

艺术论

大连市艺术研究所剧作理论研究组 编

文化艺术出版社

I053

63

~

剧作艺术论

大连市艺术研究所 编
剧作理论研究组

文化艺术出版社

721715

剧作艺术论

大连市艺术研究所

剧作理论研究组编

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京冠中印刷厂印刷

开本350×1168毫米 1/32 印张16.75 字数384,000 插页3

1990年1月北京第1版 1990年1月北京第1次印刷

印数 0,001—3,300册

ISBN 7-5039-0497-6/J·146

定价：7.15元

前 言

近年来，我们在从事剧作理论的研究工作中，深切地感到，在戏剧艺术的发展长河中，戏剧家们不仅创造了浩若繁星、璀璨夺目的戏剧作品，而且在剧作理论方面有着丰富的理论建树。他们对剧作的规律和技巧作过多方面的深入探索，发表了许多十分精彩的、闪烁着智慧光芒的见解。如果能把他们的理论成果和精彩的论述汇集起来，对提高我们的戏剧创作水平，提高人们的戏剧鉴赏能力，以及深入地开展创作理论与技巧的研究是不无裨益的。正是本着这个意图，我们用了将近两年的时间，从我们所能搜集到的古今中外的戏剧家、理论家的著述中摘选了部分论述，编了这部《剧作艺术论》。

当我们即将完成这项任务时，我们发现，我们正在做一件虽然很费脑筋却可能是出力不讨好的工作。这首先是因为我们所接触的是这样浩繁的至今尚未被梳理清楚的材料，这些材料散见于古今中外，出自于不同年代、不同国度，不仅各家论述的角度、表述的方式不同，而且各自艺术主张、戏剧观也不同。他们的论述有的是互相补充，有的却是互相抵牾，有的已自成体系熔铸成金，有的却只是散金碎玉。如何将这些分属于不同体系、不同观念、不同派别的材料汇集在一起，熔为一炉，的确是一件颇费脑筋的事情，也可能因此而被认为是一种拼盘或杂烩，甚至会被认

为这是与当今更新戏剧观念、革新戏剧的潮流，背道而驰的集一切陈旧观念于一炉的背时之作。

当前，我国的戏剧艺术正处在一个伟大的转折时期，戏剧界许多有志之士、有识之士正在为更新戏剧观念、革新戏剧进行着各种各样的新的试验和探索，创作思想十分活跃，新的作品、新的样式、新的流派、新的手法在不断涌现。我们以兴奋的心情关注着这场变革，并且认为这是十分可喜的预兆，它预示着我们的戏剧艺术必将完成一个由旧到新的蜕变，未来的戏剧必将是富有活力的崭新的常青的艺术，甚至可能产生在形态上迥异于传统的质的飞跃。但是，这种戏剧将不是割断血缘的，它必然流动着传统的血液，保留着传统的基因。任何一种新的作品、新的形式、新的手法、新的流派，乃至新的观念和新的理论的诞生都不可能脱离原有的基础。脱旧出新是事物发展的规律，对旧基地的清理、筛选和提炼是发展、创新的基础，杂烩或杂交也许是创造和建立新的理论的一种途径或方式。

我们在编选本书的过程中，也充分地考虑到，戏剧创作作为一种十分复杂奥妙的精神生产活动，它最大的特点就在于它的不可重复的创造性，它与物质生产的最明显的区别就在于它不是标准件的组装，它排斥硬性的法规和条文，任何一种硬性的规定或板结的理论都会窒息艺术的创造性和生命力。因此，对于过去的作品和已经形成的理论，只能是借鉴而不是照搬；对于过去的成果的梳理不能当作公式来兜售，也不能以此来束缚和规范今天的创作。借鉴不是模仿和重复，继承代替不了创造。但是，戏剧创作作为一种复杂的精神生产活动，又不是没有规律可循的。艺术创作排斥公式，但不排斥规律，它的复杂性和创造性也正是植根于规律性的基础之上。对古往今来的理论成果做一点梳理，对于创作规律的研究和探讨，对于发展和提高艺术创作是会大有益处

