

戏曲剧本创作的叙事结构与观众接受度关联性研究

陈梦瑶

江西省高安市采茶剧团，江西高安，330800；

摘要：本文着重围绕戏曲剧本创作，深度钻研叙事结构与观众接受度之间的紧密联系，借助分析海量传统经典戏曲与现代创新戏曲作品，解析不同叙事结构类型，诸如线性、非线性、复合式等不同叙事结构类型在戏曲里的展现形式，说明其怎样影响观众的情感共鸣、认知理解与审美体验，恰当的叙事架构能够提高戏曲的魅力与感召力，增强观众认可度，反之则可能造成观众流失，意在为戏曲创作者供给理论支撑，协助创作出更贴合观众审美取向、更具生机的戏曲作品。

关键词：戏曲剧本创作；叙事结构；观众接受度

DOI：10.64216/3080-1494.26.02.062

引言

戏曲作为中华优秀传统文化的耀眼瑰宝，经过千年的传承与演进，饱含着丰富的历史积淀与民族品格，剧本创作身为戏曲艺术的核心要素，好似高楼之根基，维系着整个戏曲的呈现水准，而叙事结构作为剧本的支柱，在戏曲的情节铺展、人物刻画以及主题呈现方面起到关键作用，从而极大影响着观众的认可度，在当下多元文化彼此交融、信息流通迅猛推进的时代情境中，观众审美诉求愈发多元化、独特化，戏曲若想于新时代再度展现生机与活力，深度探寻叙事结构与观众接受度之间的关联显得极为紧迫且必需。

1 叙事结构在戏曲剧本创作中的重要性

叙事结构是戏曲剧本编排故事情节、布置人物关系、搭建戏剧冲突的架构体系，它好似一座建筑的框架，承载起整个戏曲的叙事脉络与艺术呈现，恰当的叙事布局能够让故事条理井然、线索明晰，引领观众逐层融入剧情，引发深刻的情感共振；架构紊乱的剧本会让观众如陷迷雾，无法把握剧情走向，进而削减观赏兴致，甚至造成观众流失。

就像传统经典戏曲《西厢记》，其故事叙述结构精巧绝伦，以张生与崔莺莺的爱情故事作为主轴，按照起、承、转、合的线性格局铺展，张生在普救寺遇见崔莺莺，此为故事的“起”，触发了后续一连串情节；孙飞虎把普救寺团团围住，崔夫人承诺若有人能击退敌军，就把莺莺许配给他，张生借助朋友的力量解除了围困，但是崔夫人却食言背信，仅让张生和莺莺以兄妹相称，这是故事的“承”，令矛盾进一步升级；借助红娘的助力，张生与莺莺，打破封建礼教的桎梏，此为故事的“转”，把剧情带向高潮；老夫人于万般无奈之际，应允张生考

取功名之后迎娶莺莺，张生考中了状元，相爱的两人终成佳偶，这是故事的“合”，为故事赋予了圆满的结局，整个故事桥段起伏多变，反倒又紧密衔接，这种线性叙事格局贴合观众的认知规律，使观众能够清楚地跟从主人公的情感走向，沉醉于浪漫的爱情情节里，进而对这部戏曲形成深刻的印记与高度的认可度^[1]。

2 不同叙事结构类型及其对观众接受度的影响

2.1 线性叙事结构

线性叙事结构作为戏曲创作里最为普遍的结构样式，它依照时间次序，逐个叙说故事的开端、进展、顶点与终局，这种构造简明易懂，利于观众领悟与接纳，格外适合讲述情节相对简易、主题清晰的故事。

以京剧《四郎探母》作例证，故事以杨四郎在宋辽战争里被擒获，跟辽国铁镜公主缔结姻缘，辽国萧太后布置好天门阵，杨家将出兵破阵，四郎知悉此事后，在公主的襄助下，不过鉴于时间短促，四郎只好急忙返回辽国。剧情依照时间线索，从四郎遭俘、完婚，直至探母的筹备、会面与离别，情节演进自然顺滑，观众可以清楚地目睹事件的整个进程，对四郎的思乡之意、母子之间的浓厚情感以及他在忠孝两难处境下的艰难抉择有深入的认知，由此产生强烈的情感契合，这种线性叙事架构让观众在观赏进程中不存在理解难题，能够聚精会神地融入到剧情当中，大幅提高了观众的接纳度。

又如评剧《花为媒》，记述了王俊卿跟表姐李月娥相爱，然而被王母阻拦，王母委托媒人阮妈给俊卿提亲，阮妈把张五可引荐给俊卿，俊卿因钟情于月娥而予以回绝，阮妈谋划促成俊卿与五可相见，俊卿被五可的绝美容姿所打动，然而月娥已然嫁给旁人，最终俊卿与五可缔结连理，故事依照时间次序逐个铺展，涵盖相亲的起

