

《中国经典话剧艺术欣赏（网络课堂）》结课作业

课程教师：邵泽辉

学生姓名：施念

学生学号：1120161302

学生学院：信息与电子学院

联系方式：1178396201@qq.com

话剧于我

——《中国经典话剧艺术欣赏（网络课堂）》结课论文

0 引言

我对话剧的认识大致可以分为三个阶段——相识，相知与相爱。相识于高中书本上曹禺先生的一部作品——《雷雨》，相知与北京理工大学的校话剧团和太阳剧社，相爱于邵泽辉老师的《中国经典话剧艺术赏析（网络课堂）》。

1 相识

最初接触话剧是在高中的语文课本上——《雷雨》、《茶馆》和《哈姆雷特》。其中《雷雨》给我的印象最深——那时候为了帮助我们更好的了解课本内容，晚自习时候，老师用多媒体给我们放映了这部话剧。关上灯，看着《雷雨》中的一幕幕，我被其中复杂的人物关系以及恰到好处出现的“雷声”所深深吸引，那时候最大的感受就是竟然还有这样一种艺术形式——有别于电影，却和电影一样精彩。那之后我也曾多次回顾课文，每次重读课文，都会感到一种深深的震撼，震撼于它看似平凡却又句句都能抓住人神经的台词、震撼于它所塑造的八个个性鲜明的人物之间的复杂关系。即使是现在，每次重看《雷雨》，都会有很深的带入感，仿佛我就在那雷雨之中，亲眼目睹着周公馆所发生的荒唐一切。

我想，这种强烈的代入感，应该是我为什么喜欢《雷雨》，为什么喜欢话剧的重要原因之一吧。

2 相知

进入大学之后，我有了更多时间去追逐自己喜欢的事情——通过各类晚会以及学校的两大话剧社团（校话剧团和太阳剧社）的一些演出，与话剧接触的越来越多，了解的也越来越多，知道了原来一出话剧的成功演出需要诸多复杂的因素：演员饱满的情感和配合的动作，台词的一次又一次的修改，灯光道具的配合，背景音乐的选取……缺少其中任何一项都很难完成一部话剧的演出。

这个阶段，我对话剧已经有了一定“感性”的认识——不仅知道自己是否喜欢话剧，更知道自己为什么喜欢话剧。在我看来，话剧最能吸引我的是其精湛的台词以及观看话剧时的身临其境的感受。

我认为，如果把话剧看作是一个人，那么台词就反映了这个“人”的内涵多少。一部优秀的话剧，其台词往往是经过编剧仔细推敲后才产生的，这样的台词除了反映剧中人物的情感之外，更能反映出人物的性格及诸多潜在品格。如《雷雨》第二幕周朴园与侍萍相见那场戏，当周朴园还不知道站在他面前的就是侍萍时，表现出一种眷念、忏悔之情，当认出侍萍后，露出了资产阶级伪君子的真相。他严厉地责问：“你来干什么？”“谁指使你来的？”这两句从下意识中冒出来的话，是有内心语言和潜台词的。前一句话“你来干什么？”的潜台词有两层意思：其一，你大可不必到这儿来；其二是一种威胁之意，你想来敲诈我吗？后一句话“谁指使你来的？”的潜台词是：不是你，那一定是鲁贵指使你来敲诈我的。他非常害怕他和侍萍的事暴露在鲁贵这个下人面前，这对他的名誉、社会地位都是一个严重的威胁。这两句“言外之意”的潜台词，对于表现周朴园的虚伪性格起到了很重要的作用。通过含蓄

的语言表达了潜在的意思。

除此之外，话剧带来的那种身临其境的感受，也是诸多观众为之痴狂的主要原因之一——亲眼看着舞台上发生的一幕幕场景，很容易让观众联系自己的生活从而产生一种代入感，这种代入感是电影等文化形式所不能带来的。如《陶里街二十三号》，看着舞台上母亲和女儿大声争吵，很容易让观众联想到幼时邻家争吵的场景，这时大多数观众都会被其吸引，一步步被代入，从而被彻底“征服”。

