

戏剧艺术的“戏剧性”特征

文 / 王泽君

摘要：戏剧艺术是一种古老、传统又现代的综合艺术，有着自身独特的艺术规律、美学特征以及表现手法。无论是其中的情境性与冲突性、扮演性与动作性、悬疑性与节奏性还是多样性与个性化，这些特点的对立统一成就了戏剧艺术，使其更加具备了“戏剧性”特点。本文从戏剧艺术的细节入手，分析其多方面特点，并以此为基础探讨其中鲜明的“戏剧性”特征。

关键词：戏剧；美学；特点；冲突

从某种意义上说，戏剧艺术与其他通俗艺术形式不同，属于高雅艺术。在对戏剧艺术进行欣赏时，观众不仅要有一定的文化素养和审美情趣，还要具备相关的戏剧知识。这一点与影视艺术多有不同。具体来讲，“戏剧”是由演员扮演角色当众表演故事情节的艺术，具备演员、剧本、观众、剧场四要素。电影、电视剧虽与戏剧有很多相似之处，但其多是由演员扮演剧中人物，根据剧本中的提示和要求拍摄而成的。虽然看似具备戏剧的“四要素”，但仍不是上述严格意义的戏剧，因为其所面对的不是观众，而是冰冷的、没有情感的镜头。此外，影视时空转换只要将不同时间、地点拍摄的画面，运用蒙太奇的方法组接在一起即可，而戏剧艺术则依靠“幕”“功”“暗转”等来实现时空转换。凡此种种，都是戏剧艺术的独特性、差异性所在。然而，真正能够将戏剧同其他任何艺术形式区分开来的、最根本的因素却是戏剧的本质特征，即“戏剧性”。

一、戏剧艺术的基本特点

戏剧艺术有着多样化的基本特点，尤其戏剧性特征的实现也有赖于这些基本特点的共同作用。具体而言，主要表现为以下几方面。其一，扮演性。戏剧艺术的扮演性是戏剧艺术的魅力所在，其对演员有着较高的要求，既要通过语言、动作、表情在极有限的时间内既要扮演好一个角色，又要让这个角色在有限的舞台上

绽放魅力。其二，情境性。戏剧艺术的情境性必须做到合理、具体、尖锐，促使人物产生动作或行动，引领故事逐渐走向高潮，并贯穿始终带动故事发展。其三，节奏性。戏剧的内在律动与节奏分不开。紧张的节奏，可以制造更强的悬念，让人心跳加快，从而产生更大的期待，而危机化解之后的舒缓节奏又能让人心旷神怡，营造出戏剧画面感。其四，冲突性。戏剧冲突包括人与人、人与事、事与事之间的冲突，这些冲突能激发观众情感，真实刻画人物的心理与行动，从而引发观众对人生的思考。其五，悬疑性。在冲突性的基础上，戏剧悬念的出现更加能够令观众体会到强烈的戏剧性。在引发观众的期待之情后，悬念被解开的一瞬间，能够更加强烈地吸引观众观看。其六，多样性。戏剧的多样性表现在其本身不同表现形式都有其各自的特点，在不同国家和地域间，相同的戏剧类型也会呈现其独有的特点。即使是某一部戏剧作品，也会因为在场景布置、人物设定等方面的不同表现形式而展现出不同的视觉形象和效果。

二、戏剧艺术的“戏剧性”特征解读

多样化特点促进了戏剧艺术的发展，但在当前的中国戏剧艺术发展中，当代戏剧观众与演员关系僵化、人们对当代戏剧的认识不一致、当代戏剧人生存的生态化等问题的存在，在一定程度上阻碍了戏剧的顺利发展。我们有必要深入戏剧艺术内部，对戏剧艺术的“戏剧性”进行特征解读，以缓和矛盾、清除障碍，让戏剧艺术在这个艺术形式多元化的社会现实下获得更加长远的发展。

（一）深刻的主题思想

一个优秀的戏剧作品，离不开深厚的文化内涵和思想主题。只有具备较强的故事性、思想性和人物形象塑造的典型性，才能在短短几个小时内打动观众，实现理想的艺术效果。比如，川剧《尘埃落定》讲述的是发生在四川康巴藏族地区的历史故事。虽然是由小说改编而成，但在

