

卢 昂 主编

国际导演 大师班

2009美国卷

International Master
Class on Directing
The 2009 (USA)

卢 昂 主编

国际导演 大师班

2009美国卷

International Master
Class on Directing

上海市文化发展基金会资助项目

上海市文艺人才基金会资助项目

上海市教委教育高地建设项目

国家重点学科项目暨上海市教委科研（创新）项目

 上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际导演大师班. 2009, 美国卷 / 卢昂主编. —上海:
上海文艺出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 5321 - 3877 - 7

I. ①国… II. ①卢… III. ①戏剧—导演艺术—美国
IV. ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 083908 号

责任编辑: 计敏

封面设计: 梁业礼

国际导演大师班

(2009 美国卷)

卢昂 主编

张晓彦 文字整理

上海文艺出版社出版、发行

地址: 上海绍兴路 74 号

电子信箱: csbcm@publicl. sta. net. cn

网址: www. slcm. com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 700×1000 毫米 1/16 印张 22.5 字数 370 000

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5321 - 3877 - 7 定价: 45.00 元(附 DVD 一张)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021 - 36162682

“2009 国际导演大师班(美国)”简介

2009 国际导演大师班(美国)于 2009 年 5 月 18 日—6 月 22 日隆重开班,该班由中国文化部艺术司与上海戏剧学院联合主办,上海戏剧学院导演系承办,聘请美国五位顶级国际导演大师亲自授课,并进行导演工作坊。每一位国际导演负责一周的教学工作,其中直接授课或工作坊为五天,第五天晚学生进行展示汇报,第六、七天为总结。

本次国际导演大师班的授课对象除了上海戏剧学院导演系的师生外,还将面向全国各个文化厅局具有高级职称的导演工作者,计划招收学员 30 名,对于曾经获得“国家舞台艺术精品工程”的导演优先录取,并给予一定的资助。

2009 国际导演大师班是我国首次系统地引进国际著名导演艺术家及教授,上海戏剧学院配以国内著名的导演艺术家共同协作。同时,上海戏剧学院还举办“联合国教科文组织国际剧协戏剧院校亚太戏博会”,来自世界各地十多个国家和地区的演出团队聚集在美丽的上海戏剧学院,为本次“国际导演大师班(美国)”的举办,增添更为绚丽的色彩和宝贵的资源。

国际导演大师班计划自 2009 年至 2014 年共举办 6 期,分别为:

2009 年——美国

2010 年——英国

2011 年——俄罗斯

2012 年——法国

2013 年——德国

2014 年——澳大利亚

The 2009 International Master Class on Directing (USA)

The 2009 International Master Class on Directing (USA) will be held from May 18 to June 22, 2009. Cosponsored by the Art Bureau of the Ministry of Culture, P. R. China and the Shanghai Theatre Academy (STA), this event is hosted by the Department of Directing of STA. Five internationally renowned directors from North America are invited to give lectures and conduct workshops on directing. Each International director will be teaching for one week, including four days for lectures or workshops, the fifth day for the students' presentation, and the last two days for the director and students to wrap up the week by discussion.

We encourage the senior professional directors from all over China to participate in the master class, besides the faculty and students in the Department of Directing of STA. This class will enroll 30 participants. The directors who have won awards of the "National Stagecraft Competition Project" will enjoy the enrolment priority and a certain amount of financial support.

The master class is the first project in China to present renowned international directing professors systematically. Shanghai Theatre Academy will invite experienced Chinese directors to assist/collaborate with the international masters. During the same period, STA will host the First

UNESCO ITI Theatre School Expo of the Asian Pacific Region, which will bring theatre troupes from more than a dozen countries all over the world to our beautiful campus. The Expo will add great resources and attraction to **the 2009 International Master Class on Directing (USA)**.

