

陆军 著

编剧理论与技法

Theory and technique of playwriting

中国戏剧出版社

陆军 著

编剧理论与技法

Theory and technique of playwriting

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

编剧理论与技法 / 陆军著.

— 上海: 上海人民出版社, 2017

ISBN 978-7-208-14866-6

I. ①编… II. ①陆… III. ①编剧—研究 IV.

① 1053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第262415号

责任编辑 / 赵蔚华 封面设计 / 张志全工作室

编剧理论与技法

陆军 著

世纪出版集团

上海人民出版社 出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

江阴金马印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张14 插页2 字数425,000

2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

ISBN 978-7-208-14866-6 / I · 1680

定价: 68.00元

陆军，二级教授，博士生导师，博士后合作导师。上海戏剧学院编剧学研究中心主任，上海校园戏剧文本孵化中心主任，上海市教委系统劳模创新工作室——陆军编剧学创新工作室主持人。中国戏剧文学学会副会长，上海戏剧文学学会会长，上海戏曲学会副会长。上海剧协、民协、作协理事。

1990年加入中国作家协会，出版个人专著12种，主编专业图书20余种（100余册），上演大型戏剧31部，获省市级以上奖项50余次。主持国家社科基金艺术学重大项目1项，国家级教改项目2项，市级课题与项目多项，获市级教学成果类奖励9项。曾被授予“全国文化系统劳动模范”“上海市劳动模范”“文化部优秀专家”“上海市科教系统优秀共产党员”“宝钢优秀教师奖”等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴。

自序

光阴如箭。一晃，这本小书问世竟也很有一些年头了。记得书稿草成于1993年8月，次年冠之以《小剧作法》名由纵横出版社出版，曾获上海戏剧学院教材二等奖。后经修改补充，2004年10月易名为《编剧理论与技法》由中国戏剧出版社出版，2005年入编8卷本《陆军文集》（理论卷·上），2007年获上海普通高校优秀教材一等奖，2009年由戏剧出版社重版，2015年入编10卷本“上海戏剧学院编剧学教材丛书”（陆军主编，上海人民出版社出版）。此次承蒙上海人民出版社厚爱，本书得以再次付梓。24年间，不算出版社加印的次数，本书已先后五次更换新装与读者见面，能获得这样的礼遇，实在令我既欣慰又不安。欣慰的是，虽经岁月剥蚀，本书仍能被一些戏剧爱好者所接受，特别是被一些戏剧院校列为教材，我是很有些感动的。

众所周知，二十余年来，戏剧世界风云变幻，就戏剧艺术本身来说，它早已从一个专业、一个行业被拓展为一种生活方式，在“泛戏剧时代”，日常生活的每一个角落都可以觅得戏剧的踪迹。就戏剧文本创作来说，新的剧作理念、演剧方法都在寻求着新的表达方式，促使剧作者不断调整、更新、丰富自身的知识储备。以上种种变化，都足以说明戏剧具有难以穷尽的艺术魅力与潜能，同时它也对剧作者提出了新的挑

战。特别是随着戏剧市场的全球化和一体化，纽约百老汇、伦敦西区剧院、德国邵宾那剧院，以及阿维尼翁戏剧节、爱丁堡戏剧节……这些曾让我们隔海遥望的剧院或戏剧节，频频将作品输送到我们身边，我们的眼界变得更为开阔，戏剧观念也更为开放。面对令人眼花缭乱的戏剧市场，青年剧作者也许会质疑自己能否写出这样的作品，这种质疑有时是对自己创作才华的不自信，有时是对传统编剧技法的否定。在这样的背景下，重新考量传统编剧理论与技法的合理性与有效性就成为了一种必需。

