

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

全国艺术科学规划课题项目

中央戏剧学院教材

徐晓钟 谭霁生 主 编

新时期 戏剧艺术研究

新时期戏剧艺术研究

主编 徐晓钟 谭霈生

撰稿 (按撰稿先后顺序排列)

谭霈生 蔺海波

徐晓钟 梁伯龙

章抗美

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时期戏剧艺术研究/徐晓钟,谭霈生主编. —北京:
中国戏剧出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-104-02902-1

I. 新… II. ①徐…②谭 III. 戏剧—艺术评论—中国—
现代 IV. J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 214366 号

新时期戏剧艺术研究

责任编辑: 刘建芳
美术编辑: 王 恬
责任校对: 刘学青
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社
出 版 人: 樊国宾
社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
网 址: www.theatrebook.cn
电 话: 010-58930221 58920237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)
传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221
邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(10097)

印 刷: 北京长阳汇文印刷厂
开 本: 880mm×1230mm 1/32
印 张: 12.625
字 数: 300 千
版 次: 2009 年 9 月 北京第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-104-02902-1
定 价: 36.00 元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

总 序

刘立滨

艺术世界是美妙的，它给人一种情感上的满足，之后使人的心灵得以净化和提升。21 世纪是信息、科学高速发展、知识不断更新的时代，艺术教育必须融入新世纪时代的激流，满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进，落实科教兴国战略，把教育放在优先发展的地位，实施全面素质教育，艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到，艺术教育不仅对人的自身发展、提高人的自身素质有着重要的作用，而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今，在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用，给人以希望和力量。人的才智得以充分地发挥和展现，心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感，展现人的创造性的才能，而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世界里，人们能够学习到其他领域学不到的东西，从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间，艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的，艺术发展潜力是无限的，所以，人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育，也不能以为获得和掌握某一技

法就能提高自身的艺术素养，在获得和掌握激发的基础上，还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点，培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人，都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人，就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育，专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中，教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容，并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响，在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能，即通过审美观照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力，对意象的感悟与评价的能力，感受和体验审美的快乐，得到陶冶、提升与塑造，逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之，艺术教育对于一个人或者民族的发展，是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要求，作为专门的艺术院校，必须与时俱进，根据时代所赋予的使命和社会发展的需要，深化教育教学改革，实施 21 世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考，总结办学经验，不断创新，拓展办学规模，全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时，重视和加强学科的理论建设与创新，重视科研活动的开展和取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上，

不断扩大视野，熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况，并将其取得的科研成果运用到教学中去，推动教育与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。

我们大家知道，教材（教科书）的建设是教育教学关键环节。它不仅会促使和活跃教学，而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志，它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物，进一步扩充所学专业科学知识的基础；对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校，是中国戏剧艺术教育的最高学府，是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地，也是亚洲戏剧教育研究中心总部所在地和世界戏剧院校联盟国际大学生戏剧节活动基地。半个多世纪，中央戏剧学院为国家培养造就了许多优秀的艺术人才，作出了突出的贡献。五十多年来，中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的基础上，深入研究本民族艺术的美学精神，并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了丰厚的艺术教育经验，形成自己的办学风格和教育教学体系。

在原有的办学规模基础上，又新设立了电影电视系、艺术管理系和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来，兴旺发达，前程美好。

中央戏剧学院系列教材的出版，是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结，又体现出对现当代艺术教育探索

的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧，他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果，绽放出绚丽之花。

在此，请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

(本文作者为中央戏剧学院教材评审委员会主任)

目 录

总 序	(1)
-----	-------

导 论

第一章 本书的缘由	(3)
第二章 新时期戏剧的三个发展阶段 ——曲折的三部曲	(5)
第三章 新时期戏剧总体性关键问题的解析	(10)
第一节 传统与借鉴	(10)
第二节 戏剧与观众	(36)

新时期戏剧文学论

第一章 新时期(80年代)戏剧文学	(53)
第一节 短暂的辉煌	(53)
第二节 关于“戏剧观”的讨论	(61)

第三节	新时期戏剧的革新运动·····	(65)
第四节	80年代代表性剧目·····	(72)
第二章	新时期后期(90年代)戏剧文学·····	(77)
第一节	90年代的戏剧景观·····	(77)
第二节	90年代戏剧的主要特征·····	(83)
第三节	90年代的代表作品·····	(98)
第四节	过士行的戏剧创作·····	(103)
第五节	孟京辉和实验戏剧·····	(115)
第三章	新时期小剧场戏剧的发展·····	(121)
第一节	90年代小剧场戏剧的最主要特征·····	(123)
第二节	小剧场戏剧的其他特征·····	(129)

