

北京市高等教育精品教材立项项目

中央戏剧学院教材丛书

20世纪

中国话剧精品赏析

卢敏 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

北京市高等教育精品教材立项项目

中央戏剧学院教材丛书

20世纪中国话剧精品 赏析

卢敏 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪中国话剧精品赏析/卢敏主编. —北京:文化艺术出版社,

2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3720 - 0

I. 2… II. 卢… III. 话剧—剧本—文学评论—中国—20 世纪

IV. I207. 34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 100835 号

20 世纪中国话剧精品赏析

主 编 卢 敏

策划编辑 侯样祥

责任编辑 齐大任

责任校对 李惠琴

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www. whysebs. com

电子邮箱 whysbooks@263. net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2009 年 12 月第 1 版

2009 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 17.25

字 数 250 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3720 - 0/J · 1040

定 价 36.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

中央戏剧学院教材评审委员会

主任：刘立滨

委员：(以姓氏笔画为序)

丁如如 刘立滨 张先 沈林 宋英

郑启明 郝戎 姜涛 夏波 徐翔

商尔刚 章抗美 麻国钧 路海波 廖向红

秘书：陈雷

总 序

刘立滨

艺术世界是美妙的，它给人一种情感上的满足，之后使人的心灵得以净化和提升。二十一世纪是信息、科学高速发展，知识不断更新的时代，艺术教育必须融入新世纪时代的激流，满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进，落实科教兴国战略，把教育放在优先发展的地位，实施全面素质教育，艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到，艺术教育不仅对人的自身发展、提高人的自身素质有着重要的作用，而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今，在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用，给人以希望和力量，人的才智得以充分地发挥和展现，心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感，展现人的创造性的才能，而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世界里，人们能够学习到其他领域学不到的东西，从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间，艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的，艺术发展潜力是无限的。所以，人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育，也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养，在获得和掌握技法的基础上，还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点，培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得，对于每一个人都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人，更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育，专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程

中，教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容，并受艺术本性的影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响，在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能，即通过审美观照满足审美需要引起审美的快乐，并在这个过程中培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的的能力，对意象的感悟与评价的能力。感受和体验审美的快乐，得到陶冶、提升与塑造，逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之，艺术教育对于一个人或者民族的发展是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要求，作为专门的艺术院校，必须与时俱进，根据时代所赋予的使命和社会发展的需要，深化教育教学改革，实施二十一世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现状进行全面审视与深入的思考，总结办学经验，不断创新，拓展办学规模，全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时，重视和加强学科的理论建设与创新，重视科研活动的开展和取得的成果，从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上，不断扩大视野，熟悉与了解世界现当代艺术教育的情况，并将其取得的科研成果运用到教学中去，推动教育与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的出版与建设。

我们大家知道，教材（教科书）的建设是教育教学的关键环节。它不仅会促使和活跃教学，而且会促使教学向更加良性的方面发展。教材是学科具体化的标志，它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展起着极为重要的作用。对学生，它是学习的主要材料和读物，进一步扩充所学专业科学知识的基础；对教师的教学，它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校，是中国戏剧艺术教育的最高学府，是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪以来，中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才，作出了突出的贡献。五十多年来，中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的基础上，深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践积累了深厚的艺术教育经验，形成自己的办学风格和教育教学体系。在原

有的办学规模基础上，又新设立了电视艺术系、艺术管理系，成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来，兴旺发达，前程美好。

中央戏剧学院教材丛书的出版，是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学的规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结，又体现出对现当代艺术教育教学探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧，他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果，绽放出绚丽之花。

在此，请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

修订再版说明

本书在2003年12月曾由中国戏剧出版社出版，这几年一直作为中央戏剧学院戏剧文学系本科三年级的《中国话剧作家作品研究》课程的教学用书。此次修订，出于全书体例和教学要求的考虑，按中央戏剧学院每学期18周的教学安排，将全书修订为18讲，进行了文字和剧作的重新校订，遴选了在20世纪中国话剧史上有影响的剧作进行分析，既指出其剧作的精髓，也对某些剧作的不足或可改进之处进行了分析，以期对以后的中国话剧剧本创作有所帮助。

鉴于体例和影响的考虑，再版时去掉了原来在文字体例和剧作影响与全书剧目遴选不太统一的欧阳予倩的《桃花扇》，增加了曹禺根据巴金同名小说改编的剧本《家》和在20世纪90年代产生过较大影响的姚远的《商鞅》。另外，对吴祖光《风雪夜归人》剧本的分析也进行了一些体例上和文字上的改动。