人物塑造与情节选取中，该剧并没有消减原著的精髓，反而从原著的主要人物和情节中，选取了土司恶斗、兄弟争权、妻妾争风、政治阴谋等情节，尤其剧中主要人物“傻子”，时而痴狂、时而忧伤的性格展现，将该人物的心路历程表现得恰到好处，还有饱受奴隶制度压迫的卓玛、刚愎自用的哥哥、阴险狡诈的特派员等，这一个个形象都十分鲜活，同时显示出人性的复杂，最终所呈现的艺术效果反而比小说更直观，结构更紧凑，更有视觉冲击力，展现了一个古老民族在历史前进中的变化和经历的沧桑。

（二）尖锐的矛盾冲突

矛盾冲突是戏剧性特征的重要表现形式，人与人之间、个人与集体之间、集体与集体之间各种矛盾冲突可以使演出波澜迭起、节奏鲜明，从而形成了戏剧赖以生存的“戏剧性”特征。比如，在戏剧《玩偶之家》中的主人公娜拉和海尔茂之间的性格冲突，就表现为人物不同性格的尖锐的正面交锋。又如，戏剧《生日晚会》中，主人公斯丹利藏身于海滨小城的旅馆，正当他担忧屋外的各种威胁时，突然进来的两个陌生人所引发的始而挣扎，继而反抗，终而屈服于命运的摆布。这些多样化的矛盾冲突，构成了戏剧的灵魂，也使观众获得了不同的美感享受。由此可见，“没有冲突就没有戏剧”，这一戏剧基本法则的正确性。

（三）个性的人物语言

台词是戏剧冲突的展开、人物性格的塑造、故事情节的推进的载体，无论对白、独白、旁白还是唱词，都是戏剧语言的魅力所在。首先，凸显性格。戏剧艺术中的人物语言多从人物的性格特征出发，结合特定情境下人物的语言方式，进一步突出人物性格。其次，引发动作。戏剧语言有着动作化的重要意义。在展示戏剧冲突、推进剧情发展中，独特的人物语言能够塑造行动中的人物的内心动作，同时引

下转（第196页）

量监管机制的问题，出版管理和“三审三校”流于形式或基本不达标。

三、提升民营书业教辅类图书质量的途径

(一) 强化责任意识

教辅类图书的质量关系到教育事业的健康发展，应在追逐市场利益的同时以高度的责任感为前提，意识到内容为王是出版业的根本，时刻牢记内容才是出版社长久发展的生命力。首先，民营出版公司应保证自身规模和运作体系，将出版流程的每个环节落实到专人负责，尤其要配备有相应学科学历及专业知识责任编辑；其次应建立匹配当下教辅图书市场的团队，以市场需求为前提进行选题策划；最后应积极调研，从各级学校、教辅机构的需求入手，打造有市场竞争力的优质产品。

(二) 严把人才质量关

培养一批具有高度责任感和过硬专业知识的编辑队伍对民营教辅图书的发展至关重要。在教辅图书出版公司中，首先应

配备足够的工作人员，策划、编辑、营销等环节都应配备能够匹配发行量的人员，尤其是责任编辑更是重中之重，在内容的编辑和审核上要坚持严谨性、专业性。第二，应加强对出版队伍的建设，强化法律法规和职业道德意识。

(三) 尊重法规，严格执行“三审三校”制度，强化版权意识

首先应树立正确的法制观，意识到严把质量关、尊重版权的必要性和重要性；其次，应尊重“三审三校”制度，做到编辑、校对、复审、终审等环节分工明确、专人负责，将每个环节的责任落实到人；最后，应将专业对口、具有相应职称的工作人员放到能发挥其作用的岗位上，建立一套责任清晰、各司其职的编审体系。

(四) 树立品牌意识，创新出版理念

在教辅类图书市场化竞争加剧的当下，民营教辅类图书应意识到建立大品牌好口碑的重要性。首先应建立高水平、有责任感的作者群，以学科先进水平为依

托打造优质内容；其次，深入市场进行调研，切合学科热点、学生所需进行策划；再次，建立反馈机制，及时了解出版物市场评价。

四、结语

教育是民生的基础，是国家富强的基石，而教辅类图书作为教育经济体系中的重要环节理应以高标准、高要求来进行建设。民营书业在教辅市场已经取得了一席之地，为了在当今教辅市场的“战国时代”中取得先机，要在现有的基础上找不足、抓短板，顺应市场竞争的要求不断完善，方能取得长久发展。□

参考文献：

- [1] 吴明华. 确保图书质量的管理层作用之思考[J]. 出版发行研究, 2014(12).
- [2] 杨丽贤, 朱兰双. 把好中小学教辅图书出版发行“五关口”[J]. 科技与出版, 2013(3).
- [3] 埃莉诺. 教辅市场“战国时代”[J]. 新民周刊, 2013(15).

