

戏曲剧本结构中的“起承转合”在现代生活题材中的创新应用

徐亭松

阜阳市演艺有限公司, 安徽 阜阳 236000

DOI:10.61369/HASS.2025040037

摘要：在当代文化多元发展且观众审美持续变迁语境下，现代生活题材戏曲创作面临广阔发展空间，同时也遭遇诸多挑战，急需创新剧本结构来契合时代需求。本文聚焦戏曲剧本结构里“起承转合”在现代生活题材创新应用，深入剖析其在情节构建上怎样以新颖方式引入拓展转折收束情节，在人物塑造方面如何逐步展现并深度挖掘人物性格与内心，在主题表达上怎样巧妙埋设线索丰富内涵凝聚思想，旨在为现代生活题材戏曲创作提供新思路，推动传统戏曲结构与现代生活元素深度融合。

关键词：戏曲剧本结构；起承转合；现代生活题材；创新应用

The Innovative Application of the "Introduction, Development, Transition And Conclusion" in the Structure of Opera Scripts In Modern Life Themes

Xu Tingsong

Fuyang Performing Arts Co., LTD. Fuyang, Anhui 236000

Abstract： In the context of the diverse development of contemporary culture and the continuous change of audience aesthetics, the creation of modern life-themed operas is facing broad development space, but also encountering many challenges. There is an urgent need to innovate the script structure to meet the demands of The Times. This article focuses on the innovative application of the "introduction, development, transition and conclusion" in the structure of traditional Chinese opera scripts in modern life themes. It delves deeply into how it introduces, expands, turns and concludes the plot in a novel way in plot construction, how it gradually reveals and deeply explores the characters' personalities and inner thoughts in character portrayal, and how it ingeniously lays clues to enrich the connotations and consolidate ideas in theme expression. It aims to provide new ideas for the creation of modern life-themed operas and promote the in-depth integration of traditional opera structures with modern life elements.

Keywords： structure of opera scripts; introduction, development, transition and conclusion; modern life themes; innovative application

一、“起承转合”结构内涵与现代价值

（一）传统“起承转合”结构解析

“起承转合”是戏曲剧本经典结构模式，它历经了长期实践的检验。“起”是故事的开端部分，引出主要人物和核心矛盾，奠定叙事基调吸引观众注意力；“承”承接起始的情节内容，对矛盾冲突进行深化与拓展，丰富故事内容展现人物关系变化；“转”是剧情的关键转折之处，打破原有平衡使矛盾冲突升级，推动故事走向高潮带来戏剧张力；“合”则是故事的最终结局阶段，解决矛盾冲突对主题进行升华，给观众留下深刻印象令人难忘，这一结构完整且有序合理，符合观众审美认知的基本规律^[1]。

（二）现代生活题材创作需求

现代生活题材戏曲创作面临不少挑战与机遇，随着时代不断

发展观众审美观念变化，这对戏曲作品内容与形式提出更高要求，现代生活节奏加快信息传播变得迅速，观众期望在有限时间获得丰富情感体验。同时，现代生活题材丰富涉及社会各层面，这为戏曲创作提供广阔素材空间，所以需要创新戏曲剧本结构来适应需求，“起承转合”结构具备独特现代价值意义^[2]。

二、“起承转合”在现代生活题材情节构建中的创新

（一）“起”的多元引入方式

现代生活题材戏曲里“起”的引入方式多元性空前，极大增强作品吸引力与时代感。从社会热点事件切入是极具冲击力的引入方式，以近期受关注的养老问题举例，戏曲开场可展现普通家庭中子女围坐为照顾年迈父母争吵，部分子女主张送父母去养老

院认为能获得专业照顾，有些子女坚持自己照顾却因工作忙而力不从心，此场景能迅速将观众带入熟悉且揪心的现实情境，引发他们对养老难题的共鸣与思考，从人物内心矛盾出发的引入方式也别具一格。比如刻画年轻人在事业与家庭间艰难抉择，舞台上主人公独自坐在昏暗房间拿着工作调动通知，眼神里有事业晋升渴望和对家人的不舍眷恋^[3]。通过细腻心理独白将内心困惑与挣扎毫无保留展现，激发观众好奇心想知道其最终决定，为后续情节跌宕起伏埋下精妙伏笔

