

名家通识讲座书系

□ 董 健 马俊山 著

戏剧艺术 十五讲

啊，去吧，去吧，去看戏吧，
如果可能的话，
就在剧院里生，
就在剧院里死

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

名家通识讲座书系

戏剧艺术 十五讲

□ 董健 马俊山 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

戏剧艺术十五讲/董健、马俊山著.—北京:北京大学出版社,2004.3

(名家通识讲座书系)

ISBN 7-301-06711-9

I. 戏… II. ①董… ②马… III. 戏剧-艺术-高等学校-教材 IV. J8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 099251 号

书 名: 戏剧艺术十五讲

著作责任者: 董 健 马俊山 著

责任编辑: 高秀芹

标准书号: ISBN 7-301-06711-9/G·0925

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 河北三河新世纪印刷厂

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16开本 27.75印张 360千字

2004年3月第1版 2004年6月第2次印刷

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

《名家通识讲座书系》

编审委员会

编审委员会主任

许智宏(北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

委员

许智宏

刘中树(吉林大学校长 教育部中文学科教学指导委员会主任 教授
文学理论家)

张岂之(清华大学教授 历史学家 原西北大学校长)

董 健(南京大学文学院院长 教授 戏剧学家 原南京大学副校长)

李文海(中国人民大学教授 历史学家 教育部历史学科教学指导委
员会主任 原中国人民大学校长)

章培恒(复旦大学古籍研究所所长 教授 文学史家)

叶 朗(北京大学艺术系主任 教授 美学家 教育部哲学学科教学
指导委员会主任)

徐葆耕(清华大学中文系主任 教授 作家)

赵敦华(北京大学哲学系主任 教授 哲学家)

温儒敏(北京大学中文系主任 教授 文学史家 中国现代文学学会
副会长 原北京大学出版社总编辑)

执行主编

温儒敏

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会

《名家通识讲座书系》是由北京大学发起,全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版100种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一、二批近50种将在2004年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任这套书系的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国一大批各学科领域的权威专家主持各书的撰写。到目前为止,这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”,是高品位的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求,同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系,可以作为大学本科生通识课(通选课)的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了通识课(通选课)的内容和学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业课程,包括供全校选修的通识课(通选课)。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题:主要是缺少统一的规划,到底应当有哪些基本的通识课,可能通盘考虑不够;课程不正规,往往因人设课;课量不足,学生缺少选择的空间;更普遍

的问题是,很少有真正适合通识课教学的教材,有时只好用专业课教材替代,影响了教学效果。一般来说,综合性大学这方面情况稍好,其他普通的大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上很少有可供选择的教材,开设通识课的难度就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材,但无论数量还是质量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之能真正纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校通识课主讲教师的意见,提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物,同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会,实际上也就是有效地联合了许多重点大学,协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务,也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的,那就是:充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过本书系的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,本书系的第一批课题确定。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见,并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中,有一部分就是由各大学推荐的,他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是,虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者

还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择,适合自学;同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不同于专业教科书,不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者,深入浅出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,并能加以普及,因此对这套书作者的要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者,是请“大家”来讲“通识”,所以命名为《名家通识讲座书系》。其意图就是精选名校名牌课程,实现大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套书,亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写,这些作者有不同的治学风格,但又都有共同的追求,既注意知识的相对稳定性,重点突出,通俗易懂,又能适当接触学科前沿,引发跨学科的学习和思考的兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格,有意保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物;如果用作大学通识课教材,教员上课时可以参考其框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读某些章节,上课时组织学生讨论;也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”,主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识,而选为教材,十五讲又正好讲一个学期,符合一般通识课的课时要求。同时这也无意形成一种系列出版物的鲜明特色,一个图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要,又能够有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