新时期戏剧导演艺术论

第一章	新时期导演艺术历程概述·····	(141)
第一节	现实主义导演艺术在批判中回归·····	(141)
第二节	“东张西望”——导演主体意识的开启 与解放·····	(141)
第三节	戏剧危机引发深度反思,走向辉煌·····	(143)
第四节	“主旋律”与消闲——戏剧创作的两个 声部·····	(145)
第五节	90年代——“后新时期”戏剧时代·····	(145)
第二章	新时期导演艺术前期的探索·····	(147)
第一节	话剧舞台艺术出现的新现象·····	(147)
第二节	导演艺术的实质性变革·····	(149)
第三节	《绝对信号》开我国实验戏剧的先河·····	(162)

第四节	王贵在新时期初期的创作·····	(164)
第五节	新时期导演艺术前期探索的问题·····	(168)
第三章	新时期导演艺术探索革新的深化·····	(172)
第一节	有主导原则的多种审美特性的嫁接 与融合——话剧艺术的现代综合·····	(172)
第二节	新时期与布莱希特戏剧·····	(173)
第三节	陈颀的布莱希特戏剧实践·····	(176)
第四节	胡伟民的导演艺术·····	(179)
第五节	这一时期的代表性演出·····	(182)
第四章	艰难中跋涉前进的后新时期导演艺术·····	(195)
第一节	90年代中国社会及戏剧艺术的深刻变化·····	(195)
第二节	中国话剧诞生九十周年纪念及国庆五十 周年戏剧展演·····	(207)
第三节	关于写实主义的回归·····	(211)
第五章	90年代实验戏剧中的导演艺术·····	(212)
第一节	90年代实验戏剧导演艺术的一种趋势 ——经典名著的上演与改编·····	(213)
第二节	孟京辉的实验戏剧·····	(214)
第三节	林兆华的实验戏剧·····	(218)
第四节	90年代实验戏剧导演艺术留下的课题·····	(223)
第六章	新时期戏剧导演创作的基本经验·····	(225)
第一节	东、西方艺术、传统与现代美学的碰撞 与结合,是对立审美特性的有主导原则 的嫁接与融合·····	(225)
第二节	向中国传统戏曲美学精神学习 创造有民族艺术风韵的现代话剧·····	(234)
第七章	新时期戏剧导演艺术结语·····	(237)

第一节	人学与哲理品格有待深化·····	(237)
第二节	导演艺术本体因素与本体魅力的失落·····	(238)
第三节	导演界应该预感到一种深刻的危机·····	(239)
第四节	防止“独一无二的选择”的思维方式重返 戏剧大地·····	(240)

新时期戏剧表演论

第一章	新时期戏剧表演艺术概览·····	(245)
第一节	拨乱反正,再现辉煌·····	(245)
第二节	在探索中前进·····	(251)
第三节	北京人艺演剧学派的确立·····	(257)
第四节	小剧场戏剧在改变丰富着原有的戏剧 表演观念·····	(259)
第五节	影视剧表演与戏剧表演相互渗透·····	(261)
第六节	专业院校:戏剧人才培养的摇篮及观念 培养的重要基地·····	(263)
第二章	新时期戏剧表演艺术观念变革析解·····	(265)
第一节	寻找真实的坐标·····	(265)
第二节	向人性的深处开掘·····	(274)
第三节	哲理思索与演员的评价意识·····	(279)
第四节	向表现美学表演拓宽中的探索·····	(288)
第五节	观演关系的变化中演员做出的回答·····	(297)
第三章	新时期戏剧表演艺术发展中的困惑 与未来展望·····	(308)
第一节	表演理论的发展与不足·····	(308)

第二节 困扰与展望..... (318)

新时期戏剧舞台美术论

第一章 新时期戏剧舞台美术历程回顾..... (325)

第二章 新时期舞台美术特征析解..... (328)

第一节 从单一化走向多样化..... (328)

第二节 在多样化基础上深化..... (357)

第三章 90年代的中国舞台美术..... (372)

第一节 90年代舞台美术的生存状态..... (372)

