
玩偶之家

G12 IBDP 中文A语言与文学课程
刘泽宇

第一讲 导入和引言



导入：杨笠——“人红是非多”

- 大家如何看待杨笠的走红和被争议？
- 杨笠的所谓“金句”“人设”代表了哪一部分女性群体？
- 在当今社会语境下，你们认为杨笠的哪些话引起了争议？
- 如果需要写一篇关于杨笠脱口秀的非文学文本分析，你们会从哪些角度入手，讨论哪些问题？

导入：杨笠——“人红是非多”



手机扫描进行分享



想象一下，如果杨笠突然穿越到19世纪末，易卜生的时代，她会看到什么？她会如何反应？

今天中国的社会文化语境和易卜生时代的社会文化语境有怎样的相同点和不同点？

玩偶之家教学大纲

- 第一讲 导入和引言
- 第二讲 时代背景和文化语境
- 第三讲 主题、情节和角色设置
- 第四讲 文体形式和特征



《玩偶之家》背景和语境部分课堂展示任务布置

以2-3人为一组，分别对以下问题进行课堂展示。

- 1、易卜生生活在什么时代？他所处环境的历史、地理、政治等文化背景有何特征？请简要谈谈你认为可能对他的写作产生影响的一些外部因素。
- 2、简要谈谈易卜生的家庭环境和生平经历对易卜生的创作有何影响。
- 3、什么叫“社会问题剧”？易卜生的作品中体现了当时挪威（欧洲）社会怎样的问题？这些问题在《玩偶之家》剧作中有无体现？
- 4、简要谈谈你对“易卜生主义”这个名词的理解。
- 5、简要谈谈易卜生的作品在中国被接受的情况。

《玩偶之家》教学进度鸟瞰

一、易卜生与他的时代

- 易卜生的家庭、事业、羁旅对其文学创作的影响
- 欧洲语境、地缘政治与文化传统
- 北欧神话和民间传说、史诗传统
- 启蒙思想—资产阶级革命
- 启蒙—女权主义的兴起
- 19世纪蓬勃发展的资本主义及其导致的诸种人道主义问题
- 欧洲浪漫主义思潮
- 19世纪的现实主义文学传统
- 前期象征主义
- 进化论—社会达尔文主义（斯宾塞）
- 自然主义—心理分析

《玩偶之家》教学进度鸟瞰

二、《玩偶之家》的主题

- 个性解放：个人主体性之觉醒和个我的复兴
- 男女平权，妇女解放
- 抨击资本主义社会异化的家庭伦理关系
- 浪漫主义爱情观念的死亡
- 对中产阶级道德观念的嘲讽
- 象征性的“父子”关系：“弑父”情节（弗洛伊德）
- 性疾病作为一个隐喻：阮克的人设、阮克与娜拉的关系

《玩偶之家》教学进度鸟瞰

三、文体与形式

- 戏剧名词：戏剧冲突，戏剧动作，戏剧情境，戏剧性，台词，现实主义戏剧，社会问题剧等共24个，及《玩偶之家》如何分别体现出如前所示的戏剧特征
- 易卜生对传统戏剧的突破：社会问题剧、现实主义创作原则、舞台原则的创新

《玩偶之家》教学进度鸟瞰

四、细节与探讨

- 暑假作业细节题
- 阮克的人设和戏剧功能
- 如何理解林丹太太
- 柯洛克斯泰的人物形象及戏剧功能
- 戏剧意象如“门”的象征含义
- “娜拉走后怎样”？

.....

《玩偶之家》教学进度鸟瞰

五、接受与影响

- “易卜生主义”（胡适）
- “娜拉走后怎样”（鲁迅）
- “社会问题剧”的开创
- “现实主义戏剧”原则的开拓
- 娜拉式典型人物在中国现代文学中的多次复现
- 阮克与中国现代文学
- 心理分析技术对20世纪心理学发展的影响

第二讲 时代背景和文化语境



19世纪现实主义文学

- 现实主义文学是西欧资本主义制度确立和发展时期的产物
- 1830年 法国爆发“七月革命”，法国资产阶级取得统治地位
- 1832年 英国实行议会改革，英国资产阶级的统治地位得到了进一步的巩固
- 随着社会政治经济结构剧变，人的道德观念和文化价值观念也发生了变化：
 - 金钱成了衡量人的主要的或者唯一的尺度 《玩偶之家》围绕着“钱”
- 放弃幻想，认清现实，冷静分析

19世纪现实主义文学

- 19世纪欧洲的自然科学精神，催生了现实主义文学思潮的写实精神
- “理性崇拜”
- “绝对地无条件地尊重事实，抱着忠诚的态度来搜集事实，对表面现象表示相当地怀疑，在一切情况下都努力探讨因果关系并假定其存在，这一切都是本世纪与以前几个世纪不同的地方”（Von Helmholtz, *Popular Lecture on Scientific Subjects*）
- 人们三个坚定的信念：人是理性的动物；人凭借科学与理性可以把握自然与世界的秩序；人可以征服自然，改造社会。 “思想体系的时代”

19世纪现实主义文学

- 19世纪哲学观念的更新
- 黑格尔的辩证法
- 费尔巴哈的“人本学说”
- 孔德的实证哲学

19世纪现实主义文学

- 现实主义在古希腊文学中就存在 亚里士多德“模仿说”
- 文艺复兴时期发扬现实主义 莎士比亚“举起镜子照自然”
- 18世纪启蒙文学 以文学作为工具参与现实斗争 人物的刻画和细节的描绘
- 19世纪浪漫主义文学
- 心理描写深刻性
- 历史题材处理上的风俗画风格
- 描摹大自然的细致入微

