

3 戏剧

内容导读

戏剧是什么

戏剧是如何创作的

- 一、剧本
- 二、演员
- 三、动作
- 四、情境
- 五、场面
- 六、结构

我们如何去欣赏戏剧

- 一、布景
- 二、音乐与音响
- 三、灯光

四、道具

五、表演艺术

六、导演艺术

戏剧作品赏析

- 一、《雷雨》
- 二、《威尼斯商人》
- 三、《玩偶之家》
- 四、《贵妃醉酒》
- 五、《梁山伯与祝英台》
- 六、《俄狄浦斯王》

参考资料

戏剧是用语言、动作、表情、音乐、舞蹈、美术等方式表演故事给他人观看的表演艺术。不同的表演方式造就了不同的戏剧品种，如语言为主的话剧，音乐为主的歌剧和音乐剧，舞蹈为主的舞剧，动作表情为主的哑剧，音乐、舞蹈并重的中国戏曲，美术为主的木偶、皮影、动画，等等。不管哪种戏剧形式，都离不开“故事”这个中心环节，故事性也就成为戏剧的本质属性。

戏剧是什么

戏剧是指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。戏剧有不同的风格和类型，包括悲剧、喜剧、悲喜剧和情节剧。鲁迅先生在《再论雷峰塔的倒掉》中曾说：悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的撕破给人看。20世纪后期出现了一种被人们称为“综合表演艺术”的戏剧表现形式。综合表演艺术在许多方面挑战传统戏剧的尺度，有些甚至否定了戏剧作品本身的传统观念。

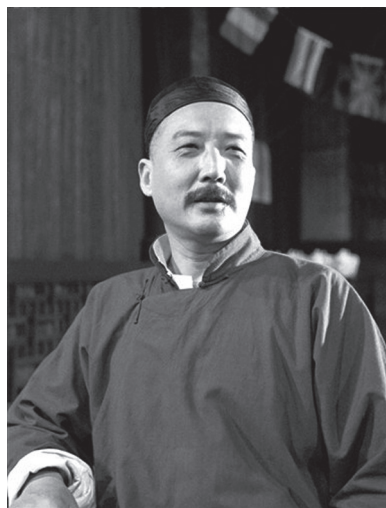
戏剧是如何创作的

一、剧本

作为戏剧演出的蓝本，剧本既有文学性，又有舞台性。戏剧以其浓厚的文学内涵激发舞台创造者的全部热情与潜能，从而将文学的魅力搬演到舞台构成中。与其他文学样式的不同在于，剧本的功能不仅在于案头阅读，它还是可以排演上场的特殊文学作品，它是提供给演员表演的。剧本不仅具备以优美辞章表现人物情感、命运的文学性内涵，还要追求舞台演出的戏剧性效果。

二、演员

演员是剧作家与观众之间主要的交流途径，观众通过演员的活动和台词来理解戏剧作品。演员的活动就是

著名话剧表演艺术家于是之（1927—2013）在话剧《茶馆》中扮演中年王利发。

演员在演出空间中，通过身姿形体、动作、情绪意识等手段表现给观众的艺术形式。如果说语言是剧作家的话，台词则是指演员说出这些话的方式。剧作家运用相同的语言，经过演员转换为台词，如果台词遵循正常的谈话节奏、音长及语调的抑扬变化，观众将产生正常的反应；如果台词音调延长，使用夸张的停顿与音量，我们的反应就会完全不同。

三、动作

戏剧是动作的艺术。戏剧就是模仿“行动中的人”。作为动作的艺术，戏剧创作的所有环节都围绕“动作”来组织。剧本：提供动作；导演：组织动作；演员：实现动作；音响、化妆等：强化动作。人们欣赏戏剧表演，在很大程度上也是欣赏表演者恰如其分的动作所引发的美感，以及围绕动作的各种元素在有机构成中所创造的总体艺术韵味。