参与本书写作的还有中央戏剧学院教师王宛平、郭富民、陈小玲、张殷以及郭富民的研究生胡叠，在此深表谢意。

卢 敏

2008年12月30日

目 录

总序	刘立滨 (1)
修订再版说明	卢 敏 (1)
第一讲 一道精致的英式下午茶	
——丁西林的《一只马蜂》	(1)
一、超越时代的写作	(2)
二、讨巧的人物设置	(3)
三、二元三人的戏剧结构	(8)
四、玩弄语言的高手	(9)
第二讲 在狭的笼里挣扎的众生	
——曹禺的《雷雨》	(13)
一、佳构剧的典范之作	(14)
二、悲悯与俯瞰	(16)
三、周朴园——从社会的反叛者到归顺者	(17)
四、“困兽犹斗”的繁漪	(19)
五、一生走不出情感世界的侍萍	(23)
第三讲 此情不关风和月	
——李健吾的《这不过是春天》	(27)
一、第一部喜剧作品	(28)
二、只有一个人物的喜剧	(29)
三、张弛有致的戏剧节奏	(34)
四、游刃有余的喜剧语言	(37)

第四讲 损不足以奉有余社会的浮世绘

- 曹禺的《日出》····· (42)
- 一、片段的方法与人生的零碎——《日出》的结构····· (42)
- 二、布局完整的艺术技巧····· (45)
- 三、陈白露——梦醒了却找不到出路的人····· (48)
- 四、李石清——浓缩人生的最大起伏····· (54)

第五讲 生命的呼喊与抗争

- 曹禺的《原野》····· (61)
- 一、巧妙的戏剧情境设置····· (61)
- 二、表现主义戏剧的尝试····· (63)
- 三、对传统文化的承袭····· (66)
- 四、个性化的语言····· (67)
- 五、鲜活的艺术形象····· (71)

第六讲 市民生活的风俗画卷

- 夏衍的《上海屋檐下》····· (82)
- 一、人物形象分析····· (83)
- 二、剧作结构分析····· (89)
- 三、作品的艺术风格····· (90)
- 四、环境和节奏的和谐····· (91)
- 五、夏衍作品总的主题：知识分子出路问题····· (92)

第七讲 对中国传统文化的深刻反思

- 曹禺的《北京人》····· (94)
- 一、创作主题的反思与回归····· (95)
- 二、恬淡悠远的风格····· (98)
- 三、诗一般的意境创造····· (99)
- 四、完美的结构技巧····· (102)
- 五、棺材里的一群耗子····· (107)
- 六、慷方形象的再评价····· (115)

第八讲 谁的悲剧

- 郭沫若的《虎符》 (120)
- 一、女性形象的塑造 (121)
- 二、信陵君形象的得失 (125)
- 三、轻重失衡的剧作结构 (127)

第九讲 一曲青春与爱情的哀歌

- 曹禺的改编剧本《家》 (130)
- 一、从小说到剧本 (131)
- 二、高超的改编技巧 (134)
- 三、主要人物的遴选与变化 (146)

第十讲 问世间情为何物

- 吴祖光的《风雪夜归人》 (152)
- 一、创作缘起 (153)
- 二、像真正的人那样活着 (154)
- 三、结构上的阙失 (161)

第十一讲 我手写我心

- 田汉的《关汉卿》 (164)
- 一、时代对《关汉卿》的肯定 (164)
- 二、《关汉卿》剧本的版本风波 (166)
- 三、恰当的切入点 (167)
- 四、组织剧本结构的能力 (168)
- 五、理想性格与烘托方式 (170)

第十二讲 浓缩历史的画卷

- 老舍的《茶馆》 (176)
- 一、曲折的演出经历 (178)
- 二、结构的统一 (179)
- 三、个性化的语言 (181)
- 四、多而不乱的人物 (183)
- 五、对戏剧综合性特色的体现 (186)

第十三讲 中国农民地主梦的破灭

- 锦云的《狗儿爷涅槃》…………… (188)
- 一、《推销员之死》的中国版结构…………… (189)
- 二、狗儿爷其人…………… (192)
- 三、奇特的人物关系…………… (195)
- 四、语言的力量…………… (198)

第十四讲 走出人类心灵的荒原

- 李龙云的《洒满月光的荒原》…………… (200)
- 一、荒原上的反思…………… (200)
- 二、荒原与王国 人性与兽性…………… (202)
- 三、荒原：青春与爱情…………… (207)
- 四、结构与形式…………… (211)

第十五讲 黄土高原上的围猎

- 徐晓钟的《桑树坪纪事》…………… (213)
- 一、“围猎”意象所统摄的结构…………… (214)
- 二、叙述体戏剧与戏剧性戏剧的融合…………… (216)
- 三、准确的形象定位…………… (219)
- 四、结构——从现代到传统的变异…………… (221)

