

戏剧发生发展论

——戏剧戏曲学教师硕士论文集

◎ 吴卫民
主编

云南大学出版社

戏剧发生发展论

——戏剧戏曲学教师硕士论文集

◎ 吴卫民 主编

戏剧学

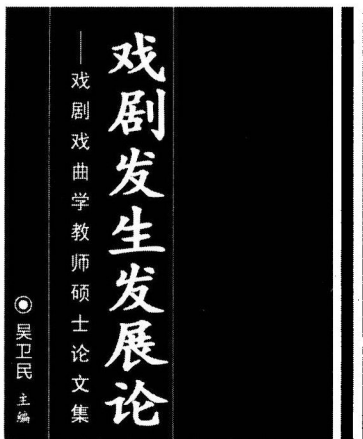
图书在版编目(CIP)数据

戏剧发生发展论: 戏剧戏曲学教师硕士论文集/吴
卫民主编. —昆明: 云南大学出版社, 2011

ISBN 978-7-5482-0352-0

I. ①戏… II. ①吴… III. ①戏剧—中国—文集②戏
曲—艺术—中国—文集 IV. ①J809.2-53②J82-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第013453号

策划编辑: 柴伟

责任编辑: 柴伟 李平

封面设计: 卢斌

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明佳迪兴隆印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 220千

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0352-0

定 价: 36.00元

地址: 云南省昆明市一二一大街182号云南大学英华园(邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么。如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新生的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后校园因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的悬剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新里程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近

20亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的12 000平方米的四号教学楼；购买了后门外4 300余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的倒闭工厂的20亩土地，拓宽了校园空间；建设起了13 000平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的12 000多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了2004年的教育部的本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆、便于与民间艺术互动、与地方经济、文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学6个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学3个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学1个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画3个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4门省级精品课程；有了被国家权威机构组织5 500余名专家认真“定性”评审、在学术影响力、社会贡

献率的9项指标“定量”衡量后、从24300余份期刊中筛选出来、最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”的《云南艺术学院学报》作为学术高地与交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育，云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服社会、贡献文化产品的关键。

我们的转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001年8月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一、第二辑共20本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学3个学科，还有艺术学。8年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成效是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学、舞蹈学、艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育领域的研究也有重要收获。尤其是艺术教育内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8年前，我在为重点学科丛

书写序的时候，书写的是《必要的基石》，讲述的是学术“兴校、强校、名校”的道理；今天，怀着喜悦的心情，打量我们在学术基石上有了长足发展的教学单位、学科点和专业，抚摸坚实的学术基石上沃土沛然的杏坛，阅读教师们捧献出的杏坛执鞭生涯中产生的研究成果，就像是在欣赏艺术教育的杏坛中争奇斗艳的花朵，芬芳扑面，清新怡人。

身在杏坛 27 年，如果算上自己念师范中文系的 4 年岁月，就是 31 年。从未离开教学岗位和研究领域的我，在与同行探讨教学、交换心得的过程中，自信懂得教师、职工和艺术教育家们的情感方式和情感内容，深知他们的喜怒哀乐，深知耕耘在校园里的教师们那琐屑的辛苦与平凡的伟大，深知杏坛中人那份苦口婆心的后面有多少“三更灯火五更鸡”的自我激励、自我要求、自我敦促的修为。我要在云南艺术学院新的重点学科丛书（第三、四、五辑）出版之际，向云南艺术学院的辛勤园丁鞠躬致敬，感谢他们对云南艺术学院党委和行政一代又一代的领导班子的支持和信任，感谢他们在我学习教育管理、办体育才的这 9 年中用认真教学、热情创造和潜心研究的实际行动对我的认同和帮衬。

阳春三月，花艳南疆。常言：杏花，春雨，江南。但是，我熟悉的是南疆，不是江南。也曾江南看花，花繁春深；更多南疆踏春，春深如海。南疆花香拂面的时候，我往往油然而生一番比较的心思：较之江南的杏花，亭台楼阁，柳丝烟雨，令人生怜；南疆的杏花顶骄阳、远好雨、亭亭于高山野坝，却别有一种倔强的热烈、艳丽的天然，使人生慕。

云南艺术学院的艺术教育家们，就是南疆的杏花了。在繁忙教学工作、管理、服务的间隙，在重要的社会资源分配的末梢和幸遇青眼顾盼的盲点，他们的顽强坚持和奋力拼搏，往往比生活在占尽天时地利的中心城市的教育家、艺术学者们付出的多得多。而且，获得的艺术影响和社会名声，还远不如后者。正因为如此，他们是可敬的、为数更多的一群人。中国大地上，更为广阔的艺术空间里，春光是由他们铺就的。