这些年我去各地讲学，说到编剧所要具备的基本功，最常提到的三个词是：观念、想象力、技法。在我看来，我们与西方戏剧的差距首先是体现在观念与想象力上。他们的戏剧总是那么自由洒脱而又深刻动人，在舞台上总是呈现出无限的可能，跟他们相比，我们的戏剧观相对落后，想象力相对贫瘠。但无论是戏剧观还是想象力，终究还是抽象的概念。即使你的想象力足够丰富，观念足够先进甚至超前，仍旧需要依托编剧技法来将你对生活、对社会、对人的认识转化为戏剧文本，就像一个人在生活中无论有怎样的理想，总需要足够的实际努力才能让情怀落地。其实，那些令我们自叹不如的西方当代戏剧文本，即便我们不去讨论它们的观念与想象力，你也会惊讶于其娴熟的剧作技法，否则它也无法打动观众。当然，那些纯粹依靠作者个体经验，以个性风格为显著标识的作品就另当别论了。古人说：与其临渊羡鱼，不如退而结网。西方当代戏剧犹如池渊之鱼，而编剧技法便是捕鱼之网，本书的意义便是试着教人结网之术。虽说决定一个剧作者创作能力的因素有很多，如前面所说的观念、想象力，再如剧作者的文化修养、人生阅历，等等，但戏剧创作的特殊性在于它有普遍的规律，有“技”可循，有“法”可

依。剧作者只有精于编剧之术，方能在戏剧天地自由驰骋，初学者更应如此。所以，无论戏剧创作思潮怎样的跌宕起伏，编剧的基本技法应该不会有太大变化，冲突、动作、戏核、戏眼、人物等作为剧本的核心元素依然具有强悍的生命力，本书所列的编剧理论与技法自然也不会例外。这也许正是本书在编剧实践、编剧教学领域尚有一席之地理由。

不安的是，二十余年来，我一直希望能对本书做进一步修缮，却因俗务缠身，未能遂愿。其实这么多年，我对编剧理论与技法的学习与思考也从来没有停止过。无论是曾在《戏剧文学》上连载的《编剧三功》《编剧三求》《编剧三技》以及《命题剧作十法》等文字，还是赴各地所作的《谁来挽救我们的艺术想象力》《戏剧观：剧作家最重要的准备》《延长剧作寿命的N种可能》《戏剧情节结构模式16种》《今天我们怎样写小品》《如何评价一部戏》《百·千·万字剧编剧工作坊释义》等讲座，可以说都是在本书基础上不断思考与探索的衍生品，这些文字与讲座的内容中间，自然会有一些新的见解，倘若能融入书中，想来自有另外一种景象。比如，就编剧教材来说，案例分析是十分重要的手段。根据我的经验，在编剧教学课堂上，再精彩的理论讲述也比不过对具体案例的分析，老师如果能对作品进行庖丁解牛式的解读，让学生领略作品的优劣，在这堂课上的收获一定很丰富。但早年作《小剧作法》时，因写作时间仓促，手头资料有限，书中所举案例大多比较老旧，且以小型剧作为主，有些则是从当时的报刊中选取的“非戏剧”的材料，虽然前些年再版时我加入了一些新的案例分析，但仍觉不够丰富与精当。这些年随着自己写戏经验、观剧数量的增加，学习与思考的深入，一直想在书中多补充一些新的优秀剧目（尤其是西

方当代戏剧)的案例,以适应更多的年轻读者,可惜最终还是未能实现,那么,权且把这个遗憾转为一个心愿吧,希望日后再版时能得偿所愿。

常常在想,最初接触本书的一些读者,或许早已从剧本初学者成为了成熟的剧作家,如果本书曾对他的创作有过一些启示,那么也算实现了一本教材的功用。又或者,很多读者早已转投别业,远离了戏剧,但书中案例偶尔在其脑海中浮现,勾起他关于戏剧的记忆,也算是本书的另一种奉献。

写到这里,忽然想起了一件温暖的旧事。记得是1989年,我的一部题为《雪妈妈》的儿童剧在《剧本》月刊发表,广西一位年轻的女教师无意间读到这个剧本,仅激动得几个晚上难以入眠,从此爱上了戏剧创作。后来又读到拙著《小剧作法》,仿佛一下子开了窍。可能是禀赋颖异,加上勤奋好学,她接连试水的几个短剧居然都获得了不俗的反响。她也因此从教育部门调入文化单位,从此以戏剧为业,创作了一批获得包括国家级奖项在内的优秀作品,年纪轻轻就评上了研究馆员,成为当地的领军人才。在一个偶然的时机我们相遇相识,她说是我的《雪妈妈》与《小剧作法》改变了她的人生轨迹,使她享受到了戏剧带给她的美好与快乐。说这番话的时候我明显地感受到那双美丽善良纯真的眼睛里泛着泪光,我相信这位远方的朋友所表达的感受是真实的。虽然我不确定大千世界是否还有类似的例子,但我深信,因为一些偶然的机缘而发掘出自身潜在的某种能力,从而赢得新的人生境界的例子一定很多。正因为如此,我一直要求自己,你留下的每一段文字可以浅显、可以简陋、可以偏颇,但一定要诚恳,一定要说真话,一定要把心掏出来。我不知道自己是否做到了,但我一直在努力。愿再版后的这本小书