始缘由、发展过程直至最终结局,情节简明好懂,观众能够轻易跟上剧情的脉络,领略到喜剧带来的愉悦氛围,进而对这部戏曲心生喜爱^[2]。

2.2 非线性叙事结构

非线性叙事结构冲破传统的时间次序,借助倒叙、插叙、多线叙事等手段,让故事展现出零散化、跳脱性的特征,此结构能够提升故事的悬念与新颖感,唤起观众的探寻欲望,适宜展现复杂的人物关联与深邃的主题。

现代戏曲《青春之歌》于叙事环节大胆地开展了创新活动,运用了非直线叙事架构,剧中借助不同人物的回忆、幻梦等片段,把主人公林道静的成长轨迹、革命历程相互交融在一起,先展示林道静在监狱中矢志不渝的情形,接着借助回忆,回到她学生阶段,叙述她怎样受到先进思想的熏陶,逐步踏上革命征程;又穿插进她与卢嘉川、江华等革命者的情感瓜葛,以及在革命斗争里的锤炼与成长。观众于观赏阶段,得不断整合故事碎块,逐步复原完整的故事全貌,这种别具一格的叙事手法突破了观众的惯常思维,促使他们在思索与探寻中更透彻地领悟人物的内心世界与时代背景,尽管非线性叙事结构对观众的认知水平存在一定门槛,然而一旦观众领会了剧情,就会对其独树一帜的艺术魅力产生极大兴趣,进而获取更高的审美感受与认可度^[3]。

2.3 复合式叙事结构

复合式叙事结构是把线性叙事手法和非线性叙事手法相融合,全面运用多种叙事模式,令故事变得更加丰富多元、层次分明,这种架构能够全面展现两种叙事架构的长处,既维持故事的明晰性,又增添故事的吸引力与内涵。

越剧《红楼梦》采用了综合式叙事格局,剧中既以时间顺序呈现了贾宝玉与林黛玉、薛宝钗之间的爱情纷争,以及贾府的繁荣与没落历程,像宝玉与黛玉自幼一同成长,然而薛宝钗的登场让三人之间的感情变得错综复杂;受封建社会腐朽统治的作用,渐渐走向败落。再穿插了宝玉神游太虚幻境等情节,借助梦境这一非传统叙事要素,提早揭示了人物的命运走向,增添了故事的悬念与奇幻感,这种复合式叙事架构让剧情既具备清晰的线索,又洋溢着诗意与浪漫气息,观众在观赏精彩故事的阶段里,还可领略到诗词的精妙神韵,感悟到人物情感的细腻幽微,进而对这部戏曲形成强烈的喜爱与认同感。

3 叙事结构影响观众接受度的具体因素

3.1 情节设置

情节属于叙事结构的关键构成,恰当的情节编排能够抓住观众的目光,唤起他们的兴致,在戏曲剧本的创作过程里,情节的波折回转、悬念布设等都直接影响着观众的观赏体验。

就像豫剧《七品芝麻官》,剧情蕴含着喜剧元素与戏剧性张力,县官唐成刚刚上任,就遭遇了一连串棘手难题,起初遭遇权贵阶层,诰命夫人倚仗权势欺压百姓,唐成不惮强权,立志为民雪冤,诰命夫人却倒打一耙,将唐成检举至朝廷。唐成于艰难处境中灵活应对,凭借自身的才智与风趣,跟权贵开展了一场精彩的对抗,剧情跌宕起伏,从唐成初上任之际的壮志满怀,到碰到难题时的无助与坚守,再到最终攻克权贵的欢悦,观众在观赏进程中,一直被惊险有趣的情节所牵动,期盼着主人公怎样应对各类挑战,这种绝妙的情节设计令观众沉醉其中,对戏曲形成了强烈的兴趣与极高的认可度。

3.2 人物塑造

人物为戏曲之关键,栩栩如生的人物形象可增进观众的情感共振,叙事架构需依据人物性格与命运铺陈,凭借适宜的情节编排,呈现人物的演进与变迁。

在黄梅戏剧目《天仙配》当中,七仙女与董永的形象为人熟知,七仙女自天庭的仙子下凡间与董永缔结为夫妇,承受了身份的变迁和生活的困苦,她起初在天庭度着无拘无束的时光,不过为了寻觅真爱,她跟董永一块儿过着贫寒的生活,却不见半点埋怨,彰显出善良、英勇、坚贞的品性。董永从一位穷苦的孝子,在和七仙女的爱情里呈现出忠厚老实、勤劳善良的特质,剧本借助一系列情节,诸如七仙女下凡、槐荫树为证、夫妻诀别等,鲜活地刻画了这两个经典人物形象,观众在被他们的爱情故事触动的同时,也对人物萌生了强烈的喜爱与赞同,由此增强了观众接受度。

