

写作知识丛书

戏剧

吉林人民出版社

写作知识丛书

戏 剧

河北大学中文系写作教研室 编写
上海师范大学中文系写作教研室

吉林人民出版社

本书编写者（以姓氏笔划为序）：

王光祖（上海师范大学）

朱希祥（上海师范大学）

佟德真（河北大学）

张德村（上海师范大学）

杨栋臣（河北大学）

写作知识丛书

戏 剧

河北大学中文系写作教研室 编写
上海师范大学中文系写作教研室

*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 9%印张 字数：213,000

1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷

印数：1—5,020

书号：7091·1141 定价：0.67元

出版说明

这套《写作知识丛书》包括十四个分册，分别由中山大学、吉林师范大学、江苏师范学院、上海师范大学、河北大学、内蒙古大学等二十七所高等院校中文系写作教研室(组)编写。

丛书按文体编写，一般包括三个部分：一、这种文体的基本知识；二、优秀作品及对它的艺术分析；三、有关参考资料——作家论述这种文体写作，以及谈创作体会的文章。其他如《古人论写作》，在批判继承、古为今用方针的指引下，比较系统地选收了我国古典文献中有关写作问题的论述，并作了简要的注释和说明；《写作论文选》，选收了当代作家、语言学家从不同方面阐述写作问题的文章；《怎样修改文章》，以鲁迅和当代几位知名作家的手稿为范例，具体地说明了文章的修改问题。

丛书在编写过程中，曾举行了几次书稿讨论会，广泛征求了大专院校中文系写作课教师的意见，各编写组为提高丛书的编写水平作了很大努力。但整套丛书在体例、选文、论述等方面，仍有不少缺点，希望广大读者给以批评指正，以便作进一步修订。

一九七九年七月

目 录

戏剧创作的基础知识

一、戏剧的一般特征·····	(1)
二、戏剧的分类·····	(4)
三、戏剧的基本规律——戏剧冲突·····	(8)
四、选择适合戏剧的题材·····	(12)
五、确立深刻而形象的戏剧主题·····	(15)
六、塑造生动感人的舞台形象·····	(19)
七、周密精巧地编织戏剧的情节结构·····	(27)
八、掌握和运用戏剧的语言·····	(33)

作 品 分 析

约会 (独幕喜剧) ·····	沙叶新 (40)
以小见大 谐趣横生 ·····	(71)
三块钱国币 (独幕喜剧) ·····	丁西林 (79)
精巧的戏剧结构·····	(89)
雷雨 (四幕剧) ·····	曹 禺 (95)
现实主义的胜利·····	(233)

屈原 (五幕历史剧, 剧本略)	郭沫若 (241)
传历史之神 发时代之声	(241)

戏剧创作参考资料

我怎样写五幕史剧《屈原》	郭沫若 (250)
曹禺谈《雷雨》	(258)
《约会》创作散记	沙叶新 (273)
合理性 (写戏漫谈之一)	李健吾 (280)
集中 (写戏漫谈之二)	李健吾 (284)
第一幕 (写戏漫谈之四)	李健吾 (290)
话剧语言散记	黎花白 (296)

戏剧创作的基础知识

一、戏剧的一般特征

戏剧和戏剧文学（剧本）是密切关联而又有区别的两个概念。戏剧是一种运用文学、舞蹈、表演、音乐、美术等艺术手段塑造人物形象，反映社会生活的综合性舞台艺术。戏剧文学则是戏剧的一个组成部分，是戏剧艺术的文学因素。本书主要讲戏剧文学即剧本的写作。但剧本不同于诗歌、散文、小说等文学作品仅供阅读，创作剧本主要是为了搬上舞台演出。果戈里说得好：“戏剧只有在舞台上才能获得生命，没有舞台，戏剧就象没有身躯的灵魂。”因此，要进行剧本创作，熟悉和掌握戏剧艺术的特征是十分必要的。

戏剧的特征可概括为以下几点：

（一）综合性

任何一种戏剧形式都是以表演艺术为中心，吸取了各种艺术而形成的综合性艺术。其中主要包括四个门类：

第一是文学。任何戏剧演出都要有剧本，这是进行戏剧艺术创造的基础。可以说，没有剧本，戏剧创作就失去了依据。剧本艺术质量的优劣、高低，直接关系到整个戏剧演出的艺术水平。因此，剧本创作对戏剧艺术来说具有决定性的意义。俗话说：“剧本，一剧之本。”正是这个意思。

