

张庚文录第六卷

湖南文艺出版社

张庚文录 第六卷

湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张庚文录/张庚著. —长沙: 湖南文艺出版社, 2003.8
ISBN 7-5404-3112-1

I. 张... II. 张... III. ①张庚—文集②文学—作品
综合集—中国—当代 IV. I217.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 060959 号

张庚文录

张庚 著

责任编辑: 曾昭来

装帧设计: 颜新元

责任校对: 李 平

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花大道 2 号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销

湖南新华印刷集团有限责任公司 (邵阳) 印刷

*

2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 103.875

字数: 2,419,000

精装: ISBN7-5404-3112-1
I·2023 (全套 7 册) 定价: 258.00 元

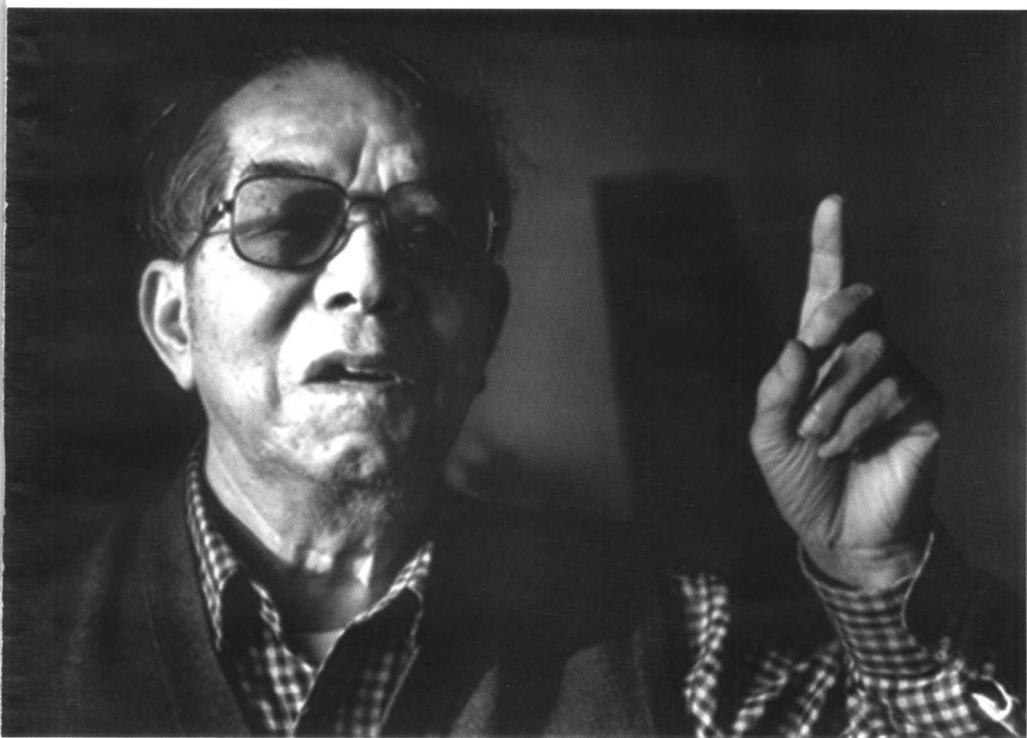
若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

本书编辑委员会

主 任：曲润海 王文章 刘鸣泰

副主任：薛若琳 白国庆 曾主陶

吴智勇 王安葵（执行）

作者 20 世纪 90 年代摄于家中

戲劇叢書

戲劇概論

張庚著

16048

00556

商務印書館發行

論藝術戲劇

張庚著

生活·讀者·新知三聯書店發行

作者著作书影

编辑说明

本卷收入作者戏剧理论论著四种，前三种按出版先后编次；后一种未完成结集出版，仅存 1954 年发表的前两章，并于附录《对〈中国话剧运动史初稿〉中错误的初步认识》一文。

《戏剧概论》 1936 年 9 月初版

《戏剧艺术引论》 1948 年初版

《戏曲艺术论》 1980 年 4 月初版

《中国话剧运动史初稿》（第一、二章） 1954 年发表

目 录

戏剧概论.....	(1)
从历史上考察戏剧艺术的本质.....	(3)
观众与剧场.....	(7)
剧本和剧作者.....	(11)
导演.....	(15)
演员艺术的特质.....	(19)
角色典型的创作过程.....	(23)
舞台装置机能的发展.....	(27)
戏剧与电影.....	(33)
戏剧艺术引论.....	(35)
第一章 演员的艺术.....	(37)
第二章 各种艺术在戏剧中的综合.....	(56)
第三章 戏剧的集体性和导演.....	(70)
第四章 剧作与整个戏剧艺术的关系.....	(88)
第五章 舞台美术的机能.....	(106)

