

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

话剧 入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

中国出版集团

世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU
新世纪青少年艺术素质培养丛书

话剧 入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

话剧入门与鉴赏/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》
编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 6
(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 0687 - 6

I. 话… II. 新… III. 话剧—艺术—青少年读物 IV.
J834 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 102778 号

话剧入门与鉴赏

责任编辑: 陶 莎

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2010 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 0687 - 6/J · 0088

定 价: 23. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 西方戏剧发展简史	1
第一节 由“巫术、祭祀”到戏剧	1
第二节 古希腊戏剧	4
一、古希腊戏剧概述	4
二、古希腊戏剧的划分	7
三、古希腊戏剧、戏院特点	10
四、古希腊戏剧的表演特征	11
第三节 文艺复兴时期的戏剧	12
一、文艺复兴时期的英国戏剧	13
二、文艺复兴时期的意大利戏剧	17
第二章 我国话剧发展简史	22
第一节 从“文明戏”到“话剧”	22
第二节 我国话剧的发展时期	25
第三节 我国话剧的创新时期	27
第四节 我国的话剧名家	29
第三章 话剧的剧本、导演和表演	34
第一节 话剧的剧本与导演	34

一、剧本是导演的创作基础	34
二、导演是剧本的艺术再现	37
三、早期名导演对戏剧发展的影响	39
第二节 话剧的表演	45
一、表演艺术的特点	45
二、表演艺术的创作流程	50
三、早期名演员对戏剧发展的影响	52

第四章 话剧台词的艺术性

56

第一节 话剧艺术对台词的要求	56
一、台词要通俗	56
二、台词要感人	59
三、台词要性格化	61
第二节 演绎台词的基本功	62
一、音节及其组成	62
二、声韵与发音	64
三、声调	75
四、音变	85
五、吐字归音	92
第三节 台词性格化的创造	93
一、台词性格化的意义	93
二、台词性格化的探索	94
三、台词性格化的体现	98

第五章 名剧赏析

108

第一节 外国名剧赏析	108
------------------	-----

一、《麦克白》	108
二、《伪君子》	112
三、《欧那尼》	116
四、《玩偶之家》	120
五、《朱丽小姐》	124
六、《樱桃园》	126
七、《琼斯皇》	130
八、《推销员之死》	134
九、《圣井》	138
十、《哈姆莱特》	138
第二节 中国名剧赏析	151
一、《名优之死》	151
二、《雷雨》	154
三、《日出》	158
四、《屈原》	160
五、《蔡文姬》	163
六、《上海屋檐下》	166
七、《茶馆》	170
八、《陈毅市长》	174
九、《狗儿爷涅槃》	178
十、《龙须沟》	181
十一、《马兰花》	184

第一章 西方戏剧发展简史

第一节 由“巫术、祭祀”到戏剧

戏剧艺术由古代最初的祭祀活动和巫术仪式等演化而来。后来，逐渐发展成为由文学、表演、导演、音乐、美术等多种艺术成分组成的综合艺术。通过人物、情节、场面、冲突等表现一定的立意或主题，展现艺术魅力。但很多民族的表演在很长时期内都是以载歌载舞的形式来表现，很难分离出主要以语言艺术为表演手段的演出形式。

1

巫术是随着古代先民对自然的崇拜而产生的。在原始时代，由于生产力的低下，大自然常常给人们以恐惧之感，闪、电、雷、火成为人们生活中不可解释的神秘之谜。人们认为世间万物皆有神来掌控。于是，先民们对自己赖以生存的“自然神”开始了顶礼膜拜和供养，以求得其庇佑。但古人们却不甘心于大自然的统治，想通过自己的言行让大自然顺从自己的意志，于是便产生了一系列改变大自然的“幻想”和“行动”。这些幻想和行动最初的具体表现形式之一，就是巫术。

先民们在举行祭祀和施行某些巫术的时候，在绝大多数时间内这一主观要求都未能实现。当他们这种“精神”要求无法实现和满足时，就十分自然地把这一美好的幻想寄托在“能有一种可

以联系鬼神的人”身上。然后，通过这种能“上达民意、下传神旨”的人来影响和控制客观事物和某些自然现象。这样，巫师这种原始宗教的特殊人物，便应时代的要求产生了。传说中，远古时代的巫师都能通神，且能同鬼神通话，能上达民意、下传神旨；可预知吉凶祸福，除灾祛病；还能解释征兆和占卜，施行招魂、驱鬼等巫术。他们是人与神之间的桥梁，在某些场合还被视为是神的代言人。总之，巫师在先民的心目中，享有十分崇高的威望。

