

北京电影学院表演学院
表演艺术系列丛书

Les Mouches

《苍蝇》的舞台艺术

萨特戏剧作品的读解与排演

许晓丹 著

CFP 中国电影出版社

本专著系北京电影学院科研信息处资助项目
2014年度北京市教育委员会社科计划面上项目之一

Les

《苍蝇》的舞台艺术

萨特戏剧作品的读解与排演

Mouches

许晓丹 著

中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

《苍蝇》的舞台艺术：萨特戏剧作品的读解与排演 / 许晓丹著. —北京：中国电影出版社，2016. 11

ISBN 978-7-106-04598-2

I. ①苍… II. ①许… III. ①萨特(Sartre, Jean Paul 1905-1980) —戏剧评论 IV. ①J805.565

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第277312号

责任编辑：程楠

封面设计：唐诗

版式设计：马萧萧

责任校对：孙健

责任印制：张玉民

《苍蝇》的舞台艺术——萨特戏剧作品的读解与排演

许晓丹 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号)邮编100013

电话：64296664(总编室) 64216278(发行部)

Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

版 次 2016年11月第1版 2016年11月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/14.25 插页/10 字数/251千字

书 号 ISBN 978-7-106-04598-2/J·1911

定 价 46.00元

序

罗锦鳞

舞台导演的任务，就是将作家所写剧本的文字形象，通过组织剧组全体人员的创作，变为观众可以通过视觉和听觉欣赏的舞台形象。简单地说，导演艺术是“创造演出的艺术”。导演的工作大致可以分为三大阶段：剧本分析、导演构思和体现构思阶段。

许晓丹老师的《〈苍蝇〉的舞台艺术——萨特戏剧的读解与排演》一书，正是对导演艺术创作过程和成果的体证，也是对导演艺术的总结，具有相当的学术性和实用性，展现了许晓丹老师对舞台艺术的追求、热爱和认真的精神以及严谨的治学态度。

许晓丹老师为电影学院表演系的学生，选择此剧作为教学剧目，对学生是非常好的教材，对学习表演艺术具有很强的提高和锻炼作用。

师生面对两个难题：一是作者法国的萨特，二是古希腊的神话。他们以知难而上的精神和刻苦寻求的作风，最终非常形象地舞台呈现，让我们惊叹、信服和认可。整个创作过程都是在许晓丹老师的率领下，师生对艺术的深入探索的成果。此书就是证明。

全书共分为五个章节，从剧本分析、导演构思、修改剧本、剧评、主创人员的创作总结，全面地介绍了他们此次创作的过程和成果。

在剧本分析中，作者对萨特《苍蝇》的时代背景、全剧的主题作了全面的分析和介绍。特别让我赞同的是，导演在对经典作品的敬畏和尊重的前提下，为了演出和中国观众欣赏的需要，对原剧本中的人物所作的重新解释；对原剧本中的故事和情节所作的必要的调整和修改；对全剧事件的概括，所作的论述是对本次创作取得成果的基础和保证……我以为，许晓丹老师从教学、观众和演出的需要出发，具有独立见地的认识，是难能可贵的，也是导演剧本分析工

作中不可缺失的部分，值得我们学习。

在导演构思中，作者在对原作的艺术特色分析基础上，确立了排演《苍蝇》的总体构思、处理原则，对人物心理和戏剧冲突进行了有效的思考，并在以后的演出中得以体现。导演构思是导演艺术创作中的关键所在……戏剧艺术是综合性和集体性的艺术，导演的责任就是组织和带领全体创作人员，在导演构思的统一率领下，共同完成舞台演出，并接受观众的检验。从本书的写作来看，许晓丹老师做了非常有意义的工作。