The International Master Class on Directing is planned to be held for 6 sessions from 2009 to 2014, which are as follows,

2009 - United States of America

2010 - United Kingdom

2011 - Russia

2012 - France

2013 - Germany

2014 - Australia

序一

国家舞台艺术精品工程自 2002 年始,连续 5 年为国家打造了诸多优秀的舞台艺术作品,极大地繁荣了我们民族现时代的文化艺术。而与此同时,我们更加迫切地感觉到导演作为舞台综合艺术核心与灵魂不可替代的重要性。其艺术品格、素养、技法与观念的水准,直接决定了最终艺术作品的成就与感染力。我们不得不承认,我们非常缺少优秀的舞台导演大家!因此,文化部艺术司在继续开展国家舞台艺术精品工程优秀剧目创作的同时,决定于 2009 年 5 月与上海戏剧学院联合举办“2009 国际导演大师班(美国)”,为全国“国家舞台艺术精品工程”的院团导演进行高端的教育与培训。

本次国际导演班邀请了 5 位美国著名的导演和教授,他们是:纽约大学人类表演学创始者谢克纳教授、美国哥伦比亚大学导演系主任安·博格、耶鲁大学导演系主任利兹·戴蒙德、美国纽约城市大学皇后学院戏剧舞蹈系主任殷梅以及国际级资深导演李·布诺。其中每位导演或教授负责一周的导演工作坊,传授他们别具一格的导演思维与方法。上海戏剧学院导演系具体负责承办这项工作,他们选派 5 位教授带领全体导演系教师协助这 5 位美国专家进行教学工作,同时还配以大量的海内外艺术家的讲座及观摩讨论。希望在春意盎然的上戏校园里掀起一个导演艺术相互交流、探讨、争鸣、互动的氛围和热情,使我们这些优秀的导演工作者能够更多、更好、更深入、更全面地吸收和借鉴国际优秀的导表演创作、训练的成果,学有所成、学有所用。

我们欣喜地看到,有来自全国各个省市的 28 名导演和演员集聚到这个班上投身学习,这些院团包括:中国国家话剧院、中国京剧院、中央芭蕾舞团、中国歌

舞剧院、上海话剧艺术中心、上海京剧院、辽宁人艺、福建省梨园戏实验剧团、重庆川剧院、广州军区战士文工团……他们是我们国家重要的艺术创作基地，相信这种相互交流、相互探讨的学习，一定会有所启发和收获。

我们希望国际导演大师班将是一个长期的计划，一个系统的工程。希望通过几年不懈的努力，能够将欧美戏剧教育及创作发达地区的导演艺术家不断地邀请过来，建立起一个长期合作、交流的平台。为我们“国家舞台艺术精品工程”的院团导演提供优质的教育服务，使他们不断开阔国际视野，不断提升综合导演能力与技巧，为繁荣我们国家的民族文化艺术作出更大的贡献。

中国文化部艺术司

2009年8月

序二

尊敬的上海市领导,尊敬的市委宣传部领导,上海戏剧学院领导,各位老师,全国各院团的导演学员们:

大家好!

我曾经请教过一位上海戏剧学院的教授,我问他为什么在当今数字化时代视觉艺术形式如此丰富多彩的时代,舞台戏剧形式依然保持着旺盛的生命力,他回答我说,我们之所以喜爱戏剧,是因为我们需要一种时下日常生活的超越,是因为我们需要追求在一种日常的生活中无法得到的精神体验,又因为是我们需要在磅礴的汪洋的大海中映照,交流与汇合,获得对自身的认同与向往。他又告诉我,我们之所以愿意走进剧场,是因为我们相信在剧场里可以找到自我,找到安慰,找到激发,找到超越。也就是说在剧场这样特殊的时空里,我们能够感受到我们渴望的某些东西,所以,无论在东方还是西方,剧场和戏剧是能够使人的精神和情感显现的地方,成为仪式的殿堂,成为精神的圣殿。

