

现代话剧对日常生活题材的呈现与价值

张竣瑄

西安翻译学院, 中国·陕西 西安 710105

摘要: 在当代文化语境下, 现代话剧逐渐摆脱传统戏剧对宏大叙事的依赖, 将目光聚焦于日常生活题材, 通过对普通人平凡生活的细腻刻画, 展现出独特的艺术魅力与深刻的社会价值。本文从现代话剧对日常生活题材的呈现特点出发, 深入分析其在内容选择、表现手法以及情感表达等方面的特征, 进而探讨该题材话剧在反映社会现实、传递人文关怀、促进观众情感共鸣以及推动话剧艺术创新等方面的重要价值。同时, 结合具体的话剧作品案例, 剖析现代话剧在呈现日常生活题材过程中存在的问题, 并提出相应的发展建议, 以期为现代话剧的创作与发展提供有益的参考。

关键词: 现代话剧; 日常生活题材; 呈现特点; 社会价值; 人文关怀

The presentation and value of modern drama on daily life themes

Zhang Junxuan

Xi'an Fanyi University, China Shaanxi Xi'an 710105

Abstract: In the contemporary cultural context, modern drama is gradually breaking away from the reliance of traditional drama on grand narratives, focusing on daily life themes, and showcasing unique artistic charm and profound social value through delicate depictions of ordinary people's lives. Starting from the presentation characteristics of modern drama on daily life themes, this article deeply analyzes its features in content selection, expression techniques, and emotional expression, and further explores the important value of this theme of drama in reflecting social reality, conveying humanistic care, promoting emotional resonance among audiences, and promoting artistic innovation in drama. At the same time, combined with specific cases of drama works, analyze the problems that exist in the presentation of daily life themes in modern drama, and propose corresponding development suggestions, in order to provide useful references for the creation and development of modern drama.

Keywords: Modern drama; Daily life themes; Presenting characteristics; Social value; Humanistic care

0 引言

话剧作为一种重要的舞台艺术形式, 自诞生以来便与社会生活紧密相连。在不同的历史时期, 话剧的题材选择与表现重点也有所不同。传统话剧往往更倾向于选取重大历史事件、英雄人物事迹以及激烈的社会矛盾等宏大叙事题材, 以达到启迪思想、鼓舞人心的目的。然而, 随着社会的不断发展与人们审美需求的日益多元化, 现代话剧开始将创作视角转向普通人的日常生活, 以日常生活中的琐碎事件、平凡人物的情感世界以及常见的社会现象为创作素材, 构建出贴近生活、贴近观众的舞台形象。这种对日常生活题材的关注与呈现, 不仅丰富了话剧的题材类型, 也使话剧在当代社会中获得了更广泛的受众群体, 展现出强大的生命力与独特的艺术价值。因此, 深入研究现代话剧对日常生活题材的呈现与价值, 对于了解当代话剧艺术

的发展趋势、推动话剧艺术的创新与繁荣具有重要的理论意义与现实意义。

1 现代话剧对日常生活题材的呈现特点

1.1 内容选择: 聚焦平凡生活, 挖掘生活细节

现代话剧在日常生活题材的内容选择上, 打破了传统话剧对“重大题材”的偏好, 将目光投向了普通人的日常起居、工作学习、人际交往以及情感纠葛等方面。这些题材看似平凡琐碎, 却蕴含着丰富的生活气息与深刻的人生哲理。例如, 在话剧《雷雨》中, 虽然涉及到家庭矛盾与社会阶层等问题, 但其中对人物日常生活细节的描写, 如周朴园对旧家具的留恋、鲁侍萍对子女的牵挂等, 都让观众能够深刻感受到人物的内心世界与生活的真实面貌。

现代话剧注重挖掘生活细节, 通过对细节的精心刻画, 使舞台形象更加生动鲜活, 增强了作品的真实感与感

染力。比如,在话剧《恋爱的犀牛》中,导演通过对男主角马路日常生活中一些细微动作和心理活动的描写,如他反复擦拭犀牛模型、在深夜独自徘徊等,生动地展现了马路对爱情的执着与迷茫,让观众能够产生强烈的情感共鸣。此外,现代话剧还善于从日常生活中发现具有普遍性的社会问题,并通过艺术的形式将其呈现出来。例如,话剧《窝头会馆》以老北京一个普通四合院的生活为背景,通过对四合院中几户人家日常生活的描写,反映了新中国成立前后社会底层人民的生活状况与社会变迁,揭示了当时社会存在的一些问题,如贫富差距、社会不公等。