第六章 戏剧与观众·····	(120)
总结·····	(137)
戏曲艺术论·····	(141)
第一章 中国戏曲形成的过程·····	(143)
第一节 滑稽戏·····	(143)
第二节 说唱·····	(147)
第三节 歌舞·····	(151)
第四节 各种艺术的汇合及其与戏曲的结合·····	(156)
第五节 戏曲艺术的统一性·····	(163)
第二章 戏曲剧本——剧诗·····	(172)
第一节 剧本的重要性·····	(172)
第二节 戏曲与诗歌的关系·····	(174)
第三节 剧诗的形式·····	(178)
第四节 剧诗的语言·····	(189)
第五节 余论·····	(211)
第三章 戏曲音乐·····	(215)
第一节 从抒情民歌到戏曲唱腔·····	(215)
第二节 音乐性与戏剧性的矛盾·····	(223)
第三节 音乐的整体结构问题·····	(238)
第四章 戏曲的表演艺术·····	(243)
第一节 戏曲表演艺术的三个来源·····	(243)
第二节 演员是怎样创造角色的·····	(246)
第三节 程式和行当到底是怎么回事·····	(254)
第四节 表现现代人物的问题·····	(263)
第五章 舞台美术·····	(268)
第一节 人物造型·····	(268)
第二节 砌末·····	(272)
第三节 戏曲舞台的时、空观念·····	(274)

戏剧概论

商务印书馆 1936 年 9 月版

从历史上考察戏剧艺术的本质

戏剧的渊源很早，可是它被人承认为艺术却很迟。那缘故是很简单的：

音乐靠着旋律来传达它所表现的情绪，绘画靠着线和色彩来构成形象，一般文学是用语言的艺术把思想和情绪来形象化，然而戏剧的特点是什么？凭着什么它成了一门独立的艺术呢？

瓦格纳（Wagner）说戏剧是综合艺术，那意思是说，戏剧的艺术效果，不单靠一种表现手段，像语言或者形体，或者动作来传达，而是靠这些的综合。

许多其他艺术，或者因为所凭借的传达手段比较单纯，或者由于它本身和人类的社会生产发生着最密接的关系，就幸福地早早获得了它洗练的形式被人承认了它的艺术价值。比方诗歌就是其中之一。

戏剧的历史既然很长，因之变动也很多。它仿佛一件近代的工艺品，由最初的原料经过种种的制造，装潢，广告，而摆到橱窗里去等待应用一样经过许多手续制造，才成为今日的样子。它和近代工艺品不同的地方是：后者在没有成形时不拿来应用，而前者，却随时加工，同时也随时“应用”的。

当戏剧还是粗料的时代，已经是被“应用”的东西了。那时还无所谓剧情的表演，所以根本无所谓文学的要素；它只是一种跳舞，模拟着战争和打猎而已。然而我们必须注意，这时候，戏剧已经获得了它第一种表现手段，就是用动作去模拟某种行为。

久而久之，这种跳舞渐渐凝固起来，成了不单是行为的模拟，而是历史（神话）的再现了。这就进了一步，不像狩猎舞或战争舞那样，只有一群扮猎人，一群扮野兽的“群格”，而有各自不同的人格扮演了。在暹罗的一个蛮族尧（Yao）人中，每当收获季节，作为仪式的一部分，有一种农业神的功绩的表演。其中有一人扮农业神，另一人扮做捣乱的魔鬼；他们各人戴上面具，象征他们的人格。

但到这时候止，他们的表演目的并不是为了给什么观众看，而是有它特殊的目的。前面所说的那类跳舞，一方面是一种仪式，另一方面还有浓厚的演习意味；后者是一种纯宗教的东西，——因此，他们的表演就并不顾及到观众是否完全看懂，或者更明白点说，观众是否对他们的每一个动作每一句语言都能起反应。到后来，效果问题发生了。那是希腊时代的事。每当在万神庙举行祝典的时季，同时也有盛大的演剧。这演剧是露天举行的。场地好像今日的棒球场，成千成万的观众坐在看台上。试想，那时要是观众不静静地看，这演剧还能继续下去么？因此演员就不能不意识到一件事情，设法抓住观众的情感，集中他们的注意力。在演作上，就不能不有几个条件，就是，第一，大的动作，使个个人看得清楚，第二，高朗曼长的声音，清楚的咬字，使人人能够不遗漏地听进耳朵去。

这是知道演技的重要性的开始，也是从事探求演技的开始。也就是说，从这儿起，演员的艺术开始在萌芽了。

但我们也不能不注意，希腊演剧的特点，不仅仅是给表演艺术开了路，同时也发现了舞台建筑的原理。那就是，让观众看得见。此外还有一件顶光荣的特色，把戏剧中的文学成份提高到文学的最高领域去，产生了纪念碑的悲剧作品。

