1. 戏剧的作用

内在的丰盈

有所寄 有所思 知无知

心灵得到震撼，情感得到净化，价值得到升华

2. 戏剧是什么

狭义：专指以古希腊悲剧和喜剧为开端， 在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台表演形式， 中国称之为话剧

广义：包括话剧歌剧舞剧音乐剧，以及东方一些国家，民族的传统舞台表演形式， 例如中国戏曲， 日本歌舞伎，印度古典戏剧

//亚里士多德定义

喜剧：对可笑的，有缺点的，有一定长度的行为的摹仿，各个部分皆有美化的语言，借人物的动作而不是叙述来表达，引起快感和笑来宣泄情感， 喜剧来自笑

喜剧模仿低劣的人， 滑稽只是丑陋的一种表现， 或其貌不扬或包含误会，但不会给人造成痛苦或带来伤害

喜剧美感最直接的就是笑，可笑不一定是喜剧，但喜剧一定要笑，可以是各种笑，包含美刺褒贬等价值判断， 不只是情绪的表达也是对社会的批判

悲剧： 对一个严肃，完整，有一定长度的行为的模仿，媒介是语言，悦耳之音在剧本各处使用，借人物的动作来表达而不是叙述， 引起怜悯和恐惧，使这种情感得到陶冶宣泄净化

3.

戏剧的心理基础（人的三种本能） 摹仿，表演，观看

戏剧的本质（空的空间）： 演员和观众的交流

戏曲必不可少的（贫困戏剧）： 发生在演员和观众之间的事情

4. 戏剧是一门综合艺术

外在综合：文学，舞蹈，音乐和造型艺术

内在综合： 文学性，节奏性，造型性（表演艺术）

戏剧构成：演员——表演艺术，剧本，造型成分与音响，导演

剧本： 舞台提示（时间地点人物，上下场，关键动作）人物台词（对话，独白，旁白）

造型成分： 布景（烘托气氛，展示形象），灯光，服装，化妆，道具

音响： 营造自然环境。烘托心理情绪。创造演出氛围

导演： 统一形式，形象化剧本，启发演员，监控技术部门

5. 戏剧与其他艺术的区别

戏剧是代言体，将往事在舞台上展现为正在发生的事，是通过富于动作性的语言展现的， 鉴赏空间是集体的，

区别的本质：表演->观演关系

戏剧的焦点：人

代言体：角色情节演故事，亲眼所见

叙述体：人物事件讲故事，讲述想象

6.演员——表演艺术（代言体）

表演： 演员利用自身作为材料，通过身姿形体，语言动作，情绪意识， 展现人物性格， 是戏剧演出最中心重要的组成部分

戏剧表演的独特性： 一次性（不可重复），流动性（即兴化），完整性（相对于影视的间断性）， 当众表演的即时性，互交性和生动性（强调与观众的互动）

7.场面

戏剧是动作的艺术，以场面为最小单位

人物在特定戏剧情景内活动形成的相对独立的段落， 是戏剧情节的基本构成单位

场面的划分以人物上下场为标志

场面选择原则： 人物大于事件

应当适合于展开人物关系，刻画人物性格，揭示人物内心

8.戏剧起源

宗教仪式——化身表演

古希腊戏剧起源于酒神祭祀仪式

第一个演员：泰斯比斯， 在酒神节表演中向合唱队说话

9.古希腊戏剧

起源于酒神祭祀仪式

三种体裁： 喜剧，悲剧，萨提洛斯剧（羊人剧）

大酒神节： 建造大剧场（公共性）， 全国休假看剧（普及性）， 观剧津贴（希腊民主）

10.悲剧分类

英雄悲剧：被缚的普罗米修斯

命运悲剧：俄狄浦斯王

性格悲剧：哈姆雷特

家庭悲剧：玩偶之家

小人物悲剧：推销员之死

11.古希腊悲剧

取材于神话与传说，以古代英雄故事为主要内容，突出永恒的命运主题

讲述自由意志与命运的冲突

激起观众的怜悯与恐惧， 使健康的情绪得以净化和升华产生崇高的追求

三大悲剧家

埃斯库罗斯（悲剧之父）（把演员增加到两名）：

阿伽门农，被缚的普罗米修斯

索福克勒斯（戏剧中的荷马）（运用发现和突转技巧）（增加歌队人数12->15,增加演员人数2->3， 使舞蹈丰富剧情复杂）(打破悲剧三联剧形式， 内容更加贴近生活)：