3.3 节奏把握

叙事节奏是戏曲剧本创作里不容忽略的要素,观众或许来不及领会剧情;往往会让观众觉得冗长、无趣,适宜的节奏把控能够使剧情有张有弛,维系观众的观赏兴趣。

昆曲《长生殿》在叙事韵律的拿捏上恰如其分,在刻画唐玄宗与杨贵妃的爱情之际,存在缱绻动人的精微情感呈现,剧里借助众多的唱词,精准地勾勒出唐玄宗与杨贵妃在月下盟誓、长恨歌等场景,把两人之间的深厚情意呈现得酣畅淋漓,让观众沉浸于浪漫的爱情意境里。还有安史之乱这类扣人心弦的情节,当安史之乱兴

起,唐玄宗无奈离开长安,杨贵妃在马嵬坡被赐死的时刻,情节急遽转折,充斥着紧张与哀伤,观众在品鉴过程里,伴随剧情的节奏更迭,情感也随之波动,始终维系着高度的留意与喜好,由此对这部戏曲产生了良好的认可度。

4 提升观众接受度的叙事结构优化策略

4.1 贴近观众生活与审美需求

戏曲创作者需全面洞悉当代观众的生活状况、审美趋向与情感渴望,把现实生活里的元素嵌入叙事架构之中,让戏曲更富时代气息与亲近感。

比如现代戏曲《骆驼祥子》,把老舍先生的经典小说进行戏曲化改编,在维持原著核心要义的前提下,依照戏曲艺术特性开展叙事结构的调整,剧中凭借祥子拉车的艰难境遇、与虎妞的繁杂情感等情节,呈现了旧中国城市底层人民的悲惨命运,在舞台展示上,采用了现代舞美工艺,构建出逼真的生活景象,让观众好似置身于那个年代,这种贴合现实生活的叙事内容和架构,让当代观众能够形成强烈的共鸣,进而提升了观众认可度。

再如一些聚焦当代生活题材的小型戏曲,聚焦社会热点议题,诸如环保、养老、教育等,凭借妙趣横生的情节以及灵动鲜活的人物形象,呈现当代人的生活状况与精神诉求,这些戏曲在叙事架构上简明扼要,契合观众生活实际,便于让观众形成认同感,于是赢得观众的喜爱^[4]。

4.2 创新叙事手法与表现形式

在秉承传统戏曲叙事要义的条件下,积极创新叙事技巧与呈现样式,利用现代科技措施,像多媒体、虚拟现实等,拓展戏曲的叙事途径与观看感受。

部分实验戏曲尝试冲破传统舞台的约束,运用多空间、多层次的叙事架构,利用舞台场景、灯光音效等办法,打造出梦幻的戏曲天地,令观众好似临其境,部分戏曲在舞台之上划分出多个表演区域,各个区域同步开展不同的情节演绎,观众可按照自己的喜好选择观看视角,提升了观赏的趣味性与互动性。

另有部分戏曲借助虚拟现实技术,令观众穿戴设备,好似置身戏曲的虚拟空间,跟剧中人物进行交流互动,这种新颖的叙事手段与呈现方式给观众带来了崭新的

审美体验,引得更多年轻观众聚焦戏曲艺术,提高了戏曲的观众接纳度。

4.3 注重叙事结构的整体性与协调性

叙事结构的各个单元需彼此衔接、彼此照应,构成一个有机的整体,情节编排、角色塑造、节奏掌控等元素之间应协同一致,杜绝出现结构松散、逻辑无序等问题。

当开展戏曲剧本创作工作时,创作者需用心谋划故事架构,恰当安排情节演进,让每个情节都服务于主题呈现与人物刻画,应留意人物性格的稳定性与发展转变,令人物形象愈发饱满立体,在节奏把控过程中,应依据剧情需求,灵活地对节奏的快慢进行调节,让整个戏曲叙事通顺连贯,为观众营造惬意的观赏感受,进而增强观众的认可度。

5 结论

戏曲剧本创作的叙事构造与观众接纳度之间存在着紧密的联系性,不同类型的叙事结构具备各自的特性与长处,对观众接纳度造成不同效果,情节设置、人物塑造、节奏把握等叙事结构方面的要素直接左右着观众的观赏感受与情感呼应,借助贴合观众生活实际与审美诉求、创新叙事手段与呈现样式、重视叙事结构的整体感与协调性等优化办法,能够增进戏曲剧本的叙事质量,增强戏曲的魅力与张力,进而提升观众认可度,在如今文化朝着多元方向发展的阶段,戏曲创作者要持续钻研革新叙事架构,推出更多精良的戏曲作品,让这一古老的艺术形式在新时代展现出新的风采,进而让更多观众钟情并传承戏曲文化。

参考文献

- [1]周汝嘉.戏曲剧本创作中的程式性——引子、定场诗和自报家门[J].剧影月报,2025,(02):55-56.
- [2]贾期凯.意象在戏曲剧本创作中的表现[J].小说月刊,2025,(01):93-94.
- [3]金响龙,崔岑.传统叙事艺术的“电影化”转译——陶金戏曲电影创作论[J].四川戏剧,2024,(10):91-96.
- [4]杨天娇.戏曲电影意境时空营造探索[D].中国戏曲学院,2023.D0I:10.27647/d.cnki.gzgx.2023.000082.