

导演元素训练之“妙用物件”——戏剧符号学视角下的舞台叙事建构

王丹

韩国清州大学，韩国忠清北道，28503；

摘要：导演元素训练是戏剧导演创作的基础，其中包含事件小品、物件小品、音乐音响小品和画面小品等，其中事件小品是导演元素训练中的核心，物件小品则是在事件小品的基础上更为具象化的进行导演构思，进而可以更好的实现创作者的意图和目标。物件小品本质上是戏剧符号学的实践延伸。本文以索绪尔符号学理论为基础，结合格雷马斯行动元模型，系统阐释物件在舞台叙事中的符号编码机制。结合具体的作品案例，提出“物件三阶训练法”，旨在为导演专业学生提供兼具学术性与实操性的创作路径。

关键词：戏剧符号学；物件小品；能指/所指；行动元模型；导演创作

DOI：10.69979/3029-2735.25.08.090

在当代戏剧教育中，导演元素训练是培养学生舞台叙事能力的核心环节。然而，传统教学模式常将物件简化为“道具”，其功能多局限于场景再现或动作支撑。学生创作普遍存在“符号单薄化”问题——物件仅作为物理存在（如“茶杯=饮水工具”），缺乏文化隐喻与叙事驱动力；同时，物件与人物关系的脱节导致“叙事碎片化”，无法形成连贯的逻辑链条。更值得注意的是，地域文化符号的深层转译常被忽视，例如云南民族戏剧中的祭祀铜鼓、彝族火把等仪式器物，其文化所指未被有效激活，造成“文化失语”现象。这种教学模式难以适应现代戏剧对符号化叙事与跨文化表达的需求。

戏剧符号学为破解这一困境提供了方法论支持。索绪尔的“能指-所指”二元结构揭示了物件的表意机制：物件的物理属性（能指）需与文化隐喻（所指）结合，形成多层次的叙事张力。格雷马斯的行动元模型则进一步将物件升华为“叙事行动元”，通过“主体-客体-对手”的三角关系构建戏剧动力。例如，本人曾以彝族铜铃为物件小品核心，通过铃声节奏（能指）与族群记忆（所指）的转码，实现从物质符号到文化隐喻的跨越。这一理论转向不仅赋予物件叙事主体性，更推动导演教学从经验化向结构化升级。

本篇文章通过构建“符号认知-编码实践-叙事整合”的方法论体系，具有两重意义：其一，理论层面，将戏剧符号学与导演元素训练深度结合，提出“物件即情节发动机”的创新命题，弥补传统研究对物件叙事功能的系统性探讨不足；其二，创作层面，利用“三阶训练模

型”，为学生提供可操作的符号编码工具；在此基础上，本文还将结合近年来关于导演思维培养的研究成果，进一步探讨如何借助物件小品训练促进导演思维从文字和逻辑向形象与行动性思维的转变，从而推动导演教学模式的革新。

1 物件小品的符号学定义：从“道具”到“叙事元”

物件小品指具象化的集中围绕一个“物件”来进行导演构思，包括构建人物关系，展开舞台行动，引起矛盾冲突，推动剧情发展。物件的选择需要创作者具有选取生活素材的能力，对于生活当中随处可见的物品具有较强的观察力以及想象力，可以产生相对应的联想，提到物件，不得不提到戏剧基本术语当中的“道具”。余力民教授在《戏剧导演思维与训练》当中指出：“一般舞台上，按照其体积和移动性的大小又将道具分为‘大道具’和‘小道具’两大类。表演艺术离不开道具，在戏剧舞台中，道具对剧情的发生、发展，烘托时间背景、现场气氛、表现人物特征、性格、动作、生活习惯都能起到重要的作用。”从以上来看，创作者更多的使用“大道具”可以是舞台上的一桌一椅，多用于创造“规定情境”，也可以为整个剧情提供更丰富的背景和情境。在一些历史类剧目中，使用古代的家具、服饰等道具，可以更好地再现当时的社会环境，让观众身临其境，体验到更多的历史文化氛围。而在一些现代剧目中，使用电视、电脑等现代科技道具，则可以增加话剧的时代感

和现代感,使得观众更加容易理解和接受剧情,为话剧演出提供更加生动的舞台效果。通过选择合适的“大道具”,导演可以创造出非常丰富的舞台环境,从而让观众更好地体验到话剧的氛围和魅力。

