

北京人艺经典文库

经典
剧目

《伊索》的舞台艺术

Arts of Aesop

“十一五”国家重点图书出版规划项目

中国戏剧出版社 CHINA THEATRE PRESS

北京人艺经典文库

经典 剧目

《伊索》的舞台艺术

ARTS
OF AESOP

中国戏剧出版社

CHINA THEATRE PRESS

顾 问：刘 涛

主 编：刘章春

副 主 编：于文萍 李鸣春

美术总监：王春声 戈 人

编 委：于文萍 刘章春 李鸣春 戈 人

冯丽萍 孟 紫 白 硕 杨紫霞

图书在版编目(CIP)数据

《伊索》的舞台艺术 / 刘章春主编. —北京: 中国戏剧出版社, 2007.12
ISBN 978-7-104-02528-3

I. 伊… II. 刘… III. 戏剧—舞台艺术—艺术评论—中国—现代 IV. J82

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第155616号

北京人艺经典文库·经典剧目

《伊索》的舞台艺术

出版人: 樊国宾

策划: 李鸣春

责任编辑: 李鸣春

美术编辑: 戈 人

责任校对: 刘学青

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 数: 180mm×240mm 1/16

印 张: 20.5

字 数: 230千

版 次: 2008年12月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02528-3

定 价: 30.00元

版权所有 违者必究

序

我上学以前，就听过伊索寓言。上小学以后，我看过中文的伊索寓言。1959年，北京人民艺术剧院的话剧《伊索》在北京演出，我看了。1980年，这个剧院再度上演《伊索》，我又看了。

两次看《伊索》，感受不同。近五十年前，看了以后，我惊叹！第二次看了以后，我悲叹！

惊叹什么？惊叹剧本作者的才华！伊索寓言在我的印象里，原来像是许多珍宝散乱在桌上，彼此之间是没有联系的。遥想当年，去首都剧场看《伊索》之前，我想，把伊索寓言写成话剧是可能的吗？看完以后，我像是在无边无际的大海上，眼前出现了海市蜃楼，剧本作者把散乱的珍宝编织成一幅生动的图画了。图画中每一个人都在紧张地活动，每一只鸟儿都在歌唱，每一头野兽都在奔跑。古老的传说变成有温度、有脉搏的现实生活。这是多么令人惊叹的才华！

悲叹什么？悲叹奴隶社会的不幸！

文明古国的希腊，原来是必须在两种不幸之中选择一种的充满着“两难（Dilemma）”的奴隶社会！奴隶伊索的选择是，追求自由就得死，保留生

命就得做奴隶。女奴隶主的选择是，要想生活舒适就不能得到真正的爱情，追求真正的爱情就只有跟着奴隶去受苦。漫长的奴隶时代呵，这是多么令人悲叹的社会！

可怜的伊索！见到你背上累累的鞭痕，我禁不住泪如雨下，我知道，你心灵上的鞭痕比你背上的还要多，还要深！正因为你知识，所以你受到鞭挞。如果你也一无所知，你不是可以像阿比西尼亚一样去鞭挞别人吗？但你怎肯去鞭挞别人而换取愚蠢呢？

伊索的话，句句是血，是泪。的确，舌头是最好的东西，又是最坏的东西，怎样分辨舌头的好坏呢？第一次看完了戏时我问自己，我没有回答，就把问题丢开了。当我在1980年再次看《伊索》时，我又问自己，我不能再丢开这个问题。我要回答：实践是检验好坏的唯一标准。由于历史服从实践的检验，所以希腊终于走出了奴隶时代。《伊索》这个话剧是真正的说话艺术。舞台上只有六个人，一种布景，几张桌椅。但北京人艺的演员们使观众忘记了他们是中国人扮演外国人，是现代人扮演古代

人，他们把观众带进了两千五百年前，使观众的心弦跟伊索一同紧张地跳跃。

很高兴听到说北京人艺要编辑出版《〈伊索〉的舞台艺术》，我对这个剧院很有感情，曾经看过她演出的许多戏，同这个剧院的许多人都是多年的老朋友了，像曹禺、焦菊隐、舒绣文、吕恩、于是之、方瑄德、杨薇……时光易逝，时光也很残酷，不少的老友已经故去，但是能让我欣慰的是，他们在中国话剧舞台上所留下的一个个艺术形象，正如伊索追求自由的精神那样，永不可磨灭。

