

(第一卷)

外国戏剧理论小丛书 MIRROR

情节剧

[英]詹姆斯·L·史密斯著

WAI GUO XIAO CONG SHU
WAI GUO XIAO CONG SHU
WAI GUO XIAO CONG SHU

Waiguo xijulilun xiao congshu Mirror
Mirror waiguo xijulilunxiao cong
shu waiguo xijulilun xiao congshu
Waiguo xijulilun xiao congshu W
guo xijulilun xiao cong shu Wai
mirror waiguo xijulilunxiaocong
shu mirror waiguo xijulilun
xiaocong shu mirror waiguo
cong xiao cong shu Wai
congshu cong

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

情

书影

肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

(第一辑) MIRROR · MIRROR

外国戏剧理论小丛书

情 卷 剧

[英] 詹姆斯·中密斯 著

武文译

中国戏剧出版社

James L. Smith MELODRAMA

Methueu & Co Ltd, 1973

内 容 提 要

本书追溯了情节剧的发展演变，详细深入地论述了善胜恶败类、恶胜善败类和抗议类情节剧的个别特色。对前两类情节剧，作者还把它们与喜剧和悲剧进行了分析比较，认为优秀的情节剧与优秀的喜剧和悲剧只有类别的不同，而没有高下之分，从而为“情节剧乃二流剧作”这种看法进行了翻案。

责任编辑：张 榕

〔英国〕詹姆斯·L·史密斯 著
情节剧 武文译

中国戏剧出版社出版

中国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

北京彩虹印刷厂 印刷

787 × 1092 毫米 1/32 开本

77 千字 4.125 印张 2 插页

1992 年 5 月第 1 版 1992 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—2,000 册

ISBN 7-104-00425-4/J·211

新登（京）字第 150 号

定价：5.00 元

“MIRROR”丛书

序

杨 知

戏剧理论,是对戏剧现象理性认识的结晶,又是引导戏剧冲破旧藩篱走向新发展的号角。戏剧理论的内涵,是对戏剧的发展规律、基本要素、艺术特征和社会功能等总体性问题的认识,以及对戏剧创作各个环节的深层的探索。戏剧理论的内涵,为戏剧的美学思想和创作法则提供了科学的阐释。因此,理论对戏剧的发展,无论在宏观上还是在微观上,都不惟具有认识价值,而且具有实践意义。

戏剧的发展进程表明,理论的力量是无可估量的,而戏剧对于理论的导向又是极其敏感的。这在戏剧发展的历史现象中,并不乏例证。

在欧洲,以古代亚里士多德《诗学》为滥觞的戏剧理论长河,源远流长,推动着戏剧的发展。《诗学》一文,第一次科学地阐明了文艺的美学概念,震古铄今,两千余年一直影响着戏剧的美学思想和艺术形式的发展,享有“法典”的权威。中世纪是欧洲戏剧的黑暗年代。以人文主义为思想武器的文艺复兴运动,震撼了整个欧洲,使人们在政治

上精神上从中世纪宗教神权的统治下解放出来。古典文艺的再生及人文主义文艺理论的蓬勃发展,为文艺美学思想从古代过渡到近代架设了桥梁,也为充满人文主义理想的诸如意大利即兴喜剧,西班牙的维伽戏剧,特别是英国的莎士比亚戏剧等的出现开拓了道路。承其余绪,在开创启蒙运动中,近代戏剧理论先驱狄德罗、莱辛辈以其《论戏剧艺术》、《汉堡剧评》等惊世之作,打破了文艺复兴之后反映封建贵族意趣的新古典主义的桎梏,进而唤起浪漫主义的觉醒,使欧洲大陆的戏剧弥漫一种新鲜活跃的近代气氛。矫揉造作、浮靡纤巧的古典戏剧衰落了,真实自然、散发朴素世俗情调的市民戏剧跃然行世。在此后的两个多世纪里,百家迭起,风气大开,理论建树,枝繁叶茂,一个个戏剧新浪潮因势起伏而前,走向现代,走到今天。理论在戏剧发展中的作用,突出的标志在于创造出新的戏剧形式和孕育出代表新的戏剧形式的伟大戏剧诗人。被奉为近代戏剧之父的易卜生,就曾自称他的创作得益于赫尔曼·赫特纳《论现代戏剧》的启迪甚巨。是赫特纳的理论使他意识到戏剧创作要去体察社会组织中的时代旋律,从而使他由一个浪漫主义作家转向批判现实主义的社会问题剧的创作,并以其典范之作,对世界产生巨大影响,为戏剧走向现代开了先河。往事辉煌,诸如此类,说明着理论的力量和戏剧的敏感,说明着戏剧的新事物因以生息、演进。毫无疑问,理论的力量,只有当它顺应前进的社会发展趋势,代表健康的社会审美心理时,才能赋予戏