（二）“承”的丰富情节拓展

“承”环节在现代生活题材戏曲里，努力打造丰富有层次感的情节，为故事增添无尽魅力，在家庭题材戏曲当中，为展现矛盾冲突的复杂性，除聚焦主要人物间的矛盾外，还巧妙引入亲戚朋友等关系网络，像主人公夫妻因孩子教育问题产生分歧，两人不断争吵闹得不可开交^[4]。这时公公婆婆介入他们秉持传统教育观念，和年轻夫妻现代理念激烈碰撞，同时朋友也来参与此事，有的支持主人公的做法，有的则提出不同的建议，这些错综复杂的关系交织，让情节像张细密大网充满张力，运用现代叙事手法能增色，展现主人公成长历程时穿插回忆片段。比如主人公事业遭遇挫折，陷入自我怀疑状态时舞台灯光渐暗，回忆画面浮现出来了，小时候学校比赛失败后老师鼓励振作。这种打破时间顺序的叙事，增加情节悬念趣味且深化人物塑造，让观众更全面地了解主人公，知晓其内心世界和成长轨迹^[5]。

（三）“转”的意外情节突破

“转”是现代生活题材戏曲情节创新核心要点，突破传统戏曲“转”常规模式去创造意外情节转折，能让观众获得前所未有的独特观剧体验，在爱情题材戏曲当中原本看似坚不可摧的爱情，可能会因为一场突如其来的变故面临严峻考验。比如一对恋人正沉浸在甜蜜恋爱之中，还一起计划着属于他们的美好未来，然而男方突然被检查出患有不治之绝症，为了不拖累女方他选择隐瞒病情提出分手，女方在完全不知情状况下遭受巨大打击，从幸福无比天堂瞬间坠入痛苦不堪的深渊。这种意外转折让剧情发展急转直下态势，增强戏剧冲突强度同时也反映生活复杂，观众在为剧中人物命运揪心不已过程中，会不由自主思考生活真谛爱情本质等问题，从而引发对生活人性等诸多问题深入探讨，让戏曲具备更深层次思想内涵意义^[6]。

（四）“合”的深刻主题升华

“合”环节在现代生活题材戏曲当中，肩负着升华主题启迪思想的重任，通过巧妙地进行情节安排设置，把故事结局跟主题紧密地结合，让作品的内涵实现质的飞跃提升。在环保题材的戏曲里面的故事，主人公为改善家乡的环境情况，历经千辛万苦到处去奔走呼吁，他组织志愿者清理河流里面垃圾，跟污染企业斗智斗勇不轻易放弃，还积极推广环保的理念和知识，在经历挫折和困难之后的时刻，他的努力终于得到了应有的回报，环保项目成功地实施并见成效，家乡的河流恢复了清澈的模样，天空变得湛蓝呈现出美好景象，生态环境得到了极大地改善。结局不仅展现主人公的个人成就，更深刻反映人类与自然共生主题。此时，舞台上可安排主人公站在那里，在焕然一新的家乡土地之上，深情地发表一番内心的感言，表达对大自然的敬畏和美好憧憬。观众在欣赏精彩剧情的过程中，也能从中获得思想的启迪升华，深刻认识到环保的重要意义后，在日常生活当中积极践行环保理念^[7]。

三、“起承转合”在现代生活题材人物塑造中的创新

（一）“起”中人物形象初步勾勒

现代生活题材戏曲在“起”的阶段，人物形象初步勾勒要突破传统模式局限，以新颖且有内涵的方式去展现。有一部反映现代都市创业题材的戏曲，开篇设定在热闹的创业路演现场，主人公身着简约又不失时尚的商务装，步伐坚定地走上舞台。通过简洁情节展现人物特点，他熟练且自信地介绍创业项目，面对评委尖锐提问时从容应对，初步展现出果敢、聪慧的性格。对话当中有评委质疑项目可行性，主人公坚定回应称市场空白就是机遇，有信心用创新打破常规。这一回答凸显他的自信，暗示他对创业成功的强烈渴望，体现面对质疑时的坚定信念。从他的穿着打扮和路演场景，能隐约看出都市创业者的职业身份。这种初步勾勒为后续深入塑造人物奠定基础，引发观众对他创业挑战和梦想实现的关注，让观众迅速被人物吸引并产生探究欲望^[8]。

