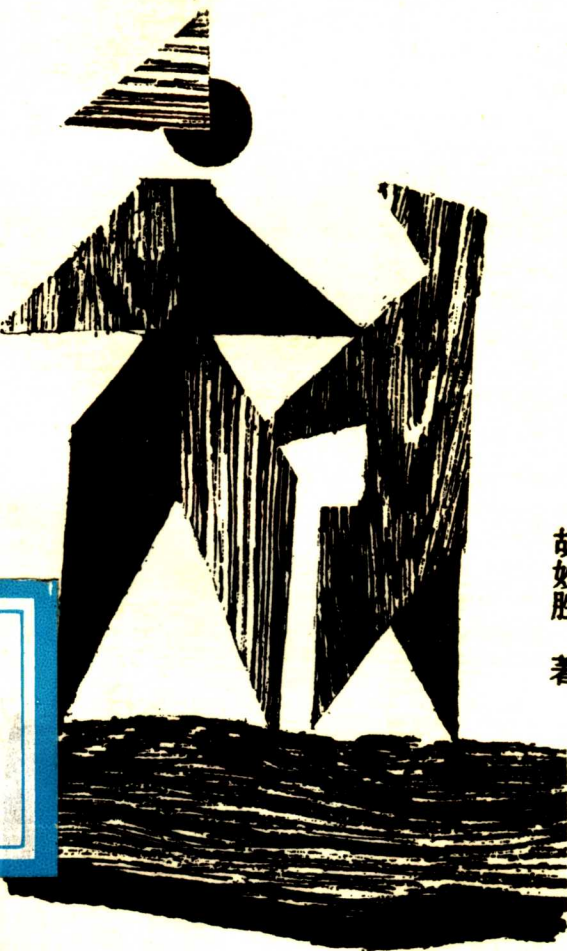

戏剧文化探索丛书

戏剧演出符号学引论

胡妙胜 著

J812 14

戏剧演出符号学引论

胡妙胜 著

741183/01

戏剧文化探索丛书

编辑委员会

主 编： 王 正

编 委：（按姓氏笔划为序）

王 正 朱以中 李海泉

杨 知 杨景辉 熊澄宇

戏剧演出符号学引论

中国戏剧出版社出版

（北京东四八条52号）

新华书店北京发行所发行

北京彩虹印刷厂印刷

字数147,000 开本787×960毫米 $\frac{1}{32}$ 印张10.25 插页2

1989年3月北京第1版 1989年3月北京第1次印刷
印数1—725册

ISBN7-104-00055-0/J·29 定价：2.60元

前 言

戏剧世界是一个生机勃勃、不断发展的有机体。它每天都在活动，每天都在创造，每天都在向新的生活领域突进，每天都在为赢得新的群众而进行繁忙的自我新陈代谢的运动。

戏剧世界从总体上反映着世界的面貌。人类的历史、现实和未来，人类社会的问题和成就、忧虑和理想，人类生活的各个角的状况和风采，无不在戏剧里浓缩地表现出来。戏剧是一个民族的当众思考。“戏剧是提高国家水平最富有表现力和最有效的工具之一，是

衡量一个国家的伟大或衰落的温度计。”^①优秀的戏剧可以加强一个民族的敏感性，衰落的戏剧只能使整个民族变得粗俗麻木。戏剧是社会学、历史学、哲学的研究对象，或者说，人们运用这些科学来研究戏剧文化的内涵和表现。

戏剧世界是人类文化的宝库，是各类艺术精华荟萃之所在。戏剧最能体现一个民族文化的素质，戏剧集中地展示出一个民族的文学、音乐、舞蹈、美术、建筑的水平和成就。它综合了上述艺术的因素和手段，形成了自身的特质。戏剧是演员扮演人物当众表演故事情节。它是最直接、生动地与欣赏者在一起共同创造形象的艺术。它将人生表现于行动之中。悲剧和喜剧都是人生激烈的一刹那。当众展现的人物灵魂的活动，永远是一种冲击人心的力量。古往今来，无数杰出的剧作家、演员、导演、戏剧音乐家、舞台美术家创造了不朽的艺术珍品，它们永远是美学、艺术

① 费特列戈·加西亚·洛尔伽：《谈戏剧》。见《外国现代剧作家论剧作》第67页。中国社会科学出版社1982年版。

学、戏剧学深入研究的领域。与之相适应，编剧学、导演学、表演学、舞台美术学、以及对戏剧音乐、音韵、音响的研究、对舞台形体造型和戏剧舞蹈的研究、对剧场建筑和剧场管理的研究等等，都推动着戏剧的发展。