俄狄浦斯王，安提戈涅

欧里庇得斯（舞台上的哲学家）（以神灵介入开场和收场， 向观众解释剧情）：

美狄亚，酒神的伴侣

12. 古希腊喜剧

喜剧之父：阿里斯托芬

鸟，蛙，骑士，阿卡奈人

喜剧三阶段：

旧喜剧： 对社会政治宗教思想讽刺批判，攻击社会著名人物和政治人物，有充分的批评自由

中期喜剧： 政治喜剧到世俗喜剧的过渡阶段，不关心政治， 喜剧在日常生活和神话故事之间摇摆

新喜剧： 雅典丧失政治独立， 爱情，婚姻，家庭成为主要题材

13.俄狄浦斯王

晚开场，要求地点能聚集冲突，回溯式/闭锁式/回顾式结构

冲突的第一要素是情节——从结到解

歌队作用：

代替幕，换场

是戏剧的一个有机组成部分，营造气氛暗示情节

推动情节发展，评价人物，对事件发表自己的看法

悲剧戏剧性的三要素：突转，发现，灾难

古希腊戏剧舞台庄重严肃，反映古希腊悲剧追求肃穆庄严

主题意蕴：

命运的不可抗拒性

知道预言是预言实现的条件

知识是错误的条件

承担责任，崇高品质，命运残酷

选择自主，意志自由

古希腊悲剧特点：

结构形式完整

神话题材（以神和英雄为主人公）

严肃崇高（诗的语言，悲壮雄浑）

叙事与抒情统一（独特的歌队形式）

人物：俄狄浦斯对个人智慧的迷信超越了对命运的信奉， 他对自己缺乏深层的认识， 他把自己当作了神， 他看到了人具有反抗命运的自由，但没有看到个人智慧的局限性， 这是悲剧的根源。

他的崇高之处在于， 面对不可更改的命运也要竭力通过自己的行动去掌控命运， 他之所以难逃悲剧命运是因为他没有认识到自己作为凡人在做出决策时的局限性

14. 古罗马戏剧特征

悲剧为5幕

台词华丽

充满格言警句

人物性格类型化

常有巫师，鬼魂，血腥场面

没有歌队——独白，旁白

15.莎士比亚（英国）

宣扬新兴资产阶级 人道主义思想和人性论观点， 是人文主义文学的杰出代表

时代的灵魂，不属于一个时代而是属于所有世纪（本·琼生）

悲剧： 哈姆雷特，奥赛罗，李尔王，麦克白，罗密欧与朱丽叶

喜剧： 仲夏夜之梦，威尼斯商人，第十二夜，无事生非，皆大欢喜，温莎的风流娘们

传奇剧：辛白林，暴风雨，冬天的故事

历史剧：理查2，3世，亨利4，5，6世

早期：历史剧，喜剧 中期：悲剧 晚期：传奇剧

戏剧特点：题材典型，情节生动，语言丰富，人物个性鲜明

悲剧特点：

以英雄的死亡结束

主人公为贵族

大多数行动出于本心，悲剧发生应归咎于人物自身（罗朱例外）

喜剧特点：

浪漫诗意的爱情喜剧

光彩夺目的女性英雄形象

绿色的自然世界

16.哈姆雷特

剧情： 丹麦王子哈姆雷特的父亲离奇去世，他的叔父克劳狄斯快速登基并和他的母亲成婚， 晚上一个鬼魂见到哈姆雷特，并称是其父亲，告诉哈姆雷特自己是被谋杀的，要求哈姆雷特为其复仇。

为此哈姆雷特装疯卖傻隐藏目的，并通过捕鼠笼的戏中戏，验证了谋杀的事实。 他错误的杀害了自己爱人奥菲莉亚的父亲波洛涅斯， 这导致奥菲利亚自杀，也激怒了其兄长雷欧提斯， 克劳迪斯和雷欧提斯设计想要谋杀哈姆雷特，引诱他决斗，在决斗的过程中他的母亲不小心喝下了为哈姆雷特准备的毒酒中毒身亡，哈姆雷特和雷欧提斯也双双被毒剑刺伤，临终之时哈姆雷特知道了事情的原委并杀掉了克劳迪斯，并嘱托好友霍拉旭将故事告诉后人

背景/文化： 英国处于封建社会向资本主义社会过渡时期，封建王权与新兴资产阶级斗争，文艺复兴时期思想解放， 人文主义思想兴起

人物：哈姆雷特，从小的教育让他成为一个完美主义者不知道社会的阴暗面，父亲死后一段时间内的经历让他变得多疑和复杂，而之后又为了复仇从彷徨再次坚定，在磨练中变得坚强而果断（新兴资产阶级的象征）

