

戲劇編寫法

方寸著

東北圖書公司印行

戲劇編寫法

方寸著

東北圖書公司印行

◎ 戲 劇 編 寫 法

著作人 方 寸
發行人 劉仲文
著作財產權人 東大圖書股份有限公司
臺北市復興北路三八六號
發行所 東大圖書股份有限公司
地 址／臺北市復興北路三八六號
郵 撥／〇一〇七一七五——〇號
印刷所 東大圖書股份有限公司
總經銷 三民書局股份有限公司
門市部 復北店／臺北市復興北路三八六號
重南店／臺北市重慶南路一段六十一號
初 版 中華民國六十七年二月
六 版 中華民國八十四年二月
編 號 E 98002①

基本定價 肆元陸角柒分

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號
著作權執照臺內著字第一一〇三五號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-19-0818-5 (精裝)

序

電視、電影、廣播甚至舞臺劇，都長期的鬧着劇本荒，衆所公認的，在這些部門中，編劇是最弱的一環，如何造就

編劇人材呢，則是刻不容緩的事。

戲劇是人類文明的一朵奇花，人類文明演進至現在，這朵奇花開得更燦爛了，幾乎在任何角落，都有戲劇的演出，可以說，人類現代生活與戲劇結了不解緣。加以近來社會經濟的繁榮，物質生活急劇的提高，導致人們精神生活的失調，精神生活愈貪乏，對休閒育樂的需求愈殷切，而戲劇在生理上及心理上所給於人們的滿足，藉著今天蓬勃發展的大衆傳播事業，是最簡單、最有效、最經濟的休閒育樂工具，毋怪乎社會大衆對於劇本的需求，乃是與日俱增，這不僅僅是量的要求，質的要求也是無時或已，於是造成了劇本的長期缺乏，嚴重的影響我們戲劇藝術的進展，如何解決這個問題，當然是積極的來培養新進劇作家。

非常奇怪的，在我們出版界中，幾乎找不到一本專門指導青年朋友從事戲劇創作的書籍，有的一鱗半爪，既掛一漏萬，且無系統；有的僅是一些空洞的理論，沒有實例，叫讀者無所適從，所以有好多愛好文藝寫作的青年朋友們，常常和我談論這個問題，學習如何編寫劇本，他們經常抱怨說，他們有很好的構想，也有志從事文藝創作，更有興趣編寫劇本，但是不得其門而入，這不僅僅是個人的損失，也是戲劇界的損失，就整個文藝界來說，也是一種損失。

作者從事戲劇實際的創作工作，將近二十年的歷史了，近年來專心研究戲劇理論，再揉和個人實際創作經驗，花了將近三年的時間，寫成這本書，目的是給一些有志於戲劇創作的朋友們一點入門的指導，談不上高深的理論，也沒有什麼獨創的學術見解，僅是編寫劇本的一般「道理」而已，也是學習編劇必須要了解的基本「認識」。

寫作本書當初，作者就立下一個心願，叫那些即使沒有一點寫作經驗的朋友也能看得懂，也能有興趣「看」下去，因此採取「深入淺出」的原則，盡量做到由淺入深，適合任何程度的人，而且有系統地，按部就班地，將讀者領進戲劇創作的「大門」，尤其重要的，是實例的舉證，凡有必要的地方，都有實例，讓讀者將理論與實際兩相比較，幫助理解，且能提高學習的興趣。全書所舉實例大小九十多個，這在一般指導寫作的書籍中，是很少見到的。讀者讀完這本書，至少在理論上，已經跨進了戲劇創作的大門，只要繼續努力，「登堂入室」，則是指日可待的事。

目前劇本的稿費，以電視劇來說，一個小時的電視劇已在四千元左右，半個小時的約三千

元，廣播劇一個小時的劇本也在兩千元左右，一個月編寫一兩個劇本，收入也相當不錯，許多工讀生問我，如何能一面讀書一面又能工作賺錢呢？我告訴他：寫劇本——有困難嗎？只要你得其「門」而入，是不太困難的。

