

现实题材戏剧剧本创作中社会问题的具象化表达研究

徐亭松

阜阳市演艺有限公司, 安徽 阜阳 236000

DOI:10.61369/EST.20240600017

摘 要：现实题材戏剧剧本创作肩负重要使命，要反映社会现实并引发公众思考，社会问题的具象化表达是关键环节，关乎作品能否真实生动深刻呈现社会现象。本文聚焦现实题材剧本创作里社会问题的具象化表达，分析其表达要素、呈现方式和作用，探讨在剧本创作中怎样有效运用具象化表达，提升作品艺术价值与社会影响力，为现实题材戏剧剧本创作提供有益参考。

关 键 词：现实题材戏剧；剧本创作；社会问题；具象化表达

Research on the Concrete Expression of Social Issues in the Creation of Realistic Drama Scripts

Xu Tingsong

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

Abstract： The creation of realistic drama scripts shoulders an important mission. It is necessary to reflect social reality and trigger public thinking. The concrete expression of social issues is a key link, which is related to whether the work can truly, vividly and profoundly present social phenomena. This article focuses on the concrete expression of social issues in the creation of realistic-themed scripts, analyzes its expression elements, presentation methods and functions, and explores how to effectively apply concrete expression in script creation to enhance the artistic value and social influence of works, providing useful references for the creation of realistic-themed drama scripts.

Keywords： realistic drama; scriptwriting; social issues; concrete expression

引言

当今社会里现实题材戏剧有独特艺术魅力，是反映社会现实传递时代声音重要载体，社会问题作为现实题材戏剧核心内容，其表达方式直接影响作品艺术效果与社会影响力，具象化表达是把抽象社会问题转化为具体可感形象关键手段，能让观众直观感受社会问题真实面貌，还能激发其情感共鸣与深入思考。因此，深入探讨现实题材戏剧剧本创作中社会问题具象化表达，对提升作品质量推动戏剧发展有重要意义。

一、社会问题具象化表达的核心要素

（一）人物塑造与社会问题关联

人物是戏剧剧本的核心载体，在社会问题表达里作用关键。创作者要把社会问题特征、影响等元素，融入人物的具体设定当中。通过人物言谈举止性格特点命运轨迹，展现社会问题对个体的塑造与束缚。比如反映职场竞争压力这一社会问题，塑造个为保障工作不择手段身心俱疲的职场人。其每一次选择与挣扎都映射职场竞争残酷现实，让观众直观感受社会问题对人的异化^[1]。

（二）情节设置与社会问题呼应

情节是推动戏剧发展的重要动力，也是社会问题具象化表达的有效手段。情节需要围绕社会问题来展开，通过一系列事件串联和冲突构建，展现社会问题产生发展及影响^[2]。情节设置要注重

逻辑性和连贯性，让观众能清晰地看到社会问题的作用。例如，探讨环境污染问题的剧本里，情节可围绕企业为利润违规排污，致使周边居民生活受到严重影响，引发居民与企业政府之间矛盾冲突，将环境污染社会问题具象化呈现^[3]。

（三）场景构建与社会问题契合

场景是戏剧发生的空间环境要素，恰当构建场景可增强社会问题具象化表达真实感，场景需要与社会问题本质特征相契合，以此营造出特定氛围让观众感受问题。比如，反映城市贫困问题的剧本当中，把场景设置在破旧拥挤的贫民窟里，昏暗灯光、简陋设施和嘈杂环境等，能直观展现贫困人群面临的生活困境，让社会问题变得更加具象容易感知^[4]。

二、社会问题具象化表达的呈现方式

（一）细节描写强化具象感知

细节描写是让社会问题具象化的关键技巧，在戏剧剧本创作中有着不可替代的作用。从人物细节方面来说，外貌描写可直观展现人物所处社会阶层和生存状态。比如刻画长期贫困且从事重体力劳动的人物，其粗糙干裂布满老茧的双手，是长期艰辛劳作留下的印记，暗示着底层劳动者为生计奔波的困苦。动作细节能够体现人物性格以及社会问题带来的影响，像一个因失业而焦虑的人，可能会频繁地搓手、踱步，这些动作生动反映出他内心的烦躁与不安。语言细节可以展现人物的思想观念和社会背景，底层劳动者朴实直白且带有生活压力的语言，与上层人士文雅含蓄的话语形成鲜明对比，凸显出社会阶层之间的差异。场景中的物品和环境氛围细节也不能忽视，破旧简陋的居住环境、堆积如山的垃圾等物品，以及压抑沉闷的环境氛围，能让观众真切感受社会问题如贫困、环境污染等对人们生活的侵蚀，从而增强对社会问题的具象感知^[5]。