水袖是演员在戏剧舞台上夸张表达人物情绪时延长、放大的手势。

四、情境

戏剧情境是促使人物产生特有动作的客观条件，是戏剧冲突爆发和发展的契机，也是戏剧情节的基础。德

国哲学家黑格尔认为，情境是一个时代的总的社会背景的具体化和特殊化，艺术家只有把某个时期的社会背景化为艺术情境，才能为人物性格的塑造找到推动力。对于戏剧这种艺术形式，要使动作具有戏剧价值，必须赋予动作一个根源和来由，而说明动作前因后果的最佳方式，就是在戏剧中表现出动作所以产生的情境。有了情境，动作就有了依据。

五、场面

戏剧情境的设置离不开人物和人物活动环境，而剧中人物在特定的时空环境内进行活动，就构成了一个个戏剧场面。戏剧场面就是一幕戏或一场戏中由人物动作构成的呈现在舞台上的一幅幅具体的、流动的画面。戏剧中，随着人物上场、下场，时空环境发生变化，场面也将不断变化。

话剧《蔡文姬》
剧照。

六、结构

戏剧结构是戏剧作品安排、组织情节的方式。戏剧的时空性决定了它必须有一个合理而紧凑的结构，戏剧理论家阿契尔说：原则上好像应当把缓慢的过程，特别是互相独立的因果链，从场景的框架中排挤出去，戏目应当在这样的地方拉开：不同的线索已经汇合，激变已经在一定程度上急剧而连贯地向结局发展。阿契尔所说

的就是戏剧传统中典型的结构形式。这类戏剧多从接近高潮的地方开场，在大幕拉开之前，剧中的重要事件、关键冲突已经形成，而且处于即将爆发之际。戏既然在危机将要爆发时开始，而事件发生的原因以及发展过程则在剧情进展中通过人物“回顾”交代出来，这就是“前史”。

我们如何去欣赏戏剧

一、布景

戏剧艺术同时包含着视觉和听觉两种感性形式，布景艺术主要担负着视觉形象的创造，作为造型艺术的布景的创作特点最受人瞩目。布景的功能是为演员提供一个表演的空间，规定空间的范围，使这个空间更符合表演的实际需要。布景可以创造和组织戏剧动作空间，可以表现动作发生的环境和地点。最重要的是，布景还可以作为主人公命运或性格的暗示与烘托。

老舍《茶馆》的布景在三幕剧中发生了很大的变化，由开始的古朴、生意兴隆，改良成新式茶馆，到最后的破落。这些都是通过布景表现出来的。

二、音乐与音响

布景是视觉艺术，音乐与音响则是听觉艺术，两者共同构成音画世界，一个要“好看”，一个要“好听”，从而使整场演出臻于完美的艺术效果。音乐、音响虽然

不属于造型艺术，但也常用于渲染气氛、解释剧情。对于歌剧、音乐剧、舞剧、戏曲等戏剧，音乐则是支撑性因素。对戏剧舞台来说，音乐与音响的运用是一种重要的辅助创作手段。戏剧音乐在戏剧中的作用与功能主要体现在两个方面，一种是情绪性音乐，主要作用在于对人物情绪状态、忧伤节奏、气氛的烘托和强调，还可用于介绍人物性格特征、强调人物情感状态。另一种是揭示性音乐，这种音乐通过与演员表演的结合，扩展或延伸了戏剧动作的内涵。音乐与行动相结合，通过内在的逻辑联系将新的概念传递给观众，通过唤起观众的联想而产生巨大的感染力，使剧作内容更加丰富。

戏剧中的景物造型，如电闪雷鸣、万马奔腾、火车轰隆而过不可能全部展现在舞台上，这些需要使用相关设备制造出相应的音响效果。音响使舞台环境和人物行为更加逼真，借助音响的配合，演员就能对环境产生真实感，音响对演员具有辅助作用。

三、灯光

舞台上，一束束光投射过去，一组组布景、一个个从黑暗中凸显，顿时，整个舞台生动鲜活起来。欧洲舞台艺术的前驱阿道夫·阿庇亚认为，只有灯光才能给表演在空间中的活动以立体价值，只有灯光才能使剧中人物与周围环境气氛融为一体。戏剧中的灯光可以揭示时空变化，指引观众视线；能够烘托人物情感，将人物内心波澜突出地表现出来；可以创造舞台氛围、深化思想内涵。