正逢云南艺术学院建校 50 周年的日子，出版重点学科丛书意义特殊。杏坛拈花，不敢微笑，只有回顾的记忆和瞻望的沉思。因为，我不是智者，我只是杏坛执鞭的一个劳作者，和作者们一样。

是为序。

吴 戈

2009 年仲春于昆明麻园

学术的书签（序）

吴
戈

就态度认真的学人而言，学术研究的生涯应该是终生的事情。学术对学人的久远意义，几乎与学习型社会对人的终身意义是一样的。无论人们取得了什么样的学位，实际上只是对一定专业领域里的知识了解到一定程度的一种标志，并非像多年前一些朋友跟我开玩笑时候说的：你不断读书，似乎乐此不疲，博士学位之后，没有学位可拿了，还读么？

我毫不犹豫，而且十分认真地说：一息尚存，读书不止。我相信，真正的读书人从读书中领略的乐趣，就是目的本身了。所以，读书是一种终身乐趣，这种乐趣的持续，直至生命的终点。学位与读书的内在需求无关，读书对一类人来说，是他们生命内容拓展、生活质量提升的内在需要，即便在我们今天拜金风尚极盛的社会生活中，也并不少见这一类人。

但是，读书却又常常跟写文章联系在一起。写文章不是读书的目的，却是读书之后每每不能自己的内在冲动：那就是总结读书心得，与同道、同行或者同好分享读书乐趣。这种冲动，是读书人写作过程当中的主要动力，那情形，略同于与朋辈品茶，邀好友踏歌，聚英豪论剑，共贤达赋诗；情操胸襟，功力涵养，学识品味，悉数示人，既分享，也讨教，其实是一种读书人的学习交流

方式。

云南艺术学院重点学科丛书出版之际，几位教师早年的硕士论文集结为书，付梓之前，需要写几句话。我以为，回顾一下作为云南省省级重点学科的“戏剧戏曲学”建设成果和梯队搭建的人才成长历程，事实上也展示了“读书”追求与学科队伍建设的密切关系。在这样的连接点上，总结读书经历的学术历程，显示人才成长的阶段成果，分享收获，当然就成了这本论文集的基本意义。

实际上，论文集的四位作者当中，两位作者（吴戈、王胜华）是上海戏剧学院和扬州大学的博士，一位作者（江捷）毕业于中国艺术研究院，一位作者（冯子航）毕业于中国传媒大学。他们都是学有所成者，而他们走过的学术路途中，硕士论文成为他们学术探讨、学问追求生涯里的几枚小小的学术书签。无论是对云南艺术学院的省级重点学科建设，还是对他们的个人成长经历而言，都具有建设进度或成长记录的意义。

收在这本论文集集中的四篇论文，是王胜华先生毕业于上海戏剧学院、冯子航女士毕业于中国传媒大学、江捷毕业于中国艺术研究院和吴戈毕业于中央戏剧学院，通过答辩获得硕士学位时的毕业论文。这些论文，《中国西南地区拟兽型原始戏剧研究》研究的是戏剧原始形态的因素，大量的田野考察材料和文献典籍的记载相互印证，是论文的特色和亮点。论文提供了翔实、丰富的田野材料，作了视阈广泛、思路活跃的论证，叙述生动，文笔泼辣，论点大胆，逻辑清楚，顾盼自立；为戏剧发生学的研究提供了极好的研究例证，得出了具有一定说服力的结论。《论 80 年代前期（1979—1985）戏剧创作的内在矛盾》考察的是中国戏剧发展到了一个新的转型期嬗变的内在阵痛。在新观念与旧思维之间，抓住了一些本质性的问题深入思考，可以看出历史阵痛时期留下的痛楚社会表情。《堂名考述》口子开得小，问题谈得深。从南京为中心的昆剧演出特殊样式说起，以江南堂名清音班为考察对象，置堂名于戏曲清唱的历史背景下，从文献及口述双重资料出发，考证认为堂名肇源于南京秦淮乐伎中的清音小部，而后清初三代君主对乐籍制度的递进措施使得家班家乐与鼓手、僧道渐趋融合，在此基础上形成后世较为固定的格局。在演出阳台上特别廓清了坐