剧的发展以无限生机。

戏剧形态、戏剧潮流以至戏剧理论本身的形成与发展,从根本上讲都是决定于社会的经济发展的,是和整个社会意识形态的发展联系在一起的,上述种种只是从现象上观察一下理论的功能所在,了解一下理论对戏剧革新与进步的认识价值和实践意义。

中国是个名副其实的戏剧大国。在世界戏剧之林巍然独树一帜足为民族骄傲的中国戏曲,以较完整的艺术形式出现,就已有八百余年历史。中国话剧,作为一种引进的外国戏剧形式,在将近百年的时间里,以其民族化现代化的成就,已经成为堪与戏曲并驾齐驱的大剧种。外国戏剧形式的引进,也使西方戏剧理论从亚里士多德到易卜生以至种种现代理论与思潮不可避免地在中国产生巨大影响,所及不仅在于话剧,在中国戏曲的革新与发展中,也不能低估这种影响的力量与作用。当然,传统深厚的中国戏剧,其理论方面的建设尽管未能与其无比丰富的作品同步发展,也无法与历史悠长、卷帙浩繁的欧洲戏剧理论等量齐观,但自明代以来,我国也已有数百余年较为系统的戏剧理论研究的历史,前贤所述,其见知博大,演论精深者,亦足与西方戏剧理论的传世之作交相彪炳,是我国戏剧宝库的重要遗产。值得注意的是,中国戏曲艺术及其理论从本世纪初期开始已经逐渐走向世界,并发生了空前的影响。当西方戏剧界惊奇地发现中国戏曲竟然早已进入

他们探索未及的艺术堂奥,并创造出如此精妙绝伦的表现形式时,许多人的兴趣转向中国,并且无论在理论研究上还是在艺术创新上都直接地接受了她的影响。人类精神需要和思维逻辑的同一性,决定了人们在戏剧的活动中也产生着相通的因素,因而不同地域之间的相互影响、彼此渗透,就为势所难免。现在,这种交流日益走向自觉,并因而出现比较戏剧这门新的学科。这是一种十分有用的学科,应当有意识地使之发展与完善,为创造人类共同的戏剧财富发挥作用。

时代在前进,戏剧要创新。我国社会主义戏剧的新发展期待着更加活跃的理论研究和更加深入的美学探索。我们的戏剧理论工作,除了对我国戏剧成就进行科学总结并进一步探赜索隐之外,还需拓宽艺术视野,旁征博采,从外国戏剧的理论与实践、当代与历史的艺术经验中汲取有益的东西。我国广大戏剧工作者对了解外国戏剧的历史与现状表现了浓厚的关注和兴趣。在冲破过去几十年自我封闭的理论窒息之后,一经开放,人们对了解外国戏剧的需求也随之而愈加迫切。有鉴于此,我们作为戏剧出版工作者无疑要向自己提出这样的要求:为当代的戏剧理论研究做出应有的努力和贡献。经戏剧出版社总编辑杜高同志建议,并委托我负责主编这套“外国戏剧理论小丛书”,以现当代外国戏剧理论著作为主,,坚持“洋为中用”方针,旨在为社会主义戏剧文化建设服务。我们将这套丛书取名

“MIRROR,”意在参考与借鉴,据以循名责实,使它真正成为一面于读者有益的“镜子”。

参加这套丛书的书目讨论和编辑工作的,有萧曼、刘国彬、张榕、郝一星等同志。他们为这套丛书的出版付出了辛勤的劳动。

1992年3月

对情节剧的再认识

(代译序)

情节剧这种戏剧类型,最初与音乐有着一定的联系。情节剧(melodrama)这个词是个合成词,由melo(曲调)和drama(戏剧)两部分组成,由此也可看出它的起源与音乐有关。它最初的本意,是指加插有音乐的戏剧,本无“情节剧”之义;而剧中的音乐,原用来填补剧情进行中的空隙,稍后则用来烘托气氛或渲染效果。所以,情节剧的本义,原是“乐剧”之义,只是到了后来,为了制造轰动效果,耸人听闻的事件越来越多,音乐逐渐变得多余并被取消,情节压倒一切,才遂有“情节剧”之谓。

情节剧兴起于18世纪,其时适逢西方“产业革命”时期,大批农村劳动力流入城市。这些人文化水平低下,没有什么阅读能力,其时电影尚未发明,因此上剧院看戏便成了这些人的主要娱乐之一。情节剧所写赏善惩恶的故事,与当时人们那善恶有报的传统思想意识和欣赏水平(观看情节)是一致的,因而便受到这些人的欢迎,情节剧也