就这样，巫术通过一定的仪式表演，利用和操纵超自然的力量来影响人类生活，以达到特定的目的。巫术的仪式表演常常采取象征性的歌舞形式，并使用某种被认为赋有巫术魔力的实物和咒语。“降神仪式”和“咒语”是巫术的主要内容。而主要以语言和动作作为表演形态的话剧，最早产生于古希腊和古埃及。

早在 4000 多年前古埃及为庆祝主神奥赛利斯举行的宗教节日活动中，曾产生过所谓的“阿皮杜斯受难剧”。古希腊也从庆祝酒神狄俄尼索斯的仪式中产生了希腊悲剧、喜剧。然而，由于古埃及戏剧的萌芽都局限在宗教和宫廷礼仪中，戏剧始终未能获得发展。而在古希腊，对酒神狄奥尼索斯的崇拜在雅典城邦的民主政治空气中，迅速地发展成为具有群众性节庆活动的戏剧竞赛。公元前 5 世纪，希腊出现了三大悲剧作家埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯，以及喜剧作家阿里斯托芬。之后，希腊的戏剧精神在古罗马的文化中得到发展。

当一个民族日趋成熟时，他们对超自然力量和仪式之间的偶然性联系的观点改变了，于是放弃或修改一些仪式。随着生产力的不断发展，人类意识活动的不断丰富，围绕着仪式产生了故事和神话。随之，巫术仪式也演变为宗教仪式。仪式中出现了扮演

故事或神话中角色的活动。这种扮演是戏剧意识发展的一个重要标志。仪式还经常把歌、舞、诗及面具、服装、道具等各种因素加以综合运用。随着扮演活动的发展而出现戏剧性情节。这种活动一旦脱离宗教仪式而进行，审美意识就逐渐取代了宗教目的，于是戏剧作为一门独立的文学艺术也就诞生了。

公元1世纪至17世纪，欧洲先后盛行复活节剧、宗教剧；法国盛行喜剧；德国盛行狂欢节剧，并出现市民剧；意大利盛行即兴喜剧。17世纪，英国戏剧进入繁荣时期，出现了莎士比亚、琼生、韦伯斯特等伟大剧作家；法国出现莫里哀、高乃依等戏剧家。到了18世纪，欧洲各国戏剧普遍发展，涌现了莱辛、卢梭、狄德罗、歌德、谢立丹、博马舍等戏剧大家。进入19世纪，西方戏剧及俄国戏剧蓬勃发展。雨果、果戈理、小仲马、易卜生、斯特林堡、王尔德、罗斯丹、莱因哈特、契诃夫等杰出作家、戏剧家为世界戏剧的发展做出了卓越贡献。

20世纪，世界戏剧更是呈现了万花筒般的变化。梅特林克、奥尼尔、皮兰德娄、萧伯纳、萨特、梅耶荷德等一系列戏剧伟人的名字闪闪发光。尤其是斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特、阿尔托代表的世界三大戏剧美学流派使世界戏剧走向成熟。此外，20世纪的戏剧世界更趋向多元化，现实主义戏剧、心理现实主义戏剧、小剧场戏剧、存在主义戏剧、荒诞派戏剧、大众戏剧、环境戏剧、超现实主义戏剧、先锋戏剧、咖啡戏剧、结构主义戏剧、象征主义戏剧等等，流派纷呈，争奇斗艳，共同繁荣了西方戏剧文化。

话剧作为戏剧一种主要的艺术形式和表现手法，以对话为主要的表现手段。对话的内容必须是规范性的语言，要通俗易懂，便于观众接受，适于反映生活。

话剧艺术呈现出以下几个基本特点：

第一，舞台性。古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的，舞台演出主要有两个优点，一是利于演员表演剧情，二是利于观众从各个角度欣赏。

第二，直观性。话剧首先是以演员的表情、动作、对话、独白等表演，直接作用于观众的视觉和听觉；并用化妆、服饰等手段进行人物造型，使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征。