3 相爱

随着对话剧了解的不断加深，我十分渴望能够有一次机会可以帮助我系统的学习话剧的发展，了解深层次的话剧艺术。而《中国经典话剧艺术欣赏》这门课的开设恰好就给我提供了这么一个机会，可以说是十分幸运了。

随着课程的进行，我对话剧的开始、发展以及其中的一些代表人物有了系统的认识。

中国话剧传承至今已有 110 年的历史，戏剧历史更为悠久。有人说中国话剧是一种舶来品，但是我觉得这个词并不是那么准确——它忽视了当时的中国对话剧文化的一种主观需求性。虽然中国话剧的诞生（1906 年春柳社在日本东京成立）不是在中国，但是回顾当时的社会状况——文化传播受到限制，资本主义不断发展，人们需要一种新的文化方式来传播思想，满足精神上的需求。这时候，话剧的引进刚好满足了这一需求，填补了人们精神上的空缺。以人们的需求作为驱动力，反映当时的社会情形，这就是为什么中国话剧诞生之后至今 110 年发展如此迅速的主要原因之一。

中国话剧的发展历程在一定程度上也反映了中国社会的发展历程。在中国近代民主革命和民族革命的浪潮中，中国话剧的先驱者最初把话剧作为救国、救民、启迪民智、唤醒民众的工具引进来，此后，伴随着中国人民革命的步伐，伴随着中华民族抵抗外辱的斗争，特别是在抗日战争中，中国话剧得到了发展提高。20 世纪 30 年代，戏剧大众化的潮流在左翼戏剧的影响下日益高涨。20 世纪 40 年代，中国话剧人在广泛的艺术实践和理论探索中，不断摸索富有民族特色的戏剧形态，逐渐树立了中国本土戏剧的新观念。

建国以来，田汉、焦菊隐、郭沫若、曹禺、老舍、夏衍、陈白尘、吴祖光、陈其通、沈西蒙、苏叔阳等几代具有深厚文学、戏曲传统修养的戏剧艺术家，始终不渝地努力使中国传统文学艺术所蕴涵的传统美学与话剧固有的美学特征相结合，用于表现现代生活，使我国话剧艺术能以自己独特的艺术特色和魅力屹立于世界艺术之林。纵观世界戏剧的发展史，还没有哪一个国家、民族的话剧如同中国话剧一样，在本民族的政治、社会生活中发挥如此巨大的作用^[1]。

4 总结

随着社会的不断发展，话剧和电影这两种艺术之间必然会有一番较量。

用著名导演田沁鑫的话来说，“戏剧是活人的表演艺术，区别于机械或电力产生的工业化和科技化艺术形态，相比较而言，戏剧诞生的历史远比影视艺术久远。戏剧是在一个场所内，人与人的交流，这种现场感受是影视艺术无法替代的，它的独特魅力也在于此。现场感受是舞台艺术最直观和刺激的摄受力，当钟声敲响场灯渐暗，假象社会的‘现在时’正在发生。”观看电影时，我们只能看到导演想要我们看到的，但是观看话剧时，我们能看到我们自己想要看到的，我认为这是话剧文化与电影文化区别最大的地方。所以，我建议，在以后话剧的发展过程中，应放大这一优点，让观众在观看话剧时能有更强的代入感，从而吸引更多人来观赏话剧。

任何文化的发展都用顺应时代的潮流，在 21 世纪的今天，话剧文化要是想继续蓬勃发展，应适当结合新媒体技术以及现代科技文化，在不影响演出效果的前提下，给观众带来更

精彩的观剧效果。

最后，祝《中国经典话剧艺术欣赏》课越办越好，中国话剧发展越来越好！

参考文献：

- [1] 中国知网，《中国话剧百年发展的历史经验》，2012. 9.