19世纪现实主义文学：思想特征

- 现实主义为人们提供了特定时代丰富多彩的社会历史画面
- 巴尔扎克《人间喜剧》：“风俗研究”“分析研究”“哲学研究”
- 现实主义以人道主义思想为武器，深刻地揭露与批判社会的黑暗，同情下层人民苦难
- 现实主义文学普遍关心人的处境，表现出作家们对人的命运与前途的深切关怀
“物化” 人的自由与解放

19世纪现实主义文学：艺术特征

- 现实主义文学追求艺术的真实模式，强调客观真实地反映生活
- 乔治·桑对巴尔扎克说：“你描绘人类如你所眼见，我按照我希望于人类的来描绘”
- 福楼拜：艺术家不应该在作品中露面，就像上帝在世界上一样，到处存在又到处不见

19世纪现实主义文学：艺术特征

- 现实主义文学重视人与社会环境关系的描写，塑造典型环境中的典型人物
- 巴尔扎克《高老头》中的拉斯蒂涅、伏脱冷
- 司汤达《红与黑》中的于连

19世纪现实主义文学：艺术特征

- 现实主义文学具有内倾性和外倾性两种倾向
- 侧重内部世界：司汤达、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基
- 侧重外部世界：巴尔扎克、狄更斯、果戈里
- 你中有我，我中有你=====影响20世纪文学

19世纪现实主义文学：艺术特征

- 现实主义文学以叙事文学为主，小说创作特别是长篇小说走向了成熟与繁荣
- 巴尔扎克、托尔斯泰、狄更斯

19世纪现实主义文学：代表作家

- 法国：司汤达（斯丹达尔）、巴尔扎克、福楼拜
- 英国：狄更斯、勃朗特姐妹、哈代
- 俄国：果戈里、陀思妥耶夫斯基、列夫·托尔斯泰、契诃夫
- 美国：马克·吐温
- 挪威：易卜生

外部社会及文化语境对易卜生《玩偶之家》的影响

- “北欧女神”：个体觉醒的“时代女性”娜拉，与北欧史诗和神话如《埃达》和《萨迦》中勇于与命运搏斗的诸北欧女神之间，是否存在影响与渊源的关系？
- “从北方民族保存到现在的各种传统和日耳曼人的习俗来看，北方民族一直具有尊重妇女的美德，而这是南方民族所没有的。在北方，妇女享有独立的地位，而在别的地方，她们缺陷于被奴役的境地”（斯塔尔夫夫人：《论北方文学》，选自《从社会制度与文学的关系论文学》，徐继增译，1984年）
- 北欧神话中的女武神：瓦尔基里
- 萨迦：Saga 传奇故事



外部社会及文化语境对易卜生《玩偶之家》的影响

➤ 北欧的人文地理、文化氛围、社会制度之影响：

- 北欧远离欧洲大陆中心的“偏远”位置，隔离、寒冷的地理和气候条件使得北欧的工商业经济发展较慢，在文化的觉醒上也常常滞后于欧洲大陆，因而文化氛围相对封闭、保守。
- 北欧新教/清教教义和宗教氛围要求个人严格约束自身的世俗生活，严于律己的道德原则与19世纪兴起的布尔乔亚道德观念相合拍（新教伦理与资本主义精神）。
- 布尔乔亚家庭伦理秩序中两性关系的不平等：娜拉被“物化”的地位。
- 两性经济权利的不平等：女性没有经济权，娜拉“借债”所遭受的内外压力，“伪造字据”被看作是重大经济犯罪。
- 北欧陈腐教条的法律制度限制城市平民的生存空间：小人物生存艰难，女性更无经济自由。

外部社会及文化语境对易卜生《玩偶之家》的影响

➤ 启蒙思想—资产阶级革命

- 何谓“启蒙”？

康德论启蒙：启蒙就是人类从自我造成的不成熟状态中解脱出来。不成熟是指缺少他人的教导就没有能力运用自己的理智。这种不成熟状态之所以是自我造成的，其原因不在于缺少理智，而在于没有他人的教导就缺乏运用自己理智的决心和勇气。Sapere Aude! [要勇于认知] “要有勇气运用你自己的理智！”——这就是启蒙运动的格言。

- 启蒙运动对作为独立个体的“人”的倡导和复兴
- “私有财产”作为独立人格的象征—客观对应物

➤ 启蒙—女权主义的兴起

- 题材之选取：《玩偶之家》取材于真实的女性不公遭遇
- 自传性成份：易卜生在写作《玩偶之家》前后与女权主义者过从甚密
- 启蒙运动的纲领中缺失了对女性议题的关注，这等于为女权运动的兴起埋下伏笔

外部社会及文化语境对易卜生《玩偶之家》的影响

- 欧洲浪漫主义思潮之影响：娜拉的“浪漫”幻想及其在严酷现实中的破灭
- 19世纪现实主义文学传统之影响：
 - 现实主义创作原则的落实：现实主义戏剧
 - “社会问题剧”