有許多家庭主婦也問我，她們想賺些錢貼補家用，也有些收入微薄的小職員問我，如何賺一些正當的「外快」來養家活口，我一律告訴他們快些學習編寫劇本！

編寫劇本就這麼容易嗎？人人可學嗎？當然要你有興趣，有耐心，肯用功學習，另外你還得有一些文字表達的技巧作基礎，這些都是可以學而得來的，不是「天才」的專利品。稍為困難的，就是要有想像力，但這也可以從多學習、多觀察、多思想而得來！

總而言之，只要你有這個志趣，這些問題你將可從本書裏面得到解答。

最後要就正許多戲劇界的老前輩和學者專家們，給予指正，使本書更臻完善。

方寸 一九七七、九、一、于中握。

戲劇編寫法 目錄

第一編 戲劇與人生

第一章	戲劇的沿革	一
第二章	戲劇與生活	七
第三章	戲劇的價值	一一

第二編 戲劇基本編寫法

第一章	戲與衝突	一五
第二章	結構與故事	二三
第三章	戲劇的人物	三七
第四章	戲劇的語言	四七
第五章	情節與佈局	六一

第六章 悲劇與喜劇

八九

第三編 戲劇分類編寫法

第一章 電視劇編寫法

九五

第二章 廣播劇編寫法

一五三

第三章 舞台劇編寫法

一九三

第四章 電影劇本編寫法

二一一

第五章 兒童劇編寫法

二四一

第六章 地方戲曲編寫法

二六五

第一編 戲劇與人生

第一章 戲劇的沿革

在人類文明進化的歷程中，戲劇究竟怎樣發生的呢，它又佔著什麼樣的地位呢。

戲劇的起源，有許多說法，各派學者有各派的主張，這裡我們不想討論他們的差別，那是一種各說其是的爭論未決的問題，這裡我們只想找出他們立論的共同點，簡單的來說明這個問題。

戲劇的起源是基於人類的一個共同的「特性」，就是模仿，也就是說戲劇起源於人類的模仿本能，基於人類的模仿本能，戲劇才有發生的「起點」。

二千多年前希臘哲學家亞里斯多德（Aristotle），寫了本名著「詩學」（Poetics），認為模仿是人類的一種本能，有了這種本能，人類的一切藝術的發生才有可能，發揮這種本能，人

類便獲得身心的快感和平衡，戲劇的種子便這樣的萌芽。

人類模仿的本能是不分年齡的，小孩子固然喜歡模仿，大人也喜歡模仿，小孩子模仿的對象單純，大人模仿的對象複雜，人類不僅模仿同伴人類自己，更主要的是模仿他們生存的環境——大自然。人類模仿大自然的色彩便產生了繪畫，模仿大自然的聲音，於是便有了音樂，跳舞便是模仿大自然的動作，至於戲劇集一切模仿之大成，所以戲劇被稱為「綜合的藝術」。

希臘的戲劇，最初是模仿天神和古代英雄的事蹟，中國的戲劇是模仿祀神的動作，於是宗教在戲劇的起源上成了培育的溫床。不論中外，古代民族在與大自然的搏鬥中——崇拜大自然，於是乎就有了宗教，在宗教祭祀的儀式中，爲了增加其隆重性，於是模仿各種「神明」的「威力」和崇拜的要旨，這種「神明」有的也是「人」，是人類的英雄，由於人類崇拜英雄的心理，便模仿他的事蹟，戲劇的形式便底定了。

古希臘的悲劇是歌頌他們的英雄，中國一般地方戲劇大多數以劉關張三結義爲題材，人類崇拜英雄的心理將戲劇由「祀神」擴大至人類自己，開拓了戲劇的內容。

西洋戲劇最早期的是希臘的悲劇，亞里斯多德的「詩學」悲劇理論，對後世影響很大。在希臘悲劇衰微之後，代之而起的是羅馬的戲劇。

羅馬文化深受希臘文化的影響，戲劇方面亦不例外，脫離不了希臘悲劇的範疇。羅馬帝國衰

落之後；歐洲進入了黑暗時期，戲劇也停滯而沉寂下來了。一直到文藝復興，戲劇隨著「學問復興」(The Revival of Learning)的活動而復活了。戲劇的內容也由希臘悲劇理論的箝制而獲得了解脫，這時期出了不少的戲劇作家和理論家。