（二）对比手法凸显社会问题

对比手法在戏剧剧本创作当中，是凸显社会问题的有力武器，通过人物之间进行对比，能展现社会问题对不同个体的影响差异，比如把为利益不择手段的商人，和坚守道德底线的普通工人作对比，商人追逐财富时的贪婪模样，与工人在艰苦环境中善良品质，形成的强烈反差揭示出问题，即社会道德和利益之间的冲突，情节对比能够突出社会问题，发展变化以及矛盾冲突情况，像先呈现原本和谐美好的社区，后因城市扩张面临拆迁的状况，居民们从团结互助的状态，到因利益产生纷争的转变，情节变化凸显城市化进程里，社会关系复杂变化的问题^[6]。场景对比可以直观呈现社会问题，不同层面的具体表现情况，把繁华都市灯红酒绿的景象，和偏远乡村破败荒凉的样子对比，鲜明反映出城乡发展不平衡的问题。

（三）象征手法赋予深层含义

象征手法为戏剧剧本创作中社会问题的表达赋予了更深层次的内涵。创作者选取的象征元素往往具有广泛的代表性和深刻的寓意。以反映战争问题的剧本为例，用一面残破的旗帜象征着遭受战火摧残的国家，旗帜上的破洞和褪色暗示着国家在战争中遭受的重创和苦难，引发观众对战争危害的思考。在反映社会冷漠问题的剧本中，一扇紧闭的大门可以象征人与人之间的隔阂与疏离，无论门外发生何种紧急情况，门内的人都无动于衷，这扇门就成为社会冷漠的具象化符号^[7]。象征手法的运用还能使作品超越具体的社会问题，上升到哲学、人性等更广阔的层面。比如用黑暗象征人性的丑恶，光明象征人性的善良，通过黑暗与光明的交织与斗争，探讨人性在社会环境中的挣扎与抉择，让观众在感受社会问题的同时，也能对人类的生存状态和精神世界有更深刻的认识。

三、社会问题具象化表达在剧本创作中的作用

（一）增强作品真实性与可信度

现实题材戏剧剧本创作当中，具象化表达是增强作品真实性与可信度的关键途径，抽象的社会问题常常使观众难以直接感知和理解，具象化表达能将其转化为具体可感的形象、情节与场

景。以刻画职场性别歧视这一社会问题来说，若只是泛泛谈论女性在职场受到的不公平对待，观众很难形成深刻印象。通过具象化表达描绘一位能力出众的女性求职者，在面试时因性别被问及生育计划，入职后即便业绩突出也难获晋升机会，这些具体情节让职场性别歧视变得真实可触^[8]。观众在戏剧里看到和现实生活相似的场景与人物遭遇，会自然联想到自身经历或身边相关事例，进而产生强烈的共鸣。

（二）引发观众情感共鸣与思考

具象化表达有强大情感触动力量，能引发观众情感共鸣，促使观众深入思考社会问题，增强表达的影响力。剧中人物因社会问题陷入痛苦，观众会设身处地感受人物遭遇，进而产生同情愤怒等情感反应，这些情感反应反映社会问题的严重性。以反映留守儿童问题的剧本为例，具象展现孩子孤独等待父母归来，生病时无人照顾学习缺乏指导的场景，让观众看到画面联想孩子可怜。观众会对孩子的无助产生同情，也会对社会根源问题感到愤怒，如城乡发展不平衡父母外出务工的问题，促使思考如何解决社会问题。

（三）提升作品艺术价值与审美内涵

具象化表达是呈现社会问题有效方式，也是提升作品艺术价值重要手段。在人物塑造方面，细腻具象化描写能让物形象丰满立体。刻画环保志愿者时，描写其为环保四处奔走宣传，不顾误解疲惫坚持清理垃圾，使人物形象跃然纸上。在情节设置方面，精彩具象化情节可增强故事吸引力和感染力。设置环境污染引发的冲突情节，详细描述过程和各方表现，让情节跌宕起伏^[9]。此外运用象征手法等具象化表达技巧，能为作品赋予更深层次内涵。用枯树象征被破坏生态环境，让作品反映现实又具感染力与启迪性，提升整体艺术价值。