易卜生《玩偶之家》在中国的传播与接受

➤ 鲁迅1907年发表《文化偏至论》和《摩罗诗力说》，这是中国最早论及易卜生创作的文章。他在《文化偏至论》中盛赞易卜生所描写的“则以更革为生命，多力善斗，即忤万众不掇之强者也”；在《摩罗诗力说》中谈论易卜生戏剧的人物“死守真理，以拒庸愚”。两文简要地勾画了易卜生戏剧的主题和核心诉求，强调如果要解放中国国民的集体精力，个人的精神解放必须放在首要的地位。

➤ 加缪《鼠疫》中的里厄医生

易卜生《玩偶之家》在中国的传播与接受

- 1918年，胡适在《新青年》推出“易卜生专号”，发表概括易卜生戏剧主题和核心诉求的文章《“易卜生主义”》，其主旨概括如下：
 - 理想的人道主义（追求个人独立、自由、人与人之间的平等，追求个体价值在社会中的充分实现）
 - 写实主义，大胆揭露所处社会的种种不良现状、风气和罪恶（家庭的恶德、法律的死板、宗教的虚伪、道德的异化、社会制度对个人自由的压制）
 - 通过揭露家庭和社会对个人个性的压制，而提出发展个性的两个条件：须使个人有自由意志；须使个人担干系，负责任。（个性主义/个人主义，“真实纯粹的为我主义”）
 - 通过描摹意欲人格独立的个人在多处受限的家庭和社会中的不自由遭遇和反抗的意愿及行动，试图分析产生如此压制机制的社会根源，并由此希冀一种改良的社会行动和民主自治的社会愿景。（社会分析派）

易卜生《玩偶之家》在中国的传播与接受

- 鲁迅于1923年12月26日在北京女子高等师范学校发表题为“娜拉走后怎样”的讲演，提出娜拉走后“不是堕落，就是回来”，而为了使女性走出狭小的家庭樊笼后能够继续独立地“走”下去谋生活而不至于“堕落”（沦为娼妓）和“回来”（回归男性主导的家庭），就需要争取经济权（经济独立）和参政议政权，真正摆脱依附于男性（家庭、婚姻）的地位。而基于当时中国内外交困的特殊历史语境，女性经济独立甚至国民自身的经济独立根本不能实现，更遑论政治身份独立和人格独立了。因而“娜拉走后”的荒芜才是常态，“娜拉走后”怎样进行新的建设，全体国民任重而道远。鲁迅此文影响甚大，开启了五四时期对妇女解放议题的新思考，并且超越了单纯的“启蒙”叙事，把女性独立问题引入更复杂、更真实的伦理处境中，并为后来的创作者打开了广阔的想象空间。

易卜生《玩偶之家》在中国的传播与接受

- 《玩偶之家》在中国的上演情况：
 - 1914-1915年，上海春柳社演出《玩偶之家》；
 - 1935年上海业余剧人协会公演《娜拉》（赵丹、蓝苹主演），1935年被称为“娜拉年”；
 - 1956年7月，季淑平于北京东单青年艺术剧院主演《娜拉》；
 - 1998年，吴晓江版《娜拉》于中央实验话剧院演出（中挪演员合作）。
- “娜拉”式的中国剧本：胡适《终身大事》，欧阳予倩《泼妇》，丁西林《压迫》，洪深《赵阎王》，熊佛西的《新人的生活》、《一片爱国心》，郭沫若《三个新女性》，张闻天《青春的梦》等。
- “娜拉”式的中国小说：丁玲《梦珂》《莎菲女士的日记》，茅盾《蚀》三部曲（慧女士、孙舞阳、章秋柳）、《虹》（梅行素），蒋光慈《冲出云围的月亮》（王曼英），巴金《家》（觉慧），胡适《李超传》（李超）等。
- 涉及“娜拉走后怎样”问题的中国文学作品：鲁迅《伤逝》（子君），曹禺《雷雨》（繁漪）、《日出》（陈白露），巴金《家》（觉新、琴表妹），路翎《财主底儿女们》（蒋纯祖），亦舒《我的前半生》（子君）等。

第三讲 文体形式和特征



戏剧形式特征

- 回溯法/倒溯法/前情回顾法/动作压缩法
- 物象的设置及其象征意味：
 - ✓ 原型意象：
 - 树
 - 冬季
 - ✓ 具体物象：
 - 小宝贝儿、小松鼠、金丝雀儿、小鸟儿
 - 塔兰特拉土风舞
 - 面具
 - 门
 - 黑色：死亡隐喻；戏剧内部笼罩的紧张不安情绪
- 舞台空间布局 and 设置
- 富有动作性的人物对话/静动作：200-202页
- 戏剧名词24个

戏剧形式特征

- 戏剧场幕

指戏剧创作或演出中，按剧情时间、地点、事件转换的需要而划分的段落，是组成戏剧结构的标志性要素。舞台大幕拉开一次，叫做一“幕”；大幕并不闭合，剧中场景却变换了，称一“场”。“幕”一般按剧情发展的大段落划分；“场”则是幕中又划出的若干小段落。幕的划分，虽然也以时间、地点、事件的变化转换为依据，但主要依据事件发展的大的段落，剧情的一个大的段落结束，即可划为一幕。场的划分通常以背景为依据，剧情仍在紧衔发展，未到一个大段落，而场景（背景）变换了，则在幕中再分场。因而幕与幕之间情节发展的起伏，跨度一般较大，场与场之间则常常是情节仍在紧紧相衔发展，只是场景（背景）变换了。