十八世紀下半期以前，戲劇始終在「古典」文學的陰影下發展，到了十八世紀下半期以後，於是就有了「浪漫主義」的出現，浪漫主義是以描劃人類的感情和赤裸的慾望為主體的，反對戲劇的陳腐規律，而崇尚自然，注重人的精神與感情生活。

這時期黑格爾(Georg Hegel)根據他「矛盾是推動事物的力量」的學說，創立了「戲劇的衝突」說，對後世的戲劇理論影響極大。

浪漫主義大師雨果(Victor Hugo)，實際也是寫實主義的橋樑，他直接影響了巴爾札克(Honore Balzac)的作品。到左拉(Emile Zola)時，又走上了自然主義的道路，此後有小仲馬(Alexandre Dumas)直到易卜生(Henrik Ibsen)一八五〇年的第一個劇本「卡特琳」(Catherine)問世，揭開了戲劇文藝復興的大旗。易卜生寫過許多有名的劇本，他的作風、技巧以及戲劇觀點，已成為現代劇作家一致推崇和學習的主臬。

在西洋戲劇史上，希臘的悲劇、莎士比亞、易卜生代表著三種時期，也是戲劇史上三種發展高峯。在人類文明發展的歷程中，以戲劇而言，到了易卜生無論就思想或技巧言，都有了「成熟」的收獲。尤其在思想方面，易卜生主張「自由與悟性」，以現代的戲劇術語來說，他主張「

社會問題劇」，他這種思想不僅直接影響了蕭伯納(George Berzdrd Snaw)和歐尼爾(Eugene o'neil)的作品，同時也爲後世的劇作家標立了正確的方向。

中國戲劇最早有可考證的，有所謂「王劉許三家之說」，王就是王國維，王說「歌舞之興，其始於古之巫乎？」。劉就是劉師培，劉說「頌列於詩，尤戲曲列於詩詞中也」。許就是許之衡，許說「上古之時即有歌舞，帝王世紀黃帝使伶倫氏爲渡漳之歌，伶倫氏乃司樂之官。」這就是說，巫也好，頌也好，樂也好，都是中國戲劇的前身，直到元代，中國的戲劇才有了具體的形式。

有人說中國的戲劇由蒙古輸入，有的說受了印度梵劇的影響，而印度的梵劇則受古希臘的影響。中國歷代的戲劇都與「戲曲」通稱，曲者唱也，中國的戲劇殆半屬於「歌舞劇」這一類。嚴格的分類，中國古時的戲曲只有兩種，一是「傳奇」，一是「雜串」，都是以「曲」爲表達的主要方式，到了元代，是發展的最高峯，其中產生了很多有價值的作品。

元代以後，中國的地方戲曲也很發達，各地有各地的戲曲，如崑曲、湘曲、越劇、平劇……內容上都大同小異，只是唱曲的腔調不同，依方言而定。

由於我國的士大夫觀念，優伶這一行，在中國社會上是沒有地位的，但在中國文學史上，「元曲」却有其重要地位，在亞洲各國文化中，中國的元曲給鄰邦的影響却相當深遠，以日本而

言，他們早期的戲劇是以元曲爲藍本的，到現在，日本的地方戲劇中，仍以中國歷史人物爲題材的脚本，而且廣受歡迎。

五四運動以後，戲劇也隨著文藝復興大放異彩，到了抗戰時期，「話劇」蓬勃興起，肩負起了時代的使命，街頭巷尾，三張兩張椅子一擺，就有戲劇的演出，其中也不乏有價值的作品。

人類一部戲劇發展史，就是一部奮鬥史，也是一部人類理想追求的時代紀錄史，戲劇發展到了現代，成了人類文明中的一朵奇花，繽紛奪目，多采多姿，隨著人類文明的演進，它正向前邁著大步哩。