如果生活不是那么完美

——《陶里街二十三号》剧评

这是一个不知道发生在哪里的故事，它的名字只有陶里街二十三号。

在陶里街二十三号的阁楼上，身为作家的母亲和一心追逐音乐梦想的女儿过着平静的生活，更准确的说，过着母亲一手营造出来的“平静的生活”。

曾经的母亲是一个高产、受读者欢迎、时尚、美丽的女作家，可是随着时代的更迭，现在的母亲已然成为一个没有杂志社预约、平庸、衰老的“过气”女作家。更让她不能接受的是，在生活拿走了她的事业的同时，也摧毁了她的爱情和婚姻，现在的她所拥有的，仅仅只有她的女儿。于是，她变得异常敏感，她不希望生活有太多的波澜，她只想和女儿过平平淡淡的生活，她排斥一切想要改变她平静生活的因素，她想把女儿牢牢的拴在她的身边，为此，她什么都可以做——以自己仅有的私人空间为代价换取楼下记者的配合演出、亲手摧毁女儿的音乐梦想不让她离开自己……

剧中的女儿是一个性格胆小但却为了音乐梦想可以不顾一切的形象，女儿一直生活在母亲辛苦经营的“平静的生活”中，小小的阁楼就像是一个保护罩，把一切残酷的事实都挡在了外面，在保护罩里面，有女儿所想要的一切——有每周从国外飞回来陪她吃早餐的爸爸，有善良帅气、对生活有着独特见解、与她是小学同学并且一直喜欢她的记者，还有她最喜爱最擅长的钢琴以及即将到来的接她去音乐学院的汽车。这一切是那么的美好，可也是那么的漏洞百出。难道女儿不知道这一切都是假的吗？或许不知道，也或许知道。

母女关系是这部剧的核心，在这个没有父亲的畸形的家庭里，埋藏着许多秘密。二十多年来，母女两人在这些秘密里挣扎，她们相互隐瞒，又心照不宣。他们每天总是不断的争吵、和好、再争吵、再和好。这里已经被时间遗忘，因为时间知道，它在这里起到的作用微乎其微。但是，女儿终究不是母亲笔下的“提线木偶”，长大的女儿再也不愿做母亲手中的提线木偶，她想要去追求自己的生活。这与母亲原本计划的“平静的生活”是背道而驰的，于是，最终的争吵终于爆发，争吵中，生活的面具被一层一层的揭开，秘密一个又一个的显露出来——生活最终还是显示出他原本的、残酷的样子。二人在在真相中迷茫、挣扎、徘徊，最终学会如何去接受原本冰冷的，不完美的生活，直面自己的内心。

生活不可能尽如人意，当理想与生活的落差大到我们无法去接受的时候，我们该怎么办？是像母亲一样，苦心营造出一个理想的生活，把自己锁在里面？还是勇敢的踏出那一步，接受本该接受的生活，直面自己的内心？

我认为，依靠虚构梦幻来编织出一个和剧中一样的阁楼并在其中过自己想要的生活——这只是一种对于现实的退让和妥协。只有回归现实、直面生活才是最好的选择。

正如《这个杀手不太冷》中玛蒂达问里昂，“Is life always this hard, or is it just when you are a kid?”，里昂回答道，“Always like this.” 如里昂所说，生活中总是有太多的不如意，我们不能遇到所有的问题都选择逃避。在生活把我们压得快喘不过气的时候，偶尔的“逃避”可以使我们调整自身，以更好的状态去面对生活。但是一味的逃避迟早会让我们“无路可退”，而当我们无路可退的时候，就像剧中的母亲一样，终究还是得面对生活，面对所有自己之前所不愿意面对的、逃避的生活。为了不让我们自己无路可退，在我们遇到困难的时候，应该像剧中的女儿一样，勇敢的踏出去，虽然可能会很苦，但我相信，在我们迈过一道又一道坎之后，会像剧中的母女一样找到真正的自我，得到我们真正想要的东西，让彼此的心更加接近。

尽管生活不是那么的完美，但我们还是得生活，不是吗？

中国经典话剧艺术赏析（网络课堂）评论截图

第1讲：引言（课程介绍和意义）
作者：邵泽辉

BIT1120161302：就像老师说的，当代具有艺术消费能力的人，需要具有一定的经济能力，最主要的是要有精神文化层面的需要，而这一类人一开始是大学生，消费群体与艺术创造者相辅相成，优秀的观众对艺术创造者也是非常重要的。其次，观看戏剧的内容有利于我们日常生活中去发现自己，去处理一些事情。然后我觉得戏剧不一定需要舞台，或者说舞台是随意的，最主要的是表演者和观众。最后，通过对课程的学习，我觉得戏剧就是以第三方的角度去观看一些事情，在我们的生活里我们是表演者，在别人的生活里我们就是观看者。