台唱戏与粉墨登场的区别，定位“堂名”演出于锣鼓、吹打间坐唱为主要特色。运作方式有同时受制于“乡亲”和“商业”双重关系的特点。另外，对“堂名”在昆剧艺术传承上的意义，也提出了自己的见解。《小剧场运动与中国话剧》考察的是中国现代戏剧文化发展历史中的一个重要关口发生的一个重要戏剧现象：在世界小剧场运动发展风起云涌、风行世界、引导着世界戏剧由古代向现代转型的背景下，中国戏剧文化在向西方学习的热切内需里，学习、接受了“话剧”这种样式的“舶来品”，展开了动员广泛、影响深远的中国小剧场运动——爱美的戏剧。小剧场戏剧开疆拓土，在美学取向、价值标准、运行方式、戏剧教育、排演体制等一切方面，对中国戏剧文化的现代转型产生了深刻的、决定性的影响。而且，考察发现，中国现代话剧的摹本是小剧场运动推出的现代西方话剧，而不是日本“新派剧”。

这些论文，是不同学校教学背景、不同知识准备与储备结构下的不同时期的硕士毕业论文，放在一起结集出版，本身就能为阅读者提供不少信息。何况，这些论文在发表时，体现着那个时期研究关注的一些热点问题，一些论文还可能是当时该研究领域的前沿水准的代表。今天选择它们出版，实际上出于记录学术历史的考虑，而且对研究者个人，对研究领域的学术发展历程，都有标志意义。在这个意义上，我认为，这本论文集是研究戏剧发生、发展的学术行为历程中的一枚小小的书签。

需要说明的是，亡友王胜华教授的《中国西南地区拟兽型原始戏剧研究》是他学术起步，并开始引起学界注意的论文。由此发端，他多有生发、不断阐释地在多部著作当中作过相似的表述，也曾作为附录被收入相关专著。吴戈的硕士论文《小剧场运动与中国话剧》曾节缩一半儿文字在著名戏剧史家、评论家田本相先生主编的《中国现代戏剧比较史》当中作为一章发表，也曾被收入2001年9月中国文联出版社出版的吴戈论文集《剧坛沉思录》。但是，全文原貌发表，这还是第一次。冯子航的《论80年代前期（1979—1985）戏剧创作的内在矛盾》曾摘取了部分精华发表，至于全文刊出，亦属首次。

这些论文结为专集，保持原貌是我们的原则。时过境迁的学术语境，可能使不清楚当时学术语境的读者对其中学术语义的理解有些费解，但是不要紧，

我们的目的就是为学科建设整理一份学术档案，为专业建设添加一枚学术书签。同时，为作为云南省省级重点学科的戏剧学学科点上的年轻学子提供一种研究写作的示范。

是为序。

2009年7月6日，呼和浩特旅次

注：全国综合艺术院校第15届交流协作会议由内蒙古大学艺术学院承办，来自云南艺术学院、广西艺术学院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、新疆艺术学院和解放军艺术学院的代表，济济一堂，商讨共同关心的艺术教育规律和人才培养手段。借此机会，在会议间隙写完此序言。

目 录

杏坛拈花（总序）	吴 戈 001
学术的书签（序）	吴 戈 001
小剧场运动与中国话剧	吴 戈 001
中国西南地区拟兽型原始戏剧研究	王胜华 051
堂名考述	江 捷 107
论 80 年代前期（1979—1985）戏剧创作的内在矛盾	冯子航 165

小剧场运动与中国话剧吴
戈

第一章 小剧场运动——创建现代戏剧的世界大潮	005
第二章 小剧场运动对中国话剧建设的影响	016
第三章 欧美小剧场戏剧对中国话剧的再次影响	035

引 言

小剧场运动不是戏剧文化争奇斗艳的流派现象，也不是一般认为的是一种单纯的反商业化、反票房控制的产物。它是 19 世纪末至 20 世纪 20 年代三十年间席卷全球的一场戏剧大潮，它在美学观念、剧本文学、导演、表演、舞美空间造型各个戏剧环节上，为世界戏剧文化彻底结束古典主义戏剧和情节浪漫、事件机巧、内容平庸的商业戏剧的垄断，走向现代戏剧的新天地，作出了开疆拓土的重大贡献。