四、现实题材戏剧剧本创作中社会问题具象化表达的优化策略

（一）深入生活积累素材

1. 实地调研感受地域差异下的社会问题

实地调研是创作者深入生活积累素材重要方式，能让创作者亲身感受不同地域社会问题独特表现。就拿贫困地区来说，创作者前往偏远山区会发现当地交通极为不便，崎岖山路限制物资运输和人员流动，这使当地经济发展受到严重阻碍。教育方面破旧校舍匮乏教学设备且师资短缺，让孩子们难以接受良好教育，影响未来发展。医疗上简陋卫生所缺少专业医生和基本药品，村民生病往往得不到及时有效治疗。而在城市老城区可能存在基础设施老化环境卫生差问题，影响居民生活质量。

2. 采访不同阶层群体挖掘真实困境

采访不同阶层群体的人可深入了解社会问题，能挖掘他们真实生活困境与内心诉求。和农民工交流可了解他们在城市面临诸多生存压力，他们从事繁重体力劳动且工作环境恶劣。他们工资待遇不高还时常遭遇拖欠工资情况，在权益保障方面缺乏维护合法权益知识和渠道。工伤保险、劳动合同签订等问题在他们当中普遍存在。与老年人交谈能知晓他们在养老和医疗方面遇到难题，随着年龄增长他们身体机能下降需更多医疗照顾。但高昂医疗费用让他们对就医望而却步，部分老人在养老方面面临子女不

在身边难题。同时养老院资源紧张等问题也困扰着不少老年人。

3. 参与社会活动体验问题产生发展过程

创作者积极参与各类社会活动，可亲身体验社会问题产生发展过程，积累更深刻的创作素材。比如参与环保公益活动，创作者能亲眼看见环境污染的现状，像河流污染散发刺鼻气味且水面漂浮垃圾，森林过度砍伐致土地沙化生态环境遭破坏。活动中还可了解环保工作面临的困难挑战，如部分企业为追求利益无视法规违规排放污染物，公众环保意识淡薄缺乏参与环保行动的积极性^[10]。再如参与社区志愿服务活动，能感受到社区治理存在的问题，如邻里关系冷漠社区设施老化维护不及时。通过参与这些社会活动，创作者可深入了解社会问题根源和发展趋势，剧本创作时能更真实展现社会问题动态变化，作品不仅呈现社会问题现状，还能引发观众对解决途径的思考，增强作品思想深度和社会价值。

（二）提升创作者艺术素养

1. 丰富文学知识储备，提升语言表达魅力

文学知识是创作者艺术表达重要基石，丰富文学知识能为创作者提供海量词汇，多元表达方式让剧本语言更生动精准，富有感染力的表达让剧本内容更引人入胜。创作者广泛阅读经典小说诗歌散文，能学习不同作家语言风格和修辞技巧。描写社会问题展现人物贫困处境时，运用比喻修辞把破旧房屋比作风中残烛，能让读者更直观感受生活艰难困苦。

2. 钻研戏剧专业知识，优化剧本结构节奏

创作者深入了解戏剧的结构、节奏和冲突设置，就能合理安排社会问题呈现顺序和方式，让剧本更具戏剧性和吸引力。在结构方面，创作者熟悉开端、发展、高潮、结局经典结构模式，可巧妙把社会问题融入其中。比如以引发社会关注的事件作开端，逐步展开问题产生的背景和原因，在高潮部分展现问题激烈冲突和严重后果，最后给出合理解决方向或引发观众思考。在节奏把控上，创作者要根据社会问题轻重缓急和情节发展，调整台词密度、场景转换速度等。面对紧张激烈的冲突场景，加快节奏增强紧张感，对于展现人物内心世界或社会问题背后温情部分，放慢节奏让观众细细品味。创作者合理运用戏剧知识，让社会问题呈现跌宕起伏，牢牢抓住观众的注意力。