克劳狄斯：阴险，狠毒， 封建王权的象征

语言： 语言丰富生动，比喻形象贴切，富有哲理， 体现人物鲜明性格

目的/思想： 宣扬人文主义思想， 展现封建王权和新兴资产阶级的对抗

主题：批判封建王权，宣扬人文主义，

情节：情节丰富生动跌宕起伏

17.第十二夜

剧情：兄妹塞巴斯蒂安和维奥拉在一次海难中失散，维奥拉以为自己的哥哥已经死了，便女扮男装到 伊里利亚，奥西诺公爵处当仆人。奥希诺公爵暗恋奥利维亚，就派维奥拉代替自己去表达爱意，结果奥利维亚爱上了维奥拉，维奥拉却爱上了主人奥希诺

奥利维亚的管家马伏里奥被人整蛊，以为奥利维亚喜欢自己，大出洋相

奥利维亚的叔父坚持让奥利维亚嫁给富户安德鲁，就和奥利维亚的女仆一起鼓动安德鲁去和维奥拉决斗。实际上塞巴斯蒂安并没有死，而是被路过的海盗船长安东尼奥救起，两人成为好友，去伊里利亚逛城， 因为害怕被追捕安东尼奥并没有和塞巴斯蒂安一起行动，他遇见了即将决斗的维奥拉，误以为那是塞巴斯蒂安于是拔刀相助， 却也因此被捕，决斗不成的安德鲁遇到了塞巴斯蒂安，把它当成了唯奥拉想继续决斗， 被路过的奥利维亚阻止， 奥利维亚也把塞巴斯蒂安当成了维奥拉， 向他表示爱意。

最终兄妹重逢误会解除， 维尔拉也正式和奥希诺成婚， 船长也获得自由， 除了管家马弗里奥，皆大欢喜

背景/文化： 文艺复兴时期，人文主义思想兴起

人物： 表现女性才华，展现光辉女性形象

语言：语言充满抒情色彩，辞藻华丽， 穿插诗句，增加韵律美

目的/思想：讴歌人文主义思想对爱情的美好理想，发出男女平等的呼声，实现女性自我意识与价值

主题：赞颂浪漫爱情，赞颂女性才华，表现生活之美，爱情之美

情节：情节起伏，一波三折

18.法国古典主义戏剧

三一律（布瓦洛）： 在一天，一个地方，完成一个故事

中世纪戏剧：神的戏剧 文艺复兴戏剧：人的戏剧 古典主义戏剧：皇帝的戏剧

历史条件：君主专制 要求规范文艺， 文学创造要为专制皇权服务

哲学基础：理性主义， 要求结构必须规范，艺术应服从心智约束，语言符合理性主义，艺术分析符合准确清晰的要求

三大家：

高乃依（悲剧）：熙德，贺拉斯

拉辛（悲剧）：费德尔，安德洛玛克

莫里哀（喜剧）：吝啬鬼，可笑的女才子，伪君子，太太学堂

古典主义特征：

以古希腊，古罗马为典范

崇尚理性，为专制皇权服务，

注重创作规范：遵守三一律；剧情为5幕；人物性格单一，类型化；语言典雅，符合理性主义；严格区分悲喜剧，悲剧写贵族，喜剧写平民

古典主义创作原则：

服务王权，崇尚理性，摹仿自然（三一律），强调规范（悲喜有别，语言典雅）

莫里哀贡献：

改变重悲剧轻喜剧的偏见

独创喜剧芭蕾， 结合喜剧，民间闹剧，宫廷芭蕾， 为之后歌舞剧提供典范

喜剧脱离闹剧的趣味， 显出严肃性

生活不分雅俗贵贱都纳入喜剧的表现范畴

19.吝啬鬼

通过滑稽可笑的行为批判现实，鼓励人们追求美好

主要剧情

贵族少爷瓦莱尔救了吝啬鬼阿巴贡的女儿爱丽丝，为了和爱丽丝结婚混入阿巴贡家当管家，阿巴贡的儿子克雷央特喜欢上了穷人女孩玛丽亚娜。 阿巴贡怀疑自己的仆人偷自己的钱因此仆人怀恨在心。