第十六讲 微澜中的生机

- 查丽芳的改编剧《死水微澜》…………… (223)
- 一、站在巨人的肩上…………… (224)
- 二、糅合之美…………… (226)
- 三、行云流水的戏剧节奏…………… (230)
- 四、先声夺人的舞台设计…………… (232)
- 五、生气勃勃的艺术形象…………… (234)

第十七讲 搭建理想与现实的桥梁

- 杨利民的油田四部曲…………… (238)
- 一、只缘身在此山中…………… (239)
- 二、独上高楼 望尽天涯路…………… (241)

三、飞花摘叶 皆成文章	(244)
四、在伟大和平凡之间的选择	(246)
第十八讲 国家利益高于一切	
——姚远的《商鞅》	(249)
一、综合因素造就的名剧	(249)
二、完整的剧作结构	(252)
三、游走在儒法相左的价值观中	(253)
四、人物关系设置的得失	(258)

第一讲 一道精致的英式下午茶^①

——丁西林的《一只马蜂》

作者简介：

丁西林（1893—1974），剧作家，物理学家。原名丁燮林，出生于江苏泰兴一个富豪家庭。1913年入当时的交通部工业专门学校（上海交通大学前身）学习。1914年赴英国伯明翰大学攻读物理学和数学。留学期间，阅读了大量英文小说和英文剧本，并经常到剧院去看戏，深受当时欧洲戏剧尤其是喜剧的影响。1920年回国以后，先后任北京大学物理系教授，国立中央研究院物理研究所所长，业余从事戏剧创作。新中国成立后，历任文化部副部长、中国人民对外文化协会副会长、中国戏剧家协会常务理事等职。

他一生发表的剧作有10部，多为喜剧。比较有影响的是《一只马蜂》（1923）、《压迫》（1926）和《三块钱国币》（1939）等剧作。

若想在丁西林剧作中寻找强烈的戏剧冲突，感受大悲大合的人物命运起伏，享受震撼人心的戏剧艺术冲击力是会失望的；丁西林作品小而淡，小到只有一幕剧，淡到只在一杯茶大小的格局中搅动点点微波。

丁西林作品是闲者智者的消遣之笔，用时下话语来说就是小资；它更像西方人习惯的下午茶：一杯咖啡，一杯清茶，一块精致甜点；它有几许时尚，几许机智，几分优雅，几分幽默；读丁西林你不会有强烈的情感反应，连笑也是会意的，但放下书你会有一点回味，就像那杯下午茶在舌间的感受，清新，通透……

^① 本文作者为中央戏剧学院文学系教师王宛平。

一、超越时代的写作

《一只马蜂》发表于1923年，熟悉中国现代史的人都知道，那是一个风云变幻充满政治激情的年代，文人们多关注的是反帝反封建这样的重大时代话题，话剧作为一种外来形式引入中国更多地被从业者当作一种政治武器，话剧舞台上呈现的多是时代强音。即使是婚姻爱情这样看似家庭隐私类题材也被操作者赋予深刻的政治含义。

《一只马蜂》这样一部讲述有钱有闲阶层无事生非的客厅小戏，显然与时代主旋律极不和谐，尽管多少年后同时期大量话剧作品中只有这部小戏还保留艺术生命力，但在当时，人们可能很难静下心来去品味其中隽永的艺术魅力。

史家每论及此总是感叹：丁西林的意识是超前的，他竟然在那样一个内乱外忧、政治局面一派模糊的时代，有如此闲情雅致，写出这样一幕如此细腻如此精致的生活小戏。

在政治上评述丁西林的意识和观念不是本文要点，笔者只是试图说明，丁西林作品与同时代剧作者的异同。

首先是戏剧观念的不同导致丁西林与同时代大多数话剧作者创作方向的不同。丁西林并不是一个标准文人。所谓标准文人，在中国就传统意义而言，不仅是满腹锦绣文章，更兼胸怀救国救民大志，名曰习文，实则图谋远大，所谓大丈夫修身治国平天下是也。丁西林同时代的“五四”著名文人皆如是。代表者如鲁迅、郭沫若，他们弃理从文，并非热爱文学事业，而是要以文学为武器，改造中国，他们的宏大气势远非一般舞文弄墨的才子美女作家们能比。

丁西林就不一样，他首先是一个物理学家，他的主业是科学是实业。他不是有一个政治头脑的人，估计连一般当时政治家们所提倡科学救国这类概念也不大进入他脑中。丁西林的写作可能仅仅出于一种品味方面的爱好，就像40年代写《围城》的钱钟书。丁与钱相似之处不仅在于二人都曾留学英国，也不在于二人都并未像当时时髦文人那样，拉帮结伙，加入各种名目繁多的文学团体，打出一面面理论旗帜，以证明自己的时尚作家身份；更可能在于，这二人因为绝高的智商，孤高的品味，对那种在理性和智商层面上做文章的文学形式