作者单位：(甘肃教育出版社)

上接(第188页)

发相应的外部形体动作，这种语言的动作性，能够进一步使人物关系跃变。再次，雅俗共赏。戏剧的观众是多元的，因此其语言艺术必须是雅俗共赏的，即从生活出发，既要近似于生活语言，又要让观众一听就懂，从而更好地展现人物的性格特征，触发戏剧动作。

(四) 由繁入简的舞美设计

舞台设计是戏剧艺术中不可或缺的一环，其有着塑造舞台环境、渲染现场氛围、辅助人物表演、提升视觉效果的重要作用。毫不夸张地说，舞台设计在一定程度上影响甚至决定着戏剧舞台表演艺术的成功与否。比如，越剧《二泉映月》的舞台设计使用水墨画一般的“三面墙”，营造出清丽、素雅的江南小镇风景，使舞台宛若一幅行走的画卷，再配合细腻的唱腔、天籁般音乐的映衬，不免让观众陶醉其中，如痴如醉。即使是不懂艺术的人，也会被眼前的场景所震撼。发展至今，新时代的戏剧更加注重营造贴切、新颖、独特的舞台设计，从而使戏剧的精神获得了更有力的表现。

(五) 独特的情感表达

从我国传统戏剧作品中探寻，我们发

现那些能够让人潸然泪下和意味深长的作品不胜枚举，即使到了现在，戏剧作品中寄托感情、抒发心声的成分非但没有减少，反而更加浓厚。首先，传达戏剧创作人的思想感情。深入分析戏剧作品，不难发现其创作人普遍有着深厚的社会阅历，对于人类社会和当时所处环境有着独特的见解。正因如此，他们在创作戏剧艺术作品时会将自己的亲身感受融入戏剧作品中，将原本一种简单的作品演绎变成了感情的自然演绎，而这也一定程度上决定了作品的感情色彩。其次，迎合观众的思想感情。戏剧演出的最终目的是要展示给观众的，所以必须符合观众思想感情，如此才能获得更多的关注与认可。然而，戏剧不仅种类繁多，还能给观众带来不同的感受，特别是观众由于自身的成长阅历不同，对于不同角色有不同的理解。因此，在具体的情感表达上，戏剧作品必须与感情融为一体，让观众体味到人生，从而产生情感共鸣。

三、结语

在时代的发展中，信息传播多媒体的兴起，为影视的艺术发展创造了更为优异的平台，同时给戏剧艺术形成了一

定的冲击。但是，这并不意味着戏剧艺术会因人们的喜新厌旧而消失，恰恰相反，戏剧艺术虽然在发展中遇到一些问题，却也是戏剧艺术进行改革和创新的大好时机。在这样的时代背景下，戏剧艺术必须在坚守精髓的前提下，进行形式的创新，无论是主题思想、矛盾冲突，还是人物语言、舞美设计，抑或情感表达，统统进行大胆的继承与创新，如此才能使戏剧的艺术特征更加独特而鲜明，促进戏剧艺术的长远发展。□

参考文献：

- [1] 姜南. 谈戏剧艺术的本质特征[J]. 戏剧之家, 2016(13): 46.
- [2] 郭震. 浅谈中国戏剧艺术的当代思考[J]. 戏剧之家, 2014(4): 10.
- [3] 单良根. 浅谈新时期戏剧艺术的创新与发展[J]. 文艺生活·文艺理论, 2012(5): 71.
- [4] 刘京娅. 浅析戏剧艺术的“戏剧性”特征[J]. 戏剧之家, 2017(4): 55.
- [5] 李体华. 戏剧艺术与时代同行[J]. 河北画报, 2010(4): 22-23
- [6] 陈旭. 浅谈戏剧的艺术特征[J]. 戏剧之家, 2010(11): 3.

(作者单位：云南艺术学院戏剧学院)