小剧场运动的发生、发展，有多方面的因素促成。从戏剧文化的自身发展规律看，小剧场运动是戏剧美学观念的更迭表象，与人类的认识水平的提高和认识角度的转换有直接关系。那是个科学实证的时代，现实主义、自然主义的美学情趣应运而生；从社会心理看，曾振奋鼓舞过人们的、上升发展的资本主义固有矛盾显现出来，人们与环境的对抗日趋尖锐，在戏剧、文学上就反映出对社会的强烈批判精神，对人生冷静地重新审视，戏剧、文学比以往任何时代都显得严肃、沉重和关涉社会人生。而这恰是小剧场运动的内容特点和精神标志；小剧场运动对金碧辉煌的专门性建筑——大戏院的叛逃，其实是对既成戏剧体制、美学趣味是运作体制的叛逃，是与民主、自由的平民思想相适的一次果敢行动，它对戏剧活动空间格局的改变，本身具有打破皇家、贵族、上等人对艺术的垄断，将戏剧艺术还给平民群众的革命意义。小剧场运动还是戏剧文化在破旧立新时摆脱金钱控制的一种行之有效的活动方式，因此，小剧场运动的发生，亦有戏剧文化求变创新时生存方式选择的原因。

不因循、不守既成之法的强烈探索创新意识及在此前提之下的对不同流派的兼容精神，成为小剧场运动最显著的特点。小剧场运动是一场与官方戏剧相对抗的在野戏剧文化运动，所以，在组织形式上和空间观念上，都显现出一种充满活力的特征——小而空的空间场所成了戏剧活动的栖身之处。这种因陋就简的生存方式，无意间导致了戏剧空间的一场深远革命，在日后愈来愈明显地显现出来，并引起了整个戏剧观念的一系列变化；组织形式上的“同仁性”，

建立在为艺术理想和创新探索而献身的凝聚力之上。这种组织的活力，至今还是抗俗违理、勇于创新的戏剧艺术家们坚持自己艺术主张和实践时所汲取的源泉。

小剧场运动推出了大批著名剧作家、名演员；确立了导演体制；奠定了独幕剧作为严肃戏剧品种的地位；在戏剧美学上对后世戏剧产生了深远持久的影响；并为保持戏剧艺术的活力，提供了一种行之有效的活动方式，簇拥着戏剧文化洪流涌进了现代戏剧的大门。

中国戏剧文化在 19 世纪末“国门开放”之后，成了世界戏剧文化的一个组成部分。五四新文化运动中，学习西方话剧就成了中国新剧建构的起点。这是兜头遇上的，是小剧场运动的世界戏剧文化大潮，这就使中国话剧的诞生和发展受到了小剧场运动的重大影响。这种影响与被影响的契合点在于：中国新剧建设与小剧场运动共同面临的“破旧立新”的相似处境；中国新剧承载的启蒙、救亡任务与小剧场运动现实主义美学原则和强烈的现实批判精神的历史遇合；中国新剧建设在“文明戏”尝试失败后，新剧重建时反商业化、反票房控制，与小剧场运动保持艺术尊严、贯彻新的美学情趣时的战略上的“同构”，以及中国话剧训练队伍、组织活动、扩大影响时对小剧场运动成功经验的借重。

小剧场运动对中国的影响，主要通过两个渠道：一是中国剧人对小剧场运动理论和发展情况的介绍翻译；一是求学欧美和日本的留学生在小剧场运动的大潮中耳濡目染，回国后将所学到的知识运用到具体实践中去。

小剧场运动帮助中国话剧最终建立，趋于与世界水平同一。中国有了自己的戏剧教育、剧院经营体制和表、导、演艺术家，训练了队伍，并培植了丰厚的戏剧文学土壤和造就了广大观众市场。

在中国具体的时代生活特点前提下，小剧场运动在中国的影响，产生了一定程度的变异性。那就是，小剧场运动的强烈社会批判精神在中国话剧中变形为现实针对性较强的战斗性和宣传性；小剧场运动不因循、不自满的强烈探索创新意识在中国话剧中逐渐淡漠，甚至被特殊条件下的经验“传统”化的倾向掩盖；小剧场运动的广泛性与短寿性的固有矛盾，在政治高压和缺乏剧场空间的中国话剧生存环境里，愈加突出明显。

中国话剧对小剧场运动的倾心，在 20 世纪 20 年代末，全国文学艺术“左

转”，从“文学革命”走向“革命文学”时，剧人的兴奋中心便从话剧形式、特点、艺术、内容的广泛注意上转移，集中到戏剧帮助革命，推动社会发展的内容上去了。所以，30年代后，小剧场运动对中国话剧建设的覆盖性影响减弱了，但这种影响已在既成的中国话剧各环节上渗透、延续下去。

