

你知道戏剧的由来吗？

远古的人类把自然的力量，甚至包括季节的变换在内，都看做是不可预测、令人畏惧的。人类试图以各种不同的方式来控制它们。渐渐地，似乎找到了一种有效的方式，并且重复延用，并把它固定下来形成仪式。

原始仪式中蕴涵着戏剧的根苗，因为音乐、舞蹈、化妆、面具与服装等在仪式中几乎不可或缺。仪式需要适当的地点，这样，“行动区”与“观众席”自然形成。

古代希腊人相信自然界的每种现象都是一种神的作用，神是万能、不朽的。由于“神人同形同性”所以古希腊祭祀神坛的活动便成了最为神圣的活动。

古希腊最盛大的祭祀活动之一是祭祀酒神的活动。酒神狄奥尼苏斯是掌管万物生机之神。为了祈祷和庆祝丰收，希腊人在春秋两季举行酒神祭祀。

当举行酒神祭祀时，人们排成长大的行列，组成合唱队，合唱“酒神赞美歌”。合唱队有一队长，

当合唱队停留在酒神神坛之前，队长便讲述有关酒神的神话故事，合唱队则报之以赞美酒神的歌曲。后来，合唱队又增加了一个演员，他所描述的故事扩大到关于酒神以外的神话，与合唱队有问有答。

仪典中的酒神祭祀是雅典国制定的全民性节庆，祭司之辈代表全族，头戴面具，模仿人兽或鬼神，乞求美好的愿望。久而久之，随着人类智识的迭进，祭祀形式的不断演化，戏剧活动便从这种仪典的祭祀活动中独立出来。

2

什么是戏剧中的“三一律”？

“三一律”是戏剧的专有名词，也可称为“三整一律”。它是欧洲古典主义戏剧创作恪守的规则。它规定每个剧只能是单一的故事情节，事情发生在一个地点并于一天之内完成。文艺复兴时期，意大利学者卡斯特维特罗在详细地阐述了古代戏剧理论的同时，提出了“一个事件、一个整天、一个地点”的主张。因而确定了“三一律”的法则，并影响至17世纪的古典主义戏剧。在当时，“三一律”有利于剧

作情节结构的简练集中。17世纪，法国人波瓦特在他的《诗的艺术》中提到悲剧创作时指出：悲剧是对一种事物的摹仿，具有潜移默化的作用。它要有热情，在人们心中激起畏惧与怜悯的情感，而不是卖弄修辞技巧，大发枯燥冰冷的议论。它应该及早点题，不要纠缠费解，拖拖拉拉。它只应表现一个故事，并在一个固定的地点和一天时间内完成。这就是古典主义戏剧创作法则最主要的内容之一的“三一律”。这一条法则是古典主义戏剧创作的金科玉律，然而它的影响却不限于古典主义作家。

自从古典主义确立以后，舞台美术设计也遵循着“三一律”的创作法则。如法国的剧场、舞台上设置了不变的宫廷布景：时间力求一致，幕与幕之间的时间距离则运用不同的灯光表现出来。

18世纪以后，“三一律”受到了浪漫主义的冲击，法则逐渐被打破了。

3

什么是悲剧？

悲剧是戏剧的主要体裁之一。它渊源于古希腊，

由酒神节祭祷仪式中的酒神颂歌演变而来。在悲剧中，主人公不可避免地遭受挫折，受尽磨难，甚至失败丧命，但他们合理的意愿、动机、理想、激情预示着胜利、成功的到来。

在戏剧史上，根据悲剧所涉及生活范围的不同，一般分为四种类型。其一为英雄悲剧。它往往表现政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材。直接表现各派政治力量、不同阶级之间的正面冲突。其二为家庭悲剧。表现家庭之间、家庭内部各种复杂的伦理关系及不同的人生价值观念、道德法则酿成的激烈的矛盾冲突及悲欢离合的爱情故事。其三为表现“小人物”平凡命运的悲剧。与“小人物”相对立的是来自社会各个角落的有形与无形的巨网。最后一种其表现的矛盾冲突贯串整个人类社会生活，展现着人类从必然王国走向自由王国的艰难历程。

