

中国艺术研究院 学术文库

戏剧人物的动机与行动

杨云峰 著

北京时代华文书局

戏剧人物的动机与行动

杨云峰 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧人物的动机与行动 / 杨云峰著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2014.1
(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-80769-215-7

I. ①戏… II. ①杨… III. ①戏剧文学—人物评论—中国 IV. ①I207.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 304688 号

中国艺术研究院学术文库

戏剧人物的动机与行动

著 者 | 杨云峰

出 版 人 | 田海明 朱智润

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰 周海燕

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印 刷 | 北京京都六环印刷厂 010-89591957

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 16.25

字 数 | 260 千字

版 次 | 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-80769-215-7

定 价 | 40.00 元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》

编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 朱智润 韩 进

委 员	王训海	左克诚	余 玲	杨红卫
	杨迎会	李 强	张国平	周海燕
	赵秀彦	唐元明	唐 伽	贾兴权
	徐敏峰	(按姓氏笔画排序)		

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从事揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与教育与学术研究并行，三者交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

自序

我在写作《荒诞派戏剧的情境研究》时，就动了这个念头，要展开对戏剧人物的动机与行动的研究。

这里需要说明一下，书名叫《戏剧人物的动机与行动》，其实，它的适用范围不仅是狭义的戏剧，同时，也适用于电影、电视剧等。因为戏剧、电影、电视剧在本质上是相通的，都是演员扮演角色敷衍故事。戏剧、电影、电视剧把握人物的动机与行动，在理论上、实践上也都是相通的。我囿于自己工作便利，书中多举的是戏剧方面的例子，才用了这个书名。

做这项工作，既需要戏剧方面的知识，同时，也需要心理学方面的知识。这对我来说确实有一定的困难，因为心理学方面的知识，我是比较欠缺的。我想了些办法来补充这方面的知识，但还是觉得很不够。到目前，还是感到功夫下得不够深透。

我当然希望能对这个课题进行系统地、全面地、深入地研究。就目前来说，还只是开了一个头，还很不深入。有不少问题尚未涉及。比如，动机心理学的研究对戏剧到底有哪些影响，戏剧如何进一步从动机心理学中吸取养分，人物动机与悬念的关系，人物动机与结构的关系等。

本书的出版，无非是起一个抛砖引玉的作用，借以引起大家的兴趣。恳请各位专家学者提出宝贵意见，以便我今后进一步努力做好这项工作。如果哪位仁兄对此课题感兴趣，我们也可以在一起共同探讨。

杨云峰

2006年7月18日

再版自序

中国艺术研究院出版学术文库，我在原书基础上增加了两章：“人物动机与戏剧悬念”、“人物动机与悲剧、喜剧”，仍感到还不深入，还有不少问题尚未涉及。我今后还会进一步努力，也希望和大家一起来共同探讨。

杨云峰

2013年5月28日

引言

如何分析戏剧人物的动机与行动，既是一个理论问题，又是一个实践问题。编剧在创作剧本时，需要经常研究剧中人物的动机，是否符合人物性格，是否符合情理；导演在阅读剧本，进行二度创作时，也要分析人物动机；演员在创造角色时，更要弄清人物动机。

在不少有关编剧、导演、表演的书中，大都涉及了人物动机，但大多是一些只言片语，缺乏全面地、系统地、深入地探讨，有关这方面的专著，也不多见。人们对人物动机与行动的认识，多是停留在感性的认识上，缺少理论上的归纳与总结，分析与提高。

本书希望能在吸收前人经验的基础上，对这一问题作一个比较深入的探讨。全书分为六章：第一章，人物动机的不同表现方式；第二章，人物动机与戏剧冲突；第三章，人物动机与人物形象塑造；第四章，人物动机与戏剧悬念；第五章，人物动机与悲剧、喜剧；第六章，如何分析人物动机。