第二是表演。在戏剧形式中，表演艺术是中心。剧本提供的人物形象、故事情节，只有经过演员的再创造，使其活现在舞台上，才能发挥戏剧的社会教育作用。演员的表演手段主要有歌唱、念白、表情、身段等等。舞剧中主要依靠舞蹈。

第三是音乐。这主要指歌剧。戏剧中的唱腔设计、乐器伴奏、剧的乐曲，以及各种戏剧形式的音响效果、速度节奏等。音乐的设计要依据剧本的需要，为烘托人物的思想感情，揭示人物的心理活动，渲染舞台气氛，推动情节进展服务。

第四是美术。包括舞台构图、布景、道具、灯光和演员的化妆、服装等。美术设计要塑造人物形象，提供人物活动的典型环境，为情节的展开制造气氛。整个戏剧中的美术设计要力求虚实结合、完整统一，色彩丰富而又和谐。

在戏剧中，各艺术部门都失去了它们各自的独立性，而根据剧情的需要，紧密、有机地综合起来，形成统一的艺术风格，构成完美的戏剧艺术整体。所以，戏剧艺术的综合性，决不是各种艺术形式的拼凑、混合，而是自然、有机地融为一体。

了解戏剧的综合性，我们在进行剧本创作时，就要充分利用和发挥表演、音乐、美术等艺术部门的特长。比如，为演员的表演提供广阔的天地，运用音响效果渲染气氛，借助道具推动剧情发展等。

（二）舞台性

戏剧的表演要在舞台上进行，编写剧本要适合舞台演出，就必须熟悉舞台的特殊性。

戏剧舞台只有几十平方米的空间。演出时间一般地说小

戏在一小时之内，大戏也不超过三、四个小时，这样，戏剧就受到较大的时间和空间的限制。因此，在剧本创作中就必须特别考虑作品的容量，选材要格外严格，组织材料要十分缜密。

由于舞台的限制，戏剧必须在以下几个方面进行高度的集中：

第一，人物集中。长篇小说不受篇幅的限制，可以细致描绘众多人物，但戏剧则不允许，即使是一出大戏也不能刻画太多的人物。在戏剧创作中，人物多了，笔力分散，无法塑造鲜明丰满的形象，甚至会造成舞台拥挤。因此，一出戏总是集中力量写好几个人物。

第二，矛盾集中。戏剧受到容量的限制，不可能象小说和叙事诗那样从容不迫地多方面展现生活的矛盾斗争。戏剧必须抓住主要矛盾，置人物于矛盾斗争漩涡之中，通过尖锐、激烈的冲突来显示人物性格。

戏剧不能完全按照生活中矛盾斗争的自然形态来表现，而应该使矛盾冲突的进程更加集中，提出矛盾、发展矛盾、激化矛盾、解决矛盾的进程必须在一小时或二、三小时之内完成。因此，戏剧必须在生活的长河中选择那些矛盾冲突最尖锐、人物思想感情最激荡的部分，构成合情合理、层次分明而又真实可信、引人入胜的情节。

第三，情节集中。戏剧矛盾的集中，使故事情节不致头绪纷繁，在一出戏里，要把几个月、几年乃至几十年的事件，集中在几天、几小时之内，构成单纯的情节线索，能够在三、四个小时之内演完。一出戏常常突出一条主线，贯串始终，安排副线也力求明快，紧密配合主线，避免旁枝杂出，喧宾夺主。

第四，场面集中。小说和电影可以为人物和故事提供广阔的场景。戏剧为了适合舞台演出，必须把天南地北、千山万水的人物、事件集中到一个或几个场面中来，因此选择场景，为人物提供典型环境对戏剧创作具有更为特殊的意义。

（三）集体性

戏剧创作的集体性包括两方面的内容。一方面由于戏剧的综合性，决定了各艺术部门的艺术家们共同进行戏剧艺术的创造。任何一出戏的演出都是由编剧、导演、演员、音乐设计、美术设计以及舞台工作人员等集体创造的艺术成果，其中导演是戏剧创作集体的组织者和领导者。他根据剧本提供的艺术蓝图，形成完整的、统一的导演构思，所有参与创作的成员都为实现导演的艺术构思服务。