第二章 戲劇與生活

由於人類生活需求的結果，便有人類文明的誕生，更由於人類文明的進步而推動了人類生活的向前，這是互爲因果的演進，戲劇是人類文明的一環，戲劇在推動人類的生活上，佔有重要的地位。

上古時代的人類，過著與自然搏鬥的生活，人類由於畏懼自然，進而崇拜自然，宗教便在這種時期誕生。人在宗教的祭祀儀式中，爲了討神的喜悅，和表達首領（酋長）的意旨，盡量的模仿各種大自然的聲音（音樂），色彩（繪畫），動作（舞蹈），人在這些模仿中得到了滿足慰藉，也孕育著下一次搏鬥的力量。在搏鬥的過程中，產生了英雄人物，於是由於人類崇拜英雄的心理，這些英雄的事蹟，不斷的由別人模仿出來，於是人們便得到了鼓勵、教訓，而產生了下次更勇敢更智慧的行動。

這一切的進行，就是戲劇對人類生活推進的開始。

在人類諸多藝術的發展史上，戲劇是較音樂、繪畫、雕刻、舞蹈、藝術發生較晚的，因為它是「綜合的藝術」，它是集各項藝術之大成，也是將人類各項藝術提供了最大發揮的場地，進而推動人類各項藝術向前發展。

以繪畫而論，人類在模仿對象的環境上，必須要與實際或想像的相符合，這就是佈景的繪製，同樣的理由，在演員的臉譜與衣飾上，尤要求個性與華麗。於是這在觀眾的心理上，起了推動作用，我們舉一個最近的例子，在「羅馬假期」電影中，女主角赫本的髮型，隨著電影的傳播，使這種髮型迅速地在各地流行起來，婦女競相效尤。

這是戲劇的表面影響力而言，但在無形的推動力量，對人類生活的影響是無法估計的。

戲劇是反映人生的，它是人類的一面鏡子，忠實的將人類自己的面貌顯現出來；它甚至可以說是人類的一種歷史，而更生動的扮演其時代底特性；從而啓導人類的智慧，標示人類的光明方向和路程，手執著這面鏡子的，是劇作家，劇作家是社會的導師，是人類的領航者。作爲一個劇作家，是艱難、驕傲而又榮譽的事。

跟著人類文明而俱來的，戲劇便是諸多藝術中的一種最生動的藝術，隨著人類文明的演進，

戲劇始終在扮演著重要的角色，人類有生活就有了戲劇，戲劇推動著人類的文明，表現著人類的思想、動作，期待和理想。

世界上有許多學者，對戲劇的起源，看法有差別，但有一點可以肯定的，人類在進入集體生活之時，戲劇擔負起了重大的責任，它傳播思想，建立原則，褒貶忠奸，將人類的生活點綴和扮演得多彩多姿。

尤以現代人類的生活與戲劇脫離不了關係，戲劇發展到今天，成了人類文明的一朵奇花，也成了人們生活的必需品，假使沒有戲劇，人類的生活就像沙漠缺少綠洲，寂寞、單調，而失去進取性與榮譽感，人類的文明將停滯而不前進，這在現代人對戲劇的熱愛上，表現得尤為突出。

沒有人不喜歡看電影，即使少數不愛看電影，那只是對某些粗俗、低劣的電影不感興趣而已，真正有藝術價值的電影，基於人類對真善美追求的至性，是沒有人不欣賞的。近代電視事業的興起和發達，將戲劇帶進了每個家庭，是戲劇在型態上的一大革新，內容上的一大普及，使這朵文明的奇花，開得更燦爛，更叫人熱愛而無與倫比了。

大家都知道，戲劇是一種綜合藝術，社會的經濟背景，民族的傳統特性，在戲劇裏表現得更為具體和真實，在文學的領域裏戲劇跟小說詩歌完全不同，戲劇透過舞臺，佈景、演員的刻劃、燈光效果的陪襯，導演的運籌……戲劇表現的是立體的美，是可以捉摸的，是可以感覺的，因此，它是生活性的，觀眾也是演員，演員也是觀眾，在人類藝術的範疇中，惟有戲劇才具有這種