著名的悲剧有许多，如《俄狄浦斯王》、《被缚的普罗米修斯》、《罗密欧与朱丽叶》、《安娜·克里斯蒂》、《浮士德》、《哈姆雷特》、《雷雨》、《椅子》等等。

著名的悲剧作家无计其数，如埃斯库罗斯、索福克勒斯、莎士比亚、斯特林堡等等。

总之，悲剧最能表现矛盾斗争的内在生命运动，从有限的个人窥见那无限的光辉的宇宙苍穹，以个

人渺小之力体现出人类的无坚不摧的伟大。

4

什么是喜剧？

喜剧是戏剧的主要体裁之一。它指以可笑性为外在表现特征的一类戏剧。它源于古希腊，由在收获季节祭祀酒神时的狂欢游行演变而来。在喜剧中，主人公一般以滑稽、幽默及对旁人无伤害的丑陋、乖僻，表现生活中或丑、或美、或悲的一面。

由于喜剧表现的对象不同，艺术家的角度不同，手法不一致，所以，喜剧可划分出不同的类型。其中包括讽刺喜剧、幽默喜剧、欢乐喜剧、正喜剧、荒诞喜剧与闹剧等。

一般说来，讽刺喜剧以社会生活中的否定事物为对象。欢乐喜剧则强调人的价值，提倡个性解放，反对禁欲主义，在欧洲文艺复兴时期形成一股强大的思想潮流。正喜剧从表现生活的否定方面变为表现生活中肯定的方面，笑不再用来针砭人的恶习、缺点、卑下，而主要用来歌颂人的美德、才智、自信。荒诞喜剧则把人生最深层的苦难与将死扭曲，送进

颠倒的喜剧王国。而闹剧一般属于粗俗喜剧之列，即通过逗乐的举动和蠢笨的戏谑引人发笑而缺少深刻的旨趣意蕴。

著名的喜剧有《鸟》、《伪君子》、《钦差大臣》、《温莎的风流娘儿们》、《一仆二主》、《老妇还乡》、《巴特兰闹剧》等等。

著名的喜剧作家有阿里斯托芬、莫里哀、莎士比亚、哥尔多尼、迪伦马特等等。

总之，喜剧的基本特征是运用各种引人发笑的表现方式和表现手法，把戏剧的各个环节，诸如语言、动作、人物的外貌及姿态、人物之间的关系、故事情节等均加以可笑化，从中产生出滑稽戏谑的效果。

5

什么是正剧？

正剧是戏剧的主要体裁之一。又称为悲喜剧。它开始于 18 世纪。

正剧的外部表现特征，主要在于人物命运、事件结局的完满性。它既指完美的收场、幸福的结局，

又指生活的肯定方面或生活的否定方面。主人公也像悲剧人物那样追求着历史的必然要求，所不同的是，这种要求在悲剧中不可能实现，而在正剧中则具备了实现的可能性。在喜剧中，不合乎历史潮流的要求被当做现实的目的而被追求着，而在正剧中，不合乎历史潮流的要求则被否定掉。

正剧人物现实地实现着自己的意志，自由地创造着生活。他们既具有悲剧人物那种严肃的旨意、真诚的信念、深刻的思想情绪、为所追求的目的而献身的精神，又具有喜剧人物那种自信自足的性格。正剧人物也可能有他的局限性、有他的缺陷，但他们不像喜剧人物那样对自己毫无所知，而把自己置于自觉意识的对立面加以审视，加以批判，在不断的自我否定中前进着。

正剧也有两种类型。其一为传奇剧类型。剧中人物从逆境转入顺境，全靠一种偶然的机遇：或遇贤明官吏，或出现一救世主等。还有一种类型为英雄正剧。新旧两种力量的较量进入到决战的时刻，新生力量已强大到足以战胜腐朽势力的程度。