3. 培养美学感知能力，营造独特艺术氛围

美学知识可以提升创作者对美的感知能力，也能增强创作者对美的创造能力，在剧本创作里营造出独特的艺术氛围，让社会问题的表达变得更具美感。创作者学习美学原理很有必要，了解色彩线条构图等美学元素，在艺术创作当中的具体运用方式，在场景构

建和人物形象设计之时，就能更加轻松且得心应手地完成。比如在反映环境污染问题的剧本中，运用灰暗压抑的色彩描绘污染城市，和曾经清澈的河流湛蓝的天空对比，突出环境恶化所带来的视觉冲击。在人物形象设计方面也有作用，通过服装妆容展现人物身心变化，这些变化是因社会问题而产生的。同时美学知识能够引导创作者，挖掘社会问题中美与丑善与恶对比，用美的形式去展现丑的现象本质，从而引发观众对社会问题深刻反思。

（三）注重与观众互动交流

1. 多渠道收集观众反馈，精准把握需求偏好

创作者要通过多种渠道全面收集观众反馈，从而精准把握他们对社会问题关注点，以及期望的表达形式，线上渠道可以利用社交媒体平台发起话题讨论，比如在微博、抖音等平台创建现实题材戏剧相关话题，引导观众分享对社会问题看法和感兴趣内容。同时，设计详细线上问卷调查，涵盖观众年龄、职业、关注社会问题类型、喜欢戏剧风格等问题，通过大数据分析了解不同群体需求差异，线下渠道举办观众座谈会是有效方式，邀请不同背景观众参与进行面对面交流，让他们畅所欲言分享对已演剧目感受和新剧目期待。此外，在剧院设置意见箱，鼓励观众观剧后留下书面反馈。

2. 依据反馈调整创作，激发创作新灵感

收集到观众反馈之后，创作者需依据这些信息，及时调整剧本创作方向，若观众反馈某部职场剧本，人物对话太过生硬，不符合现实职场交流场景，创作者就要修改台词，让其更加自然真实，当观众希望增加剧情冲突性和戏剧性时，创作者可深入挖掘社会问题背后矛盾，设置更具张力的情节。并且观众的反馈往往能够带来新的创作灵感，他们可能从自身经历出发，提出创作者未曾关注的社会现象或独特视角。

五、结语

综上所述，现实题材戏剧剧本创作中社会问题的具象化表达至关重要。通过明确核心要素、运用多样呈现方式，能增强作品真实性与感染力，提升艺术价值与审美内涵。而深入生活积累素材、提升创作者艺术素养、注重与观众互动交流等优化策略，为具象化表达提供了有力支撑。创作者应积极践行这些理念与方法，创作出更多反映社会现实、引发公众思考的优秀作品，推动现实题材戏剧不断发展。

参考文献

[1] 岳可欣. 戏剧影视中的剧本创作与故事叙述技巧探析 [J]. 戏剧之家, 2024, (23): 47-49.
[2] 张滢. 电影剧本创作中戏剧情节冲突的构建与视觉表现 [J]. 电影研究, 2024, (02): 2-4.
[3] 杨莹. 在戏剧创作中保持剧本的文学性——以评剧《洒满月光的荒原》为例 [J]. 艺海, 2022, (05): 34-36.
[4] 陈淑媚. 以自主意愿为核心的儿童创意戏剧剧本创作探究 [J]. 学苑教育, 2020, (31): 13-14.
[5] 陈琪. 创伤体验与影像救赎 [D]. 曲阜师范大学, 2021.DOI: 10.27267/d.cnki.gqfsu.2021.000828.
[6] 张婷. 田野工作在现实题材舞蹈创作中的探究 [D]. 成都体育学院, 2024.DOI: 10.26987/d.cnki.gedtc.2024.000227.
[7] 朱政霖. 原创舞蹈作品《鱼水共语》中胶州秧歌元素的运用研究 [D]. 成都体育学院, 2024.DOI: 10.26987/d.cnki.gedtc.2024.000243.
[8] 崔茜. 现实题材舞蹈编创的意图传达 [D]. 新疆艺术学院, 2024.DOI: 10.27907/d.cnki.gysxj.2024.000078.
[9] 陈美嘉. 全国优秀剧本创作奖研究 [D]. 辽宁大学, 2024.
[10] 王政. 真实事件改编电影的剧本创作研究 [D]. 聊城大学, 2020.DOI: 10.27214/d.cnki.glcslu.2020.000541.