第二节 90年代中国舞台美术理论研究的退潮..... (378)

第三节 90年代舞台美术的艺术探索..... (384)

第四节 90年代中国舞台美术的对外交流..... (386)

后 记..... (391)

导 论

第一章 本书的缘由

直面历史与现实困境 在丰盈自我中探索未来

本书以中国“新时期戏剧艺术”为研讨对象。所谓“新时期”，主要指 20 世纪 70 年代末到 90 年代这二十年的时间。“戏剧艺术”，则专指“话剧艺术”，包括话剧文学创作、导演及表演艺术、舞台美术。

当我们着手写这本书时，中国戏剧正处于困境之中。剧本创作的数量下降，演出剧目甚少，屈指可数的演出剧目又苦于没有观众。为了给困境中的中国戏剧注入“激素”，使之显示出一点活力，文化领导部门、各级剧协坚持着多项评奖、调演活动，却又难治痼疾，票房仍不景气。中国戏剧（话剧）的历史尚不足一个世纪，难道它已是未老先衰？难道它只能寿终正寝？而我们所能做的又只是在悼词中罗列几条致死的原因，诸如电视剧争走了观众、商品经济大潮的冲击以及自身的心力衰竭？等等！如果是这样，我们也不会在教学工作繁忙的状况下确立起写这本书的共同意志。事实上，我们至今仍固守着一个执拗的希望：中国戏剧终能医治自己的病症，强化自身的体能，并抵御住电视剧的竞争和各种思潮的冲击，尽快走出困境，能为中国当代观众所接受。据我们所知，这乃是戏剧界同

仁共存希望。

尽管预想未来，竟是一片迷茫，但是，我们懂得：人最重要的课题就是认识自我。针对新时期戏剧而言，我们都是亲身参与者。二十多年来，中国剧坛的每一次风雨，每一次进步，每一次困境，每一次危机，都曾牵动我们的心，或欢欣鼓舞，或迷惘焦虑，或伏案沉思，或投身奋进。正因为如此，在回顾这十多年曲折艰难的路程时，难免敝帚自珍，特别重视那些许的进步，却难于直面自身的弊端。然而，正如恩斯特·卡西尔所说：“人如果不意识到他现在的状况和他过去的局限，他就不可能塑造未来的形式。”^① 为求取进步而勇于直面过去，正视自身的局限，乃是摆在我们面前的首要课题。

鼓舞我们敢于直面自身局限的重大动力，乃是时代的呼唤。从 20 世纪 70 年代后期开始，亦即那场史无前例的浩劫结束之后，中华民族已经迈进了一个新的历史时期，她不仅要迅速改变经济落后的窘迫局面，而且应该创造出无愧于这个民族、无愧于这个时代的文学艺术，以改变精神贫困的畸形状态。如果这一时代的呼唤竟然落空，岂不是一代剧人的悲剧！

编写“新时期戏剧艺术研究”的宗旨就在于：认识过去的局限，直面目前的处境，探索通向未来之路。

① [德] 卡西尔：《人论》，上海译文出版社 1985 年版。

第二章 新时期戏剧的三个发展阶段——曲折的三部曲

回顾新时期戏剧走过的路程，一个总体性的形象是：在艰难的探索中求取进步，而前进之路却是曲折的。探索的艰难，进步的曲折，既源于外在的风风雨雨，又受制于主体的孱弱，而后者则是根本。

这条曲折之路，可以划分为三个段落。

第一段落：1976 到 1980 年

1976 年乃是中国历史上永远值得纪念的年份。持续十年的政治大动乱宣告结束，在无产阶级文化大革命中处于休眠状态的中国话剧骤然复苏，它以其特有的机制，超凡的政治敏感，在适应国家政治形势的要求下，一下子冲到百花阵的前列，开创了一个短暂的辉煌期。这一段落的剧目以“问题剧”为主潮，主要有《未来在召唤》（赵梓雄编剧，中央实验话剧院演出）、《救救她》（赵国庆编剧，长春话剧院演出）、《权与法》（邢益勋编剧，中国青年艺术剧院演出）、《血，总是热的》（宗福先等编剧，上海市总工会工人文化宫演出）、《报春花》（崔德志编剧，辽宁人民艺术剧院演出）、《灰色王国的黎明》（中杰英编剧，中央实验话剧院演出）等。它们均以现实的政