的。

基于上述的想法，我们在编选本书的过程中遵循这样的原则：第一，不带成见，对各种主张、各种观点和派别一视同仁；第二，尽量筛选合乎规律的、有价值的，可以从不同角度给我们以启示的精彩论述；第三，既保留不同主张的独立性，同时又根据它们之间的联系和相通性，将各种主张纳入一个统一的体例之中。我们在编辑过程中努力使本书成为有编者统一构思的、经过重新组合的、具有一定个性和参考价值的成品，以便使读者对剧作理论有个大体的了解和粗略的轮廓。

本书由李振远、卢奕、刘银花、王常丽、刘玲等同志合编。由于编者水平和资料的局限，肯定存在许多不够科学、不够完整之处，舛误在所难免。祈望得到各方专家和读者的指正。在编选本书的过程中，我们得到了中国艺术研究院和文化艺术出版社理论编辑室的大力支持和指导，顺致诚挚的谢意。

大连市艺术研究所

剧作理论研究组

一九八八年十月

目 录

前言	(1)
第一篇 论戏剧的特征	(1)
一、戏剧的功能	(1)
1. 戏剧是人生的缩影、时代的结晶	(1)
2. 戏剧是一所巨大的学校	(5)
二、戏剧艺术的综合性	(13)
1. 戏剧美——各种艺术美的凝聚	(13)
2. 观众——培植戏剧之花的土壤	(19)
三、戏剧的本质特征	(29)
1. 戏剧的核心——冲突	(29)
2. 戏剧的基本手段——动作	(37)
3. 戏剧与小说(叙事文学)的区别	(44)
四、戏曲的基本特征	(60)
1. 以程式为规范的外部特征	(60)
2. 以写意为方法的内在特征	(65)
3. 具有很大的假定性和广泛流动的舞台时、空	(70)
第二篇 论戏剧的题材与主题	(81)
一、戏剧题材	(81)
1. 通过真实写出伟大——论真实	(81)
2. 借助假定反映真实——论虚构	(90)

3. 戏剧是选择的艺术——论剪裁与集中	(101)
二、戏剧主题	(109)
1. 立主脑,忌混乱	(109)
2. 主题——剧本凝聚的磁石	(114)
第三篇 论戏剧情节	(119)
1. 从故事入手比从思想和人物入手要离目的近得多	(119)
2. 在上千个情节组合中选取自然成功的组合——论情节因果律	(125)
3. 通过偶然反映必然	(137)
4. 排场有起伏转折,俱独辟境界	(148)
第四篇 论戏剧情境	(156)
一、戏剧情境的作用	(156)
1. 戏剧创作的奥秘在于寻找引人入胜的情境	(156)
2. 戏剧情境——促使冲突爆发的契机,人物产生动作的条件	(161)
二、戏剧情境的构成	(172)
1. 环境、事件、人物关系——戏剧情境的主要构成因素	(172)
2. 事件,引起冲突爆发的导火线,加速人物行动的推进器	(178)
3. 人物关系,情境中最有活力的因素	(182)
4. 舞台气氛,使戏剧情境成为可以直接鼓荡到观众席中的艺术活体	(189)
第五篇 论戏剧对结构的总体要求	(193)
一、戏剧结构的特性	(193)
1. 戏剧结构——剧本的总设计图	(193)
2. 戏剧结构的特性——在舞台时空中组织动作	(197)
3. 戏剧结构是作家对观众注意力的设计	(202)
二、戏剧对结构的要求	(208)
1. 严密紧凑、集中统一——整一律	(208)