戏剧世界的历史有两千多年，它历尽沧桑，伴随着社会的、民族的经济、政治、军事、文化、道德、法律等诸因素的变化而兴衰浮沉，然而它始终在发展着。世界戏剧史，各国戏剧史，各个专业、各个剧种、各个流派的发展史，都可以总结出非常丰富、极有教益的经验。各个国家、各种戏剧类别的断代史，有助于我们对不同的社会条件、不同的民族素质的戏剧文化作横向的比较。卓有成就的戏剧团体和戏剧伟人，成千累万，他们各自的历史既能透视出其时代的特点，又凝聚着他们长期奋斗的艰辛和创造的光辉，对后世永远富有教益。

戏剧世界包罗万象，宏大而深邃。作为戏剧世界的成员，我们是否能够和应该对这个世界本身具有完整的、深刻的认识呢？我们还是戏剧世界的中国公民，我们当然要用马克思主义理论对人类戏剧文化进行科学的分析，吸收其精华，这无

疑有助于我们对中国戏剧的历史、现状和未来产生较为清醒的认识。

中国是一个戏剧大国。中国戏曲有上千年的历史,三百多个剧种,两千多个剧团。它以歌舞为艺术语言,运用最富有中国民族文化特征的演出程式,达到表现剧情时间和空间、人物外部动作和内心世界的完全自由。其写意境界之高,表演艺术之精美,演出剧目之多,观众普及面之广,都是全世界所罕见的。中国木偶戏和皮影戏的历史更为悠久,其艺术色彩之绚丽和表演技巧之高超,也在世界上独树一帜。中国话剧是从国外引进的新的戏剧品种,由于它扎根于我国人民生活 and 民族文化的土壤之中,经过将近一个世纪的辛勤劳动和不断的自我更新,它已结出地道的具有中国特色的繁茂的艺术之花和果实。中国话剧的创作和演出,在世界上已达到相当高的水平。中国戏剧的艺术成果和艺术经验极为丰富,但理论研究却不够发达。我们以往的成绩无比辉煌,但今天戏剧的处境却很艰难。如何适应时代的变革,成了广大戏剧工作者十分困惑和忧虑的事情。我们需要加强戏剧理论的探索和戏剧艺术的创新,这是我们所面临的课题。建筑宏伟的大厦固然

要从一砖一瓦干起，但如果没有精确美观的蓝图，一点一滴的具体劳动恐无济于事。对于戏剧工作者来说，无论是从事理论研究或艺术创作，全面提高戏剧文化素养，是当务之急。

我们一定要尊重戏剧传统和戏剧规律。艺术审美有其保守性的一面。一首名曲，一幅名画，一尊优秀的石雕，一部经典性的小说，反复欣赏，世代相传，成为不朽的珍品。一出名剧，同样如此。百看不厌，具有长远的保留价值。但是，艺术审美还有求新性的一面。如果世界上的文艺清一色地全都是以往时期的、看过多次的作品，一件新作也没有，恐怕人类的审美功能也会衰退，艺术也就死亡了。人类的艺术活动之所以不断延续和发展，就在于它联系社会生活，不断向新的领域探索和突进。当然，如果不重视艺术传统和规律，一味求新，那就会把艺术当作不断更换的流行时装，什么也保留不下来，这当然也同样扼杀艺术。

当前的问题是，我们的戏剧缺乏与新的时代相适应的活力。法国大文豪爱弥尔·左拉早在1874年就曾在《自然主义和戏剧舞台》一文中说过：

“剧坛一向是墨守成规的最后堡垒。”^①由于戏剧是综合艺术和集体艺术，它当众表演的艺术模式已为欣赏者所习惯，再加上它凝聚着民族文化传统之精华，要改变它是困难的。它的保守性和凝固性已经阻碍着其自身的发展和生存，只有改革和创新才有出路。

戏剧艺术要创新，要发展，就必须加强理论的探索和研究。我们要对戏剧世界有一个完整的认识，要对戏剧传统和规律进行历史的、系统的研究，要对戏剧的新观点和新方法进行科学的、深入的研究。当前，人们运用社会学、历史学、哲学、美学、艺术学的新观点和新兴学科如符号学、系统工程学、未来学等对戏剧进行研究，这是应该支持的。既然是探索和创新，就难免有偏颇和不完善之处，就难免有争议和辩论。学术观点和艺术流派的对立，只能通过友善的讨论来相互沟通。我们不可能把一切问题都加以解决，我们要学会尊重对方观点、作品的学术价值和艺术价值。无论双方如何对立，我们大家的目标只有一个：共同为发展我国戏剧事业而努力。团结、

^① 见《外国现代剧作家论剧作》第6页。

探索、创新、进步——这就是中国戏剧出版社编辑出版“戏剧文化探索丛书”的一点心愿。

王 正

1987年10月28日

目 录

一 引言	1
什么是符号学?	1
戏剧符号学	8
剧作符号学简介	14
二 戏剧的符号化	22
记号、符号、信号	22
能指与所指	25
艺术符号	28
有理据与无理据	30
戏剧的符号化	33
演员艺术是符号吗?	37
动作记号的性质	42
三 戏剧通讯	48
戏剧是一种通讯,或者说交流	48
戏剧通讯的模式	54
戏剧通讯的特征	56