第三，综合性。话剧是一种综合性的艺术，其特点是与在舞台塑造具体艺术形象、向观众直接展现社会生活情景的需要相适应。

第四，对话性。话剧区别于其他剧种的特点，是通过大量的舞台对话展现剧情、塑造人物和表达主题。其中有人物独白，有群众对话，在特定的时间、空间内完成戏剧内容。

第二节 古希腊戏剧

一、古希腊戏剧概述

古希腊的历史可以追溯到公元前 2000 年至公元前 1400 年克里特岛的米诺斯文明时期。约于公元前 750 年，古希腊形成各城邦的联盟，政治、经济、军事力量崛起，并开始出现文化艺术的繁荣，成为西方文明的发祥地。人类最早的成熟的戏剧形态，非公元前 6 世纪在古希腊诞生的悲剧和喜剧莫属。之所以说它们是最早的成熟的戏剧形态，是因为古希腊悲剧和喜剧已经具备了戏剧的全部要素，脱离宗教仪式羁绊而成为纯粹的人类娱乐与审美活动，并

以人物装扮和当场对话作为主要舞台形式。它造就了一批伟大的剧作家，并产生了众多戏剧文学剧本，为后人留下丰厚的文学遗产。它还通过哲人之口传述了最早的戏剧定义以及整个理论体系，它甚至用雄伟的剧场建筑向人类宣告了自己的独立存在。

古希腊戏剧起源于酒神祭祀（酒神狄奥尼索斯，掌管葡萄栽种、葡萄酒酿造的神）。悲剧起源于祭祀活动中的“酒神颂歌”；喜剧起源于祭祀活动后的“逛欢游行”。古希腊从祭奠酒神狄奥尼索斯的宗教活动中产生了希腊悲、喜剧。祭奠酒神狄奥尼索斯的崇拜活动，也在雅典城邦的民主政治空气中，迅速地发展成为具有群众性节庆活动的戏剧竞赛。古希腊戏剧大致繁荣于公元前6世纪末至公元前4世纪初之间。那时，古希腊的政治和军事中心雅典城，同时也是古希腊戏剧的中心。雅典的悲剧和喜剧也包含在全世界范围内出现最早的戏剧形式之中。古希腊的剧场和剧作对西方戏剧和文化的发展产生了持续而深远的影响。

亚里士多德在他的《诗学》中说：希腊悲剧的诞生要早于羊人剧（satyr play）和喜剧，而悲剧则由颂扬狄奥尼索斯的酒神赞美诗演变而来。这些赞美诗都是人们在酣醉的时候即兴创作的。公元前600年，诗人阿利翁将酒神赞美诗发展成了一种由歌队吟唱、具有叙事性特征的新的艺术样式。在公元前534年，一个名叫泰斯庇斯的人成为最早在这种叙事剧中扮演主要角色的人物。他通过背诵台词和切身表演，试图完全融入角色。同时，他还使自己的表演和歌队结合。在这种戏剧的雏形中，歌队扮演的是叙事者和评论者的角色。泰斯庇斯被认为是古希腊最早的演员。

到公元前5世纪，戏剧已经正式成为雅典文化和市民生活中的重要组成部分。一年一度在酒神剧场的酒神节的重要内容便是盛

大的戏剧比赛。每个参赛的剧作家都要提交一个悲剧三联剧和一个内容相关的羊人剧作为参赛作品，后者的风格往往要比前者轻松和愉悦。戏剧发展到这个时期，剧中的人物由一个增至两个，而歌队扮演的角色则更像是一个独立的人物，而非一个简单的叙事者。剧作的主题也不再仅仅局限于对狄奥尼索斯的颂扬，而是开始在整个古希腊神话中取材。

也正是在这个时期，戏剧的影响传至雅典以外的地方。雅典的酒神节仍然是一年之中最重要的戏剧活动，而每个古希腊城邦都建造了自己的剧院。现今保存最完好的是埃匹朵拉斯剧院。每个古希腊剧院都和宗教庆典活动以及神话传说有一定的关联。

这一时期只有 4 位戏剧作家有作品传世，4 个人都是雅典人。他们分别是悲剧作家埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯和喜剧作家阿里斯托芬。他们的创作和亚里士多德的理论著述，构成了人们对古希腊戏剧的全部了解。

伯罗奔尼撒战争之后，雅典的势力大大削弱，其戏剧的发展似乎也逐渐失去了活力。然而，戏剧却在这一时期得到了持续发展，尤其是在公元前 4 世纪亚历山大大帝的一系列扩张战争之后。这一时期最主要的戏剧形式是“新喜剧”。最具有代表性的剧作家是米南德。新喜剧对后世重要的贡献是它影响了古罗马喜剧，尤其体现在对古罗马重要剧作家普劳图斯和泰伦斯的影响。