在第一章中，粗略介绍了人物动机的几种表现方式。在传统戏剧中，人物动机一般是遵循亚里士多德在《诗学》中所要求的，合乎必然律或可然律。有一种简单明了表现动机的方法，就是通过独白和旁白来表现。此外，还可通过对话来表现人物动机，通过动作来表现人物动机，通过歌队的演唱来表现人物动机，通过画外音来表现人物动机，通过潜台词来表现人物动机等。在现代戏剧中，有一种倾向是：更偏重把人的本能冲动和潜意识作为内驱力（动机）。在荒诞派戏剧

中，对人物动机采取了不同的处理方式。他们认为，人物的动机是难以确定的。因此，在一些荒诞派戏剧中，人物的行为让人感到莫名其妙，根本无法知道后面的动机。一些荒诞派剧作中，人的行动、事件本事具有非理性的特征，这就让人很难推断或者根本无法推断行为背后的动机。有些人物的动机看上去比较明显，但由于这种动机的极端不合理性，使人物动机的真实性也受到质疑。

第二章分析了人物动机与戏剧冲突的关系。戏剧冲突的起因有许多不同的说法，如“意志冲突”、“性格冲突”等，本文认为冲突起于人物动机的对立与差异。一个戏应该从打破人物的内心平衡处开始。通过一个激励事件，彻底打破剧中主人公内心的平衡，从而激发主人公的自觉或不自觉的欲望。为实现这一欲望，他（或她）一路上必须与内心的、外在的对抗力量相抗衡。最后，他（或她）可能实现，也可能不能实现这一欲望。一般来说，写得好的戏剧冲突，都是循序渐进向前发展，因此，要尽量避免戏剧冲突出现跳跃。

第三章叙述了人物动机对人物形象塑造的影响。一个人的动作本身就表明这个人是什么样的人。而动作是受人的动机驱使的，因此动机直接影响到人物形象的塑造。要检验一个人到底是什么样的人，最好是给他施加压力，压力越大，对这个人的揭示越深。人的欲望是在不断发展变化的，人物的动机也处在不断地变化发展之中，人物也应该发生变化，或出现程度的变化，或者变好，或者变坏。没有变化的人物是极少的。一个人的动机往往会影响到对一个人的行为的评价，或是说，对一个人的行为的评价，往往受到这个人的动机的影响。一个人可能强调个人行为动机的作用，而忽略环境的作用；同样，一个人也可能更强调处境的作用，而忽略人物动机的作用。这样，就有可能将人物的行为过多归于处境，从而转移对个人动机的批评。

第四章论述了人物动机是如何影响戏剧悬念的。所谓“悬念”，指的是观众对剧情发展前景、对人物命运前景的期待心理。悬念的形成与人物动机有很大的关联性。动机的显露可以制造悬念。剧作家通过把剧中人物的动机预先透露给观众，让观众产生事情究竟会如何发展的期待。动机的隐匿同样可以制造悬念。剧作家通过把剧中人物的动机隐匿起来，向观众保密，借以引起观众猜测剧中人物到底是什么计谋或阴谋，急切期盼知道这些计谋或阴谋如何实施。

人物动机的实现过程，一般表现为一个矛盾冲突的过程，而加强冲突，则是增强悬念的一个十分有效的方法。再有，剧中人物的知晓的差异也可以制造悬念。同时，不同的剧作家对剧中人物的知晓程度也是存在差异的，这样，剧作的悬念也就呈现出不同的形态。

第五章探讨了人物动机对悲剧、喜剧的形成有什么影响。戏剧的模式是命运的模式。决定个人命运的有多种因素，其中，个性（性格）提供了潜在的必然性。喜剧是幸运的模式，悲剧是厄运的模式。而剧中人物是幸运还是厄运，在很多情况下与剧中人物的个性（性格）相关，也可以说在很多情况下，人物的个性（性格）决定着人物的命运。这是因为，无论是幸运的模式还是厄运的模式，都与矛盾冲突有关。不同的人物性格遭遇矛盾冲突时，往往会产生不同的动机，采取不同的行动，这样就会出现不同的结局（命运），可能是幸运的结局，也可能是厄运的结局。当然，在不少情况下，喜剧的幸运与悲剧的厄运并不完全取决于剧中人物的个性（性格）。喜剧中存在很多侥幸的情况。这时，不是性格因素在起主导作用，而是偶然的机缘巧合在起作用。造成悲剧的原因，在不少情况下，也不是性格因素在起主导作用，而是“无法逃脱或者是机缘巧合”在起作用。