小剧场运动完成了现代话剧开疆拓土的工程之后，戏剧自身开始了在新的戏剧观念阶段的稳步发展，作为一种“运动”形式，它消失了，但影响却旷日持久。到了80年代，重新出现时，以新的姿态、新的见解、新的艺术追求在新的“空间”里迅速发展，短短几年间，已是争奇斗妍。中国历史在70年代末80年代初，进入了现代史上的第二次伟大的解放思想、开放搞活的时代。中国剧人在痛感戏剧危机之后，看到了世界戏剧文化的活力，也便开始了戏剧观念的开放和戏剧形式的探索，于是，小剧场戏剧在中国再度出现。

1989年4月，中国首届小剧场戏剧节在南京开幕，剧界对小剧场戏剧作了理论上的探讨和实践上的集中检阅。这是一个令人喜忧参半的壮举。说它是壮举，因其艰难；说它喜忧参半，是因为这次活动本身在显示剧人求变图存的努力的同时，也暴露了小剧场戏剧在中国重新出现的理论准备不足和条件欠缺。中国剧坛发展小剧场戏剧，无疑是保持戏剧艺术活力、开辟新的艺术道路、繁荣社会主义戏剧园地的大有可为的做法。因此，有些必要条件必须先行解决：召集作家，建设小剧场，增强小剧场戏剧的空间自觉意识，定期轮演以形成质的、量的、优胜的小剧场戏剧的冲击和造就小剧场戏剧中那种审美能力强、心态开放的高素质观众。

然而，在此后出现的一些有关小剧场戏剧的文章中，往往把1982年北京人民艺术剧院演出的《绝对信号》称为“中国第一部小剧场戏剧”，被看做是中国小剧场运动的初始产生。这是不了解中国话剧史的缘故，事实上，早在20年代，中国就有小剧场戏剧了。在南京的首届中国小剧场戏剧节理论研讨会上，人们在探讨小剧场戏剧产生的背景时，又往往无视历史落差的不同给小剧场戏剧带来的诸多因素的不同，把在中国重新出现的小剧场戏剧与历史上的小剧场运动扯在一起，不加分析地等同，用小剧场运动的特点来认识80年代的小剧场戏剧，造成了一定程度的混乱。

小剧场戏剧是一种充满了活力和无限可能性的戏剧样式，无论从繁荣社会主义戏剧园地的角度看，还是从探索戏剧发展的更多道路的目的出发，都是值

得大力提倡和发展的。既然如此，对历史上的小剧场运动和眼下出现的小剧场戏剧作一番深入探讨，弄清来龙去脉，正确认识其特点、现状和前途，就是十分必要的了，而这正是本文的目的。

小剧场戏剧在中国的出现，是伴随着西方戏剧对中国的影响发生的。十分有趣的是：第一次发生在 20 世纪 20 年代前后，第二次发生在半个多世纪后（80 年代初）。而两次现象，又都是在全民族思想解放、图变求存的相似历史条件下出现的。这事实本身，给小剧场戏剧的形象提供了一种充满创新变革活力的诠释背景。

那么，什么是小剧场运动呢？它是怎样发生的？有何特点？对世界戏剧和中国戏剧发生了怎样的作用？它为什么会对中国话剧产生影响？80 年代的小剧场戏剧与 20 年代发生的小剧场运动有何联系？中国 80 年代出现小剧场戏剧的原因是什么？其生存现状和前途如何？

这些，正是笔者下边要逐一讨论的。

第一章 小剧场运动——创建现代戏剧的世界大潮

小剧场戏剧不是流派争奇的偶然现象，也不是一种单纯的反戏剧商业化的产物，而是一场席卷全世界剧坛的创建现代戏剧的大潮。它在导演、表演、戏剧文学、戏剧美学观念、舞台空间造型、剧场空间观念等一系列问题上，为现代戏剧完成了开疆拓土的奠基性工程。

一、小剧场运动的发生和发展

几乎所有的小剧场运动研究者，都将回溯的目光投注到法国人 A. 安图昂及其在 1887 年创建的法国自由剧场上。因为，小剧场运动大潮就是在安图昂的自由剧场掀起第一个波浪的。

自由剧场坐落在巴黎一条叫爱丽舍美术胡同的陋巷里，是一座门前有一排