四、道具

道具是戏剧表演中重要的造型成分，道具通过与布景的结合，将人物活动的自然环境如实地呈现给观众，构成一个有形有色的戏剧环境。道具在戏剧中发挥着符号的功能，达到预想的意指作用。道具的设置，在戏剧

京剧《三岔口》这折戏中，为了表现深夜，刘利华与任堂慧因误会发生的搏斗，灯光配合武打表演，以“计白当黑”的均匀照明呈现方式表现了漆黑一片的环境中的打斗场面，黑暗效果反转如同白昼，使观众犹如沉浸在夜视状态下欣赏舞台上“无光环境的”精湛的表演艺术。

家那里往往是其艺术匠心的一种独特表现。有些道具成为剧作者构建情节的核心因素。

京剧脸谱。

五、表演艺术

表演是演员按照剧本的情境和角色的思想感情，运用语言和动作创造角色，形象地体现剧本内容和思想的过程。演员的表演是戏剧艺术的首要构成因素，是戏剧艺术的绝对核心。如果没有演员在舞台上的表演，戏剧作为一种艺术形式就不可能存在。

在舞台上，演员用身体、资质和能力将剧本中平面的人物变成血肉丰满的艺术形象，演员以自身的活力赋予角色以澎湃的生命。观众在剧院里获得两重感受：感受剧中人物的动人情致，品味舞台形象的认识价值和审美价值；同时欣赏演员在表现人物时运用的技巧手法，分享演员的体验，同时主观衡量其优劣高下。

六、导演艺术

导演艺术是准备与协调的艺术、总体的艺术、再创造的艺术、个人的艺术，导演艺术将通过舞台的布景、灯光、音乐与音响、道具及演员的动作、语言等表现出

来。导演艺术是把各种艺术家的创造性成果综合起来，使之统一于完整艺术构思中。导演艺术的基础是剧本，导演根据剧本所反映的那部分生活进行再体验、再创造。导演艺术在整个戏剧艺术中起核心作用，它采撷集纳各家艺术之长，荟萃融汇众人创造的成果，它的本质是个人的艺术。导演的创作个性、艺术风格、审美意识、人生哲学、处世态度以及思想情操等，无不清晰地在演出中渗透出来，并决定戏剧演出的整体风貌、艺术水准。

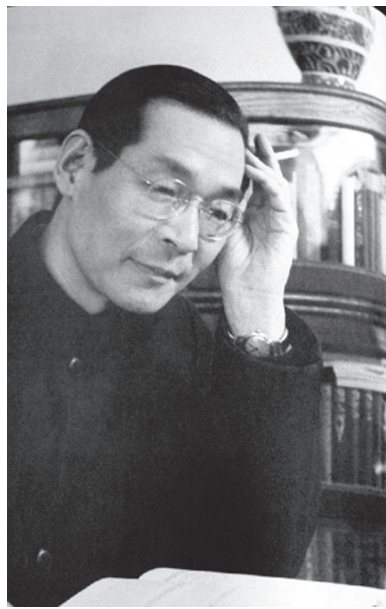
在舞台上，演员用身体、资质和能力将剧本中平面的人物变成血肉丰满的艺术形象，演员以自身的活力赋予角色以澎湃的生命。观众在剧院里获得两重感受：感受剧中人物的动人情致，品味舞台形象的认识价值和审美价值；同时欣赏演员在表现人物时运用的技巧手法，分享演员的体验，同时主观衡量其优劣高下。

戏剧作品赏析

一、《雷雨》

四幕话剧《雷雨》是著名戏剧家曹禺的处女作和成名作，也是中国话剧史上的经典剧作，得到一代又一代观众的喜爱，焕发出永久的艺术魅力。《雷雨》通过两个在伦理血缘上有着千丝万缕联系的家庭，剖析了社会和历史的深重罪孽。作者怀着被压抑的愤懑和对受侮辱、受迫害的善良的人民的深切同情，揭露了旧中国旧家庭种种黑暗罪恶的现象，也预示着旧制度必然崩溃的命运。