著名的正剧有莎士比亚的《一报还一报》、《暴风雨》狄德罗的《私生子》、《一家之主》等。

什么是戏剧冲突？

在中国戏剧理论界，对“戏剧冲突”的理解有两种不同的观念，其一是赞同把戏剧冲突的内容看做是意志冲突，即人的意志与神秘力量和自然力量之间的冲突。其二是赞同把戏剧冲突的内容看做是性格冲突，认为只有由鲜明个性构成的矛盾关系才是冲突的实质。这两种不同的观念，曾经反复论争，未能统一。

戏剧冲突在作品中的表现方式是多种多样的。首先，可能表现为某一人物和其他人物之间的冲突，或称外部冲突。其次，可能表现为人物自身的内心冲突，或称内部冲突。第三，可能表现为人同自然环境或社会环境之间的冲突，把它加以戏剧化。有些剧本在表现主人公同社会环境的冲突时，往往把环境“人化”即把它戏剧化为主人公与其他人物之间的冲突。如《哈姆雷特》中主人公面对的社会环境是一座“牢狱”而克罗迪斯及其周围的朝臣恰恰是社会环境的人化。在另外一些剧作中，社会环境往往成为对人物发生影响的背景，给主人公造成一

种外在的压迫感，像《琼斯皇帝》中准备造成的土人群众。在荒诞派戏剧中，有时又把社会环境“物化”，即化为具有象征性的道具，造成“场面直喻”的效果。像《椅子》中堆满舞台的椅子，《阿麦迪式脱身术》中那具无限膨胀的尸体等等。

7

戏剧中的台词及其作用是什么？

台词就是剧中人物在舞台上所说的话语。是剧作者用以展示剧情，刻画人物，体现主题的主要手段。也是剧本构成的基本成分。它包括对白、独白和旁白。

对白，是剧本中角色间相互的对话，也是戏剧台词的主要形式。独白，是角色在舞台上独自说出的台词，它从古典悲剧发展而来，在文艺复兴时期的戏剧中使用广泛，是把人物的内心感情和思想直接倾诉给观众的一种艺术手段，往往用于人物内心活动最剧烈、最复杂的场面。旁白，是角色在舞台上直接说给观众听，并假设不为同台其他人物听见的台词。内容主要是对对方的评价和本人内心活动

的披露。

剧本的台词是一种特殊的，也是很难掌握的文学语言。首先，台词必须具有动作性。戏剧是行动的艺术，它必须在有限的舞台演出时间内迅速地展开人物的行动，并使之发生尖锐的冲突，以揭示人物的思想、性格、感情。其次，台词必须性格化。它必须根据人物的出身、年龄、职业、教养、经历、社会地位以及所处时代等等条件，掌握人物的语言特征。再次，台词要诗化，精练、含蓄，力求用最简洁、最浓缩的词句来表达丰富的内容与深远的意境。最后，台词要口语化，要浅显，通俗易懂，使台词富于生活气息，亲切自然。

8

《戏剧小工具篇》的内容是什么？

1948年，布莱希特所著的《戏剧小工具篇》实际上是他对史诗剧（即他对戏剧的最大革新成就）进行理论思考的集大成论述，被誉为是“新诗学”，与亚里士多德《诗学》中主张创作的“戏剧性戏剧”恰恰背道而驰。

他在书中强调并阐述了史诗剧：首先，这种戏

剧不会使观众感到紧张，观众只是心境平和地跟着剧情。对于戏剧题材，它不追求舞台故事耸人听闻的轰动效果，或者说，一个古老的故事情节，更适宜史诗剧去表现。他认为戏剧应当寻找众所周知的事件，而历史事件在这方面是最合适的。对于历史事件进行表演方式、解说牌和字幕的处理，史诗剧的特点便凸现出来。他就曾按照这种方式写出力作《伽利略传》。其中，真正具有史诗性情节的是用一段字幕表现的：1633年至1642年伽利略作为宗教法庭的囚犯，至死未中断过科学研究工作，他还把自己的主要著作从意大利偷偷封送出来。这样，戏剧同时间的紧密关系已经脱离，于是人们不再关注戏剧结局，而只是注意具体事件了。