2. 剪裁得当，前后照应——连贯性·····	(217)
3. 戏剧结构应服务于表现人物的需要——人物即布局·····	(222)
三、戏曲结构的特点·····	(225)
1. 戏曲结构体制的演变及其特点·····	(225)
2. 戏曲结构的方法·····	(231)
四、戏剧结构的类型·····	(238)
五、论提纲·····	(245)
第六篇 论戏剧结构的构成 ·····	(250)
一、戏剧结构的基本单元——幕与场·····	(250)
二、系结与解结——戏剧结构规律·····	(257)
三、戏剧是准备的艺术——论开场·····	(263)
1. 将过去、现在、将来联系起来——第一幕的使命·····	(263)
2. 引起并扩大兴趣——第一幕的目的·····	(275)
3. 清晰、简练、新颖、提神——第一幕的要求·····	(280)
四、戏剧结构的主干——论发展·····	(285)
1. 进展——戏剧冲突的上升、开展、僵持、深入和激化·····	(285)
2. 必需场面——观众所期待的决战·····	(294)
五、戏剧结构的航标——论高潮·····	(301)
1. 高潮是最大的转机·····	(301)
2. 高潮是考验全剧结构中每一个元素效用的试金石·····	(308)
六、临去秋波那一转——论结尾·····	(313)
1. 结尾——领悟剧本的钥匙·····	(313)
2. 干净、利落、含蓄、隽永——结尾的要求·····	(317)
第七篇 论戏剧结构的技巧 ·····	(323)
1. 戏剧中抓住观众的最大魔力——悬念·····	(323)
2. 戏剧的恒久不变的乐趣——预知·····	(333)
3. 戏剧建筑的基本秘密——紧张·····	(339)
4. 紧张中的停顿，总攻前的沉寂——拖延与抑制·····	(343)

5. 集中而又精粹的戏剧转机——突转与发现……………(348)
6. 戏剧家对观众注意力的调配——铺垫、补叙与穿插……………(358)
7. 精练与细致相辅相成的表现方法——省略与强调……………(365)

第八篇 论戏剧人物……………(373)

1. 人物支配情节，而不是情节支配人物……………(373)
2. 人物进戏之后，就由他自己生活……………(381)
3. 把人物的丰富多采性显现于丰富多采的表现……………(388)
4. 琢磨人物，要渗透到他灵魂的最后一条皱纹……………(398)

第九篇 论戏剧语言……………(404)

一、戏剧对语言的总体要求……………(404)

1. 台词、对话是剧作家唯一的表现手段……………(404)
2. 无论对话如何富有装饰性，只要不足以推进动作，便毫无价值……………(414)
3. 人物一经确立，说话的方式就只有一个……………(422)

二、戏剧语言的技巧……………(428)

1. 在通俗之中表现出诗意来……………(428)
2. 吝啬鬼般的惜墨如金是天才的标志……………(438)
3. 话里有话，弦外有音——潜台词……………(444)
4. 嬉笑诙谐之处包含绝大文章——论喜剧性语言……………(447)
5. 戏曲对语言的特殊要求……………(452)
6. 论独白与旁白……………(458)

第十篇 论悲剧、喜剧……………(462)

一、悲剧论……………(462)

1. 将人生有价值的东西毁灭给人看——悲剧的特征……………(462)
2. 悲愁中的快乐比快乐中的快乐更甜蜜——悲剧的功能……………(471)

二、喜剧论……………(477)

1. 将人生无价值的撕破给人看——喜剧的特征……………(477)
2. 生活处处都提供可笑的材料——喜剧性及手法……………(482)

第十一篇 论剧作家修养.....	(495)
1. 真理和美德是艺术家的两个朋友.....	(495)
2. 熟悉舞台、熟悉观众——剧作家的特殊本领.....	(503)
3. 使自己成为一个把各种技巧融合起来的大熔炉.....	(509)
4. 没有一条规则不能被天才成功地跳过去.....	(513)
参考书目.....	(521)

第一篇

论戏剧的特征

一、戏剧的功能

1. 戏剧是人生的缩影、时代的结晶

戏剧是表现人生的。

在人生中，不论哪一类人事，普遍如争名争利，偶然如杀人报仇；琐碎如洗脸吃饭，在这一时候、这一环境、这一件事的发生，对于人生的前途幸福，影响是愈大的，便愈是“戏剧的”——“戏剧的”是人生中有意义、有关系的人事。