阿巴贡为了钱，想让儿子娶有钱的寡妇，把女儿嫁给贵族，自己娶玛丽亚娜， 克雷扬特得知此事和父亲大吵一架， 为了帮助玛丽亚娜并且鼓动她和自己私奔，他像神秘人借15,000法郎，但最终得知放贷人是自己的父亲， 两人再次吵架。

阿巴贡得知自己的儿子也喜欢玛丽亚娜，非常愤怒，在混乱中仆人偷走了阿巴贡的钱箱， 阿巴贡怀疑是瓦莱尔偷钱，上报法庭

法庭来人昂赛末， 在调查的过程中得知， 瓦莱尔和玛丽亚娜，是自己失散多年的儿女。克雷扬特告诉我阿巴贡如果允许自己和玛丽亚那结婚， 就告诉他箱子的下落， 阿巴贡同意，但要求昂赛末出钱， 最终两对新人结婚，阿巴贡也找回自己的箱子，皆大欢喜

主题/目的： 塑造阿巴贡的吝啬形象，讽刺社会现象，引发人们思考，鼓励人们追求美好

思想：讽刺社会现象引人向善

背景，文化： 法国中产阶级家庭首次登上舞台， 理性主义， 为专制王权服务

人物： 极端吝啬形象， 在引人发笑的同时也让人反思

语言： 接近意大利式喜剧，采用散文体，形式自由，兼容闹剧，浪漫小说，情节喜剧，个性喜剧的特点，故事发生在现实背景中，结局远离现实路线

格式： 符合古典戏剧规范的五幕诗剧， 符合三一律

20.现代戏剧

启蒙主义戏剧： 法国大革命前夕，法国封建黑暗腐败， 启蒙运动兴起， 第三级民众深受压迫

博马舍：费加罗的婚宴

浪漫主义戏剧（雨果）：

反对和突破古典主义戏剧创作规则

崇尚主观意识， 精神情感，个性自由，强调热情，想象，灵感

善用对比夸张，形成色彩绚丽的戏剧风格

现实主义戏剧（易卜生，小仲马，契诃夫，果戈里）：

客观真实再现生活为创作准则

注重展示现实的黑暗， 激起人们的思考

致力于在舞台上营造逼真的幻觉

21.易卜生

欧洲现代戏剧之父

以唤醒民众为宗旨， 努力把社会问题和政治问题通过话剧来揭露

代表作品：

浪漫主义时期（取材于挪威历史故事或传说，歌颂英雄， 唤醒人的精神）：

觊觎王位的人，布朗德，培尔·金特

现实主义社会问题剧时期（揭露和批判具有历史普遍性的社会问题，时代问题；回溯式结构）：

玩偶之家，人民公敌

象征主义时期（题材从现实而来，没有太过虚妄的脱离现实主义）：

野鸭，建筑师

22.玩偶之家

艺术特点：

只提出问题，不解决问题

外在结构： 三线交织逐步演进（主线：海尔茂和娜拉的生活 副线1：克洛克斯泰和克里斯蒂娜 副线2:阮克医生和娜拉家）

内在结构： 回溯（剧情在回溯中发展）与反思（人物在反思中转变）结合，揭与醒结合（克里斯蒂娜揭开玩偶外壳，娜拉醒来）

戏剧性与诗性完美结合： 戏剧性来源于人物心理差异， 人物处境，前后反差， 用讨论代替冲突

语言特点： 富有诗意；人物语言性格化口语化；隐喻，象征，双关的修辞手法的应用使戏剧意味隽永

主要剧情： 娜拉为了救丈夫海尔茂， 伪造签名借钱， 在过去的几年中， 娜拉一直扮演着好妻子， 小鸟儿的形象， 隐瞒借钱的事情，同时默默地挣钱还债，她心里想着丈夫是爱自己的，为自己编织了一个幻想世界， 觉得自己非常幸福。

海尔茂当上经理之后开除了职员科洛克斯泰，克洛克斯泰怀恨在心，用之前伪造签名的事情要挟娜拉，要求娜拉让海尔茂恢复自己的职位， 娜拉为此感到紧张，害怕甚至决定自杀。 她不让海尔茂看科洛克斯泰写的威胁信， 在圣诞晚会上他决定跳完这支舞就去自杀，这样抱着必死决心的舞引起了丈夫的兴趣， 丈夫向他承诺会承担所有的罪责，但这种借口让娜拉信以为真，娜拉让丈夫看了威胁信， 幻想着会解决问题， 但很快丈夫愤怒的辱骂娜拉， 打破了她的幻想