仅以这篇短文做序，也当作是我对《伊索》这个戏和艺术创作者的回忆和纪念。

周有光

2008年7月

时年103岁

目录 CONTENTS

四、名家点评

话剧《伊索》观后

罗念生.....238

看了《伊索》想起《葛麻》

张 庚.....242

伊索·舒绣文

冯亦代.....246

挥洒自如写赞歌

林克欢.....252

——《伊索》排练场札记

《伊索》——召唤自由的号角

屠 岸.....274

《伊索》的艺术特色探索

徐昌霖.....282

上海戏剧家协会座谈《伊索》

刘 涛 整理.....290

五、幕后花絮

巴西剧目在北京

【葡萄牙】诺瑟·德·阿布列乌.....302

——访北京人民艺术剧院

谈谈巴西戏剧

【巴西】安丽达·达·莫拉依斯.....308

后 记

《伊索》演职员名单

编 剧：吉列尔梅·菲格雷多【巴西】
翻 译：Π·及C·里明尼克（葡译俄）
陈 颢（俄译中）
导 演：陈 颢
设 计：韩西宇 宋 垠

1959年首演

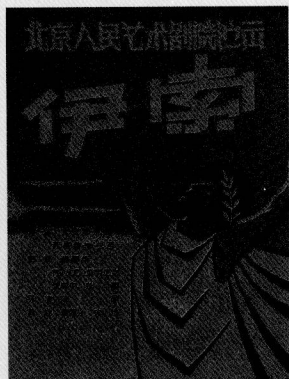
演 员

伊 索	吕 齐
格 桑	方琯德
克 莉 娅	舒绣文 杨 薇
梅 丽 达	吕 恩
阿格诺托斯	平 原
阿比西尼亚	刘 勤

1979年复排

演 员

伊 索	吕 齐	顾 威	
格 桑	方琯德	苏 民	
克 莉 娅	杨 薇	严敏求	孙凤琴
梅 丽 达	吕 恩	黄 音	王志鸿
阿格诺托斯	闫怀礼	张兴亚	
阿比西尼亚	刘 勤		

Y
A
N
C
H
U
T
A
I
C
I
B
E
N

演出台词本

(刘涛 整理)

1959年10月18日，《伊索》作者菲格莱德看演出后与演员及导演合影。

《伊索》演出本的一点说明

该剧系北京人民艺术剧院1959年演出剧目。当时因为剧院取消了场记工作，故演出后未能及时留下相关的艺术创作资料。1979年复排时，虽然仍然没有场记现场记录，但由时任该剧剧务、舞台监督的刘涛根据演出实况追记成该场记本。

在1979年的复排演出中，将1959年演出时删去的克列娅和伊索表达爱情的戏被重新恢复，因为我们觉得这条爱情线丝毫不损于伊索争取自由的光辉形象。为此，在舞台调度上，也相应地做了些许修改，但总体演出形式与1959年首演时相同。该剧演出风格力求简洁朴素，从舞台布景、服装、道具的设计，到音乐、效果、灯光、化妆的运用，均强调色彩的单纯、调和，线条的明确、干净，没有多余的繁复的花纹和装饰，或者是过多的环境气氛的变化。整个舞台艺术创作的中心，是突出剧中六个人物的性格、思想、情感的变化。这主要借助人物的舞台动作和语言来表达。演出中，适当地运用了音乐效果，借此烘托出伊索渴望自由的内心活动，以及人物间思想情绪的变化。

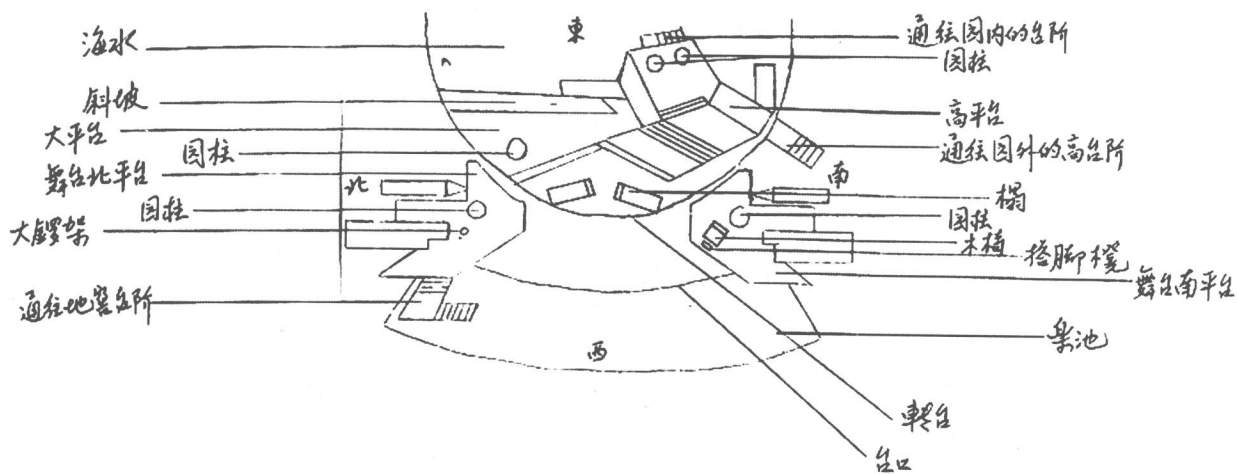
为了突出希腊剧的演出风格，演出时不使用大幕。当观众步入剧场时，在隐约的幕间光中，呈现在观众面前的是希腊式的建筑——高大的柱廊、阶梯和大理石建筑物。

