非常盛行，像黄道幡、李可及之类的参军戏演员，便常常在皇座前机智地讽刺民间恶习和贪官污吏，在当时享有很高的声誉。宋代的戏剧与唐代的