电影表演与戏剧表演有着许多共同的本质，创造活生生的人物形象是共同的任务，只是表现手段有所不同而已。采用舞台剧为教材，训练和提高学生的表演技能是可行的办法，早已被教学实践证明。此次许老师和学生们对《苍蝇》一剧的教学，再次给予了证明。舞台表演需放大、夸张，镜头表演需生活、自然；舞台表演当着观众的面连续进行，镜头表演需按镜头景别不同，非连续地面对镜头表演。但对人物形象的性格刻画、人物心理和人物关系揭示……表演原理是没有本质区别的。当今舞台表演和镜头表演都需要强调和重视一个“真”字！都需要演员们对生活、对艺术建立正确的“价值观”和“艺术观”，才能使我们的表演艺术向更高层次发展。

许晓丹老师和她的学生们所进行的教学实例是有价值的。“经典作品”是学习表演的学生和老师们必经之路及不可缺失的环节。《苍蝇》的教学经验值得总结。

在《〈苍蝇〉的舞台艺术——萨特戏剧的读解与排演》一书即将出版之际，受许晓丹老师的嘱托，为此书写序，我作为戏剧导演和教师深感欣慰，感动！并为她的追求和认真对待教学和艺术的精神称赞！也希望此书能成为学习表演和导演专业学生的教材，成为读者了解影视剧艺术的读物，充分发挥它的学术和实用价值。

2016年8月于北京

（本序作者系中央戏剧学院教授、博导、导演艺术家）

前 言

P r e f a c e

《苍蝇》是萨特“存在主义”戏剧的代表作，取材于古希腊神话故事。“行动的选择与自为的存在”是萨特作品最典型的主题。俄瑞斯忒斯违抗了神意杀掉了罪犯的母亲和篡位者，歌颂了人类摆脱神权、独立自主的精神。但是，俄瑞斯忒斯却遭到姐姐和众国民的不解与抵抗，也表现出“绝对自由”的片面性。萨特在追寻自由的同时，给了自由之人并非自由的结果，这也体现出萨特“自由与孤独”的观点。

所以选择这样的作品来给学生排演，首先是作品主题的永恒性。所谓经典，就是作品的主题能超越时空，不受时间、地域、国籍的限制，能表达人类思想的共同境遇。在剧本标题的寓意性、矛盾冲突的特殊性、情境的极限性之中，我们采用了真诚的抒情、哀伤的挣扎与自由的选择来充分表达：存在与自由的冲突、选择与自由的冲突。

其次，舞台是一个想象的空间，这也是舞台审美与电影审美最本质的区别。真正的戏剧表演应该是在想象的空间里，在导演极具表现手法的处理中，演员依旧能保持最本真的表演、最真挚的情感、最真实的流露、最本能的感受与适应。当然，这也是我们在此次创作中所重点强调的，更是当今世界戏剧表演审美的趋向。

再有，《苍蝇》创作于1943年，那时正值“二战”时期，当时的法国处于沦陷状态，整个社会充满了悲观与失望的情绪，而这也正是“存在主义”哲学产生的土壤之一。2015年不仅是萨特先生诞辰110周年，同时还是世界人民纪念反法西斯战争胜利70周年。为了缅怀这位伟大的哲学家、文学家、存在主义戏剧的代表人物，世界各地都在上演他的作品。而《苍蝇》这一作品却从未被人们搬上舞台，这也是我们第一次将这一作品呈现给观众。之所以选择没有

《苍蝇》的舞台艺术

——萨特戏剧作品的读解与排演

被他人触及的作品来为学生排演，是因为无论是老师还是学生，我们都应学习一种，在不借助任何影像的情况下，直接从文字转化为艺术形象的创作能力！

触及这样高难度的作品不仅是对我个人，也对所有孩子们来说是艰难的。但我们坚信：没有困难与充满挑战的创作是无法向前的！也无法推动真正属于我们北京电影学院自己的戏剧创作！