这部剧作通过一天发生的故事，展开了周鲁两家三十年的恩怨情仇。三十年前，无锡周公馆的周朴园看上了女佣的女儿侍萍，并和她生了两个儿子。第二个儿子生下来才三天，周朴园为了和一个有钱人家的小姐结婚，将侍萍和刚出生的孩子赶了出去，侍萍走投无路，最后带着儿子嫁给鲁贵，生下女儿四凤。三十年后，周

导演艺术家、
戏剧理论家、翻译家焦菊隐（1905—1975），代表作品有《龙须沟》《明朗的天》《茶馆》。

鲁两家先后搬到北方某城市。侍萍在外地做工，鲁贵在周家做总管，后来把女儿四凤也介绍到周公馆做女佣。周朴园那个有钱人家的太太死后，又娶繁漪为妻，并生儿子周冲。他的长子周萍就是和侍萍所生的第一个孩子，只比继母繁漪小六七岁。繁漪嫁给周朴园后，精神极度压抑。她病态地爱上了周萍。周萍惧怕父亲，也厌倦了与继母的不正常关系，他与单纯的女佣四凤偷偷相好，让繁漪发现后十分恼怒。而繁漪的儿子周冲又爱上了四凤，这使繁漪感到事情已到了非解决不可的地步了。话剧即由此开始，繁漪请四凤的母亲来公馆，让她将四凤带走。侍萍答应了。此时，周朴园进来了，他听出侍萍的无锡口音后，终于认出眼前的妇人就是他以为早死了的侍萍时，给侍萍开出一张支票，希望两家再不要有任何瓜葛。这时，周萍要离家出走，四凤要他把自己带走。侍萍坚决不让四凤与周萍在一起，四凤哭着告诉母亲，她已怀了周萍的孩子。这时，繁漪来了，她为了阻止周萍与四凤走，将所有人唤来。周朴园以为三十年前的事已泄露，就当着众人的面告诉周萍，眼前四凤的母亲，就是他的亲生母亲。受不了这么大的打击，四凤跑出去触电自杀，周冲去拉她时也被电死。这时书房内一声枪响，周萍也开枪自杀了。

曹禺从1929年开始酝酿人物、构思剧本，到1933年最终完成了《雷雨》的创作，前后用了五年时间。虽然它是曹禺的第一部话剧，但一举成名，震动文坛，成为现代文学史上的经典作品，被认为是“中国话剧现实主义的基石”。

话剧《雷雨》
剧照。

二、《威尼斯商人》

《威尼斯商人》是一部讽刺性喜剧，是莎士比亚早期的重要作品，大约作于1596年。剧本歌颂了仁爱、友谊和爱情，也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾，表现了作者的人文主义思想。塑造了夏洛克这个唯利是图、冷酷无情的高利贷者的典型形象。

威尼斯商人安东尼奥是个宽厚为怀的富商，与另外一位犹太人夏洛克的高利贷政策恰恰相反。安东尼奥为一位好朋友不得不向夏洛克以尚未回港的商船为抵押品，借三千块金币。仇恨安东尼奥的夏洛克趁签订借款契约之机设下圈套，要求他身上的一磅肉代替商船。因商船行踪不明，他立刻就要遭到夏洛克索取一磅肉的厄运，法庭上，安东尼奥好友未婚妻鲍西娅化装成律师，聪明地答应夏洛克可以剥取安东尼奥的任何一磅肉，但是合约上只写了一磅肉，却没有答应给夏洛克任何一滴血，如果流下一滴血，就用他的性命及财产来赎。安东尼奥获救，而夏洛克则获谋害市民的罪名，没收其财产。夏洛克阴谋失败，并遵依判决，改信基督教。