古希腊悲剧和喜剧延续了 300 年，其后被古罗马承接过去，继续繁衍了近 600 年。古罗马从公元前 4 世纪开始扩张，逐渐崛起为军事帝国，于公元前 146 年征服希腊，并继承了它的文化和戏剧。罗马帝国在逐渐吞并从地中海到中亚的广大地域的同时，也把悲剧和喜剧演出带了出去。公元 476 年，西罗马帝国灭亡，由希

古希腊露天剧场

希腊开创的悲剧和喜剧演出传统也断绝了。以后，欧洲经历了中世纪的长期宗教统治，其辉煌的戏剧传统横遭隔断，只在教堂宗教戏剧中维系一点余脉。

二、古希腊戏剧的划分

古希腊戏剧分为悲剧和喜剧。

1. 古希腊悲剧

古希腊悲剧起源于祭祀酒神狄奥尼索斯的庆典活动。在古希腊世界漫长的演进过程中，这种原始的祭祀活动逐渐发展成一种有合唱队伴奏、有演员表演并依靠幕布、背景、面具等塑造环境的艺术样式，这就是西方戏剧的雏形。

古希腊戏剧大都取材于神话、英雄传说和史诗，所以题材通

常都很严肃。亚里士多德曾在《诗学》中专门探讨悲剧的含义。他认为,悲剧的目的是要引起观众对剧中人物的怜悯和对变幻无常之命运的恐惧,由此使感情得到净化。悲剧中描写的冲突往往是难以调和的,具有宿命论色彩。剧中的主人公往往具有坚强不屈的性格和英雄气概,却总是在与命运抗争的过程中遭遇失败。

最早的悲剧作家包括“戏剧之父”忒斯庇斯、最先在戏剧中引入面具的科里洛斯等。但这一时期成就最高的悲剧作家则是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯三人。

埃斯库罗斯(前 525—前 456)是古希腊最伟大的悲剧作家。他对古希腊悲剧最大的贡献是在表演中引入了第二个演员,改变了过去古希腊戏剧中只有一个演员和歌队共同演出的传统模式,为戏剧情节的发展和戏剧道白的丰富多彩提供了可能和便利条件。埃斯库罗斯已知剧名的作品共 80 部,其中只有 8 部传世,包括《俄瑞斯忒亚》、三联剧(《阿伽门农》、《奠酒人》、《复仇女神》)、《乞援人》、《波斯人》、《七将攻忒拜》和《普罗米修斯》。埃斯库罗斯是古希腊戏剧的第一位大师,对整个西方戏剧艺术的发展产生了深远影响。

索福克勒斯(前 496—前 406)是雅典民主全盛时期的悲剧作家。他在 27 岁首次参加悲剧竞赛,即战胜了埃斯库罗斯。阿里斯托芬称赞他“生前完满,身后无憾”。索福克勒斯一生共写过 100 余部戏剧,却只有 7 部传世,成就最高的是《安提戈涅》和《俄狄浦斯王》。其中《俄狄浦斯王》被认为是古希腊悲剧的典范。索福克勒斯的悲剧往往被称为“命运悲剧”,即通常表现个人意志行为与命运之间的冲突。

欧里庇得斯(前 485—前 406)是雅典奴隶制民主国家危机时

代的悲剧作家。他一生未参与过任何政治活动，而是醉心于哲学思考。他在自己的作品中提出了许多问题，包括神性与人性、战争与和平、民主、妇女问题等等。他一生共创作了 80 余部悲剧，有 18 部传世。其中最优秀的包括《美狄亚》、《特洛伊妇女》等。欧里庇得斯所处的时代是雅典由表面繁荣逐渐走向动荡的时代。伯罗奔尼撒战争爆发后，各种社会矛盾日益尖锐，信仰危机和道德沦丧现象出现。在欧里庇得斯的戏剧中，可以清晰地看到剧作家对希腊政治现实的怀疑态度。《美狄亚》被认为是古希腊最动人的悲剧之一，也是西方文学中第一次把妇女作为主要角色来塑造。由于欧里庇得斯的戏剧风格和传统悲剧风格不同，因此，他生前并不出名，死后名声却很大，他的戏剧对西方戏剧有很大影响。