此后，因为转入封建时代，戏剧已不是一般市民所有，而只是少数贵族的专有品，因之戏剧就从露天移到房子里来，也渐渐

感到空虚的舞台不好看，在后面加上一点背景来衬托了。

可是一开始注意到这点，也就同时开始走进岔路，把戏剧本身弄成了四不像。原来这原意是增加意趣的背景，后来竟附庸至蔚为大国，和演技毫无联系地分庭抗礼起来。文艺复兴时代，因为绘画发达，竟至有用大幅的画来做背景，而那画又与整个戏剧不调和。那时候和那时以后的观念中，以为背景或装置等东西是在于富丽堂皇。浪漫派的演剧起来，想努力矫正这种夸饰，可是不幸又陷入了另一种夸张之中，就是所谓地方色彩的强调。直到自然主义叫出绝对写实的口号，总算把装置和整个戏剧的联系渐渐勾通。

电的发现给舞台装置一个大的革命，也给整个戏剧一个大的革命。从此在舞台上有了充分的光的控制，可以变换时季、情调了。

我们现在还很难说戏剧艺术已经上了成熟的道路，在舞台，在演技，在导演的办法，在剧作的技巧各方面，现在正在急剧地变迁进展。许多戏剧艺术家正在拼着全力寻求一种新的表现方法，这些人的代表我们可以举出莱因哈德和梅耶荷德来。

同时，戏剧的综合也仍在更广大的地进行，据洛维兹基告诉我们，苏联的戏剧主力列宁格勒劳动青年剧场不仅把已被承认为艺术的各种手段应用到戏剧中，还把运动，以及各种庆祝会的游艺技术广泛地采用到演剧中来。

现在我们可以明白，戏剧艺术之所以迟迟成熟的原因了：它所需要的技术文化基础太大，而且它把这些不同的技术“综合”到、溶化到戏剧中，使它成为戏剧本身的不可分的一部分，也不是短时间所可做得到的事。

所以立刻要给戏剧艺术说明它的特质，是极难的，绝不能像给绘画，给诗所能做的说明那么简单。不过，就原始直到现在发达下来的成果考察，我们可以暂时得到下面的特质或本质。

第一，戏剧用来做它表现手段的东西比任何艺术复杂，不过它们一成了戏剧的一部分，就完全失去了它成为独立艺术时的目的。比方舞台装置，它不是为了炫示美术家个人的思想技能，而是强调整个戏剧。

因此第二，戏剧是集团创作的艺术，只有一个人或一部分人是创作不出戏剧来的。

但是第三，既然称为集团，一定要有统一的意见，意志，当然必需一个调整统一的人——导演，来总揽全局。

第四，历史告诉我们，戏剧的主要部分无疑地是演员的演出，一切的其它手段，都是着眼在完成演出上面。正如绘画一样，一切的背景色彩全是为了强调画面主题而设。

第五，因此我们可以说，戏剧艺术的最大特征是创作者用自己的肉体做表现工具，也就是说艺术创作者和创作所寄托的材料是二而一的。

第六，于是创作者不得不和观众直接碰头，在他一面创作的过程中，观众就一面欣赏。同时不可避免地，观众对于“作品”的反应，也就影响到作者的创作的热忱。所以最后，我们可以说，戏剧艺术是一种欣赏者也参加创作过程的艺术。

观众与剧场

戏剧演出的要件之一，是需要一个场所，这场所我们称它做剧场。

但这里必须说明一点，剧场不一定是一所房子，它也许是一处废场，或是一个露天所在，那里可以容纳观众和表演者。

无疑的，我们既称它做剧场，它就有比别的一切场所不同的地方。一所会议厅，一处运动场，都不能当做一个剧场来应用。

因为剧场有它的特殊目的，那就是让观众能够最合适地接受舞台艺术家要给他们的东西。

因此我们就不能不考察戏剧观众的特质。

戏剧艺术的欣赏者跟小说的欣赏者不同，后者可以一个人坐在房子里独自去领略艺术家所给与的艺术境界，这种欣赏者，在本质上是个人，他可以由他个人的理解或环境的影响去接触作者所给与的世界。因此，每个小说的读者对于同一的著作可以有每个人自己的反应，也就是说，同一种小说，可以得到各种不同的效果。但戏剧却不同。假使只有一个观众，演出是不可能的。因此，在戏剧欣赏方面说，观众不是许多个人，而是一个“群”，一个集团的群众。在理想上，就是说，在戏剧艺术的原则上，观众常常是统一在一个情绪之中，在随着舞台上所发展的情绪的波浪而波动着。

法国社会心理学者黎朋（Le Bon）认为群众心理的特质是冲动的，感情用事的，由于暗示的引导，他们可以走向不自觉的方