因而兴盛起来。

最早的一出情节剧，据认为是法国人雅克让·卢梭的《匹克梅梁》(1775)。

情节剧的受欢迎，促成了诸如吉尔贝·皮克塞雷古厄、狄恩·布西考尔特、马修·刘易斯、道格拉斯·杰罗尔德、玛丽·布拉登、汤姆·泰勒、奥古斯特·科策布等一批情节剧作家的出现；而《古堡鬼魂》(1797)、《塞莲娜》(1800)、《黑眼睛苏珊》(1829)、《红谷仓谋杀案》(1830)、《科西嘉的兄弟们》(1852)、《鲍恩姑娘》、《奥德莱夫人的秘密》(1863)、《伊斯特·琳》(1874)、《煤气灯下》(1938)等一大批情节剧更轰动一时。

但是，人们一提起情节剧，便认为是下等货，是下里巴人的东西而非阳春白雪。一般的权威者，也无不认为它是难登大雅之堂的二流作品。《世界戏剧百科》的“情节剧”条就说：“在当今用语中，‘情节剧’一词通常作贬义使用，指的是依赖低级的轰动性效果的一种剧作。”

到了20世纪，情节剧便衰败了，这究竟是什么原因呢？有鉴于此，为了对情节剧进行再认识，我们认为有必要追溯一下其发展变化。

情节剧有一大批剧作，着意表现的是善胜恶败。剧中主人公经过种种令人感伤的磨难与迫害，终于苦尽甘来，获得大笔财产，又与品德高尚的美貌姑娘终成眷属；而作恶多端的坏人，机关算尽，却终归失败并受到应得的惩罚。剧中这种感伤的情节甚多，为的是打动观众的心以赢得他

们的同情。在基督教信仰传播的欧洲,这种善胜恶败的观念是普遍的,情节剧所宣扬的这种观念,显然适合它所兴盛时代的人们的口味。只是资本主义社会是资产者的世界,有钱可使鬼推磨,只有富胜穷败,而善胜恶败,则只是虚无缥缈的幻想。第一次世界大战的大屠杀和大破坏,恶猖獗横行,而善良的人们对之无可奈何,这种情形便彻底粉碎了这种善良幼稚的观念。这样,宣扬这种观念的情节剧,市场便急剧萎缩。

科学技术的进步,对于暴风雪、船只失事、火车相撞、地震、火灾、赛马甚至战争,都可以较逼真地在舞台上加以表现,于是情节剧演出中一味追求华美壮观的机关布景以吸引观众,最后竟走到极端的地步,把真马、真狗等动物及真的贫民居室搬上舞台。这种过分追求轰动效果的作法,最后便走进了死胡同。随着电影真实壮观的画面的出现,这种机关布景和动物道具等便失去了其轰动性效果。

情节剧中人物性格的定型化和单一化,即人物性格固定不变及好人坏人泾渭分明,使得人物有似木偶。又因其追求每一幕及甚至每一场都能引起轰动的剧场效果,其情节和事件便走向牵强附会,鬼魂、女巫、吸血鬼、食尸鬼、骷髅等起自然的东西也搬上舞台,使剧情变得荒诞离奇,于是便慢慢走向与现实、与生活、与社会脱节,越来越向歧路和下坡路走去。在评论界的一片抨击声中,“情节剧”这个词,便成了二等货、庸俗无聊、哗众取宠等带贬义色

彩的字眼的同义词了。

舞台上的情节剧(话剧)虽走向式微衰败,但这种形式却在歌剧和芭蕾舞剧这两种舞台演出中获得了新生。最早的情节剧,伴有音乐与歌唱,它的原意本是“乐剧”之义,而意大利文的 *melodrama* 这个词,则至今仍是歌剧之义。随着音乐成分的增强与突出,最初的“乐剧”便终于发展成了歌剧。《卡门》、《塞尔维亚的理发师》、《费加罗的婚礼》、《波吉与贝丝》等一大批著名的歌剧,都是很有情节剧味的歌剧。至于芭蕾舞,虽然以舞蹈和音乐为主,但一大批著名的传统剧目如《匹克梅梁》、《美狄亚与伊阿宋》、《唐璜》、《睡美人》、《天鹅湖》、《灰姑娘》、《罗密欧与朱丽叶》及《斯巴达克》等也是“情节剧式”芭蕾舞剧。