最终，克里斯蒂娜让克洛克斯泰回心转意，寄回了伪造签名的证据，海尔茂销毁证据之后又表示对娜拉的爱，但娜拉已经意识到这并不是自己所期望的爱，玩偶的外壳已经被揭开，她离开了这个家庭

文化/背景：挪威处于女权运动高潮时期，作者以这部作品支持妇女解放运动， 受到欧洲革命浪潮影响， 挪威受封建压迫较少，受工业冲击较轻，人们还有自己的性格和独立的精神

思想/目的： 支持妇女解放运动， 促进青年男女的觉醒与解放， 冲击人们的家庭观念和婚姻观念， 唤醒尽可能多的人实现独立自由的人格

结构：回溯式

23.契诃夫（俄罗斯）

代表作：

短篇小说：套中人，小公务员之死，新娘，写给邻居的信

戏剧：海鸥，樱桃园，三姊妹，万尼亚舅舅

主张作家要观察和研究现实生活，信奉简洁，戏剧具有现实生活逻辑和偶然性

台词拥有丰富而含蓄的生活气息，不讲述激动人心的故事，向观众表现平庸无聊和厌烦，剧本中没有明显冲突，每个人物的台词都蕴藏着完整人生故事

24.樱桃园（四幕喜剧）

语言： 人物对话游离特征明显， 人们自说自话，关心自己的感受，彼此漠不关心； 文风质朴简洁， 内涵深邃，

剧情： 柳鲍芙的樱桃园即将被拍卖抵押，她带着女儿和仆人回到庄园，见到了哥哥加耶夫和养女瓦里亚等人，共同回忆着以前在樱桃园的美好生活，同时焦虑地等待拍卖日的到来，却没有采取任何行动。 罗巴辛建议改建樱桃园为别墅却被否决，最终樱桃园被罗巴辛拍得，他们还没有离开樱桃树就被一颗颗砍倒，众人纷纷离去追求自己的新生活。 在失去樱桃园前他们表现得好像失去樱桃园就会悲痛致死一样，但真的失去樱桃园之后却又表现得稀松平常

背景/文化： 欧洲已经经历了资产阶级改革，但当时的俄国还处于沙皇封建专制制度， 虽然沙皇改革废除了农奴制， 但在俄罗斯，人民生活依然艰难，樱桃园写作正值俄国的政治动荡时期，樱桃园是契诃夫对当时俄国社会的敏锐观察， 展示了当时人们生活的状况，庸俗无聊匮乏

目的/思想： 封建阶级必然消亡；展示当时落魄贵族的生活；新兴资产阶级的兴起；人们彼此漠不关心， 缺乏真诚交流和耐心的倾听，对这种现象的描绘；对美好生活的渴望

人物：柳鲍芙代表落魄贵族，已经失去了封建制度的基础却仍仍然保持奢靡生活，罗巴辛代表新兴资产阶级， 表现人物的庸俗，无聊

情节/结构： 遵照现实的逻辑，任剧情自然发展，有大量偶然性，不强行使用发现和逆转改变剧情走向， 情节没有起伏和冲突，人物关系简单， 没有反面角色

契诃夫现代意义：

现代戏剧，人与环境的冲突

取消动作，戏剧性的弱化

戏剧情境，收尾重复

悲剧与喜剧的融合

25.布莱希特（德国）

史诗剧->叙事剧->辩证戏剧

陌生化方法->间离效果

代表作：四川好人，伽利略传，三分钱歌剧，大胆妈妈和她的孩子们

作品高度政治化，受纳粹主义影响，批判政治，反战争

第四面墙：自然主义戏剧（传统戏剧），擅长营造幻觉， 创作上要求情节跌宕起伏，表演上要求演员设想舞台前有看不见的墙（第四面墙），从而能够使戏剧更加真实，使观众沉迷其中，失去理性和批判能力

布莱希特的变革（促使观众在看戏的过程中思考，行动）：

原因：传统戏剧没有让人思考，一定程度上成为逃避现实的手段，不能改变现实

目的：唤醒观众，令观众思考，反思，批判，辩证的看待金钱，权力，道德

思路：戏剧作用于清醒的大脑，使人清楚的意识到现实，不反对娱乐，也不是说教

叙述一个未必完整的事件，唤醒观众，使其能够理性观察，思考，作出判断，打破第四堵墙，用辩论手法把感受变为认识，教育观众而并非说教，让观众面对剧情

方法：间离（拉开距离）

陌生化方法：让人重新看待熟悉的事物，目的是让观众和剧情保持距离，从而催生理性判断， 利用艺术方法使平常的事情不再平常， 从中揭露事物的因果关系和矛盾特性， 使人们认识到现实生活的本质