戏剧信息·····	62
戏剧演出的话语与文本·····	72
四 戏剧记号的类型 ·····	76
自然记号与人为记号·····	77
象似、指示、象征·····	79
隐喻、转喻、提喻·····	90
雅可布森论隐喻与转喻·····	95
五 戏剧演出的系统 ·····	100
戏剧演出系统的分类·····	101
语言·····	103
语调·····	105
面部表情·····	106
动作·····	109
场面调度·····	111
舞台化妆·····	113
舞台服装·····	114
舞台道具·····	115
舞台布景·····	117
舞台灯光·····	118
剧场和舞台·····	120
音响效果·····	121
音乐·····	122

六 戏剧信码	124
戏剧信码的类型.....	126
空间的意义.....	134
形体动作的交流.....	146
类语言特征.....	159
七 戏剧记号下的意义	166
外延与内涵.....	169
能指自身的信息.....	173
多级的意指系统.....	178
结构与意义.....	187
意义存在于整个交流行为中.....	197
凸出.....	202
外延规则的违反.....	208
多义性.....	212
八 戏剧演出文本的结构	217
文本的切分.....	218
聚合关系与组合关系.....	224
大组合段.....	232
横向蒙太奇与纵向蒙太奇.....	237
表层结构与深层结构.....	244
记号的转换.....	250
行动的结构与句法.....	254

人称与戏剧类型	264
九 戏剧的接受	270
观众——戏剧创造的参与者	271
戏剧知觉	275
文本的重构	281
理解与解释	286
参与信码的创造	291
戏剧能力	295
文本间的关系	304
期待视界	308
观众的信号	312
后记	316

一 引 言

什么是符号学？

一提到“符号”这一个词，我们总习惯于将它理解为诸如数字或交通标志这一类东西。如果有人说手势、服装和艺术都是符号，准会被有的人视为奇谈怪论。我们很少意识到：我们正生活在一个符号世界里。假如，今晚我要去看戏，将会发生什么呢？出门前，我抬头看了一下天，看看有没有要下雨的迹象，然后骑自行车驶去。在大街上，我不断注意来自身后的汽车喇叭声，自己也不时按着自行车铃，发

出铃声，警告行人。我看到十字路口的红灯，及时地停下车来。如果我不熟悉路就询问穿制服的警察。他用手一指说：“往前第二条横马路，再向右拐。不久，我就看到了剧场的霓虹灯招牌。我寄了车向剧场走去。在剧场休息大厅里，我向熟人点头示意，或者闲聊几句。入场铃响过三遍，我对着座号入了座。顷刻，场灯渐灭，大幕打开了。布景、音乐、演员的装扮和动作，这一切在舞台上创造了一个虚构的世界……。上面打上着重号的在广义上都属于符号现象。天空提供是否下雨的迹象；喇叭声和铃声是警告的信号；红灯是停止的信号；制服是警察的标志；手一指是手势记号；警察的话是语言符号；招牌是剧场的标记；点头是身势记号；闲聊是语言符号；铃声是催促入座的信号；座号是观众入座位置的符号；场灯熄灭，大幕打开是演出开始的信号；而音乐、布景、动作则是戏剧记号。由此可见，语言、文字固然是符号，非语言的图像、身势也是符号；人工的红绿灯、招牌固然是记号，非人工的自然现象也可成为记号；服装是现实的记号，而戏剧则是艺术的记号。总之，凡能表示另一东西存在的都可归入符号现象。我们称之为符号、记号、信号、

标记、迹象、症候的东西都有这样一个共同点：

“它们全都影响到我们倾向于反应某种不同于符号本身东西的方法。”^①人不仅生活在一个物理世界里，也生活在一个符号世界里。不妨这样说，符号化的思维和符号化的行为是人类生活的表征。更进一步说，人类的文化也就是符号。人类将自然改造为文化的活动，就是赋予自己所居住的世界以某种意义和价值。从表示哀悼的黑纱至宗教；从精美的食品至戏剧，凡是人类所承认的有意义的事物均可成为符号。“任何反复进行的人类活动、任何客观事物，甚至人类发明创造中最有意义的产品，都能够变成一种符号，都能够具有文化上的重要性。”^②

随着信息论的崛起，符号的本质更易为人们所理解。符号的社会功能就是传递信息。将信息从一点传到另一点，这就需要感觉所能接受的物质媒介。符号是感性的接受对象，它保留、储存、处理、变换和传送信息。符号中保留的信息

① C·W·莫里斯：《开放自我》，第47页，上海人民出版社出版。

② 克莱德·克鲁克洪等：《文化与个人》，第58页，浙江人民出版社出版。