另一方面，戏剧是表演艺术，人物、故事、生活画面，都活生生地再现于观众面前，直接影响观众、感染观众，而观众的感受、反应，也会直接地作用于演员，影响演员的情绪。演员表演越真实动人，观众的反响越强烈，也就越加激发演员的情感。可以说，演与看双方是相互依存、相互矛盾而又相互影响的矛盾统一体。从这个意义上讲，观众也是戏剧艺术创造集体中的重要成员。一出感情充沛、精彩动人的戏剧演出，离开了观众的密切配合也是很难实现的。

二、戏剧的分类

戏剧的种类繁多，由于着眼点不同，分类的方法也不同。主要分类有如下几种：

按内容、性质和产生的美学感受，可分为悲剧、喜剧、

正剧、闹剧（滑稽戏）等。

按艺术表现形式，可分为话剧、歌剧、舞剧和我国特有的戏曲（包括京剧和各地方剧种）。

按容量、场次，可分为多幕剧、独幕剧。

各种分类方法并不矛盾，对一出戏可同时应用不同分类的名称，如曹禺的《雷雨》，是悲剧，又是话剧，也是多幕剧。

（一）悲剧、喜剧、正剧

1. 悲剧

悲剧的根本特征是“将人生的有价值的东西毁灭给人看”（鲁迅）。悲剧通过主人公与现实之间不可调和的矛盾及其悲惨结局，来揭示生活中的罪恶势力和悲剧性现象，激起观众的悲愤、崇敬，达到提高思想和情操的目的。

马克思、恩格斯提出了革命悲剧是由“历史的必然要求 and 这个要求的实际上不能实现之间”的矛盾冲突构成的著名观点，揭露了悲剧的本质。社会主义悲剧同样也是反映进步与反动、新生与腐朽、美好与邪恶的悲剧性冲突，但邪压正的现象是暂时的、局部的，揭露、鞭笞丑恶事物的罪孽，是为了吸取历史教训，加速腐朽事物的死亡，推进社会主义事业的发展。

2. 喜剧

喜剧的主要特征是以夸张的手段，对丑恶、落后事物进行辛辣的讽刺和无情的嘲笑，即“将那些无价值的东西撕破给人看”（鲁迅），以引起人们的鄙视和醒悟，促使人们“笑着和自己的过去告别”（马克思）。

喜剧必须在戏剧性冲突中，着力塑造喜剧性格，一切喜剧效果都应该产生于喜剧冲突和戏剧性格的自然发展之中。

“笑”是喜剧中主要的艺术表现手段，但这种“笑”不能低级庸俗。喜剧的“笑”和主题的严肃性并不矛盾，喜剧要在笑声中发人深思。

“讽刺”是喜剧创作的重要手法，但必须分清对象，分清矛盾性质，不能乱用讽刺。

社会主义的喜剧有所发展，在讽刺、嘲笑丑恶与落后现象的同时，显示时代前进的步伐，表现正面力量的强大和被否定事物的渺小，揭示出腐朽势力日趋灭亡的必然规律。

喜剧又可分为讽刺喜剧、抒情喜剧(即歌颂性喜剧)两种类型。前者以揭露和鞭笞丑恶落后现象为主；后者以歌颂美好事物、先进人物为主。此外还有闹剧，也是喜剧中的一种。闹剧是运用比一般喜剧更夸张怪诞的手法，通过异常滑稽的情节和热闹场面，展示剧中人物的可笑行为。

3、正剧

正剧是戏剧中最常见的一种，它兼有悲剧和喜剧的因素，能够多方面反映社会生活，揭示社会矛盾。一般说来，在正剧里进步的、正义的力量总是战胜腐朽的、反动的力量，圆满地解决矛盾，剧中主人公也总是获得胜利的结局。

正剧中的悲剧性或喜剧性的因素都是局部的，不能贯串全剧。

(二) 话剧、歌剧、舞剧和戏曲

1、话剧

话剧是一种外来的艺术形式。清代末年传入我国，当时叫“新剧”或“文明戏”，一九二九年始称话剧。我国话剧运动是与革命斗争密切联系的，是一种及时反映现实生活，推动革命发展的有力武器。