目录

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会/1

第一讲 什么是戏剧艺术/1

开场白/1

- 一 戏剧的发生和起源/4
- 二 戏剧的本质和特征/10
- 三 戏剧的文化意义/23

第二讲 戏剧艺术的分类/36

一 戏剧分类的意义与方法/36

二 舞台呈现的不同样式/43

(一) 话剧(含诗剧):表演艺术与语言艺术的结合/44

(二) 歌剧:表演艺术与音乐艺术的结合/46

(三) 舞剧:表演艺术与舞蹈艺术的结合/48

(四) 木偶剧:表演艺术与造型艺术的结合/50

(五) 哑剧:演员表演艺术的单项变体/52

三 剧情构成与题材选择造成的不同样式/53

(一) 内容三要素与不同的剧情构成/53

(二) 题材选择与不同的戏剧体裁/59

第三讲 戏剧性/65

一 戏剧与戏剧性/65

二 文学构成中的戏剧性/70

三 舞台呈现中的戏剧性/81

第四讲 悲剧、喜剧、正剧/89

一 三大戏剧体裁的由来及其发展趋势/89

(一) 喜怒哀乐,人之常情/89

(二) 两种发展趋势/91

二 悲剧与喜剧的基本特征/95

(一) 悲剧美感与悲剧精神/96

(二) 喜剧美感与喜剧精神/103

三 悲喜剧与正剧的基本特征/110

(一) 悲喜剧是喜剧的一种/110

(二) 正剧并非悲喜相加之和/113

第五讲 剧本与戏剧文学/119

一 戏剧里的文学世界/119

(一) 戏剧文学是第三种类型的文学/120

(二) 剧作家的重要性/123

二 戏剧的情节与结构/126

- (一) 情节/127
 - (二) 结构/130
- 三 戏剧的人物和语言/137
 - (一) 人物/137
 - (二) 语言/140
- 第六讲 演员与表演艺术/146**
 - 一 “人”既是表现的对象又是表现的
工具/146
 - (一) 表演:话剧求真而戏曲求美/146
 - (二) 演员:从生活出发与从程式
学起/150
 - 二 近代剧表演中的表现与体验/153
 - (一) 表现派与体验派的理论分野/153
 - (二) 角色创造中的两对关系/158
 - 三 戏曲程式与角色创造/162
 - (一) 程式与行当/162
 - (二) 角色创造与程式翻新/166
- 第七讲 导演与导演艺术/174**
 - 一 导演其人其事/174
 - (一) 什么是导演/174
 - (二) 导演创作的限制与自由/179
 - 二 导演构思/183
 - (一) 创作准备/183
 - (二) 导演构思/186
 - 三 舞台调度与演出节奏/190
 - (一) 导演计划与舞台调度/190
 - (二) 演出节奏与戏剧风格/194

第八讲 舞台美术/200

- 一 舞台与舞美/200
 - (一) 舞台样式/200
 - (二) 舞台美术/203
- 二 景物造型/211
 - (一) 景物造型的结构与功能/211
 - (二) 会“说话”的灯光与音响/218
- 三 人物造型/222
 - (一) 话剧化装:性格化与“据史设计”/222
 - (二) 戏曲化装:类型与同化/224

第九讲 剧场与观众/231

- 一 剧场是演戏和看戏的地方/231
 - (一) 剧场结构与观演关系/231
 - (二) 观众的由来/237
- 二 看戏是一种“集体体验”/240
 - (一) 剧场的文化整合功能/240
 - (二) 精神共享和直接参与/242
- 三 剧场是民族文化的象征/246
 - (一) 西方剧场的公民精神/246
 - (二) 勾栏与消闲/251

第十讲 戏剧的欣赏与批评/257

- 一 戏剧文学欣赏/257
 - (一) 看戏和读剧本/257
 - (二) “场上之曲”与案头剧/261
- 二 剧场心理 /264
 - (一) 个体与群体/264