（二）“承”中人物性格逐步展现

“承”环节属于人物性格逐步展现关键阶段，在现代生活题材戏曲当中要注意，让人物性格于复杂多变情境里自然流露。就拿家庭矛盾题材戏曲来当作例子，前期“起”阶段埋下家庭关系紧张的伏笔，“承”阶段就可以设置多个不同的情境。例如在家庭聚会的时候父母二人，因为教育观念不同再次发生激烈争吵，主人公一开始在旁边默默倾听眉头紧锁，表现出内心纠结与无奈的心理状态，这展现出他善良且不愿伤害家人的性格。随后他尝试着进行劝解语气平和，还理性地分析双方所表达的不同观点，体现出他具备理智方面的性格特点。然而当争吵变得越来越激烈的时候，父母开始把怒气迁移到他的身上时，他一时之间情绪失控大声说出话语，将自己长期压抑在心中的委屈宣泄，这又暴露出他内心深处冲动的一面。通过这样细腻人物描写与情节推进，随着故事不断发展人物不同情境下，所做出的选择与行动让性格特点，逐渐变得清晰起来人物形象立体丰满，让观众能够真切感受人物复杂真实^[9]。

（三）“转”中人物内心深度挖掘

“转”阶段深度挖掘人物内心，可让现代生活题材戏曲达情感与思想深度共鸣。灾难题材戏曲里，主人公本是平凡社区志愿者，过着平静安稳的生活。然而一场突如其来的地震打破这份平静，房屋倒塌周围变得一片混乱。重大情节转折让主人公面临巨大心理压力，还有强烈的情感冲击。在废墟中寻找亲人时他眼神充满恐惧迷茫，双手也不停地颤抖着。他嘴里喃喃自语一定要找到亲人们，内心独白展现对亲人担忧和失亲恐惧。发现亲人不幸遇难时他先是呆立在当场，随后瘫倒在地放声痛哭表情极度扭曲，将内心悲痛淋漓尽致地展现出来。随着时间不断推移看到更多受灾群众，他内心开始逐渐发生复杂的变化了。从最初恐惧迷茫状态转变为坚强感恩，他擦干眼泪重新振作起来投身救援，积极开展救援工作安慰受灾者。通过内心独白与表情描写等多种手法，深刻展现人物在灾难面前内心的转变，增强人物形象感染力让观众能够感同身受^[10]。

（四）“合”中人物命运最终定型

“合”环节会确定人物最终的命运走向，在现代生活题材戏曲当中，人物命运需要与主题紧密相连，以此让人物形象能够完整又统一。以奋斗题材的戏曲作为例子，主人公出身贫寒生活条

件艰苦，怀揣着改变命运的梦想来到大城市打拼。在经历“起”阶段的梦想起航初始阶段，“承”阶段的艰难奋斗中间过程，还有“转”阶段的重大挫折关键节点后，“合”阶段迎来了决定命运的关键时刻。主人公面对一次重要的职业晋升机会时，他没有选择采用不正当手段去竞争，而是凭借自己真实能力和多年积累经验，最终成功获得了这次职业晋升机会。这一结局不仅改变了他原本的命运轨迹，让他从底层奋斗者成为行业精英人物，更展现了他积极向上且坚守原则的人生态度。这一命运定型与奋斗题材倡导主题紧密契合，倡导通过努力和正直去实现个人梦想。

四、“起承转合”在现代生活题材主题表达中的创新

（一）“起”中主题线索巧妙埋设

在“起”阶段巧妙埋设主题线索，是现代生活题材戏曲开启深度表达关键一步。传统戏曲引出主题多采用直白方式，现代创作则更注重隐晦与巧妙之处。以反映现代职场压力题材戏曲为例，开篇场景可设定在凌晨的写字楼里。写字楼内灯光昏暗，只有少数办公室还亮着灯光。主人公疲惫地趴在堆满文件的办公桌上，这一场景布置暗示职场高强度工作主题方向。人物对话中同事抱怨项目一个接一个喘不过气，主人公无奈回应不拼就没有机会。通过这些细节观众能初步感知职场压力主题，这种埋设方式不直接点明而是潜移默化。让观众产生好奇与思考为后续主题深入展开营造氛围，使观众在后续剧情能自然将情节与主题相联系，增强主题表达的感染力与吸引力。

（二）“承”中主题内涵逐步丰富

“承”环节属于丰富主题内涵的重要阶段，现代生活题材戏曲在该环节需多维度拓展主题。以探讨现代家庭亲子关系题材作为例子，“起”阶段埋下亲子沟通不畅的线索之后，“承”阶段可从不同生活场景展现亲子矛盾。比如孩子在学校参加活动取得成绩，兴奋地想和父母分享却遭简单敷衍，父母为孩子规划未来职业道路，孩子因有自身兴趣爱好与之激烈争论。通过这些情节推进从不同角度探讨问题，如日常交流、未来规划等方面的亲子关系。同时在人物塑造上展现不同人物内心状态，展现父母内心的担忧与无奈以及孩子渴望。让“和谐亲子关系”这一主题内涵变得更加全面深入，观众可从不同人物视角和经历中深刻理解，增强对亲子关系主题的认同感。