而我们今天要讨论的“小道具”,也就是物件小品当中的物件,首先要明确一点是,该物件必须是唯一且具有不可替代性,它不是传统意义上的摆设物件,而是全剧的中心点,人物关系、故事剧情、矛盾冲突均是由于该“物件”的出现进而向前推动,贯穿始终,结合在行动元模型中,物件又被标为“叙事元”,作为客体或与之紧密相关的符号元素,成为构成戏剧冲突和情节发展的关键节点。通过理论分析,物件不仅具有视觉和触觉的直观性,更承担着叙事推进与文化编码的功能。

2 物件的符号选择: 类型学分析与文化编码

传统教学中,物件常被简化为“道具”,而符号学视域下,物件被重新定义为“舞台符号综合体”,索绪尔的符号学理论将符号分解为“能指”与“所指”两个维度,这一框架为物件小品的创作提供了基础方法论。

“能指”指物件的物理属性,如形态、质感、色彩等直观特征;“所指”则是物件所承载的文化隐喻与情感意义。例如,一张泛黄的“老照片”作为舞台符号,其能指层包括照片的褪色边角、模糊影像以及折痕纹理,而所指层则可能指向家族记忆的断裂、代际矛盾的压抑或历史真相的遮蔽。“茶壶”并不是一个简单的盛茶的容器,而是象征市井文化的消逝。在小品创作中,学生需通过“符号拆解表”分析物件的双重属性,理解其从物质存在到意义载体的转化逻辑。

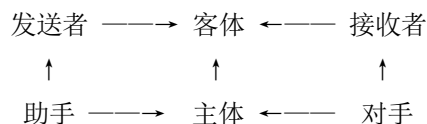
3 物件小品的叙事机制: 格雷马斯行动元模型应用

与“演员”和“人物”不同,“行动元”表示构成一段叙述的总体动作系统内一个单元的深层叙事结构。格雷马斯(A. J. Greimas)的行动元模型(Actantial Model)是叙事学领域的重要理论工具,旨在通过角色功能与关系揭示叙事动力的内在逻辑。该模型将复杂叙事简化为六种核心行动元(Actants),通过它们的互动构建故事框架,在选定物件后,构建角色关系与叙事冲突的骨架。

格雷马斯提出,任何叙事文本均可分解为六种功能性角色,核心逻辑在于叙事动力源于主体对客体的追求,发送者与接收者构成动机与结果的闭环,助手与对手则

分别推动或阻碍这一过程。通过“行动轴”与“沟通轴”揭示行动元间的动态关系,在行动轴当中,主体与对手围绕客体展开争夺,形成戏剧冲突的核心,沟通轴则是发送者赋予客体意义,接收者最终接受或重构这一意义。

1. 主体(Subject): 行动发起者,通常为追求目标的核心角色。
2. 客体(Object): 主体追求的目标,常为具体物件或抽象价值。
3. 发送者(Sender): 驱动主体行动的动机来源。
4. 接收者(Receiver): 客体最终的受益者。
5. 助手(Helper): 辅助主体实现目标的积极力量。
6. 对手(Opponent): 阻碍主体达成目标的消极力量。

以“老照片”物件小品创作为例,通过此模型,学生可系统梳理“物件-人物-事件”的互动关系,避免叙事碎片化。以“老照片”为核心物件的剧本创作中,模型的具体应用如下:

故事背景:主人公小宇在整理祖母遗物时发现一张摄于20世纪40年代的老照片,照片中的陌生男子引发他对家族历史的追问。

故事梗概:小宇是某大学历史学系的一名大二的学生,暑假在家整理外婆的遗物时,看到了去世外婆的日记本,在翻阅日记本的时候,无意看到了一张泛黄的照片,这张照片上是外婆和一个年轻男人的合照,她感到十分不解,于是拿着照片去询问母亲,母亲看到这张照片的时候神情慌张,立马把这张照片抢夺了下来,就要撕毁,小宇不解,让母亲解释照片上的男人是谁?母亲生气的斥责小宇“老一辈的事情别多管闲事,甚至把日记本丢到火炉里”,但照片背面的模糊地址却让小宇牢牢的记了下来。他靠着旧址找到男子后代,经过了解才知道,祖母曾为掩护地下党身份与照片中男子假结婚,揭开了祖母作为革命者的双重人生,照片从“家族污点”升华为“历史见证”的故事。

在整个故事当中,可以看到,客体是老照片,它是全剧的核心符号;主体是小宇,试图破解照片之谜;而对手是母亲,坚决反对小宇追查过去的事情。发送者是祖母,遗物中的照片暗示未言明的历史;助手是:照片背面的线索;接收者是家族历史真相的传递与接受。