随着上海高等艺术教育的蓬勃发展,在文化部及市教委宣传部的关心支持下,艺术专业的大师班这一教育组织形式已经逐步成为上海汇聚国内外艺术教育和大师传教教艺,邀请国内各地区优秀专业人员共同参与的研习平台,在提升优秀艺术人才国际化培养水平方面逐步积累了一些经验,取得了一定的成果,得到了各方的肯定。在目前举办的各类艺术大师班中,导演专业的大师班还从未组织过,而这一次“2009 国际导演大师班(美国)”的开班就得益于国家文化部的热情指导,得益于上海市委的大力支持,借此机会,请允许我代表市教委向国家文化部,市委宣传部表示衷心的感谢。同时也热烈欢迎来自全国各地的导演艺

术家。

培养高层次的艺术人才,满足人民群众日益增长的精神文化需求,服务上海国际大都市建设,繁荣和发展我国文化事业,这是上海高等院校的光荣使命。作为一所拥有 65 年办学历史的演艺类综合性高等艺术院校,上海戏剧学院更是在这个方面起着领军作用,并以其开拓创新的精神和专业艺术教育的优良传统结出了丰硕的果实。作为承办方的上海戏剧学院,非常重视这次活动,他们的创意和扎实有效的工作,使今天的这一切变成现实!

我们说文化的交流与科学的交流不同,科学的交流是追求真理,追求终极目标,而我们文化的交流是追求多元形态,文化交流的目的不是一种文化战胜另一种文化,也不是一种文化取代另一种文化,文化的交流是相互借鉴,相互滋养,相互吸收,相互比较,在比较中发现对方的长处,在比较中发现自己的优势,在比较吸收中发展自己的优势,强化自己的特征。独特性是文化的核心,只有不断强化这个核心,我们自己的文化才有张力。

上海是中西文化荟萃交融的地方,我相信两国艺术家在办班过程中也一定会发现这次经历对各自的人生都是难忘的!

最后,我谨代表上海市教委向“2009 上海国际导演大师班(美国)”的开班表示热烈的祝贺,并向来自美国的老师和来自全国多个省市的导演艺术家们表示热烈的欢迎!祝美国的导演艺术大师们在上海工作顺利,身体健康!祝来自全国兄弟省市的导演艺术家在上海生活快乐!

谢谢!

上海市教委王琦副主任

序三

上海市领导、韩生院长、卢昂系主任、师生们，下午好！

非常感谢能有机会与大家一起参加这次二〇〇九年国际导演大师班揭幕开幕式。我谨代表美国驻上海总领事馆恭贺上海戏剧学院能够举办这个为期六年的系列项目。

美国非常荣幸地作为第一个国家参与此项活动。上海戏剧学院这次促进两国文化的交流活动，恰好契合今年中美两国外交关系正常化三十周年。我们有很多方式可以加强我们两国之间彼此的了解，逐步使我们在历史和文化上彼此交融，彼此互惠。每天我们都会从新闻中了解到中美在经济和贸易方面相互依存，彼此依赖。从中我们明白在好的时刻我们是共同繁荣，而碰到困难的时候，我们就像今天一样在一起奋斗。

但是，依我个人来看，中美关系的全面发展，除了我们广泛的贸易关系之外，还有更加深远的因素。目前，我们两国关系发展势头良好。就教育交流而言，一共有八万多名中国学生在美国留学，这一数字是创纪录的。而在中国，有超过一万一千名美国留学生，这同样也是一个历史新高。教育上的交流要比一艘集装箱的货物给我们带来的影响更为深远。

文化交流的意义同样深远。我注意到中国的繁荣正在推动国内各地新建各种文化演出设施，你们这个月跟美国导演的交流和研讨活动将直接影响在中国未来剧场里面所承载的艺术表现方式和内涵。美国文化也同样受益匪浅，这些美国导演将把你们对艺术的理解和影响带回美国。

我还要强调一点，在太平洋劈波斩浪的集装箱货轮和双边投资资本的流动

给我们两国带来互利和互惠,但是剧本作家和导演则为我们带来更为深刻的感情和思想,并时时提醒我们大家所共有的人文情怀和精神。

因此,你们这个月的工作不仅非常重要,而且具有非凡的意义。我期待着这一活动能够取得圆满的成功。谢谢!