洪深：《“戏剧的”是什么》，《洪深文集》第四卷第448页。

凡一切有价值的戏剧，都是富于时代性的。换言之，戏剧必是一个时代的结晶，为一个时代的情形环境所造成，是专为了这个时代说话，也就是这个时代隐隐的一个小影。

洪深：《属于一个时代的戏剧》，摘自《中国现代作家谈创作经验》（上册）第267页。

一个戏是一个社会的缩影，通过一出戏要能大体上看到一个

社会。这也叫“一花一世界，一叶一如来”。

田汉：《杂谈观察生活和戏剧技巧》，
《田汉论创作》第 491 页。

戏剧是人生的缩影，在舞台上表现出来的正应该是压缩精练了的人生。

夏衍：《戏剧与人生》，《夏衍论创作》
第 541 页。

戏剧是一个已经开化的民族生活的产品。

〔德〕黑格尔：《美学》第三卷（下册）
第 243 页。

戏剧这种形式比任何其他艺术形式可以综合更多的诗的表现方式，因此诗与社会福利的关系在戏剧里比在其他艺术形式里更容易看出来，并且，人类社会的最高成就往往符合戏剧的最高发展，这也是毫无问题的；戏剧在一个国家中曾一度繁荣，但以后便衰微甚或消灭，那就是风俗堕落以及那支持社会生活灵魂的势力正在灭亡的一个标识。

〔英〕雷莱：《为诗辩护》，摘自《古典
文艺理论译丛》第一册第 90 页。

雅典的戏剧，或者在任何其它地方业已登峰造极的戏剧，总是与时代的道德上及知识上的伟大成就同时并存的。……戏剧只要继续有诗意的表现，就不失为一个多面的分光镜，它收集了人性最灿烂的光辉，予以区别，然后从那些朴素的基本形式中把它们再现，并且给它们以庄严和美丽，使它所反映的一切丰富多彩，又给它一种能力，使它能到处繁殖其种类。

然而，当社会生活到了堕落的时代，戏剧也随之而堕落。

【英】雪莱：《为诗辩护》，摘自《古典文艺理论译丛》第一册 第88—89页。

戏剧是人生的镜子；我们自己的面貌和模范人物的形象，只有在戏里表现得最生动逼真。编剧和演戏的人把这面镜子随时供我们照鉴，这对国家大有好处。

【西班牙】塞万提斯：《堂吉珂德》（下册）第81页。

我们记得好象已经有人说过这样的话：戏剧是一面反映自然的镜子。不过，如果这面镜子是一面普通的镜子，一块刻板的平面镜，那么它只能映照出事物暗淡、平板、忠实但却毫无光彩的形象；大家知道，经过这样简单的映照，事物的色彩就失去了。戏剧应该是一面集聚物象的镜子，非但不减弱原来的颜色和光彩，而且把它们集中起来、凝聚起来，把微光变成光彩，把光彩变成光明。

【法】雨果：《〈克伦威尔〉序》，《雨果论文学》第62页。

莎士比亚的每一个剧本都是一个完整的、个别的世界，有它的中心，有它的太阳，许多行星和卫星环拱着这颗太阳旋转。

【俄】别林斯基：《莎士比亚的剧本〈汉姆莱脱〉》，《别林斯基选集》第一卷第490页。

实际上，一国戏剧兴起的时刻正是一个伟大民族的意志十分

高昂的时候，可以这么说，在其本身内部，我们发现其戏剧艺术也达到发展的高峰，产生出其伟大作品。

〔法〕费·布林·退尔：《戏剧的规律》，
摘自罗晓风选编《编剧艺术》第10
页。

在所有文学类型中，戏剧既是最特殊、最难捕捉的类型，又是最引人入胜的类型。戏剧是和整个戏剧表演的物质领域——包括它的拥挤的观众和普遍的感染力——紧密联系在一起，并以之为转移的。戏剧还与它所产生的那个民族的潜在意识密切相连。戏剧能够以如此广泛、如此不同的形式，与属于远隔的时代和不同风土的民族发生交流；戏剧的目的和鉴赏力是这样地具有社会性，它既易于下降到插科打诨、滑稽取闹的最低地步，又易于灿烂辉煌地上升到富有诗意的、灵感的、最壮丽的高度，因而它便毫无疑问地成为人类才智所能创造的一切文学作品中最富有情趣的作品了，这是所有各个时代的人们都已认识到的。而且，各个时代的人们都在探索戏剧艺术的秘密。这种艺术既能容纳涂白脸的杂技小丑，也能容纳丹麦王子；既能演出于最俗不可耐的乡村戏棚，又能登上最高雅的古雅典的戏剧神殿。