书中说：史诗剧的另一特色是观众用惊愕代替了“共鸣”。即观众不再随着主人公的命运情感起伏，而只是对主人公活动的环境表示出“惊愕”。至于表演方式，演员应该表现一件事情，也应该表现自己。演员随时应用表演打破观众对于戏剧情节的幻境，使观众一直冷静观看而不是投入到戏剧中。

书中还对史诗剧的各方面革新进行了理论阐述，提出了一些戏剧史上新颖奇特的观点。

你知道世界上第一座剧场是什么形状的吗？

古代希腊的人们祭祀酒神，一般是环立在它的神坛附近，这样就形成一个圆形，所以，剧场从临时性的布置发展到永久性的建筑始终是作半圆形状，因此它得名“半圆形剧场”。

雅典的“半圆形剧场”曾经历过许多变化。在公元前 6 世纪，它是由一片山坡和山脚的一块平台构成的。山坡可供观众站着或坐着观赏，平台——称为“舞蹈场”——可供演员表演。平台中央有一座祭坛，当时没有什么布景。

公元前 5 世纪至公元前 4 世纪间，基本结构发生了变化。一幢景屋建立起来：景屋的外观随着剧本的改变而改变，它可以是庙宇、宫殿、洞穴、营帐或林地等等。通常演员是从景屋进场。在景屋和合唱队活动的地方之间有两个侧道，合唱队和观众都由此进出剧场。景屋和平顶也可以当做演出区之一。而整个剧场也重新以石块铺造。观众席是剧场中最先定型的，把石块嵌进山坡地上，就成了运动般的座席。它可容纳 14000 人。围着的圆形舞蹈场，

其直径约 65 英尺。

这个“半圆形剧场”的出现与完善，大大推动了戏剧的发展。古希腊戏剧几乎全部是在这个剧场演出的。极为隆重的“城市戴神节”从第二天起便在“半圆形剧场”中进行，上演悲剧、喜剧和撒特剧，直到节庆结束。

10

如何认识“情节剧”？

情节剧是个合成词，由 melo（曲调）和 drama（戏剧）两部分组成。它最初的本意，是指插有音乐的戏剧，而剧中的音乐，原用来填补剧情进行中的空隙，稍后则用来烘托气氛或渲染效果。这种戏剧发展到后来，为了制造轰动效果，耸人听闻的事件越来越多，音乐逐渐变得多余并被取消，情节压倒一切，“情节剧”这个词才被约定成俗。

情节剧兴起于 18 世纪，其时恰逢西方“产业革命”时期，大批农村劳动力流入城市。这些人文化水平低下，大部分人为文盲，在当时没有电影的情况下，上剧院看戏便成了这些人的主要娱乐之一。情

节剧所写赏善惩恶的故事，与当时人善恶有报的传统思想意识和欣赏水平是一致的，因而便逐渐兴盛起来。

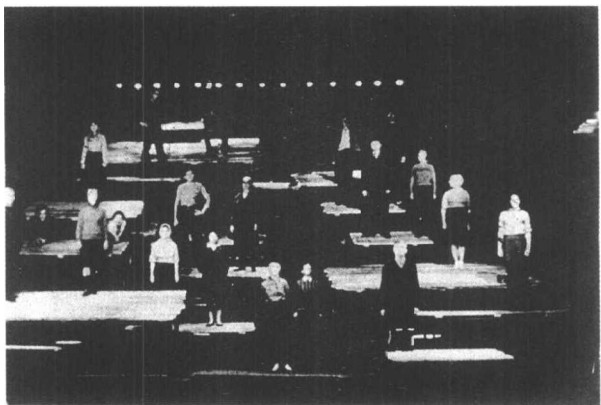

图 1 《边城》场景

最早的一出情节剧，据认为是法国人让·雅克·卢梭的《匹克梅梁》（1775）。

情节剧到了 20 世纪便衰败了。其主要原因有三个：其一，科学技术的进步，对于暴风雪、船只失事、火车相撞、地震、火灾等等，都可以较逼真地在舞台上加以表现，于是情节剧演出中一味追求华美壮观的机关布景以吸引观众，最后竟走到了极端的地步，把真马、真狗等动物及真的贫民居室搬上舞台。