美国驻沪领事馆 俞天睦

序四

差异·资源·坐标

——2009 国际导演大师班(美国)结业讲话

首先代表学院感谢各位学员的积极参加,使大师班达到了圆满的结果。

各位学员都是有资历的人,来自全国优秀的院团,并已经在专业领域获得了一定成就和地位,有些还担任院团领导。但大家还是抽出时间专心于 5 周的学习。这也体现了学习型社会的终生学习的特征。放下身段学习,资历就不成为包袱。能静下心来学习,说明还保持着对知识的吸纳能力、对创造的生命活力。

在这个班,我们看到了七十年代末八十年代初中国校园里曾有过的场景,就是在一个班里有明显的年龄差、地区差、性别差,学员从 18 岁到 60 多岁。在这种差异中,学生们看到了自己独特的地方,通过与别人的比照更加全面地认识了自己。这恰恰是学习艺术,特别是导演这类创造性强的专业的一个天然优越环境条件。现在一切走向了常态,学生主要来自应届高中生,这种优越性消失了。我看这个班有年长的专家,也有刚从专业艺术院校毕业的年轻专业人员,这种优越的艺术群体环境再次重现了。

各位学员已经不是一般的初学者,已经拥有了一定的工作经验和专业资源。这些资源有的来自岗位条件,也有的来自你们各自拥有的得天独厚的艺术资源。比如来自广州部队的学员说,部队题材有许多局限,不可能自由发挥。但其实,部队也恰恰拥有其他地方所没有的独特性题材资源。地方戏曲,看起来有其局限性,但同时也具有自己最宝贵的个性。在文化多元的环境下,具有独特个性的

艺术资源是最需要珍视的。我们要看到自己拥有的,却常常被忽视的那些十分宝贵的资源。

这里面内在的规律就是认识自己和发现自己。刚才一位学员说,耶鲁大学的教授所教的恰恰是自己都会的东西。这让我想起另外一个大师班,就是中国美术学院曾经邀请赵无极来开办大师班。学员都是来自全国各美术学院的教师,课程内容并不是学员们原来期待的学赵无极式的抽象画,而是人体写生,赵无极给每个人改画。学员们开始还有些失望,认为这是大二的作业,对于他们太浅了。结果,赵无极在给每个人改画的过程中,发现和强化了每个人的个性特点,帮助每个人认识了自己,建立了自己的风格。

其实,导演大师能够帮助你的正在于发现你自己的风格。最宝贵的资源是自己。

大师班的最大意义在于我们从中获得了专业的国际性的坐标。

与国际最高水平的导演零距离接触,使我们看到了自己所处的方位。同时,学员之间也建立了一种全国性的坐标。

国际化是当今社会的趋势,在经济全球化背景下,人们的社会生活也必然受到更广泛的影响。艺术创作也需要在更广阔的背景中加以认识和把握,保持民族文化个性和文化竞争力是各国共同面临的课题。微观上来讲,一个班的差异性会形成有利学习的环境,从宏观上来说,世界的差异性就更大,我们的视野会更加开阔。

在此也感谢卢昂老师和导演系老师们的努力,争取政府资源,联系国际专家,使大师班达到了高标准。“大师班”将成为学院的长期项目,逐年开办。学院会大力支持这个项目,使之成为品牌和模式。

大师班的成果会在今后长时期内逐渐显现,学院也会关注各位学员今后的创作。学院正在建立专门网站来集中展示校友成果,希望学员将自己的创作成果与大家分享,为我国文化事业发展作出贡献。