(二) 间离与共鸣/268

三 戏剧批评/272

(一) 立场与视角/272

(二) 批评的价值/277

第十一讲 戏剧的风格与流派/282

一 “戏剧风格”的多义性/282

(一) 戏剧风格是多重因素的融合/282

(二) 戏剧风格的载体与表现形态/286

二 戏剧流派是怎样形成的/291

(一) 表现形态的特殊性/291

(二) 价值观念与审美方式/295

三 中国戏剧的风格与流派/298

(一) 古代戏曲为何难以形成流派/298

(二) 京剧流派及其代表剧目/302

第十二讲 中国戏剧——从古典到现代/310

一 中国古典戏剧/310

(一) 简要的历史回顾/310

(二) 中国古典戏曲的基本艺术
特征/318

二 由古典向现代的转型/320

(一) 戏剧价值观念的转变/320

(二) 戏剧表现形态的变化/322

三 现代戏剧的曲折历程/324

(一) 古与今、旧与新、传统与现代的关系
问题/324

(二) 本土文化与外来文化的关系问题/

326

(三)“文”与“用”即文化功能问题/330

第十三讲 世界戏剧——从古典到现代/333

一 东方戏剧的“古”与“今”/334

(一) 印度戏剧/334

(二) 日本戏剧/338

二 西方戏剧:从古希腊到文艺复兴/343

(一) 从古希腊到古罗马/343

(二) 从中世纪到文艺复兴/348

三 西方戏剧:走向现代/353

(一) 从古典主义到启蒙主义/353

(二) 从浪漫主义到现实主义/357

(三) 现代主义与后现代主义/360

第十四讲 戏剧与影视/371

一 从早期的“影戏”说起/371

(一) 戏剧帮助电影/371

(二) 斗争与分流/376

二 电视之“剧”/381

(一) 新的传播方式/381

(二) 新的戏剧形式/382

三 影视对戏剧的冲击与促进/384

(一) 电影提携戏剧/384

(二) 戏剧回归自身/388

第十五讲 戏剧与教育/395

一 戏剧教育与人的全面发展/395

(一) 戏剧与人文/395

(二) 时代呼唤着戏剧教育/399

二 校园戏剧与现代中国/401

- (一) 历史回顾/401
- (二) 校园戏剧与“人的现代化”/404
- 三 在中外比较中看戏剧教育/407
 - (一) 以美国的戏剧教育标准为例/407
 - (二) 中国校园戏剧的现状、问题与前景/409

后 记/415

索 引/419

第一讲

什么是戏剧艺术

开场白

戏剧的发生和起源

戏剧的本质和特征

戏剧的文化意义

开 场 白

你喜欢看戏吗？

你喜欢演戏吗？

你喜欢写戏吗？

或者——

你想做戏剧的导演吗？

你想做戏剧的评论和研究吗？

或者——

你打算从事戏剧业的经营管理工作吗？

你打算做一名懂行的、分管文化工作(包括戏剧)的政府公务员或官员吗？

对以上七个问题,全部做出否定的回答是不可能的。对戏剧,你可以不喜欢“演”、不喜欢“写”,也可以不喜欢“导”、不喜欢“评”,但是你绝不可能不喜欢“看”。每一个人的身上,都有戏剧的“种子”和“根芽”,也就是一种出自本能和天性的“表演”和“观看”的欲望。即使在大街上突遇一场纷争,你也会下意识地驻足“观看”一下,何况是舞台上艺术化了的演出呢!你可能不喜欢看某一种戏,但你不可能不喜欢看任何一种戏。不喜欢看京剧的,可能喜欢看话剧;这两种戏都不喜欢的,很可能喜欢看自己家乡的地方戏或现代歌剧、芭蕾舞剧、音乐剧,等等。总之,戏剧艺术这个人类文化创造的宝贵成果,是我们生活中不可缺少的一部分。在剧场里流泪,在剧场里欢笑,在剧场里沉思……那是精神的陶冶,美的享受。戏剧艺术扩大了、优化了我们的生活空间,丰富了、诗化了我们的生活内容。在我们不断改善物质生活的同时,戏剧艺术使我们在精神上得到愉悦、慰藉、鼓舞、充实和提高。

作为一名普普通通的观众,你不一定要懂得戏剧艺术是什么,你只要去“感受”戏剧就可以了。但是,作为一名文化素质较高的公民,你看戏不仅是“看热闹”,而且还要“看门道”,这就需要多少知道一些有关戏剧艺术的知识 and 理论了。至于想进一步投身戏剧的人,或学编剧,或学表演、导演,或学戏剧评论、管理,尽管对他们来说首要的问题是艺术实践,但掌握戏剧艺术的知识 and 理论也是十分重要的。空头理论培养不出戏剧家,但戏剧家从不拒绝戏剧的知识 and 理论。再进一步说,戏剧的教育也并不仅仅局限在戏剧本身,它在人的素质教育中起着无可替代的重要作用。戏剧是一门综合性、集体性很强的表演艺术,它不仅能提高人的艺术鉴赏能力和审美情趣,而且能锻炼和加强人的自我表达的能力、艺术思维的能力、宣讲动员的能力、社会协调与人际交往的能力,等等。因此,在世界发达国家的高等教育中,戏剧艺术是一门不可或缺的课程。