其二，情节剧中人物性格的定型化和单一化，使得人物有似木偶。

其三，为了引起轰动的剧场效果，其情节和事件便走向牵强附会，鬼魂、女巫、吸血鬼等超自然的东西也搬上舞台，使剧情变得荒诞离奇，于是便慢慢走向与现实、与生活、与社会脱节，越来越向歧路和下坡路走去。

11

什么是三种不同类型的情节剧？

有人把情节剧划归为三种类型：善胜恶败类情节剧、恶胜善败类情节剧和抗议类情节剧。这三种类型都有一定的模式。

善胜恶败类情节剧是：找一个天真无邪的男人和一个无人保护的可爱的女人，然后想出一切障碍来妨碍他们——坏人迫害或命运多舛，总之生命在时刻受到威胁。利用舞台手段有效地把激动人心的事件加以戏剧化，用音乐增加其悬念性，然后用笑和眼泪来使之舒缓下来。到了最后，在败局似乎无法挽回之际，却让男女主人公反败为胜，让倒运变

成福星高照。它的用意是鼓励每一位观众在面对现实生活时，要比原先显得勇敢。

而恶胜善败类情节剧则是：在举行婚礼的那天，新婚夫妇在摆弄一把他们认为没有装上子弹的手枪。新郎开玩笑地把手枪对准了新娘，扣动扳机，结果一枪把她打死了。他给其岳父母寄去一封表示哀悼的信后用剑自杀了。它的用意是告诉人们人的不幸是很感人的，因为这些不幸中包含着值得同情的无辜者，他们实在没干什么该遭此不幸的事。

抗议类情节剧，多为讽刺剧、说教剧或有某种用意的命意剧。《被缚的普罗米修斯》中争取自由的无畏斗士，只因窃天火给人类，而被宙斯下令用锁链锁在岩石上，成了独裁者的牺牲品，但背后却告诉人们，独裁者必定走向灭亡。

12

什么是独幕剧？

剧情在一幕内完成的小型戏剧，我们通常称为独幕剧，它可以有一个场景，也可以有两个以上的场景。在独幕剧中，一般人物较少，情节线索单纯，

从一个生活侧面反映社会矛盾，构成一个独立完整的戏剧故事。

“独幕剧”这个术语，据说是 20 世纪初从日本挪用过来的。而日本的这个称呼，又是根据英文 one act play 来的，它的本意是“一次动作的戏”，因此，把它译为“独幕剧”并不确切。但是，这个词已约定俗成并沿用至今。

从时间长短上对独幕剧并没有什么特定的限制，可长可短。最长的独幕剧无从考证，但最短的独幕剧却有例证。20 世纪初，未来派剧作家康纪罗写的独幕剧《只有一条狗》，全剧只有 30 个字：

登场人物 ???

一条街，黑夜，冷极了，一个人也没有。

一条狗慢慢跑过这条街。

（幕下）

独幕剧也分为独幕喜剧和独幕悲剧等。

独幕剧也随着戏剧历史的发展而发展。戏剧理论界认为独幕剧大约产生于 17 世纪 当时叫它为小游戏，一般在大戏开始之前演出，目的是为了照顾那些迟到的观众。如法国莫里哀于 1668 年前后创作的《逼婚》。而现代意义上的独幕剧 是伴随着 19 世纪末西方戏剧史上名噪一时的“小剧场运动”而诞生的一种戏剧体裁。