话剧的主要表现手段是台词和动作。

话剧多取材于现实生活，敏感地提出当前的社会重大课题，运用的语言和动作更接近生活，因而更富有战斗性。

2、歌剧

歌剧一般指综合音乐、诗歌、舞蹈等艺术，而以歌唱为主的戏剧形式。唱词可以叙事、抒情、描写心理、过渡情节、评价议论等，因为多用诗的语言，所以情节的跳跃性较大，不象话剧细致。

我国歌剧是在民族民间音乐（包括戏曲）的基础上，借鉴西洋歌剧，创造发展起来的。

3、舞剧

以舞蹈为表现手段，结合音乐、哑剧塑造人物形象，展现作品内容的一种戏剧形式。

现代舞剧，音乐和舞蹈之间关系更为密切，音乐不仅说明动作，作为舞蹈和表情的伴奏，而且对展现戏剧内容，烘托时代环境气氛，以及塑造人物都有重要作用。

4、戏曲

戏曲包括京剧和其他各地方剧种，是我国传统的戏剧形式。

戏曲，特别是京剧，是以歌、舞、剧三者高度结合为一体的精湛艺术。其主要表现手段是：唱、念、做、打。

（三）多幕剧、独幕剧（小戏）

我国的传统戏剧不分幕，分幕是从欧洲学来的。

幕是指舞台前的大幕，拉开一次，算是一幕。每一幕用写实的布景，把时间、空间固定下来。

场是每一幕中划分的小段落。分场时，一般不闭大幕，只闭二道幕，表示时间和空间的变化。欧洲古典剧是以舞台上人物变化分场的，上台一个人物或下台一个人物，场面发

生变化即为一场。

1. 独幕剧

一般指大幕开合一次的戏剧为独幕剧。它容量较小，受时间、空间的限制更严格。因此，要求矛盾更集中，情节更单纯，结构更紧凑，戏剧冲突的展开更迅速，结局也更简洁。

2. 多幕剧

多幕剧的容量较大，可以反映长时间内的生活画面，可以多方面地塑造人物。因此，多幕剧人物较多，情节线索比较复杂，展开矛盾冲突比较充分，具有更强烈的艺术感染力。

三、戏剧的基本规律——戏剧冲突

各种戏剧形式尽管表现手段各不相同，各有所长，但它们的特征是一致的，就是说都必须有戏剧冲突。戏剧冲突体现着戏剧创作的内在规律。

戏剧冲突是戏剧反映社会生活的基本手段，是构成戏剧作品的根本因素。它集中而形象地概括生活中的矛盾和斗争，在尖锐激烈的矛盾冲突中塑造人物形象，揭示社会性问题。

戏剧冲突不是主观设想，凭空臆造的。生活矛盾为戏剧冲突提供了客观基础。毛主席在《矛盾论》中指出：“矛盾存在于一切事物的发展过程中；……每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。”又说：“没有矛盾就没有世界”，“差异就是矛盾”。可见，生活充满了矛盾，一切事物都是在

矛盾斗争中发展着变化着，各种矛盾错综复杂，千头万绪，丰富多采。因此说充满各种矛盾的现实生活是提炼戏剧冲突取之不尽的矿藏。

但是生活矛盾并不等于戏剧冲突。生活中的矛盾是原始形态的东西，往往散漫、凌乱不集中；有的矛盾过程短促，有的矛盾过程漫长；有的矛盾没有激化成冲突就消失了。而戏剧冲突是把生活矛盾集中、概括，使之“更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因而就更带普遍性”，所以，戏剧创作者和其他文艺创作者一样，必须长期深入生活，掌握住生活矛盾发展的必然规律，在分析、研究纷纭复杂的矛盾斗争的基础上，根据创作意图的需要，突出某一种矛盾冲突，并加以想象和虚构，使之典型化，构成剧本中的戏剧冲突。

生活矛盾是非常广泛而又多种多样的，但不是所有的生活矛盾都可以提炼成戏剧冲突。戏剧有它独特的艺术规律，必须挑选有戏剧性的矛盾才可能提炼成戏剧冲突。

什么样的生活矛盾富于戏剧性呢？

人类社会里充满着形形色色、千差万别的矛盾，但归纳起来不过两大类：一类是人与自然的矛盾斗争；另一类是人与人之间的矛盾冲突，其中包括对立阶级的矛盾斗争和同一阶级内部的矛盾斗争。