〔英〕阿·尼柯尔：《西欧戏剧理论》第1页。

回顾近代评论家们所阐述的各种各样的见解时，其中最富有成果的见解，看来就是把戏剧解释为一面焦点集中的透镜；在镜中，微弱的光放大了，凝聚成光亮，最后成为火焰。在考虑伟大的戏剧杰作时，我们体会到这样的分析是千真万确的，因为大剧作家从自然中得到启示的时候，他不仅仅满足于个别的事物，而且要安排好他从生活中观察到的一切事物，或是表达出他对生活

的想法，并把生活中的场面提炼到令人激动和情趣盎然的程度。

〔英〕阿·尼柯尔：《西欧戏剧理论》
第 27 页。

……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。如果存在这样的戏剧：它的每一分支，从悲剧到轻歌舞剧，都十分敏感，都有着正确的方向，那么它在几年之内就可以加强一个民族的敏感性。假如存在的是衰败的戏剧，分趾蹄代替了它的翅膀，那就只能使整个民族变得粗俗麻木。

戏剧是哭和笑的学校，也是一座自由论坛，人们可以在上面揭露陈旧的不正确的行为准则，用活生生的例子解释人的心灵和情感永恒规范。

一个民族如果不协助和鼓励它的戏剧，那么它不是已经死亡，就是危在旦夕；同样，如果戏剧不能感受社会的脉搏、历史的脉搏，不能感受它的人民的演出，不能把握住它的景物和精神的真实色彩，以及伴随而来的笑声或泪水，它就不配自称为戏剧，就只是一个游乐场，或者是人们去干那种被称为“消磨时光”的可怕事情的场所。

〔西班牙〕费特列戈·加西亚·洛尔
伽：《谈戏剧》，摘自《外国现代剧作
家论剧作》第 67—68 页。

2. 戏剧是一所巨大的学校

戏剧的功用是与人们正当的娱乐，高尚的娱乐。当然有许多人否认这种说法。他们以为如此就太轻视戏剧的功用了。他们以为它的目的更有胜于此，负有一种教训使命的，或以之宣传某种

主义学说的。其实，这是他们误解“娱乐”的结果。真正的娱乐——至少我之所谓娱乐——已负有与人快愉、教训两大要素。平常我们只发见快愉而不显现教训的色彩。可是仔细分析起来，教训与快愉是分不开的。教育家注重游戏也是本乎此旨。因此我才说真正的娱乐、正当的娱乐、高尚的娱乐是已含有教育的分子。

熊佛西：《论剧》，摘自《现代戏剧家熊佛西》第232页。

在剧场中的震动，是爆发性的，是外科手术，但真正震动人的，好象还不是这些，或不只是这些，而是人物形象中所包含的作者对他的爱憎——不是纯粹理性的，是有思想有感情的——好象有些名医开的药方，刚吃的时候不觉得怎么样，吃到后来却真能解决问题。那是一种渗透到人的心灵里的震动。这样的效果也许就是剧本中诗意之所在吧。

张庚：《张庚戏剧论文集》第243—244页。

如果说，一位观众看一出好戏往往能达到精神上的充实和心理上的平衡，那末，扩而大之，他一生中的全部戏剧审美实践促使着他全部心理活动的充实和平衡。再进一步扩而大之，整个人类，也因戏剧的存在和发展，而更趋健全。戏剧发达史和人类发达史，应该同步。

余秋雨：《戏剧审美心理学》第83页。

诗人的愿望应该是给人益处和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助。在你教育人的时候，话要说得简短，