电影的发明使情节剧有了大显身手的机会。可以说,绝大部分的电影,都是“情节剧”。由于电影的背景可以是真实而美丽迷人或壮观雄奇的真景,人物表演更富生活化和表现范围广阔,场面可大可小,比起戏剧表演的夸张、布景的人工痕迹和场面的窄小来,电影更有吸引力和更有活力。

电视的出现,则为电视剧的发展兴盛打下了物质基础,而情节剧式的电视剧更是大受欢迎。由于电视机屏幕有限,迫使电视剧多以室内为背景,但由于制作成本低,电视剧便多以连续剧的形式出现。可以设想,电视连续剧如果不取情节剧的形式,是肯定不会为观众所欢迎的。诸

如墨西哥的《诽谤》、美国的《神探亨特》、香港的《霍元甲》、中国的《西游记》、《济公》及不久前造成万人空巷的《渴望》，实际上均不过是情节剧而已。电视剧虽有种种优点，但在场面的广阔与壮观方面，却是无法与电影抗衡的。

综上所述，我们认为，鄙视情节剧的作法，看来应该加以改变。那么，我们对情节剧应该怎么看呢？

首先，情节剧是一种受大众欢迎的娱乐形式，为大众所喜闻乐见，我们没有理由对它加以忽视，而是应该给它一席之地。威廉·贝特肯在论及莎士比亚与中国元杂剧时说过：“出人意料但又确定无疑的是，所有伟大的，就是说不朽且有持久魔力的戏剧，都是为平凡的大众而构思创作的。”（《青海戏剧》，1991年，1—2期，第105页）这一说法，我们认为也适用于情节剧。

从类型上看，无论悲剧、喜剧还是情节剧，它们均只是一种形式上的划分，但仅从形式上看，是无法论定三者中孰优孰劣的，使它们具有优劣高下之分的首先是内容与感染力。许多古今名剧如莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》、《威尼斯商人》、《暴风雨》、《奥瑟罗》等，界定的标准低一点，便可目为情节剧；而萧伯纳的《魔鬼的门徒》、易卜生的《玩偶之家》、布莱希特的《大胆妈妈》、奥尼尔的《榆树下的恋情》、米勒的《推销员之死》等也很有情节复杂曲折的情节剧的味儿。因此，复杂曲折的情节，性格单一化的人物，善胜恶败或恶胜善败的结局，华美迷

人的布景,不一定就是想象力贫乏或技巧无力的表现。而描写善胜恶败,不一定就都是感伤的和二流的,这种故事,是一种适合于几种哲学思想的表现手法,在除戏剧外的许多其他作品里得到过使用。

情节剧在其发展流变的过程中,除了善胜恶败类情节剧,后来又出现有恶胜善败类和抗议类情节剧;前一类有约翰·韦伯斯特的《白魔鬼》、托马斯·海伍德的《为仁慈所戕害的女人》、奥克森福德据亨利·伍德夫人的小说改编的《伊斯特·琳》等,后一类则有巴特里克·汉密尔顿的《煤气灯下》、克劳福德·奥德茨的《等待老左》及据斯陀夫人小说改编的《汤姆叔叔的小屋》等。不难看出,优秀的善胜恶败类情节剧与优秀的喜剧,优秀的恶胜善败的情节剧与优秀的悲剧,实际上是比较接近的,很难说谁高谁下,因为如果比较,只有在两者中的最优秀作品中进行方有意义。

在我们的国家里,在中国共产党的领导下,在人民当家作主的优越的社会主义制度里,善与恶及正确与错误的斗争,可以肯定地说在绝大多数情况下是善与正确胜而恶与错误败。即使在现实生活中某些情况里可能有恶胜善败的暂时情形,但这种局面从终极来说却一定会被扭转过来,光明与正确终将胜利。描写善胜恶败的情节剧,既然是一种很好的寓教于乐的艺术形式,我们就应该重视它,使它能够在我们的舞台、电影和电视里更好地发展,在我们精神文明的建设里发挥出其作用。

当然,我们这样说,并不是要贬低其他形式。我们只是要说,无论悲剧、喜剧还是情节剧,都应在我们的艺术园地里有其地位,只要是优秀的作品,不管是什么形式的,都是会得到广大群众的欢迎的。

目 次

“MIRROR”丛书序·····	杨 知 1
对情节剧的再认识(代译序) ·····	1
1. 情节剧的性质 ·····	1
2. 善胜恶败类情节剧 ·····	22
模式 ·····	22
变化 ·····	56
发展 ·····	64
为情节剧一辩 ·····	75
3. 恶胜善败类情节剧 ·····	83
4. 抗议类情节剧·····	107