幕间换道具的工作，由剧中扮演奴隶的演员担任。更换道具时，他们只以奴隶身份出现。这样处理，一方面延伸了观众对剧中奴隶生活劳动情景的想象，另一方面也使戏剧演出能够一气呵成，前后贯通。这也使演出形式更接近于古希腊戏剧演出的形式。

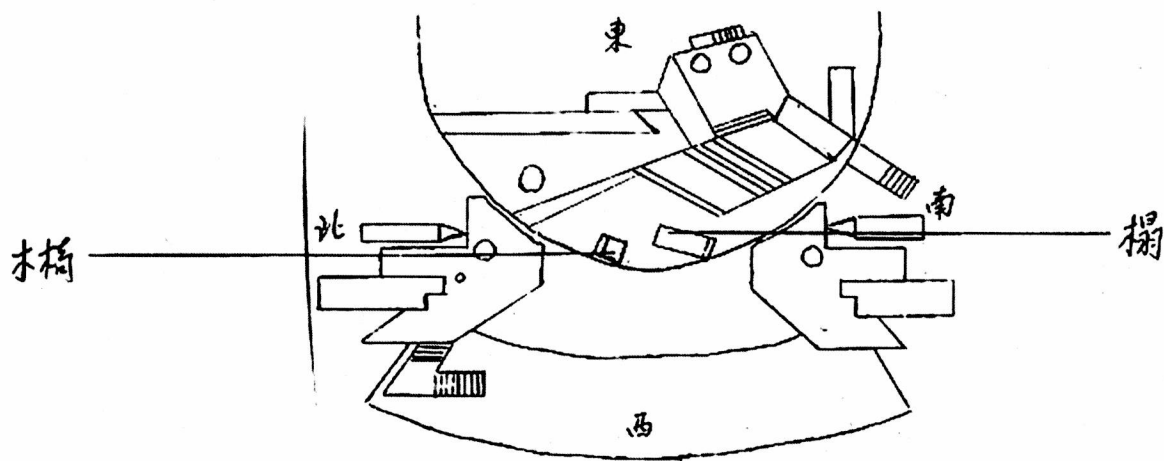
1981年8月整理

2008年出版前后稍做修正

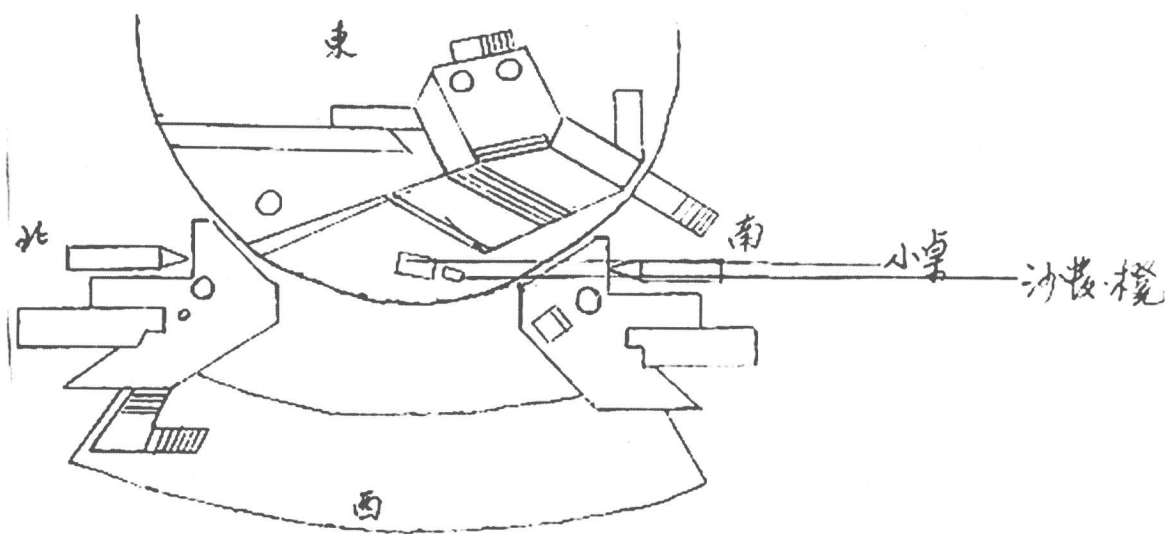
一幕景、道具示意图说明

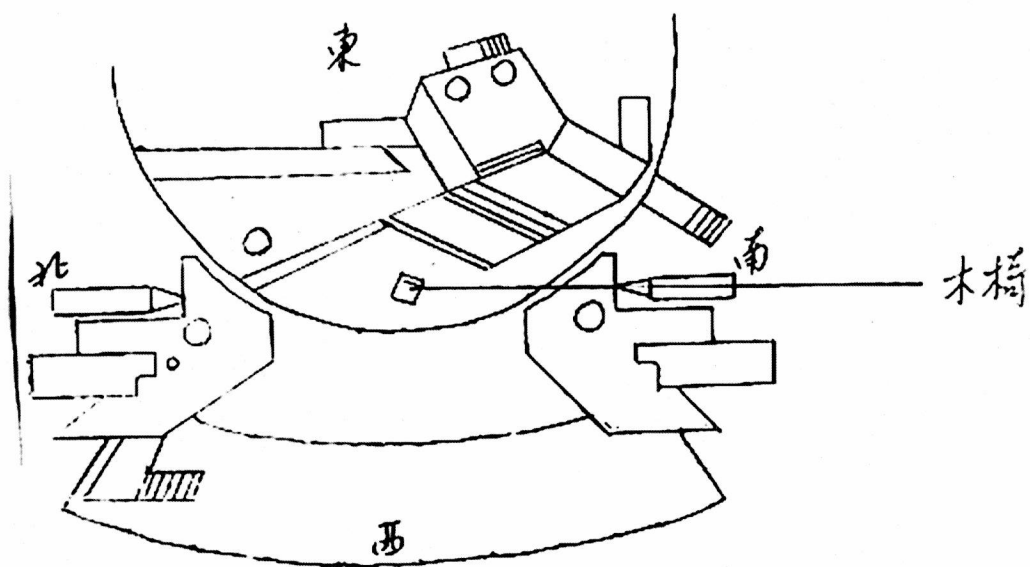
二幕景、道具示意图说明

三幕景、道具示意图说明

三幕暗转风景、道具示意图说明

人 物

伊 索	半传说性的古希腊寓言作家，据说是公元前6—5世纪弗里吉亚的一个奴隶。写了许多带有讽刺和教训倾向的民间寓言著作。
格 桑	希腊哲学家
克莉娅	格桑之妻
梅丽达	女奴隶
阿格诺托斯	雅典守卫队长
阿比西尼亚	奴隶

第一幕

萨摩斯岛*格桑之家。台右侧、左侧及后景上各有门。锣、若干板凳、安乐椅。台深处穿过柱廊可见花园。