威廉·莎士比亚（1564—1616）是英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人。莎士比亚于1564年4月23日出生在英国中部斯特拉福德城一个富裕的市民家庭，幼年在家乡的文法学校念过书，学习拉丁文、文学和修辞学。

喜剧《威尼斯商人》剧照。

三、《玩偶之家》

《玩偶之家》是19世纪挪威最伟大的戏剧家亨利克·易卜生的著名社会剧，作于1879年。主要写主人公娜拉从爱护丈夫、信赖丈夫到与丈夫决裂，最后离家出走，摆脱玩偶地位的自我觉醒的过程。《玩偶之家》曾被比作“妇女解放运动的宣言书”。

海尔茂律师刚谋到银行经理一职，正欲大展鸿图。他的妻子娜拉请他帮助老同学林丹太太找份工作，于是海尔茂解雇了手下的小职员柯洛克斯泰，准备让林丹太太接替空出的位置。娜拉前些年为给丈夫治病而借债，无意中犯了伪造字据罪，柯洛克斯泰拿着字据要挟娜拉。海尔茂看了柯洛克斯泰的揭发信后勃然大怒，骂娜拉是“坏东西”“罪犯”“下贱女人”，说自己的前程全被毁了。待柯洛克斯泰被林丹太太说动，退回字据时，海尔茂快活地叫道：“娜拉，我没事了，我饶恕你了。”但娜拉却不饶恕他，因为她已看清，丈夫关心的只是他的地位和名誉，所谓“爱”“关心”，只是拿她当玩偶。于是她断然出走了。

易卜生（1828—1906），挪威人，世界近代社会问题剧的始祖和最著名的作家，商人家庭出身。一生共写26部剧本。《觊觎王位的人》《厄斯特洛的英格夫人》等早期剧作，大多以历史题材表现爱国主义思想，浪漫色彩浓郁；中期创作就有意识地揭示当时的各种社会问题，有《培尔·金特》《社会支柱》《玩偶之家》《群鬼》《国民公敌》等剧作。

《玩偶之家》
剧照。

四、《贵妃醉酒》

《贵妃醉酒》又名《百花亭》，源于乾隆时一部地方戏《醉杨妃》的京剧剧目，该剧经京剧大师梅兰芳倾尽毕生心血精雕细刻、加工点缀，是梅派经典代表剧目之一。主要描写杨玉环醉后自赏怀春的心态，凸显杨玉环的柔情。20世纪50年代，梅兰芳去芜存菁，从人物情感变化入手，从美学角度纠正了它的非艺术倾向。

唐玄宗先一日与杨贵妃约，命其设宴百花亭，同往赏花饮酒。至次日，杨贵妃遂先赴百花亭，备齐御筵候驾，孰意迟待多时，唐玄宗车驾竟不至。迟之久，迟之又久。乃忽报皇帝已幸江妃宫，杨贵妃闻讯，懊恼欲死。杨贵妃性本褊狭善妒，且妇女于怨望之余，本最易生反应力。遂使万种情怀，一时竟难排遣，加以酒入愁肠，三杯亦醉，春情顿炽，情难自禁。

京剧《贵妃醉酒》剧照。

五、《梁山伯与祝英台》

《梁山伯与祝英台》是越剧的代表性剧目，取材于同名的民间故事。越剧发源于浙江嵊州，发祥于上海，是我国流传面最广的地方剧种之一，浙江是古代越国所在地，越剧也据此得名。

祝英台女扮男装前往杭州求学，路遇同是求学的梁山伯，二人结为兄弟，同窗三载，情谊深厚。英台的父亲催女儿回家，临行前英台向师母吐露真情，托师母为媒配山伯。英台在山伯送别时，假托为自己的妹妹做媒，嘱咐山伯早去迎娶。山伯赶往祝家，才知真相，不料祝父已将英台许婚马文才。山伯不胜忧伤，归家后抑郁成疾，不久病故。马家迎娶之日，英台花轿绕道至山伯坟前祭奠，霎时风雷大作，坟墓裂开，英台纵身跃入，梁山伯与祝英台化作蝴蝶，双双飞舞。