1.2 表现手法:多元化创新,贴近现实生活

为了更好地呈现日常生活题材,现代话剧在表现手法上不断进行创新与探索,采用了多元化的艺术手段,使作品更加贴近现实生活,富有时代气息。

在舞台设计方面,现代话剧摒弃了传统话剧华丽、夸张的舞台风格,更加注重舞台的真实性与生活化。许多话剧作品采用简约、写实的舞台设计,通过对日常生活场景的模拟,如家庭客厅、办公室、街道等,让观众仿佛置身于真实的生活环境中。例如,话剧《白鹿原》的舞台设计以黄土高原的农村风貌为背景,通过简单的道具和灯光效果,营造出了浓厚的乡土气息,使观众能够深刻感受到白鹿原地区的生活氛围与历史变迁。

在叙事方式上,现代话剧打破了传统话剧线性叙事的模式,采用了更加灵活多样的叙事方式,如倒叙、插叙、多线叙事等。这种多元化的叙事方式不仅能够丰富作品的内容与结构,还能够更好地展现人物的内心世界与生活的复杂性。例如,话剧《琥珀》采用了多线叙事的方式,同时展现了男主角高轶与女主角小优的爱情故事以及其他几个人物的生活经历,通过不同故事线之间的相互交织与碰撞,揭示了现代社会中人们的情感困境与人生选择。

在语言表达方面,现代话剧更加注重语言的生活化与口语化,摒弃了传统话剧语言中过于书面化、典雅化的特点。话剧作品中的人物语言大多来源于日常生活,简洁明了、生动形象,能够真实地反映出不同人物的身份、性格与生活背景。例如,在话剧《茶馆》中,人物的语言具有鲜明的北京地方特色,简洁幽默、生动形象,通过这些语言,观众能够深刻感受到老北京茶馆的生活气息与人物的性格特点。

1.3 情感表达:细腻真挚,引发观众共鸣

日常生活题材本身蕴含着丰富的情感元素,现代话剧通过对这些情感元素的深入挖掘与细腻表达,使作品具有

强烈的情感冲击力,能够引发观众的情感共鸣。

现代话剧注重展现人物内心深处的情感世界,包括喜怒哀乐、爱恨情仇、孤独迷茫等复杂的情感。通过对人物情感的细致刻画,使观众能够深入了解人物的内心感受,产生情感上的共鸣。例如,在话剧《暗恋桃花源》中,导演通过对男主角江滨柳与女主角云之凡之间跨越几十年的爱情故事描写,细腻地展现了两人之间深厚的情感以及对爱情的执着与坚守,让观众在感动之余,也能够联想到自己的情感经历,产生强烈的情感共鸣。

此外,现代话剧还善于通过情感的对比与冲突来增强作品的情感张力。例如,在话剧《活着》中,导演通过对男主角福贵一生的描写,展现了他从富贵荣华到穷困潦倒的巨大人生落差,以及他在面对亲人离世、生活困境等一系列挫折时的坚强与乐观。通过这种情感上的对比与冲突,不仅让观众感受到了生活的残酷与无常,也让观众看到了人性的光辉与生命的力量,引发了观众对生命意义与人生价值的深刻思考。

2 现代话剧呈现日常生活题材的价值

2.1 反映社会现实,推动社会进步

现代话剧通过对日常生活题材的呈现,能够真实地反映当代社会的生活状况、社会现象以及人们的思想观念,具有强烈的现实意义。话剧作品可以通过对日常生活中各种问题的揭示,如家庭矛盾、职场压力、社会不公、环境保护等,引起社会各界的关注与思考,进而推动社会问题的解决与社会的进步。

例如,话剧《穹顶之下》以雾霾问题为主题,通过对普通人日常生活中受到雾霾影响的描写,以及对雾霾成因、危害与治理措施的探讨,引起了社会各界对环境保护问题的高度关注,推动了公众环保意识的提高与相关环保政策的出台。此外,现代话剧还可以通过对社会弱势群体生活状况的描写,如农民工、残疾人、老年人等,呼吁社会关注弱势群体的权益,促进社会的公平与正义。例如,话剧《农民工之歌》通过对农民工在城市打工生活的描写,展现了农民工的艰辛与付出,呼吁社会给予农民工更多的关爱与支持,改善农民工的生活待遇与工作环境。