例子：《玩偶之家》依据大的情节发展（开端、发展、高潮、结局）分为三幕，每一幕中又根据人物位置的变动分为若干场，但剧情紧衔发展，场的区分不很明显。比如第三幕分为林丹太太和柯洛克斯泰的对话、娜拉和海尔茂结束圣诞舞会回家与阮克医生拜访、海尔茂拿信知晓娜拉伪造字据借债之真相而展开的冲突和对话三场，而这三场都是在海尔茂家的客厅发生的。

戏剧形式特征

- 戏剧结构：

指剧本题材的处理、组织和设置安排。一般包括对事件的处理，如分幕分场；戏剧冲突的组织设置，如戏的开端、进展、高潮、结局；人物关系及人物行动发展的合理安排等。戏剧结构从纵向来看，必须有至少一条线索（主线），有的剧作除主线之外，还有一条或两条副线；从横向来看，戏剧依情节发展分为开端、进展、高潮、结局部分。

例子：《玩偶之家》的主线是娜拉伪造字据借债之事的起因、发展到最后被公开，以及在这一过程中娜拉思想的改变和与海尔茂发生的尖锐冲突；副线有：（1）阮克医生对娜拉的追求和绝望的爱；（2）林丹太太的“罗曼蒂克消亡史”；（3）柯洛克斯泰的个人奋斗失败史；（4）林丹太太与柯洛克斯泰由分离到再结合的心路变化。

戏剧形式特征

- 戏剧情境：

指戏剧中矛盾双方共处的特定环境、事件与关系。它是戏剧矛盾双方迅速行动、转化为冲突并逐渐激化的环境与条件。戏剧情境由三个要素构成：剧中人物活动的具体时空关系（典型环境）；对人物发生影响的具体事件；有决定性的人物关系。其重要性在于：情境作为一种客观的推动力，是导致人物行动的外因；是戏剧冲突、发展的基础，人物性格展现的条件；是剧中人物发生共鸣的媒介，又是通过对人物“设身处境”的体验，进行审美判断的前提。

例子：《玩偶之家》中娜拉伪造字据借债为推动剧情发展的核心事件；娜拉作为海尔茂的全职太太、“小金丝雀儿”、“玩偶老婆”和“泥娃娃妻子”的身份将引发与海尔茂的尖锐冲突，并逐渐走上自我觉醒和自我解放的道路（人物关系）；故事和戏剧冲突发生在非常具有典型性的挪威中上层资产阶级家庭的客厅里（环境）。

戏剧形式特征

- 情境激化：

指戏剧中的冲突矛盾在环境、事件和人物关系的共同作用下迅速被激活、点燃而达到戏剧高潮阶段。情境激化而导致的戏剧高潮具有如下特点：（1）突然发生，预备不及；（2）冲突矛盾强烈。

例子：《玩偶之家》中最后娜拉与海尔茂之间的强烈冲突是通过海尔茂读过柯洛克斯泰第一封信（威胁信）而激发的，而海尔茂之前对信中所言的娜拉借债一事毫无心理准备，在这样的应激状态下，海尔茂一反平时对娜拉关怀备至的姿态而近于破口痛骂，从而使夫妻两人之间长久压抑的矛盾瞬间得以激发；在海尔茂心理上尚未完全接受娜拉借债这一事实及其产生的恶劣影响这一状态之下，海尔茂紧接着收到柯洛克斯泰的第二封信（娜拉的借据），借债危机化解，海尔茂迅速又对娜拉百般讨好，这样人物心态一百八十度的迅速转变是在情境（柯洛克斯泰的两封信）毫无征兆突然发生的应激状态下得以实现的，这便是情境激化的结果。在这一作用下，海尔茂人格上的软弱暴露无遗，女性自我解放的议题和娜拉最后出走的合理性便顺理成章地被编织进戏剧的结局里。

戏剧形式特征

- 戏剧动作：

戏剧动作是戏剧区别于其他文学艺术的主要元素。戏剧动作分为外部动作（舞台动作）与内在动作（心理活动）。戏剧动作源于亚里士多德《诗学》中的“模仿说”：亚氏认为，戏剧用动作去模仿人的行动，因而动作是支配戏剧的法则。一个完整的戏剧动作可以分解为：做什么、为什么做、怎么样做的，从而通过外部动作和内部动作的结合去塑造人物。

例子：《玩偶之家》里娜拉在圣诞舞会前的疯狂排练、娜拉与阮克的“调情”、柯洛克斯泰在信箱里放威胁信、海尔茂拆信看信、娜拉关门出走等。在《玩偶之家》里，舞台动作常常在对白前的括号里加以提示，心理活动则在括号和对白里均有表现。

戏剧形式特征

- 戏剧动机：

指戏剧中引起、推动和维持人物活动的心理动因或内部过程。

例子：《玩偶之家》中娜拉借债的动机是为了凑足海尔茂去意大利海滨疗养的费用；她伪造字据的动机又是因为身为女性没有经济权利只能借助于自己的父亲，而款子太大不能让父亲知晓；阮克医生成为海尔茂家的常客，其心理动机是为了能更接近娜拉等。

戏剧形式特征

- 戏剧冲突：

戏剧的核心要素之一。指通过戏剧人物之间的行动表现在舞台上的社会生活矛盾。戏剧冲突分为：（1）不同人物和个性之间的抵触、矛盾和斗争；（2）人物与社会环境、自然环境之间的矛盾冲突和斗争；（3）人物自身的性格冲突或内心冲突。一般情况下，在一个剧本中，这三种戏剧冲突都存在，其中不同人物之间的矛盾冲突，常常是最主要的戏剧冲突。