2. 古希腊喜剧

古希腊喜剧起源于祭祀酒神的狂欢歌舞和民间滑稽戏。公元前 487 年，雅典正式确定在春季酒神节庆中增加喜剧竞赛项目。古希腊喜剧大半是政治讽刺剧和社会讽刺剧，产生于言论比较自由的民主政治繁荣时期。这一时期的喜剧具有较强的批判性，尤其擅长讽刺当权人物，被称为“旧喜剧”。公元前 5 世纪，雅典曾产生过三大喜剧诗人，分别是克拉提诺斯、欧波利斯和阿里斯托芬，但遗憾的是，只有阿里斯托芬有作品传世。

阿里斯托芬（前 446—前 358）生活于伯罗奔尼撒战争时期。当时，雅典的城邦文明正在衰落之中，社会出现了贫富分化、政治派系等现象，这些都成为剧作家创作的原素材。阿里斯托芬一生共写过 44 部喜剧剧本，但完整流传下来的只有 11 部，比较著名的包括《巴比伦人》、《云》、《鸟》、《骑士》、《阿卡奈人》等。其中《鸟》是最优秀的作品，也是古希腊现存结构最完整的寓言

喜剧，是乌托邦喜剧的滥觞。阿里斯托芬是整个欧洲的喜剧之父，正是他奠定了西方文学中喜剧以滑稽形式表现严肃主题的传统。

三、古希腊戏剧、戏院特点

亚里士多德将古希腊戏剧的特点归纳于“三一律”，即时间的一致，地点的一致和情节的一致。古希腊戏剧的情节通常只发生在一天之内，地点也不变换。在情节上也往往只有一条主线，不允许其他支线情节存在。亚里士多德提出的“三一律”理论的初衷在于描述一种客观的形式，而非规定一种理想状态。并非所有的古希腊戏剧都遵循刻板的“三一律”，但这一理论适用于绝大多数情况。

亚里士多德在诗学中提到剧场的六大元素，分别为情节 (plot)、角色 (character)、思想 (thought)、语言 (language)、音乐 (music) 与景观 (spectacle)。当时，认为悲剧和喜剧是两种截然不同的戏剧样式，而且没有任何一部古希腊戏剧能够同时涵盖两者的特点。而羊人剧在题材上虽然和悲剧一样，以神灵或贵族为主角，但却透过戏谑的精神与粗鄙的言语讽刺剧中主角，具备喜剧的风格。

古希腊的剧场一般都是露天的，包括乐池（或主厅、舞池）、景屋以及观众席。乐池往往位于建筑的中央，通常也作为舞台，是一个周长大约为 150 米的圆形区域。乐池是演员表演和歌队吟唱的地方，也是举行宗教仪式的场所。在乐池中央往往有个祭坛。在雅典，类似这样的祭坛通常是为祭奠狄奥尼索斯而建造。

在乐池后面是一个名为“景屋” (skene) 的矩形建筑，意为

“帐篷”或“棚屋”。景屋的功能相当于古希腊剧场的后台，在这里演员可以换服装和面具。通常景屋外有三扇门通往乐池。在有些剧场的景屋前方有一个凸出地面的表演区域，这便是现代剧场中舞台前部的雏形。最早的景屋往往如其本义，就是一个帐篷类的结构，为宗教庆典活动而建，在庆典结束之后便被拆除。后来，随着戏剧成为一种主流的艺术样式，剧场也成为了一种永久性的建筑。有时，人们还在景屋的外表上绘制图案作为舞台背景，这也是英文中“scenery”一词的起源。

环绕在乐池周围的坡形结构就是观众席。观众席通常依小山坡的坡度建造，观众们坐在整齐排列的长椅上观赏表演。古希腊的剧场通常只能建造在形状适宜的山坡上，规模通常很大，大约能够容纳 15000 名观众。这些剧场通常是开放式的，观众可以清楚地看到周围的其他人，包括演员和歌队，以及剧场四旁的风光。

四、古希腊戏剧的表演特征

古希腊剧院的庞大规模决定了演员们的表演必须要比较夸张。他们要大声地背诵台词，大幅度地做出各种手势，因为只有这样才能保证全场的观众都能看到和听到他们的表演。也正是出于同样的原因，在戏剧表演中往往也不能使用尺寸比较小的道具，演员们要通过打手势来喻指某些物体。古希腊戏剧通常只有两至三个演员，因此，一个演员往往要同时饰演几个不同的角色，剧中的一个角色也可以同时被几个演员饰演。古希腊戏剧多半包含音乐和舞蹈的元素，歌队和角色朗诵、吟唱的韵文都附加伴奏。

由于演员和观众的距离非常之远，因此，演员必须频繁更换服装和面具来吸引观众的注意。演员们利用厚底的靴子以使自己