上海戏剧学院院长 韩 生

2009年6月21日

目录

“2009 国际导演大师班(美国)”简介 / 1

The 2009 International Master Class on Directing (USA) / 1

序一 / 1

序二 / 1

序三 / 1

序四 差异·资源·坐标——2009 国际导演大师班(美国)结业
讲话 / 1

001 ◀ 第一章 安·博格导演工作坊——《后现代方式导演(视点与创作)》

第一节 “视点理论”介绍 / 3

第二节 “铃木训练” / 11

第三节 “视点训练”(一) / 18

第四节 命题创作 / 24

第五节 “视点训练”(二) / 31

第六节 《后现代方式导演(视点与创作)》公开课 / 38

第七节 总结与讨论 / 45

049 ◀ 第二章 理查德·谢克纳导演工作坊——《味匣子》训练

第一节 理查德·谢克纳理论体系基础介绍 / 51

第二节 浅谈布莱希特、格洛托夫斯基和梅耶荷德对自己创
作的影响 / 58

- 第三节 “味匣子”理论介绍 / 65
 - 第四节 “味匣子”训练(一) / 71
 - 第五节 “味匣子”训练(二) / 76
 - 第六节 《味匣子》训练公开课 / 81
 - 第七节 总结与讨论 / 87
- 091** ◀ **第三章 殷梅导演工作坊——《形体戏剧与即兴创作》**
- 第一节 浅谈后现代的创作方法 / 93
 - 第二节 面具制作以及即兴创作训练(一) / 98
 - 第三节 面具制作以及即兴创作训练(二) / 102
 - 第四节 《遇见百分百女孩》创作排练(一) / 106
 - 第五节 《遇见百分百女孩》创作排练(二) / 110
 - 第六节 《形体戏剧与即兴创作》公开课 / 113
 - 第七节 总结与讨论 / 118
- 123** ◀ **第四章 李·布鲁尔导演工作坊——《布莱希特与斯坦尼斯拉夫斯基之当代融合》**
- 第一节 浅谈创作方法 / 125
 - 第二节 “动机”训练 / 131
 - 第三节 浅谈《玩偶之家》的导演构思 / 137
 - 第四节 评析学生作品 / 143
 - 第五节 指导学生创作 / 149
 - 第六节 《布莱希特与斯坦尼斯拉夫斯基之当代融合》
公开课 / 153
 - 第七节 总结与评论 / 158
- 163** ◀ **第五章 利兹·戴蒙德导演工作坊——《导演的时空处理》**
- 第一节 介绍莎士比亚《冬天的故事》剧本 / 165

- 第二节 《冬天的故事》剧本分析 / 173
- 第三节 《冬天的故事》分组排练(一) / 179
- 第四节 《冬天的故事》分组排练(二) / 182
- 第五节 《冬天的故事》片段彩排 / 187
- 第六节 《导演的时空处理》公开课 / 190
- 第七节 总结与评论 / 197

203 ◀ 第六章 大师班学员总结(话剧)

- 第一节 学习中探索理念,碰撞中寻找融合 李大海 / 205
- 第二节 表演教学过程中性别模糊概念思想的确立
宋永祥 / 214
- 第三节 舞台导演手段的现代意识及表现 刘若云 / 218
- 第四节 论导演语汇的多元化表达 陈晓峰 / 222
- 第五节 对于表导演教学思路与手段的拓展
张华轩宇 / 226
- 第六节 与大师“对话” 傅勇凡 / 231
- 第七节 与美国戏剧大师零距离接触之感悟 冷佳华 / 235
- 第八节 在交融与排斥中行进 刘姝辰 / 238
- 第九节 朝花夕拾 古树新枝 白焱 / 248

253 ◀ 第七章 大师班学员总结(戏曲)

- 第一节 从五到悟 高琛 / 255
- 第二节 美妙的体悟 痛苦的直面 张纯吉 / 259
- 第三节 美国戏剧工作坊的点滴感受 严庆谷 / 263
- 第四节 试论戏曲导演再创造的现代意识 张建业 / 269
- 第五节 碰撞·融合·感悟 丁建英 / 274
- 第六节 “味匣子”与戏曲身段训练 刘夏生 / 278
- 第七节 美国导演创作方法对戏曲演员的启示 王红丽 / 282