情有独钟。丁西林喜欢英式喜剧，钱钟书喜欢毛姆这样以机智讥讽见长的作家，二人作品也都以理性和聪明见长。

放眼中国现代文学史，小说领域，在智商与理性方面与钱钟书比肩者只有张爱玲；而话剧领域，丁西林则可能独步江湖，中国话剧主流路线是入世的，是政治的，是时代的，而丁西林则远离时代，或者超越时代。

文学艺术这个东西往往是会捉弄人的，几十年前被人追捧的作品今天可能无人问津，而当初被人诟病的作品则可能有持久的生命力。今天的年轻人仍喜读钱钟书张爱玲，却可能排斥茅盾郭沫若巴金。中国话剧作品因为与时代贴得更紧，这个特点可能更为明显。除了少数作家和作品，今天还能让人读下去的有几部？

所以丁西林是可贵的，他可能不为时代写作，但他的作品无论放在哪个时代都有其独特的艺术魅力。

二、讨巧的人物设置

《一只马蜂》是一幕小戏，独幕，三人，在人物关系设置与场景选择上颇具意味。

先看场景

剧中出现的吉家，非深宅大院，也非穷家小户，中产阶级定位，场景选在客厅，而非纯家人的卧室一类，就排除了那种从钥匙缝里探他人隐私的戏剧手法；其次，故事展开在客厅，即意味着有客人出现，也意味着出场人物不得不客套，客气；表演，做戏成份皆不可避免。支撑一部戏的关键是戏剧冲突，一般客厅戏的所谓冲突往往极微妙，极写意，既无关乎人生死亡，也不决定彼此间胜负，过程并不剑拔弩张，结局也不硝烟弥漫，事情在客厅里发生，也在客厅化解；客厅所以经常被选择做此类家庭喜剧场景，与讨巧的人物设置有莫大关系，客厅戏最易表现中产阶级无事生非的茶杯风波，及那些小智慧小讽刺小幽默。

再看人物

吉先生：他是全剧中心，主导舞台动作的走向，尽管有人认为，这一幕戏从

始至终余小姐一直掌握局面占据主动，但事实上，全部戏剧冲突均由吉先生始。没有吉先生的种种积极活动，这部戏的冲突没有任何理由和根基。

吉先生不仅是本剧中最有特点的人物，也是本剧最具时代感的人物，如果说这幕小戏今天看仍觉不太过时，这个人物最有说服力。

吉先生有一个在当时来说非常前卫的观点，即要爱情不要婚姻，听起来好像是一个生活在当代的时尚青年，但吉先生的不要婚姻和今人躲避婚姻起因完全不同。今人不要婚姻往往基于不相信爱情，或者不愿意负责任，是一种极端自私的表现。吉先生这类人不要婚姻恰恰相反，他相信爱情，或者说他宁愿自找苦吃，在感情上宁可走一条更崎岖的小路，承担更多的责任。

吉先生这个形象有着“五四”时代精神的深深烙印，他浪漫他唯美，但他与一般“五四”文学中那种爱情加革命的作品中主人公区别在于，他不那么激烈，也绝不将爱情与革命与事业联在一起。对吉先生而言，爱情是他人生一件大事，但只与快乐幸福之类感受有关，绝不带有其他装饰性意义。

事实上，与其说吉先生有“五四”精神，不如说这个形象身上更浸透着欧洲浪漫文学之影响，特别是那种骑士文学的精神，这种文学传统将爱情看得非常重要甚至神圣，中国传统是将爱情和婚姻划作等号的，在今人琼瑶小说中也可见到这样的公式：爱情的美满结果就是婚姻，所有爱情路上的磨折都指向一个终极目标——婚姻。欧洲古典浪漫主义文学精神却大不同，充斥在这类爱情作品中的男女对婚姻形式并不看重，我们看许多古典欧洲文学名著中经典情侣往往不是夫妻，一纸婚书对真正相爱的人没有意义。对于这些恋人，爱情对他们而言超过功名，像生命一样重要，用匈牙利诗人裴多菲那句诗就是：“生命诚可贵，爱情价更高”。

爱情，可不是婚姻。古典浪漫主义爱情观将爱情奉为这个世界最幸福最快乐的享受，但绝不像今人那种一面之交便上床，只数十分钟的快感。其价值指向包含着强烈的责任感与忠贞感，正因为这种责任感，情侣们才煞费苦心地经营爱情，要爱情之树常青。

此类爱情观的特点还在于，虽然推崇爱情，却并不认同民间童话传说中的爱情那么单纯自然，即公主王子一见钟情然后结婚从此过上幸福生活。智商和经验告诉浪漫的情侣们，爱情之花绝非天赐的那么自然而然，那么本色质朴，