9月21日 20:07

删除

第2讲：中国话剧的诞生
作者：邵泽辉

BIT1120161302：这节课让我了解到，中国话剧是在什么样的时代产生的以及其发展史（新剧时期、爱美剧时期、左翼戏剧时期和抗战和解放战争时期）。我非常同意老师在课上说的一句话，戏剧就是当时时代的一个缩影。仔细想想当时中国所处的时代，信息的传播没有现在那么发达，话剧在当时也可以算是一种大家喜闻乐见的信息传播方式，而且戏剧的传播能让一些事迹永远流传下来。中国话剧发展至今已经110年，话剧的欣赏能让我们更好的去了解生活，就像周总理一样，政治才能极其出色，我想这是和他对话剧的钻研，对生活的了解是分不开的。

9月28日 20:06

删除

第3讲：曹禺和《雷雨》
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【3】

最初接触《雷雨》是在高中的课本上，那时候为了帮助我们更好的了解课本内容，在晚自习的时候老师给我们用多媒体放了这部话剧。看着屏幕，我被《雷雨》中复杂的人物关系以及恰到好处出现的“雷声”所深深吸引，之后多次回顾课文，每次重读课文，都会给我一种深深的震撼。这次重新再读（看）一次雷雨，它的台词以及它所塑造的8个个性鲜明不一的人物之间的关系还是能再一次的抓住我的神经，让我有着很深的代入感，仿佛我就在那雷雨之中，亲眼目睹着所发生的一切。我想，这就是为什么我喜欢《雷雨》，为什么喜欢话剧的原因吧。我认为，这部话剧是我看过的最棒的一部话剧，它具有着里程碑式的意义，是中国现代话剧成熟的标志。

第4讲：新中国话剧的发展
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【4】

这一节老师主要说了新中国成立后中国话剧所经历的三个阶段。第一阶段，基础建设时期；第二阶段，起步发展时期；第三阶段，“文革时期”。给我印象最深的就是文革时期的“八个样板戏”，其让我感受到，任何事物之间都是有联系的，社会的发展以及变革对话剧所造成的影响是巨大的，文革时期，许多老艺术家遭受摧残，这对话剧的发展是很不利的。但在进入改革阶段之后，中国话剧进入发展的新时期，在突破旧舞台局限、革新戏剧观念、丰富话剧艺术表现力方面进行了深入探索。

第6讲：新时期以来的话剧发展和北京人艺的创作
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【6】

每一次社会的变革都会给各种文化带来一定的变革，文革时期到新时期，随着时代发展和社会的变化，中国话剧艺术形式越来越丰富多样，其发展也有一个阶段的提升，从最初的茫然无措到后来的慢慢发展，再到最后的人才辈出。我认为，话剧的发展，除了社会的影响之外，还有我们的前辈为话剧所做出的贡献。文化大革命期间，人们的思想被限制，艺术的发展被打压。但艺术的生命力时不能够扼杀的——林兆华导演，他在文革期间，不仅没有因为社会的变革而放弃学习，反而是抓住机会，和各个前辈进行接触交流，因此学到了许多宝贵的知识，而正是这些知识，使得他在文革结束后的导演过程中，指导出大量经典的作品。我想，这大概就是我们经常说的时势造英雄吧。除此之外，老师在最后一部分还说明了八九十年代话剧出现“危机”的三个原因——娱乐方式的多样化、作家们对选题的迷茫、观众们视野的改变。在当代，随着“快餐式文化”的兴起以及新媒体的传播，话剧文化受到了一定的冲击，我觉得，要是想话剧文化继续蓬勃发展，应结合现代技术（如全息投影与新媒体，让话剧传播的更加广泛。

今天 14:28

第7讲：林兆华导演的创作介绍
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【7】

这节课老师主要介绍了我国戏剧界一位著名导演——林兆华导演以及他的创作履历和其主要的代表作品。通过老师的讲解以及我在课下所进行的资料的查询，我认为，林兆华导演真的可以算作是一位极具戏剧天赋的人，为什么这么说呢——他不是导演出身，而是表演系毕业，从40多岁时才开始戏剧创作，但他自身的天赋以及他所做出的努力让他创作出了很多优秀的作品——80年代初期中期与剧作家高行健的合作《绝对信号》（1982年）、《车站》（1983年）、《野人》（1985年），这些作品从戏剧文学、剧场形式和思想内容都突破传统中国式的现实主义戏剧，正式开启中国当代戏剧进入现代主义阶段的大门。除此之外，我认为，林兆华导演还有着其独特的个人魅力——勇气与自信并存，敢于向经典发起冲击。