*萨摩斯岛在爱琴海南部，靠近小亚细亚

〔“克莉娅”调起——停。

开幕前，在浅蓝色灯光中隐约可见舞台上古希腊式的建筑。待开幕钟敲响之后，场灯暗，随着音乐“克莉娅”调起，场上亮蓝光、海水光、阳光，舞台上古希腊大理石柱廊式的建筑呈现在观众面前，清晨的阳光透过大理石圆柱射入庭院阶梯上和室内。碧海蓝天，阳光明媚。

随着灯光起亮，克莉娅由舞台后方斜坡道走入，她手持梳妆镜，走到斜坡中间时，停住，面对爱琴海（舞台的后方部位）呼吸着海边的新鲜空气，舒展一下身体，沐浴着清晨明媚的阳光，然后转过身来，从容地走到舞台右方木椅处坐下，等待梅丽达为她梳头。克莉娅给观众的第一个印象是美丽而幸福的。当她坐下时，演出光渐渐亮起来，同时，木椅区一组紫光和白光亮起来，场上显得非常明快。音乐终止时，灯光起晕。

〔“克莉娅”调音乐进行到一、二小段之间时，起“海浪声”，克莉娅坐在木椅上之后，“海浪声”停。

梅丽达在克莉娅走到椅边时，也从通道处走入，径直走到克莉娅面前，蹲在平台边，打开手中梳妆盒，准备梳头用具。

〔梅丽达蹲下，音乐声弱。