例子：《玩偶之家》中最主要的戏剧冲突是娜拉和海尔茂之间关于如何看待人之主体性的思想冲突。除此之外，娜拉的个性与挪威保守的中产阶级家庭氛围之间的冲突；娜拉作为妻子、母亲的责任感与追求自由的个性之间的冲突；娜拉的婚姻与她对阮克隐隐约约的情感之间的冲突等都辅助于塑造一个立体鲜明的时代女性形象。

戏剧形式特征

- 戏剧冲突：

请以所学过的至少两部作品为例，分析比较戏剧冲突的发展及其产生的效果。

(N17 Lit P2)

戏剧形式特征

- 戏剧性：

戏剧的核心要素之一。指戏剧所具有的由戏剧矛盾、冲突、抵抗、斗争构成的曲折、突如其来或激动人心的美学性质。戏剧性由相互矛盾、对立的社会力量、思想观念、人物性格的斗争与冲突形成。其中有外在言行的冲突和内在思想情感意志的冲突；有人物性格和自然、社会环境之间的冲突；有必然性的冲突和偶然性的冲突；有不可调和的冲突和可缓解的冲突等。

例子：《玩偶之家》里海尔茂看信后态度的突然转变，紧接着收到借据后的欣喜若狂，以及娜拉最后的关门出走。

戏剧形式特征

- 戏剧节奏：

指在戏剧冲突的发展过程中，戏剧情节有张有弛、合理合情地向前推进的组织规律。它是由戏剧冲突发展过程中的平衡、不平衡、再平衡这种周而复始和戏剧情节中人物动作的强度、速度和色彩等方面的变化所决定的。一般呈现为平静——紧张——缓和——再紧张——危机——再缓和直到矛盾的最后解决。

例子：《玩偶之家》先是描画了平安夜当天一派祥和的家庭氛围，接着林丹太太的到来和求职引发了对柯洛克斯泰生活的致命影响，然后才由柯洛克斯泰引发娜拉的借债危机一事，戏剧节奏突然紧张。之后林丹太太答应娜拉劝和柯洛克斯泰收回要挟，戏剧节奏又变缓和。经过一昼夜的观察，林丹太太看清娜拉和海尔茂之间婚姻的谎言，决定劝说柯洛克斯泰公开秘密，戏剧节奏再次紧张。而接下来海尔茂拆信看信痛骂娜拉，戏剧节奏进入危机阶段。紧接着海尔茂收到借据，态度立即好转，娜拉从而能够与之讨论严肃的女性主体问题，戏剧节奏再次缓和。最后娜拉看清海尔茂的真实面目和当时社会条件下家庭权力秩序的难以平衡，毅然出走，戏剧矛盾得以最后解决。

戏剧形式特征

- 戏剧悬念：

戏剧结构在情节安排上，不断造成观众急切期待的心理状态，引起观众兴趣的一种艺术手法。它通过把情节透露一点又隐藏一点的方法，故布疑阵，使观众急切希望知道剧情的继续发展和主人公命运的结局，并引起他们的兴趣或好奇。设置戏剧悬念具有突出的艺术效果，它能够调动观众关心和期待的心理，因而集中精力关注剧情的发展和人物命运的变化。

例子：《玩偶之家》中，从第一幕开始海尔茂对借钱和欠债的厌恶和规避预示着其对得知娜拉借债后的粗恶态度；借债危机的多次隐现预示着这一事件的最终爆发；柯洛克斯泰是否不会听从林丹太太的建议而把信件拿走；阮克大夫接近海尔茂家究竟出于何种原因等。

戏剧形式特征

- 戏剧意象：

在戏剧中出现的，融合作者或人物的思想态度和内在情思的客观对应物。

例子：《玩偶之家》中海尔茂称呼娜拉为“小松鼠儿”、“小鸟儿”、“小仙女儿”，以及娜拉认识到自己在家庭中不过是丈夫的“玩偶”、“泥娃娃”，这些意象展示出19世纪末挪威中产阶级家庭中女性作为男性附属品和逗乐之玩物的不平等地位。又如，娜拉家中的圣诞树、挪威首都寒冷的冬天、舞会时的面具、娜拉出走时的门、阮克的大黑帽子。

戏剧形式特征

- 戏剧语言：

戏剧中人物语言与舞台提示的通称。人物语言也称台词，包括人物之间的对话、独白和唱词等。人物语言要求个性化，符合人物的身份、性格特征、年龄以及他所处的特定的自然和社会环境；富于动作性，能揭示人物的动作、表情和心理变化。舞台提示包含除人物语言之外的其他语言，包括背景介绍、空间设置、舞美灯光、场景调度、人物动作、神态说明、旁白、画外音以及其他辅助性叙述语言等。舞台提示是一种供排演用的说明性语言，是为了给导演、演员以及剧本的读者提供必要的故事背景和场景框架，同时也能间接地辅助于人物形象的塑造。

例子：《玩偶之家》中娜拉与海尔茂关于女性命运的严肃讨论（对话），海尔茂拿信后娜拉预知大厦将倾的焦灼的内心独白（独白），每一幕前的场景提示和人物调度提示（舞台提示），台词之间用括号穿插的动作、心理和环境氛围提示（舞台提示），音响提示（舞台提示）等。