第六章谈了分析人物动机的一些基本方法。一是追溯人物动机的来源。人的动机的形成受到外部刺激与人自身因素的影响。外部刺激包括人所遭遇的事件以及所处的环境。人自身因素可以分为三个方面：生理方面、社会方面和心理方面。社会方面尽管是外在于人的，但由于是人所经历的，也就成为人自身的因素。一个人的动机的形成，与这三个方面有密切的关系。我们分析人物动机，就是要详细弄清人物的三个方面的情况，从中追溯动机的来源。二是从人物冲突入手。首先在人物冲突中寻找人物动机的对立与差异；其次是理清人物动机的发展变化脉络；再次是将人物置于压力之下，看看他到底是什么样的人；再次是检查人物动机是否合乎情理；再次是检查冲突是否出现跳跃。三是场面分析的方法。第一步确定冲突；第二步将场面分解为节拍（回合）；第三步检查场面从开始到结束事件有什么变化或发展，并概述节拍（回合）。如果对照比较场面开始和结束，两者没有变化，就说明没有发生任何事情，就不能算是一个事件。

目 录

自 序 / 1

再版自序 / 2

引 言 / 1

第一章 人物动机的不同表现方式

第一节 传统戏剧对人物动机的表现 / 1

第二节 深入到人的潜意识 / 10

第三节 荒诞派戏剧对人物动机的不同处理 / 13

第二章 人物动机与戏剧冲突

第一节 冲突起于何处 / 25

第二节 冲突起于人物动机的对立与差异 / 32

第三节 从打破心理平衡处开始 / 42

第四节 人的欲望的求索历程 / 57

第五节 内心的与外部的对抗力量 / 71

第六节 要避免跳跃式冲突 / 81

第三章 人物动机与人物形象塑造

第一节 动作就是人物 / 87

- 第二节 压力越大，揭示越深 / 94
- 第三节 动机的变化与人物的发展 / 101
- 第四节 动机对人物的修饰作用 / 111

第四章 人物动机与戏剧悬念

- 第一节 悬念关系剧作的成败 / 121
- 第二节 动机的显露与悬念 / 123
- 第三节 加剧冲突——增强悬念的有效方法 / 131
- 第四节 动机的隐匿与知晓的差异 / 138

第五章 人物动机与悲剧、喜剧

- 第一节 动机、冲突与人物命运 / 153
- 第二节 喜剧——幸运的模式 / 158
- 第三节 悲剧——厄运的模式 / 170

第六章 如何分析人物动机

- 第一节 追溯人物动机的来源 / 179
- 第二节 从人物冲突入手 / 195
- 第三节 场面分析的方法 / 209

附录 人物动机的心理学研究 / 221

主要参考书目 / 241

第一章 人物动机的不同表现方式

亚里士多德在《诗学》中指出：戏剧模仿的对象（内容）是行动。而人的行动是受人的动机驱使的。在传统戏剧中，表现人物动机一般是按照必然律或可然律来表现，要求人物的动机与行动要合情合理。19世纪末20世纪初，随着心理学和科学的发展，人对事物的认识及人的思想观念发生了很大的变化。戏剧对人物动机的表现，也由意识层面深入到了潜意识层面。同时，还打破了传统戏剧中对人物动机的确定的、合情理的表现方式，呈现出许多不确定的、不合情理的表现方式。

第一节 传统戏剧对人物动机的表现

一般说来，传统戏剧中的人物动机，都是按照必然性和可然性来表现的。

亚里士多德在《诗学》中指出：“诗人的职责不在于描述已发生的事，而在于描述可能发生的事，既按照可然律或必然律可能发生的事。”可然律也有人译做“或然律”，是指有可能而不是一定的规律。

亚里士多德不仅对“事”而且对“情节”、“性格”等也要求符合必然律和可然律。

他说：“就长度而论，情节只要有有条不紊，则越长越美；一般地说，长度的限制只要能容许事件相继出现，按照可然律或必然律能由逆境转入顺境，或由