今天 14:28

删除

第8讲：90年代以来的话剧发展和先锋戏剧
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【8】

在我看来，先锋戏剧与之前的戏剧最大的区别在于：先锋戏剧是一种小众艺术，相对于传统话剧，在戏剧表现方式和结构等方面走出了创新和改革，更加注重对人性的关注、对人本身的关怀。从《恋爱的犀牛》开始，很多年轻人把走进小剧场看先锋戏当作一种时尚，先锋戏剧在当代，更容易被和我们一样的年轻人所接受、喜爱。而因为对它的喜爱，才会有更多人加入其中，为其发展贡献出自己的一份力量，这就是一种正循环。先锋戏剧的代表作品有孟京辉导演的《恋爱的犀牛》、林兆华的《哈姆雷特》、《理查三世》、和《三姊妹•等待戈多》等，通过这些话剧我们不难看出其所具有的当代气息，所以我认为，先锋戏剧是时代的产物，是话剧发展过程中必然出现的一个分支，是话剧适应时代发展的伟大尝试。

今天 15:47

删除

第10讲：中国台湾地区的话剧和赖声川
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【10】

文化的传播是没有界限的，结合各种戏剧文化更有利于我们去发展自身的戏剧文化。老师这节课讲了台文化以及大陆戏剧和台湾戏剧的一些区别。通过这节课我了解到了什么是布袋戏——用木偶或是人偶来演出。也了解到了什么是云门舞集——一个台湾的现代舞蹈表演团体，1973年由林怀民创办，台湾的第一个职业舞团。更是了解到了一位话剧大师——赖声川，1983年从美国加州柏克莱大学戏剧艺术研究所博士毕业后，回到台湾进行戏剧创作。最让人熟知的一部话剧是《暗恋桃花源》（好像近期就有上演），就像别人说的，《暗恋》是《半生缘》，有情人阴差阳错的错过，又都屈服于现实。《桃花源》是《围城》，春花和袁老板就像孙柔嘉和方鸿渐，以为得使所愿可以白头偕老，却没想到柴米油盐里的爱情经不起推敲。而桃花源就是那座围城，城里的人想出去，城外的人想进来。现实是美好的，他让两个有趣的灵魂得以相遇，现实又是残酷的，因为他就是“现实”，现实中刻骨铭心的爱情常常是难以圆满的。不知不觉看到了最后一集网络课堂，虽然网络课堂槽点很多（看到前面一段时间突然卡住，刷新N次才重新出来；评论突然消失以至于写在记事本里最后一起评论；网速太卡，一遍一遍播），但是课堂内容还是很丰富的，本来只是单纯的话剧感兴趣，后来一点一点去听，对话剧有了一个比较系统性的认识，了解了很多以前没有接触到的方方面面。

第9讲：孟京辉导演的创作介绍
作者：邵泽辉

BIT1120161302：【9】

在老师的讲解过程中，我了解了孟京辉导演的戏剧创作过程，并了解了他的一些列作品，其中我看过的也是印象最深的一部话剧是《恋爱的犀牛》，这个话剧的名字听起来很奇怪，一只恋爱的犀牛，给人一种怪怪的感觉，但是看过之后会给人心头一震的感觉。“黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去满街都是美女，高楼和街道也变幻了通常的形状，像在电影里。你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点湿乎乎的，奇怪的气息，擦身而过的时候，才知道你在哭……”《恋爱的犀牛》，“永远的恋爱圣经”，这部话剧不仅是在告诉我们与恋爱有关的东西，更是在告诉我们人生的一些道理，爱情就像人生一样，永远是无解的，就如同未来，永远是迷茫的。希望我们都有勇气去追寻生命中美好的事！（知乎中看到的一句，很有感触）

今天 14:28

删除