戏剧形式特征

- 台词、对话：

台词即戏剧中人物所说的话、人物语言，包括对话、独白和唱词。对话即戏剧中不同人物之间的交谈语言，是对人物话语的描摹，台词中最主要的语言形式。台词和对话主要用来刻画人物、交代关系、展示剧情、表达主题思想。

例子：《玩偶之家》中娜拉与海尔茂、娜拉与林丹太太、娜拉与柯洛克斯泰、娜拉与阮克、阮克与海尔茂、林丹太太与柯洛克斯泰之间都有过直接的话语交锋。

戏剧形式特征

- 独白：

指戏剧作品中人物对内心活动的自我表述，通过人物自己的表白来揭示其隐秘的内心世界，从而展现人物的性格和感情或情绪。台词的一种。

例子：《玩偶之家》中每逢借债危机隐约出现，作品都会刻画娜拉的内心独白（156、159、185、200-201页）；林丹太太看见未来生活希望时的内心独白（191-192页）；剧作结尾海尔茂在娜拉走后怅然自失的内心独白（214页）。

戏剧形式特征

- 旁白：

戏剧角色背着台上其他剧中人对观众说的话。即：两个以上角色同台表演时，其中一人面向观众，从旁评论剧中其他人物的言行，向观众公开自己的情感态度，而假设对方听不到。旁白可以是作者以第三人称的客观叙述，也可以是剧中人物的第一人称的主观叙述（类似于小说中的自由间接引语）。旁白在叙事上的功能在于直接或间接地表明作者的褒贬和态度；在抒情上的功能是直接抒发作者的感情；在结构上的功能是承上启下。

《玩偶之家》中没有明显的旁白出现。

戏剧形式特征

- 潜台词：

指戏剧语言中没有直接表达出来的潜在含义，往往通过台词的上下文关系和戏剧动作的内在线索加以推断出来。

例子：《玩偶之家》中，娜拉听到阮克的告白后说“现在我没有事情要你做了”，潜台词是娜拉意识到自己无法回馈阮克对自己无辜和绝望的爱，暗暗劝他自此罢手；柯洛克思泰威胁娜拉“这个节能不能过得好全在你自己”，潜台词是希望娜拉帮他谋回职位，否则将要公开借债真相；娜拉出走前最后说除非“奇迹中的奇迹”发生，她才会回家来，潜台词是她认为女性独立自主地追求个人价值的完整实现、摆脱男性束缚的过程是艰苦而漫长的，在当时的社会条件下几乎不可能实现。

戏剧形式特征

- 戏剧音响：

戏剧中除却台词的一切声音均归属于音响。戏剧运用多种专用器具和技法，模拟或再现各种声响，如风声、雨声、枪炮声等，以创造舞台真实感、反映自然环境和时空秩序、再现社会和时代背景、烘托人物情绪、渲染场面气氛、推动情节发展、描摹刻画动作、配合补充画面。对于音乐剧和广播剧，需要区分作为台词的音乐和声音与辅助性的音乐和声音之间的区别，前者不属于音响而属于戏剧语言，后者才属于音响。

例子：《玩偶之家》中多处对声音的刻画，如第一幕娜拉出场“门厅里有铃声”、第二幕娜拉疯狂练舞时海尔茂的钢琴伴奏、第三幕柯洛克斯泰上楼时“门外楼梯上有轻微的脚步声”、剧本结局娜拉出走“楼下砰的一响传来关大门的声音”等。

戏剧形式特征

- 三一律：

欧洲古典主义戏剧的黄金法则，要求戏剧创作必须做到时间的整一、地点的整一和情节行动的整一，即：故事发生在一昼夜（24小时）之内，地点在一个场景，情节服从于一个主题。“三一律”的优势在于使戏剧情节明晰紧凑，无蔓生枝节，戏剧冲突爆发集中。该法则于17世纪由法国古典主义理论家布瓦洛明确提出（《诗的艺术》），并确认为法国官方的戏剧创作原则，代表剧作家有拉辛、莫里哀、高乃依。“三一律”的创作原则虽然对作家的创作自由带来颇多桎梏，但对戏剧的发展影响是深远的。易卜生的颇多“社会问题剧”借鉴了“三一律”的创作原则而使“社会问题”的呈现带有时代典型性，而曹禺的《雷雨》更是直接运用了“三一律”，成为中国现代戏剧的经典之作。

例子：《玩偶之家》的故事集中发生在圣诞节的三天时间内（平安夜当天、圣诞节当天、圣诞节后一天的凌晨），故事地点集中于海尔茂家的客厅，所有情节都围绕娜拉与海尔茂先隐后显的矛盾冲突而展开，服务于女性自我解放和两性平等的主题，符合“三一律”精神。

戏剧形式特征

· 【补】打破第四堵墙：

第四墙，一般译作“第四堵墙”，指在镜框舞台上，一般写实的室内景只有三面墙，沿台口的一面不存在的墙，被视为“第四堵墙”。在镜框式舞台上，通过人们的想象位于舞台台口的一道实际上并不存在的“墙”。它是由对舞台“三向度”空间实体联想而产生，并与箱式布景的“三面墙”相联系而言的。它的作用是试图将演员与观众隔开，使演员忘记观众的存在，而只在想象中承认“第四堵墙”的存在。