能陪伴更多的戏剧爱好者前行，去创造一个个新的温暖的戏剧的或者是人生的故事。

近些年主要精力放在编剧学建设上，虽然也编撰了诸多书籍，但这本书在我心底的分量却愈来愈重，毕竟它是在我在编剧教学上的“初心”。为此，除了感谢本书的责任编辑赵蔚华女士，还要特别感谢二十余年来关注此书的读者，我们因戏剧而结缘，因此书而相“遇”，我想，这也是戏剧艺术的另一种魅力吧。

The image shows a handwritten signature in black ink. The characters are '性军' (Xingjun), written in a cursive, expressive style. The first character '性' is on the left and the second character '军' is on the right, with a vertical line extending downwards from the bottom of the second character.

2017年10月11日草于上戏紫藤庐下

目 录

自 序 …… 001

绪 言 …… 001

第一章 选材要严 …… 012

- 一、选材的意义 …… 012
- 二、选材失误种种 …… 013
- 三、选材要旨 …… 018
- 四、选材的诀窍 …… 028

第二章 开掘要深 …… 035

- 一、开掘与立意 …… 036
- 二、如何开掘 …… 040
- 三、必须注意的问题 …… 049

第三章 视角要新 …… 054

- 一、同类题材与不同视角 …… 054
- 二、视角的魅力 …… 057
- 三、小型戏剧的视角要求 …… 064

第四章 戏核要好 …… 071

- 一、何谓戏核 …… 071
- 二、戏核与戏眼、戏胆的区别 …… 072
- 三、戏核的呈现方式 …… 076

- 四、戏核的作用 …… 080
- 五、戏核从何而来 …… 082

第五章 冲突要真 …… 088

- 一、小型戏剧冲突设置的常见病 …… 088
- 二、黑格尔老人关于冲突的论述 …… 098
- 三、戏剧冲突的具体表现形态 …… 101
- 四、从虚假到真实——改戏实例 …… 105

第六章 情节要奇 …… 111

- 一、故事与情节的区别 …… 111
- 二、戏剧情节的重要性 …… 112
- 三、小型戏剧情节设置的要求 …… 114
- 四、戏剧情节的由来 …… 120

第七章 结构要巧 …… 129

- 一、戏剧结构的意义 …… 129
- 二、戏剧结构样式 …… 130
- 三、戏剧结构形态——起、承、转、合 …… 131
- 四、讲一个精彩的故事与精彩地讲一个精彩的故事 …… 134
- 五、小型戏剧结构手法 …… 137

第八章 入戏要快 …… 149

- 一、凤头、豹头说 …… 149
- 二、入戏慢的原因 …… 150
- 三、几种开头方法 …… 152
- 四、三宜三不宜 …… 161

第九章 脉络要清 …… 164

- 一、几个失败的例子 …… 164
- 二、经典的启示 …… 166
- 三、戏曲拿手戏——一而再，再而三 …… 169
- 四、略写的原则 …… 177
- 五、梳理脉络的方法 …… 178