2.2 传递人文关怀,慰藉观众心灵

在快节奏、高压力的现代社会中,人们往往容易感到孤独、焦虑与迷茫。现代话剧通过对日常生活题材的呈现,传递出浓厚的人文关怀,能够给予观众心灵上的慰藉与情感上的支持。

话剧作品可以通过对普通人平凡生活中的美好瞬间与

人性光辉的展现,如亲情、友情、爱情、善良、勇敢、坚强等,让观众感受到生活的希望与温暖,增强观众对生活的信心与热爱。例如,话剧《全家福》以一个普通家庭的生活为背景,通过对家庭成员之间相互关爱、相互支持的描写,展现了家庭的温暖与亲情的可贵,让观众在感受家庭温暖的同时,也能够重新审视自己的家庭生活,珍惜亲情。

此外,现代话剧还可以通过对人物内心世界的深入挖掘与情感表达,帮助观众更好地理解自己的情感与心理需求,缓解内心的焦虑与迷茫。例如,话剧《心灵游戏》通过对几个不同身份、不同年龄的人物在面对生活困境时的心理活动与情感变化的描写,引导观众思考人生的意义与价值,帮助观众调整心态,积极面对生活中的挑战。

2.3 促进观众情感共鸣,增强社会凝聚力

现代话剧作为一种集体性的艺术形式,能够将不同身份、不同年龄、不同背景的观众聚集在剧场中,通过共同观看话剧作品,产生情感上的共鸣,进而增强社会凝聚力。

话剧作品所呈现的日常生活题材具有普遍性,能够让不同的观众在作品中找到自己的影子,感受到共同的情感体验。例如,话剧《奋斗》以当代青年的奋斗历程为主题,通过对青年们在追求梦想过程中所遇到的挫折、困难与成长的描写,让许多年轻观众能够产生强烈的情感共鸣,感受到自己在奋斗道路上并不孤单。这种情感共鸣能够拉近观众之间的距离,消除彼此之间的隔阂,增强观众的归属感与认同感。

此外,现代话剧还可以通过组织观众参与话剧演出、讨论等活动,进一步促进观众之间的交流与互动,增强社会凝聚力。例如,一些话剧团体组织观众参与话剧的排练与演出,让观众亲身体验话剧艺术的魅力,同时也增进了观众之间的了解与友谊。

2.4 推动话剧艺术创新,丰富话剧艺术内涵

日常生活题材为现代话剧的创作提供了丰富的素材与广阔的空间,推动了话剧艺术在内容、形式、表现手法等方面的创新与发展,丰富了话剧艺术的内涵。

在内容创新方面,日常生活题材的多样性与复杂性为话剧创作提供了源源不断的灵感。话剧创作者可以从日常生活中挖掘出各种新颖独特的题材,如新兴的职业群体、新型的社会关系、时尚的生活方式等,使话剧作品更加贴近时代潮流,富有新鲜感与吸引力。例如,话剧《互联网恋人》以互联网时代的爱情故事为主题,通过对年轻人在网上交友、恋爱等生活方式的描写,展现了互联网对人们

生活的影响,为话剧艺术注入了新的时代元素。

在形式与表现手法创新方面,为了更好地呈现日常生活题材,话剧创作者不断探索新的舞台形式、叙事方式、语言风格等,使话剧艺术更加多样化与个性化。例如,一些话剧作品采用了沉浸式戏剧的形式,让观众能够参与到话剧演出中,增强了观众的参与感与体验感;还有一些话剧作品将多媒体技术与舞台艺术相结合,通过视频、音频、投影等手段,丰富了舞台的表现形式,营造出更加逼真、生动的舞台效果。

3 现代话剧呈现日常生活题材存在的问题与发展建议

3.1 存在的问题

尽管现代话剧在呈现日常生活题材方面取得了显著的成就,但在实际创作与发展过程中,仍然存在一些问题亟待解决。

首先,部分话剧作品在题材选择上存在同质化现象。由于日常生活题材具有普遍性与易操作性,许多话剧创作者纷纷将目光投向这一领域,导致大量相似题材的话剧作品涌现。这些作品在内容、情节、人物塑造等方面缺乏创新与个性,难以满足观众多样化的审美需求,也影响了话剧艺术的发展活力。