越剧《梁山伯与祝英台》剧照。

六、《俄狄浦斯王》

索福克勒斯的《俄狄浦斯王》取材于希腊神话传说，展示了富有典型意义的希腊悲剧——人跟命运的冲突。

俄狄浦斯是希腊神话中忒拜的国王，是国王拉伊奥斯和王后约卡斯塔的儿子，他在不知情的情况下，杀死了自己的父亲并娶了自己的母亲。拉伊奥斯年轻时曾经劫走国王佩洛普斯的儿子克律西波斯，因此遭到诅咒，他的儿子俄狄浦斯出生时，神谕表示他会被儿子所杀死，为了逃避命运，拉伊奥斯刺穿了新生儿的脚踝，并将他丢弃在野外等死。然而奉命执行的牧人心生怜悯，偷偷将婴儿转送给科林斯的国王波吕波斯，由他们当作亲生

儿子般地扶养长大。

俄狄浦斯长大后，因为德尔菲神殿的神谕说，他会弑父娶母，不知道科林斯国王与王后并非自己亲生父母的俄狄浦斯，为避免神谕成真，便离开科林斯并发誓永不回来。俄狄浦斯流浪到忒拜附近时，在一个岔路上与一群陌生人发生冲突，失手杀了人，其中包括他的亲生父亲。当时的忒拜被狮身人面兽斯芬克斯所困，因为他会抓住每个路过的人，如果对方无法解答他出的谜题，便将对方撕裂吞食。

忒拜为了脱困，便宣布谁能解开谜题，从斯芬克斯口中拯救城邦，便可获得王位并娶国王的遗孀约卡斯塔为妻。后来正是由俄狄浦斯解开了斯芬克斯的谜题，解救了忒拜。他也继承了王位，并在不知情的情况下娶了自己的亲生母亲为妻，生了两女：分别是安提戈涅及伊斯墨涅；两个儿子：埃忒奥克洛斯及波吕涅克斯。后来，受俄狄浦斯统治的国家不断有灾祸与瘟疫，国王因此向神祉请示，想要知道为何会降下灾祸。

最后在先知提瑞西阿斯的揭示下，俄狄浦斯才知道他是拉伊奥斯的儿子，终究应验了他之前杀父娶母的不幸命运。震惊不已的约卡斯塔羞愧地上吊自杀，而同样悲愤不已的俄狄浦斯，则刺瞎了自己的双眼。

索福克勒斯，古希腊三大悲剧家之一。出身于兵器制造厂厂主家庭，生活于雅典极盛时期，是雅典民主派领袖伯里克利的朋友，曾任雅典税务委员会主席，被选为雅典十将军之一。他在艺术上的成就远远胜过政治上的业绩。他从事戏剧创作 60 多年，写了 120 多部剧本。获奖 24 次。目前流传完整的剧本只有 7 部悲剧。其中最著名的是《俄狄浦斯王》。

古希腊悲剧《俄狄浦斯王》剧照。

参考资料

- [1] 叶志良. 戏剧鉴赏. 北京: 对外经贸大学出版社, 2009.
- [2] 杨琳, 欧宁. 戏剧鉴赏. 西安: 西安交通大学出版社, 2009.
- [3] 刘秀梅. 戏剧鉴赏. 上海: 上海教育出版社, 2011.
- [4] 周安华. 戏剧艺术通论. 南京: 南京大学出版社, 2005.
- [5] 傅丹, 范慧英. 戏剧掠影. 上海: 上海教育出版社, 2014.
- [6] 格奥尔格·卢卡奇. 卢卡奇论戏剧. 罗璇, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2013.
- [7] 朱栋霖, 张晓玥. 大学戏剧鉴赏. 上海: 华东师范大学出版社, 2007.
- [8] 刘树春. 戏剧表演概论. 太原: 北岳文艺出版社, 2014.
- [9] 张仲年. 戏剧导演. 北京: 中国戏剧出版社, 2010.