结果：打破三一律，启发戏剧和影视

原理：唯物辩证法规律，否定之否定（马克思主义哲学影响）， 令观众重新看某件熟悉的事物发现不同寻常，是第一层否定，从不寻常之处得到新的认知，是第二层否定

方法：陌生化，把司空见惯的事物表现得离奇， 要求演员与角色拉开距离（与中国戏曲互鉴）

目的：解释世界，改变世界，激发人们的理性思考（科学时代的要求）

26.四川好人

剧情： 三个神仙来到四川寻找好人，苦寻不得，最终找到了妓女沈黛，她收留了三位神仙， 神仙认为自己找到了好人，给沈黛留下了1000银元作为住宿费。 沈黛用钱开了一家烟馆，并无偿招待自己的邻居，但好心没有好报，自己的烟店难以为继。此外，沈黛爱上了一位落魄飞行员杨森， 计划卖掉烟店借贷 让杨森能在北京谋职位， 不曾想杨森是个骗子。于是沈黛女扮男装化身表兄崔达，把烟馆改成卷烟厂，让附近的人们为他劳动，剥削人赚钱，人们在感激崔达提供了面包的同时，也在怀念之前的好人沈黛， 有人怀疑崔达霸占了烟店，因此将其举报。在神仙化身的法官面前，崔达变回沈黛，并告诉神仙， 在这个社会上好人当不下去。

人物：沈黛 本来是好人，被社会逼成坏人，反映对社会对人的影响，好人难以生存

背景/文化：创作时作者处于流亡期间，反对纳粹主义

思想/目的：要想改变人就得先改变人处在的社会，希望戏剧能够引起人们的理性思考，社会应当依赖好人，还是应当变革社会

主题： 让人们思考，在这样的社会上好人无法生存，是否应当变革社会

语言特点/艺术特色：陌生化——间离，使人们在惊异中不沉浸剧情，使用楔子打断剧情，促使人们思考，使用象征手法和隐喻。要求演员和角色保持一定距离， 把人物的行为陌生化。 演员一人分饰两角在舞台上直接切换角色。

27.荒诞派（现代确立）：

出现基础： 现代社会的高度异化，和人对异化社会的彻底绝望的孤独感和无助感

内容： 不是建立充满意义的世界，也不是使用理性对抗虚无， 而是使用非理性的形式，呈现意义丧失的境遇

代表作家：尤奈斯库：秃头歌女，椅子 贝克特：等待戈多（两幕），美好的日子（两幕），终局（独幕）

审美特征：

形式的碎片化和丑怪

内容平面化，无中心

主体的零度化，无力感

荒诞戏剧的特征：

结构：两幕话剧，圆形结构，结尾回到开始

人物：体现人物关系，人物无历史，成对出现

语言：对话的非连贯性

28.等待戈多（反传统戏剧）

剧情：第一幕是在一棵只有枯树的荒原上两个流浪汉在等待戈多，戈多没有出现，两人只能靠漫无目的的对话消磨时间，期间一个叫做波卓的人带着仆人幸运儿经过，最后一名孩子路过告诉他们戈多今天不来了。第二幕几乎和第一幕一样，依然是两人在漫无目的的对话，等待，只是波卓和幸运儿一个瞎了一个哑了。

结构：两幕话剧，线性结构——圆形结构，结尾回到开始

语言：象征，隐喻手法；对话非连贯，无关联，跳跃；语言重复无逻辑；对话有诗歌般的意境和韵律

人物：无历史，成对出现；体现当时的人们缺失信仰又无能为力的精神状态

时空特点：空间与时间的模糊与不确定；时空是不承载意义，事件，价值，因为他们是虚空的；非理性的世界，无意义的人生

情节：对话没有推动情节发展，不讲故事而是展现处境，反映一种形而上的思考

主题：展现二战后的人的生存状态，失去意义，展现人们的生存困境，喻示人生是一场无尽无望的等待，表达了世界荒诞、人生痛苦的存在主义思想，也反映出第二次世界大战后资本主义世界普遍的空虚绝望的精神状态