其次,一些话剧作品在对日常生活题材的挖掘深度不够。部分话剧创作者仅仅停留在对日常生活表面现象的描写,缺乏对生活本质与人生哲理的深入思考与挖掘,导致作品内容浅薄、思想性不强,难以给观众留下深刻的印象与启示。

再次,在表现手法的运用上,部分话剧作品存在过度追求形式创新而忽视内容质量的问题。一些话剧作品为了吸引观众的注意力,盲目采用各种新奇的表现手法,如复杂的舞台设计、混乱的叙事方式等,但却没有将这些表现手法与作品的内容有机结合起来,导致作品形式大于内容,缺乏艺术感染力与思想深度。

最后,话剧市场的商业化倾向对日常生活题材话剧的创作产生了一定的负面影响。在市场经济环境下,一些话剧创作者为了追求经济效益,过分迎合观众的低级趣味,创作了一些低俗、庸俗的话剧作品,这些作品不仅损害了话剧艺术的声誉,也误导了观众的审美取向。

3.2 发展建议

针对上述问题,为了推动现代话剧更好地呈现日常生活题材,实现话剧艺术的可持续发展,提出以下几点发展建议。

第一，加强题材创新，挖掘独特的生活素材。话剧创作者应注重对日常生活的观察与体验，善于从不同的角度、不同的层面挖掘生活中的独特素材，避免题材同质化现象的出现。同时，要结合时代发展的潮流与社会现实的需求，创作具有时代特色与现实意义的话剧作品，为话剧艺术注入新的活力。

第二，深化对日常生活题材的挖掘，提高作品的思想性与艺术性。话剧创作者应加强对生活本质与人生哲理的思考与探索，通过对日常生活题材的深入挖掘，展现出生活的复杂性与多样性，传递出深刻的思想内涵与人文精神。同时，要注重作品的艺术质量，在人物塑造、情节设置、语言表达等方面下功夫，提高作品的艺术感染力与审美价值。

第三，合理运用表现手法，实现形式与内容的有机统一。话剧创作者应根据作品的内容与主题，选择合适的表现手法，避免过度追求形式创新而忽视内容质量。要将表现手法与作品的内容有机结合起来，通过形式创新更好地展现作品的内容与思想，增强作品的艺术魅力。

第四，规范话剧市场秩序，引导正确的审美取向。政府相关部门应加强对话剧市场的监管与引导，制定相关的政策法规，规范话剧市场的运作秩序，打击低俗、庸俗的话剧作品。同时，话剧团体与创作者应树立正确的艺术观与价值观，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多思想性、艺术性、观赏性相统一的优秀话剧作品，引导观众树立正确的审美取向，提高观众的审美水平。

4 结语

现代话剧对日常生活题材的呈现，是话剧艺术在当代社会发展的必然趋势，也是话剧艺术贴近生活、贴近观众的重要体现。通过对日常生活题材的精心选择、多元化的表现手法以及细腻真挚的情感表达，现代话剧不仅丰富了自身的题材类型与艺术内涵，还在反映社会现实、传递人文关怀、促进观众情感共鸣以及推动话剧艺术创新等方面发挥了重要作用。然而，在现代话剧呈现日常生活题材的过程中，仍然存在一些问题，如题材同质化、挖掘深度不够、形式与内容脱节以及市场商业化倾向等。因此，话剧创作者应加强题材创新，深化对生活题材的挖掘，合理运用表现手法，同时政府相关部门应加强对话剧市场的监管与引导，以推动现代话剧更好地呈现日常生活题材，实现话剧艺术的繁荣与发展。相信在各方的共同努力下，现代话剧将在呈现日常生活题材方面取得更加显著的成就，为当代社会文化的发展做出更大的贡献。

参考文献：

[1] 王琛. 虚实交融——现代数字技术在话剧舞美设计中的创新实践[J]. 文化月刊. 2025 (02): 141-143.

[2] 蔡夏颖. 传统与现代的融合：跨文化视野下的话剧表演[J]. 戏剧之家. 2025 (01): 46-48.

作者简介：张竣瑄（2004.04.28），男，汉族，江苏省连云港市海州区人，西安翻译学院2022级本科，研究方向：中国戏剧史。