戏剧则要反映人与人之间的矛盾斗争。在社会主义建设时期，生产斗争和科学实验是人与自然作斗争的重要方面，但人与自然的矛盾总是和人与人之间的矛盾交织在一起的，孤立的人与自然的斗争是不多见的。我们怎么能在舞台上仅只表现开山劈岭、技术革新呢？如果只把自然界作为戏剧描写的对象，就不能充分表现人物丰富、深刻的精神世界，

塑造出感人至深的英雄形象。因此只有人与人之间的矛盾斗争才是构成戏剧冲突的根本要素。

应该强调的是，这里说的人与人之间的矛盾冲突，决不仅仅是两个集团，两种思想，两种方法，甚至是两个方案的争执，使人物成了某种概念的传声筒。高尔基说：“在有着鲜明的人物性格的那些地方，必然存在着戏剧冲突。”很明显，真正的戏剧冲突是鲜明、独特的性格间的冲突。剧作者只有把社会的矛盾集中凝聚在人物性格的冲突上，才能构成引人入胜的戏剧冲突。

戏剧由于受到时间、空间的严格限制，表现矛盾冲突必须集中、凝炼。任何矛盾的变化都是缓慢的、渐进的量变过程，表面很平静，但由量变发展到质变，就会爆发冲突。所以矛盾和冲突是有区别的。它们是矛盾运动的不同阶段，不同表现形式。矛盾运动是冲突的酝酿阶段，量变阶段，而冲突则是矛盾的激化和深化，是质变阶段。戏剧就是要选择矛盾斗争到了极端紧张不能不立即解决的一刻，而此刻的解决，又足以确定全局的成败。黑格尔说：“因为冲突一般需要解决，作为对立面斗争的结果，所以充满冲突的情况特别适宜于作剧艺的对象。”

经过对大量生活素材、矛盾现象的分析研究，选择提炼出富于戏剧性的矛盾冲突之后，还要进行高度的艺术概括和集中，寻找到性格冲突的独特表现形式，并突出它所具有的社会意义，这样才能构成典型化的戏剧冲突。

要使戏剧冲突典型化，应该处理好以下两方面的关系。

第一，偶然和必然的关系

戏剧艺术不排斥在生活里看来是偶然巧合的因素。要使戏剧冲突典型化，常常通过偶然的事件反映必然的生活规

律。恩格斯指出：“被断定为必然的东西，是由纯粹的偶然性构成的，而所谓偶然的东西，是一种有必然性隐藏在里面的形式。”这是说，必然是事物所展示的内在规律，偶然是事物发展的外在形式；必然常由偶然体现出来，而偶然中又包含着必然性。因此，在戏剧创作中，为了突出某一方面的矛盾冲突，就必须把生活中的必然因素和偶然因素加以清理，挑选出一条前后有密切因果关系的线索，把人物和事件重新加以安排和创造，通过偶然的独特的表现形式揭示生活本质和内在规律。

戏剧冲突的发展要不断地出人意外，然而处处又都在情理之中，蕴含深意。这就需要避免两种倾向。如果一味追求偶然、巧合，而不能反映生活的本质，那么必然造成情节的离奇，荒诞，而失去了戏剧的社会教育意义。反之，如果把戏剧创作当作一般生活矛盾的图解，某种概念的传声筒，不从魅人的戏剧冲突中刻划典型形象；那么也就谈不到什么戏剧的艺术感染力了。因此，能否处理好偶然与必然的辩证关系，通过个别反映一般，以偶然揭示必然，构成典型的戏剧冲突，对于一个剧本的成败具有决定的意义。

第二，要使戏剧冲突典型化，还必须处理好反映生活矛盾的深度与广度的关系。在一出戏里具体描写的只是不同人物，不同性格在某一方面所展开的具体的矛盾冲突，但这一矛盾冲突只有与整个斗争联系起来，和现实斗争、历史斗争联系起来，才能充分揭示出它的思想深度和丰富的历史内容。

所谓广度，是把具体的戏剧冲突置于现实斗争的背景之中，从阶级关系上深入挖掘人物之间矛盾冲突的实质，使之成为社会矛盾或思想斗争的缩影或侧影，使具体的、分别的