（三）“转”中主题冲突激烈碰撞

“转”阶段主题冲突激烈碰撞可让现代生活题材戏曲达到高潮，进而突出戏曲主题核心。以反映社会诚信问题题材的戏曲为例，前期情节里主人公一直坚守诚信原则经营小店，生意虽不火爆但也能维持安稳。然而在“转”阶段可设置重大情节转折，竞争对手为打压主人公散布谣言诋毁商品质量，导致小店顾客大量流失主人公面临生存危机。与此同时身边一些人劝主人公以次充好来挽回局面，使得主人公内心陷入艰难的挣扎。这一情节引发了人物之间如主人公与竞争对手及劝说者的矛盾，也引发了人物与社会如诚信经营与不良竞争环境的矛盾。诚信主题冲突达到顶点时观众能深刻感受，现实社会中诚信面临的艰难处境引发情感共鸣。观众会对诚信价值进行深入思考，让主题核心问题更加凸显增强艺术感染力。

（四）“合”中主题思想深刻凝聚

“合”环节深刻凝聚主题思想，能让现代生活题材戏曲给观众留下深刻印象。以反映环保题材的戏曲为例，经历前面情节，像环境恶化对人们生活的影响、主人公为环保付出努力与遭遇挫折后，“合”阶段可安排主人公联合各方力量，成功推动一项环保政策得以实施，当地环境得到明显改善。结局不仅展现主人公所取得的成就，还通过人物对话、场景展现等方式，凝聚对环保重要性的深刻思考。比如，呈现孩子们在清澈的河边嬉戏，老人感慨“这才是生活该有的样子”，主人公表示“环保是一场持久战，需要我们每个人坚持”。这样的结局安排对环保主题进行总结与升华，让观众清晰深刻认识到环保与自身生活紧密联系，使主题思想得到有力传达，让戏曲具有更强现实意义与教育价值。

五、结语

综上所述，戏曲剧本结构里的“起承转合”，在现代生活题材创作中实现创新应用，它打破了传统戏曲和现代生活题材之间的壁垒，在情节构建上用新颖方式契合现代观众审美。在人物塑造方面，能细腻且全面地展现人物成长与内心世界，于主题表达而言，可深刻挖掘并有力传达现代生活蕴含的思想内涵。这种创新应用丰富了现代生活题材戏曲的表现手法，赋予传统戏曲结构新的生命力，让戏曲艺术在现代社会语境下持续绽放独特魅力。

参考文献

- [1] 赵继刚. 谈戏曲剧本结构的巧妙处理 [J]. 剧作家, 2024, (05): 137-139.
- [2] 华之. 从《春草闯堂》看戏曲剧本结构的艺术魅力 [J]. 创作与评论, 2016, (20): 106-109.
- [3] 刘俊. 探讨儿童戏曲剧本的创作构思与编导技巧 [J]. 剧影月报, 2020, (04): 40.
- [4] 张业敏. 谈戏曲人物的虚实结合——传统戏曲剧本的阅读欣赏之二 [J]. 阅读与写作, 1994, (07): 26-27.
- [5] 邹婷. 于诗意中安放自由的灵魂——浅评戏曲剧本《人间富贵花》 [J]. 影剧新作, 2024, (02): 43-47.
- [6] 黄静枫. “十七年”戏曲剧本生产机制论 [J]. 戏剧 (中央戏剧学院学报), 2024, (02): 123-142.
- [7] 廖全京. 理论格局、致思路径与现代认知——读《戏曲剧本创作论》札记 [J]. 四川戏剧, 2023, (11): 4-6.
- [8] 周南. 以治学之法作一副之本——论曾永义的戏曲剧本创作 [J]. 文化遗产, 2023, (01): 47-54.
- [9] 张艳梅. 现代戏曲的神异书写流变与民间信仰显隐——以越剧艺人口述剧本为中心 [J]. 民族艺术, 2022, (06): 152-157.
- [10] 蒋东敏. 谈戏曲剧本创作的通俗性——以顾锡东剧作为例 [J]. 大舞台, 2021, (05): 89-91.