第四面墙的建立很大原因是因为现实主义剧的出现。它的出现导致了很多艺术家直接关注提升戏剧性和喜剧效果，导致这种界限破开，例如，舞台上的演员直接对观众说话。

戏剧形式特征

- 【补】打破第四堵墙：

易卜生、契诃夫、高尔基、萧伯纳等人的戏剧创作对促成舞台上第四堵墙概念的发展产生了重要的影响。斯坦尼斯拉夫斯基在他的表演、导演理论中使用的“第四堵墙”所反映的正是这样的观剧观念。在演出实践中，为了帮助演员造成这样强烈的生活真实的幻觉，有时在布景中沿台口大幕线布置一些能唤起第四堵墙幻觉的道具，如背向放置桌椅、花瓶架之类，并利用这些道具支点，安排一些演员背朝观众的舞台调度等等。

布莱希特：“打破第四堵墙”

打破第四堵墙：莎士比亚《麦克白》、《理查三世》



打破第四堵墙：《纸牌屋》



打破第四堵墙：《死侍》



打破第四堵墙：视频举例

- 《纸牌屋》中的凯文·史派西
- 《空王冠·理查三世》中的卷福

第四讲 主题、情节与人物角色设置



文本细节题（暑假作业8道）

- P124/200 海尔茂提到娜拉曾为过圣诞每天晚上熬到大后半夜忙着做圣诞树的彩花，最后却都被小猫抓烂了，是真的吗？实情如何？
- P162/227 海尔茂为什么坚持要辞退柯洛克斯泰，即使娜拉向他求情？
- P164-169/229-233，娜拉和阮克大夫之间的人物互动，娜拉为什么给阮克看自己的丝袜，又在听到阮克的告白之后说“现在我没有事情要你做了”？
- P178/239-240 娜拉为什么要疯狂跳舞？
- P184/245，林丹太太提到“工作”，柯洛克斯泰反驳她是“女人一股自我牺牲的浪漫热情”，他们分别是什么意思？
- P185-186/246，林丹太太为什么阻止柯洛克斯泰把信要回来？
- 当面对柯洛克斯泰的威胁时，娜拉想象中海尔茂会怎么做？现实中海尔茂又是怎么做的？
- P207/262 娜拉说的“奇迹中的奇迹”指的是什么？“我现在不相信世界上有奇迹了”这句话向海尔茂表达的具体意思是什么？

《玩偶之家》的主题

- 个性解放：个人主体性之觉醒和个我的复兴
- 男女平权：妇女解放
- 抨击资本主义社会异化的家庭伦理关系
- 浪漫主义爱情观念的死亡：“奇迹”（脱离于物质实在的浪漫）的消失，中世纪骑士小说和罗曼司小说对娜拉思想的影响，中产阶级道德观念（对私有财产的保护）对浪漫思想的扼杀
- 对中产阶级道德观念的嘲讽：中产阶级的小心翼翼、中规中矩，实质上是把对私有财产的占有和保护看作是第一位的生存原则，而其他的生活维度（爱情、精神、思想）都被放置于这一内化的容器内加以衡量
- 象征性的“父子”关系：象征儿子的娜拉努力摆脱对作为父亲之象征的海尔茂的影响，“弑父”情结（弗洛伊德） “恋父”情结（厄勒克特拉）
- “病”的隐喻：海尔茂、阮克、柯洛克斯泰
- 对“死亡”的爱欲

《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

- 娜拉（主线人物）
- 海尔茂（主线人物）
- 阮克（功能性人物）
- 林丹太太（功能性人物）
- 柯洛克斯泰（功能性人物）



《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 海尔茂

- “平庸之恶”；
- 另一个“玩偶”：既有中产阶级家庭中循规蹈矩的“老实人”/庸人，海尔茂也同样受到以男性为主导的家庭婚姻权力秩序和刻板印象的桎梏。



《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 阮克：角色设置 P168-P174

- “多余人”形象
- “性疾病”及其隐喻：“病”的发现/身体主题 《群鬼》欧士华
- ① 典型人物：病怏怏的小资产阶级知识分子形象；愤世嫉俗、玩世不恭、空有改良志愿而行动力孱弱的资产阶级浪荡子
- ② 诗化与象征：整个资产阶级婚姻状态、生活方式和思想观念终将崩盘和瓦解
- ③ 阮克作为医生，却不能医治自己的病，这本身构成对现代西方科学（临床医学和实验科学）的反讽
- 戏剧矛盾冲突的“催化剂”：“灯”的物象P173
- “黑”的意象 P198

《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 阮克：戏剧功能

- 调节戏剧节奏，拉长戏剧的内时间线，使戏剧张力松弛有度，延长读者/观众的审美时间（文体形式上的作用）
- 阮克的告白和告别作为戏剧情节上的一条副线，侧面呼应和推进主线剧情（情节线上的作用）（1）“灯”的物象作为伏笔，在戏剧矛盾的编织中起到催化娜拉觉醒的作用；（2）阮克与娜拉、海尔茂的一组人物关系与林丹太太、柯洛克斯泰与娜拉、海尔茂这一组人物关系之间形成对照，侧面预示了“娜拉走后怎样”不同的结局。
- 阮克作为戏剧情节发展的一个有机元素，承担完善戏剧主题的功能和任务（主题线上的作用：象征意味）：“黑”的意象预示着阮克的死亡，也隐喻着外在社会的罪恶和黑暗是由一代代人因袭传承下来的，而阮克正好处于这些罪恶集中于一身、罪恶即将把人压垮的那个结点，从而侧面呼应戏剧的批判现实主题（这样罪恶的、无希望的社会终究会将社会中的人腐蚀掉的），不仅在戏剧内部营造了一片笼罩性的紧张不安情绪，更渲染了一种黑暗的悲剧氛围。