通过模型分析,更加深入的了解格雷马斯行动元模型以及各叙事元之间的互动,从而避免叙事碎片化现象,也便于进行导演作品构思。

4 符号学导向的导演训练法:“三阶渐进式”教学体系

物件小品是导演元素训练当中的第二个阶段,也是过渡到导演创作当中,比较有难度的一个过程,不同于事件小品,事件发生引起人物的行动和冲突的点,称之为“引爆点”,由于它的出现,才爆发了人物的行动和冲突,是一个由点到面的过程,而“物件小品”是利用具象化的物体或道具来传达出角色的特点和情感,并不是一维的进行选择和思考,而是立体的,全方位的进行构思,从一些经典的话剧作品来看,物件的出现,不仅通常被用来强调场景、角色和情节等方面,以增强演出的氛围和情感,而且也提供了演员理解和掌握角色特点和情感,提高表演技巧和创造力。

本篇论文基于戏剧符号学理论与导演实践需求,通过“认知-实践-批判”三阶递进,从而将戏剧导演元素训练当中的“物件”发展为从符号解码到编码的过程,最终实现理论与舞台的深度融合。在基础阶段当中,首先要掌握符号学核心概念,具备分析经典剧目中符号系统的能力,不能只是单纯的了解物件的物理属性而忽视文化隐喻,当然,理论与实践一定要相结合,不能是“两张皮”,导致理论无法指导实践。第二阶段是将符号进行编码,建立多维度的思考能力,但在此阶段,还是需要警惕前文当中提到的有且仅有唯一的物件,否则就会产生混乱的现象。第三阶段是综合运用前两阶段成果,构建完整的符号化叙事体系,实现理论与舞台实践深度融合。

物件小品还可以帮助导演更好地传达自己的创意想法。当导演通过物件小品来说明某个情节或特定场景时,演员可以更加清晰地了解该角色或情节的内涵,从而更好地理解导演的创意想法。物件小品也可以帮助导演把握整个演出的氛围和节奏。例如,在话剧演出中,道具和小品可以起到补充和丰富舞台效果的作用,更能够增加观众对剧情的理解和共鸣。因此,物件小品在话剧导演元素训练中的重要性十分突出。其次,物件小品可以帮助演员更好地表现角色。通过使用合适的道具和小品,演员可以更真实地扮演自己的角色,使得观众更

容易地被角色所吸引和感染。比如,在一场戏中,一个角色需要表达他内心的痛苦,那么演员可以通过手中的酒杯、烟灰缸等道具来表现他的情绪,这样观众就能更好地理解他的感受。其次,物件小品比如,在一场悬疑剧中,导演可以使用一些灯光、音响等效果,营造出神秘的氛围,让观众更加紧张和期待。总之,物件小品在话剧导演元素训练中是不可或缺的重要部分。它能够帮助演员更好地表现角色,为整个剧情提供更丰富的背景和情境,并为话剧演出提供更加生动的舞台效果。因此,在话剧导演元素训练中,导演应该注重对物件小品的运用和设计,以达到更好的艺术效果。

传统的物件小品构思是在单一性的进行创作,而现在需要从“用物件”到“讲故事”的思维转型,传统教学强调“物件为情节服务”,而符号学方法要求“物件即情节发动机”,确保物件推动力贯穿始终。

5 结语

导演元素训练是戏剧导演创作的重要基础,其中物件小品作为一种介于传统道具与符号系统之间的创新训练形式,具有提升舞台叙事和导演思维的独特功能。物件小品教学本质上是“符号意识的觉醒训练”,通过戏剧符号学理论框架的系统导入,导演专业学生能够超越经验式创作,在“能指的物质性”与“所指的延异性”之间建立可控的叙事张力,更好体现导演思维。

参考文献

- [1]索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译。北京:商务印书馆,1983年。
- [2]格雷马斯:《论意义》(上),吴泓缈、冯学俊译。天津:百花文艺出版社,2005年。
- [3]余力民.戏剧导演思维与训练[M].云南大学出版社,2006.
- [4]张仲年.戏剧导演[M].中国戏剧出版社,2010.
- [5]鲍黔明,廖向红,丁如如,姜涛.导演学基础教程[M].文化艺术出版社,2007.
- [6]李建平.戏剧导演本科教程[M].北京:中国戏剧出版社,2006:

作者简介:王丹(1994—),女,汉,山西运城,博士在读,韩国清州大学,研究方向:导、表演理论与实践研究。