目的/思想： 展现人们的精神状态，释放人们的消极情绪，通过展示荒诞情节让人们开始反思自己的生活，达到唤醒人们的目的

背景/文化：二战之后人们的生活失去意义，资本主义世界呈现普遍的空虚绝望的精神状态

29.中国戏曲（大器晚成）

表现人物形象广泛，关于婚姻爱情内容较多，一般为大团圆结局 唱词以音乐格律为规范用于抒情，说白用于叙述故事情节

以歌舞演故事

发展历程：

先秦至唐代——发生孕育期

春秋：优孟衣冠（扮演人物有情节的表演）（即兴随意）

秦汉：根据特定人物故事演出的一段情节

唐：参军戏：以滑稽调笑为主，有参军和苍鹘（gu）

宋代至清代——发展成熟期

宋：宋杂剧：滑稽表演，歌舞，杂戏组合的综合性戏曲；诸宫调

南戏： 南宋至明初流行于南方的 以演唱南曲为主的戏曲样式

中国戏曲发展成完整独立的艺术形式，是宋代的永嘉杂剧

宋元时期从叙事体变为代言体

元杂剧：

一楔子四折，融合各种表演形式形成的完整戏剧形式，创造了成熟的文学剧本

兴盛原因：厚积薄发；种族歧视，民族压迫，科举取消；经济发展，民众审美需求提升

明清：南戏演化为传奇，昆曲兴起

清中期以后：地方戏兴起，戏曲进入以表演为中心的时代

西方喜剧为讽刺， 中国喜剧为讽谏

戏曲审美特征：程式化，虚拟性，综合性

生：男性行当总称

旦：女性角色 正旦（庄重的中青年妇女），花旦（活泼的青年女性，带喜剧色彩），武旦（擅长武艺的女性）

净：个性暴烈刚强的生角

末：配角的统称

丑：扮演喜剧角色

30.牡丹亭（汤显祖）

剧情： 杜丽娘思春，在花园玩耍时睡着，梦中与一男子相会，醒来后相思成疾，临终前留下一副画像在梅树边。 三年后书生柳梦梅路过此地借宿于此，捡到画像，心驰神往彻夜呼唤， 杜丽娘的魂魄因此被呼唤而来，两人魂游后院，夜夜幽会。日久生情，杜丽娘坦白自己是鬼魂， 于是书生决定挖坟让杜丽娘还阳， 杜丽娘起死回生后两人结为夫妻，去临安应试。 之后书生又向杜丽娘父亲传报女儿复活， 但他父亲不信， 书生还因盗墓而被判罪。 押解途中却得知书生中了状元， 纠纷闹到皇帝面前，皇帝认定杜丽娘重生，命两人结为夫妻

语言： 瑰丽华美，精美典雅，诗一样语言，创造诗情画意般的戏剧情境，运用典故

背景/文化：资本主义萌芽，教育体系完善，心学兴起

思想/主题：浪漫主义，个性解放，至情观

结构： 梦幻世界自由幸福，现实世界冷酷无情，阴间世界通情达理

主题：理想和现实的对立，自我意识觉醒，对理想的执着追求，对爱情的赞颂

31.西厢记

剧情：崔相国去世在普救寺办法事，书生张生路过借宿于此，见崔莺莺一见钟情。驻军孙飞虎兵变，围困普救寺，崔夫人承诺能退兵者就把崔莺莺许配给他，张生在友人的帮助下解围，崔夫人却变卦，说已经将崔莺莺许配给郑桓。 在红娘的暗中撮合之下两人幽会，事情被发现后在众人劝阻下崔夫人终于勉强答应婚事，但要求张生进京赶考高中状元才能成婚。 张生虽然中了状元， 但在郑恒的挑拨之下崔夫人再次反悔，张生赶来当面对峙，有情人终成眷属