《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 林丹太太：人物设置

- 缓慢的自我觉醒者和自我启蒙者：通过独立工作确证自我的人格独立和价值
- 由个我启蒙到伦理启蒙的辩证运动：和柯洛克斯泰组成家庭成为林丹太太工作的“新目标”，此时工作就不再是“为我”的，而是为了某种平等结合的“共同生活”。林丹太太于是完成了从个我启蒙到共同体生活的伦理学转变。
- 娜拉的补充形象：娜拉是个我启蒙、自我觉醒和妇女解放的象征性人物（时代女性），而林丹太太则是某种理想的共同体生活的代表人物（伦理学进路）；娜拉和林丹太太意味着启蒙的两条路径。



《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 林丹太太：戏剧功能

- 全剧的线索人物：作为关键的次要角色多次推动戏剧情节向纵深方向发展，引发戏剧的矛盾和冲突，不仅是使戏剧高潮到来的动力源之一，更是辅助娜拉认清不平等的婚姻关系而逐步自我觉醒的“先行者”和“同路人”。
- 她与柯洛克斯泰的重新结合隐含着对“娜拉走后怎样”问题的回答：夫妻双方唯有彼此坦诚相待、主体地位平等且共同谋划未来时，婚姻才可能正常和幸福，娜拉们也才可能真正建立一个“家”。



《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 柯洛克斯泰：角色设置

- “病”的疗愈与救赎
- 资本主义社会的“小人物”、“被侮辱与被伤害”的人、个人奋斗的失败者：既是资本主义制度的牺牲者，又是资本主义罪恶的合谋者和制造者；其身上带有一种反讽的味道，体现了资本主义的两重性。
- 娜拉的对立形象：相对于娜拉在经济事务上的不成熟和单纯而言，柯洛克斯泰可以说是在资本主义的社会中摸爬滚打、处事老练的老滑头。

《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 柯洛克斯泰：角色设置

➤ 互文性：

- 贫穷使男子潦倒，饥饿使妇女堕落，黑暗使儿童羸弱。
- ——雨果《悲惨世界》

《玩偶之家》的人物角色设置及戏剧功能

➤ 柯洛克斯泰：戏剧功能

- 全剧的线索人物和剧情发展的关键“契机”：柯洛克斯泰作为与全剧中几乎所有的主要角色都有瓜葛的关节性人物（柯洛克斯泰与娜拉，柯洛克斯泰与海尔茂，柯洛克斯泰与林丹太太），其作用在于串联各个主要人物，推动情节层层发展，埋伏戏剧包袱，引爆戏剧矛盾，预示戏剧冲突和高潮的发生（“预制件”）。（海尔茂与柯洛克斯泰之间的矛盾，激化了娜拉与柯洛克斯泰之间的矛盾；娜拉和柯洛克斯泰之间的矛盾，反过来又引爆和促进海尔茂和娜拉之间的矛盾。如此一环紧扣一环，彼此互为因果，构成一种密不可分的矛盾对立的统一体。）



阅读中遇到的问题和细节分析

- 如何理解“奇迹”一词在全剧中的意涵和作用？
- 静动作
- “门”的象征含义
- 如何理解海尔茂最后“心里闪出一个新希望”，这个“新希望”意味着什么？
- 第二幕开头，安娜和娜拉关于安娜的选择的谈话是想要表达什么？
“一个上了男人的当的苦命女孩子什么都得将就点。”是想要说明什么？安娜的处境是对于娜拉出走之后的孩子和个人处境的一种可能性的暗示吗？
- 对于每一幕之前对“那间屋子”的细致描写有点困惑。为什么没有选取海尔茂的书房或是门厅，而是用了“那间屋子”作为背景，且没有名字。另外，“那间屋子”的布置有何深意？

文学Paper 1的写法

- 阅读《易卜生戏剧四种》 P205-P214，撰写欣赏评论
- 引导题：节选部分如何表现娜拉的觉醒？
- （可以回答引导题，也可以从任意角度作答）

模拟题目演练

- 新旧之间经常产生张力，在你所学作品《玩偶之家》中，作者如何运用这种张力来达到什么样的效果？

模拟题目演练

➤ 新旧之间经常产生张力，在你所学作品《玩偶之家》中，作者如何运用这种张力来达到什么样的效果？

文本示例

➤ Cana l o p y

➤ <https://portal.canalopy.com/mod/book/view.php?id=17177>

模拟题目演练

- 《玩偶之家》用了什么手法：
- 思考方向：24个戏剧知识点以及常用修辞
- 如：
- 戏剧冲突
- 对比手法

展开论述的方式

- 单薄的分析：作者使用了XX手法，表现了XX
- 这样的句子我们都会写，那么究竟怎么讲作品敷衍成文？需要我们对“作者使用了XX手法”进行进一步分解

展开论述的方式

- A 作者使用了什么手法？
- B 这种手法属于什么类别？
- C 作者为什么要使用这种手法？
- D 作者怎样达成这种手法的使用？
- E 手法下是否可以细分出二级手法？
- F 是否可以叠加其他手法？
- G 是否在文本中呼应他处手法？

表现的效果

- H 审美层面的效果
- I 表意层面的效果
- J 论点层面的效果

张爱玲展示安排

- 张爱玲的出身与家庭
- 张爱玲的婚恋与人生
- 张爱玲《传奇》的时代背景
- 张爱玲的文风总体特点（写作偏好）