- 第十章 高潮要高 …… 185
- 一、高潮说 …… 185
  - 二、名剧高潮范式 …… 187
  - 三、小型戏剧高潮设置中的常见病 …… 196
  - 四、如何设置高潮 …… 200
- 第十一章 转变要顺 …… 209
- 一、转变的意义 …… 209
  - 二、转变不力的症状 …… 211
  - 三、20世纪60年代的方法 …… 217
  - 四、如何转变 …… 218
- 第十二章 结尾要绝 …… 229
- 一、戏剧结尾的重要性 …… 229
  - 二、戏剧结尾的常见病 …… 230
  - 三、小型戏剧结尾的方法 …… 232
- 第十三章 变化要多 …… 253
- 一、变化种种 …… 253
  - 二、造成变化的因素 …… 264
  - 三、优秀作品的启示 …… 267
- 第十四章 意趣要足 …… 276
- 一、戏剧作品的意趣 …… 276
  - 二、意趣的特征之一——悬念 …… 279
  - 三、意趣的特征之二——情趣 …… 288
- 第十五章 人物要活 …… 296
- 一、构思要从人物出发 …… 297
  - 二、人物要有独特的行动 …… 298
  - 三、写人不要简单化 …… 303
  - 四、人物要有发展 …… 305
  - 五、运用细节刻画人物 …… 307
  - 六、写好人物的第一次出场 …… 310

- 七、写好人物的对话 …… 311
- 八、努力塑造典型人物 …… 315
- 九、人物配置要经济 …… 319

第十六章 对手要强 …… 321

- 一、人物设置——冲突力量配置 …… 321
- 二、冲突力量配置失误种种 …… 324
- 三、增强对手力量的办法 …… 327

第十七章 细节要妙 …… 337

- 一、细节在日常生活中的作用 …… 337
- 二、艺术细节的范例 …… 341
- 三、戏剧作品中细节的魅力 …… 343
- 四、艺术细节的要求 …… 346
- 五、艺术细节从何而来 …… 352

第十八章 道具要精 …… 354

- 一、从相亲说起 …… 354
- 二、道具与剧名 …… 355
- 三、道具的作用 …… 356
- 四、怎样用好道具 …… 366

第十九章 场景要当 …… 371

- 一、场景的力量 …… 371
- 二、中外名家的经验 …… 373
- 三、小型戏剧的场景设计要求 …… 378
- 四、注意场景设计的“软硬件” …… 384

第二十章 语言要美 …… 389

- 一、美的解释 …… 390
- 二、对话的要求 …… 396
- 三、戏曲唱词的要求 …… 405

主要参考书目 …… 425

附录

回归与生发

——评陆军的《编剧理论与技法》 蔡兴水 …… 427

绪 言

小型戏剧，简称小戏。小戏之谓，通常有两种解法，一是指相对大戏而言的一种戏剧体裁，它包括小型话剧、小型戏曲以及戏剧小品，俗称“三小”。二是指由说唱或民间歌舞发展而成的戏曲剧种的通称。如各种花鼓戏、花灯戏、采茶戏、滩簧戏等都是。剧目大多反映当地人民生活片断，角色一般以三小（小生、小旦、小丑）为主，偏重歌舞，并以手帕、伞、扇等为主要道具。当然，本书讨论的内容是前一种。

本书的研究方法与目的是：从总结、归纳、探讨小型戏剧的文本写作技法切入，进而系统地介绍戏剧的编剧理论与技法，用以指导戏剧学院学生与一切从事或爱好戏剧创作的专业与业余的剧作者学习、熟悉并掌握编剧技巧。

谈编剧理论与技法，为什么要选择从小型戏剧的文本写作切入呢？主要出于以下几点考虑：

第一，在我供职的上海戏剧学院是一所有着 60 余年办学历史的高等艺术学府，而戏剧文学系编剧专业又是学院一个十分重要的学科专业门类。每年总会从全国各地遴选一批优秀的高中生来学院从事这一专业的学习，并且还拥有从专科、本科、硕士、博士以及包括成人教育与高级编剧研修班等各种层次的专业教学。一个有趣的现象是，虽然我们无

法统计全世界每年要出多少部文艺理论专著，即使在中国，恐怕也是数以万计，称得上是“汗牛充栋”，然而有关戏剧编剧理论与技法方面的书却一向少得可怜。也许是孤陋寡闻的缘故，在我看来，古今中外最体贴入微、深入浅出的专著就那么几本。只要闭上眼睛，我们就可以如数家珍般地列出其书目，那就是：美国约翰·霍华德·劳逊的《戏剧与电影的编剧理论与技巧》、美国乔治·贝克的《戏剧技巧》、英国威廉·亚却的《剧作法》、我国清代李渔的《闲情偶寄·词曲部》和新中国成立以后上海戏剧学院教授顾仲彝先生的《编剧理论与技巧》（当然，除此之外还可以找出几种同类型的专著也颇有价值，特别是一些国内学者研究戏曲编剧的教材。但就其整体的学术性与实用性而言，这些专著恐怕都难以超越前人，因此在这里就恕不一一列出）。