发展：元稹（会真记，莺莺传）-北宋入太平广记-赵令时（商调蝶恋花）-董解元（西厢记诸宫调）-王实甫（西厢记）

人物：丰满生动

情节：波澜起伏，引人入胜

语言：华丽诗意，优美生动

风格：温和雅致，轻快曼妙

结构：五本21折，爱情喜剧

主题/思想：反对封建礼教，藐视门阀观念，追求婚姻自主，表达愿天下有情人终成眷属的爱情观

32.中国话剧

从茶园到剧场： 从仅供人消遣娱乐，转变为教育人民，引人思考

发展： 起源于光绪33年的春柳社，当时称为文明戏，1928年洪深提议改名话剧， 有较强烈现实主义传统

特点：

综合性：内容选择社会生活，向人们展示艺术形象和现实生活；

对话性：通过大量的对话来表现人物形象和主题

定义：以演员对话为主，可以使用少量音乐舞蹈等舞台效果的戏剧形式

剧本：一种文学体裁， 规定戏剧的题材，主题，人物，情节，语言，结构，是戏剧演出的依据， 组成包含台词， 舞台提示。 排练用的叫脚本，演出实践后定下来的叫演出本

曹禺：雷雨，日出，原野，北京人

33.雷雨（曹禺）

使中国话剧走向成熟，是中国第一部可读可演的话剧

剧情： 30年前周朴园爱上了女佣的女儿鲁侍萍， 并生下一子周萍。后来为了和富家小姐结婚，逼鲁侍萍第二个孩子跳河自尽，幸亏有人搭救，鲁侍萍后来嫁给周朴园的仆人鲁贵，第二个孩子更名鲁大海，又生下了女儿四凤。 周朴园维持封建大家庭，导致嫁给他的蘩漪生活枯燥，加上周朴园常年在外，于是就和大儿子周萍私通，周平无法接受这种关系，并喜欢上了侍女四凤。蘩漪劝周萍未果，就让鲁侍萍来带走四凤。鲁侍萍前来却又刚好碰上周朴园，当时鲁大海正在矿山打工，作为罢工代表来和周朴园交涉，发生冲突，被周萍赶走。鲁家一行人回到家，夜晚，周萍偷偷潜入，与四凤幽会，却被鲁家人发现，两家人再次聚集在鲁家，周朴园公开了几人的关系，四凤羞愧难当，冲入雷雨中，周冲紧随其后，两人却双双触电身亡，周萍开枪自杀，鲁大海去向不明。

结构：闭锁式，情节核（矛盾核心），四幕集中在一天，简练集中，套层倒叙，明暗交织，遵从三一律

矛盾冲突：以周朴园为代表的资本家和以鲁侍萍为代表的下层劳动人民之间的冲突； 冷酷自私虚伪和 正直坚韧善良的人性冲突

语言：台词具有内在动作性，心灵攻击性，浓郁的抒情性； 有悲愤与炽热交织的激情， 也有深沉压抑的忧郁语调， 通过暗示表达，具有含蓄不尽的意蕴，浓郁激荡的情感

人物：个性鲜明，血肉丰满（除了鲁大海较为扁平）

鲁大海（被压迫的工人），周朴园（封建大家长，资本家），

主题，思想： 叙述家庭矛盾，反映社会问题和时代问题，批判封建主义，反映资本家和工人之间的矛盾

背景：解放前中国的黑暗社会，封建家庭腐败顽固

34.茶馆（老舍）

现实主义：放弃理想化的想象，通过细致观察，对现实生活进行客观，真实，准确描摹

以客观真实在线现实生活为原则，进而塑造典型环境中的典型人物

注重揭露社会的黑暗， 激起人们对生活本质的思索和生命意义的思考

致力于在舞台上营造逼真的生活幻觉

剧情：

第一幕（戊戌变法）茶馆刚开业，各色人来，有旗人，恨洋人的人，实业救国的人...

第二幕（军阀混战）兵荒马乱的社会景象，茶馆日益衰败，被敲诈，

第三幕（解放前夕）茶馆更加衰败，国民党高压统治，生活难以为继

结构：多人多事，人像展览式；开放式，很少回顾，保持行动完整统一，时间地点可以大幅跳跃。

没有核心事件和贯穿始终的矛盾，以茶馆为纽带，70多个角色的穿插，串联生活片段

人物塑造：用语言塑造人物，在冲突中塑造人物，发掘人物闪光点来塑造

主题/目的：小人物侧面透露->主题意蕴多义性

用小人物的生活反应社会变迁，侧面透露政治信息

通过对旧时代的黑暗腐败的揭露，表达对新社会的期待

（\*凭吊旧时代的美好事物，对公共空间的消亡的惋惜）

语言：话到人到，开口就响的人物台词；对白富有潜台词；台词能够准确刻画人物形象；富有生活气息

情节：抛弃贯穿始终的矛盾，留意生活的细节，塑造历史真实面貌，展示从晚清到解放前的中国社会历史变迁（戊戌变法-军阀混战-解放前夕），揭示旧社会的黑暗腐败

背景：晚清到解放前，中国外有列强欺压，内有军阀混战，民不聊生，百废待兴

老舍为配合第一部宪法的推出，写了秦氏三兄弟，之后把其中最精彩的裕太茶馆部分单独写成这部戏剧

集体创作：广泛吸纳导演，演员，观众，社会人士的建议，是多名艺术家的共同创作的结果