遗憾的是，上海戏剧学院自1981年顾仲彝先生的《编剧理论与技巧》正式出版至今，居然没有一本纵谈编剧理论与技巧的新著。更值得探讨的是，即使是顾老先生的著作也似乎被束之高阁。系统的编剧理论与技巧的训练课已被各相关的专业教师在以自己的方式肢解、重组、颠覆的基础上再去向学生灌输。学生因此而获得的艺术营养可能是多元的、奇异的、有特色的，但恐怕很难称得上是系统的。因此，我一直有心要想撰写一部新的系统介绍编剧理论与技巧的教材，以弥补这方面的缺陷。但在实际运思过程中我才发现，尽管现代戏剧的实践已积累了大量的十分宝贵的经验与教训可资利用，可惜以我的学力与见识，要想超越顾先生的专著（包括前面提到的国内学者研究戏曲编剧的教材）简直是不可能的。考虑再三，我决定选择一条捷径，即从研究小型戏剧的文本写作技法来着手研究戏剧创作的一般规律。基于这样的想法，本书的所有篇章：题材的选择、立意的锤打、视角的定位、戏核的寻觅、冲突的要求、情节的提炼、结构的铺排、入戏的途径、脉络的梳理、高潮的强度、转变的条件、结尾的处理、变化的方法、意趣的营造、人物的刻画、对手的安排、细节的设置、道具的作用、场景的呈现和语言的推敲等，都不仅仅局限于小型戏剧。因此，我冠之以《编剧理论与技法》的书名应是切题的。当然，我这样做的目的是希望通过一个较小的视角来谈论戏剧创作，由此来表达一点真正属于我“自己的

声音”。

第二，如前所述，戏剧学院每年有各类从事戏剧写作专业的学生入学。戏剧小品写作、小型话剧（即独幕话剧）写作、小型戏曲写作是必修的专业主课。特别是近几年，导演专业、戏曲编导专业、广播电视文艺编导专业、艺术管理专业，甚至还在电视主持人专业等表演类专业的学生中也程度不同地进行“三小”的写作训练，实践证明，这种训练对强化学生“剧”的意识、提高整体艺术素养有着十分明显的作用。因此，即使是从应用的角度来看，学生也需要一本系统地论述小型戏剧文本写作的理论专著。

第三，在国外，戏剧的地位一向很高，人们甚至将其与诗歌相提并论，称为“戏剧诗”。有一句梵语诗说得好：“一切语言艺术中，戏剧最美。”别林斯基也说过：“戏剧诗乃是诗的最高品格和艺术的王冠。”但同时诚如高尔基所说：“戏剧形式是一种最困难的文学形式。”^①著名作家老舍在写了七个剧本之后，也还在感叹：“剧本是多么难写的东西呵！”“我看哪，还是去写小说吧，写剧本太不痛快了！处处有限制，腕上如戴铁镣，简直是自找苦头吃！”^②凡尝试过戏剧创作的朋友都可以作证，高尔基和老舍并没有夸大其词。

写戏难，主要是难在它的限制与规范太多。比如对时空的限制，对冲突与动作的要求，对叙述方式的规范，等等。而小型戏剧具备了大型戏剧的一切艺术要素，“麻雀虽小，五脏俱全”，戏剧的一切奥秘尽在其中。所以，研究戏剧创作的一般规律，介绍编剧理论与技法，也不妨从解剖麻雀着手，同样可以起到“观一斑而识全豹”的作用。

二

要谈论小型戏剧创作，我们首先应该对小型戏剧的释义、分类、特征等基本内容作一简单介绍。

① 转引自《文学理论学习参考资料》下卷，春风文艺出版社1981年版，第188页。

② 老舍：《闲话我的七个话剧》，王行之编：《老舍论剧》，中国戏剧出版社1981年版，第150页。