许晓丹

2015年12月

目 录

C o n t e n t s

第一章 剧本分析

001

-
- 一、剧情简介 / 002
  - 二、关于作者 / 002
  - 三、剧本分析 / 003
    - (一)时代背景 / 003
      - 1.《苍蝇》中故事的时代背景 / 003
      - 2.《苍蝇》创作的时代背景 / 006
    - (二)剧本改编 / 007
      - 1.人物的重新解释 / 007
      - 2.故事的改编 / 016
    - (三)剧本的主题 / 026
      - 1.自由的召唤 / 026
      - 2.个人的自由与他人的自由 / 026
      - 3.萨特“自由”的终极含义 / 027
    - (四)人物分析 / 027
      - 1.俄瑞斯忒斯 / 028
      - 2.厄勒克特拉 / 032
      - 3.朱庇特 / 038
      - 4.埃奎斯托斯 / 040
      - 5.克吕泰涅斯特拉 / 047
      - 6.保傅 / 048

(五) 人物每幕简述 / 050

(六) 剧本事件分析 / 051

第二章 导演构思

055

一、风格体裁与结构 / 056

(一) 风格体裁 / 056

(二) 命运悲剧、性格悲剧与境遇悲剧的区别 / 056

二、剧本的艺术特色 / 057

(一) 标题的寓意性 / 057

(二) 矛盾冲突的特殊性 / 057

1. 存在与自由的冲突 / 057

2. 选择与自由的冲突 / 057

3. 人与生存环境(境遇)的冲突 / 057

4. 人与人的冲突 / 058

5. 人物的心理冲突 / 059

(三) 情境的极限性 / 062

(四) 采用的表现形式 / 064

1. 真诚的抒情 / 064

2. 哀伤的挣扎 / 064

3. 自由的选择 / 065

三、全剧总体处理原则 / 066

(一) 演出的形象种子(或称演出总体形象) / 066

(二) 突出演员的现实主义表演 / 067

(三) 突出演员在表演中“激情”与“内敛” / 067

(四) 让诗意的忧伤弥漫在演出中间 / 068

(五) 创造生活的幻觉和破除生活的幻觉并存 / 070

- (六) 舞台布景及其他舞台美术因素(灯光、服装、化妆、道具)的处理原则 / 072
1. 舞台“色彩”的发展趋势: 单色陈旧——混杂斑斓——鲜艳混乱 / 072
  2. 舞台布景的主体象征意义 / 075
  3. 灯光设计 / 076
  4. 服装、化妆和道具 / 077
- (七) 全剧语言的处理原则 / 078
- (八) 音乐、音效的处理原则 / 078
- (九) 对演员形体的要求 / 079

第三章 修改后的《苍蝇》剧本 081

- 第一幕 阿尔戈斯城 / 082
- 第二幕 第一场 山中祭祀 / 097
- 第二幕 第二场 宫殿弑亲 / 108
- 第三幕 阿波罗神庙 / 116

第四章 《苍蝇》的剧评 127

- 写在《苍蝇》公演之后 / 128
- 《苍蝇》观后 / 132
- 你到底在怕什么? / 136

第五章 主要演员的创作总结 139

- 毕业大戏《苍蝇》的表演创作总结 / 140
- 舞台剧《苍蝇》的表演创作总结 / 146

话剧《苍蝇》的表演创作总结 / 152

《苍蝇》创作总结——“保傅”的创作感想 / 156

话剧《苍蝇》的参演感想——“大祭司”的创作感想 / 161

《苍蝇》创作总结——“老妇人”的创作感想 / 167

结语 / 170

博学笃志 格物明德——戏剧大师罗锦麟先生 / 174

附 录

177

《苍蝇》演职员表 / 178

特别鸣谢 / 180

节目单 / 181

人物造型照赏析 / 182

精彩剧照赏析 / 187

卷

第一章

Chapter 01

剧本分析

虫 龍

一、剧情简介

《苍蝇》是萨特存在主义戏剧的代表作，也被誉“为自由而选择”的赞歌。它讲述的是：主人公俄瑞斯忒斯为解救阿尔戈斯城的居民免于灾难，杀死谋害自己父亲的国王埃奎斯托斯和自己的生母克吕泰涅斯特拉，却遭到姐姐的背弃、民众的厌恶，最终被驱逐流亡的故事。《苍蝇》创作于1943年，正值“二战”时期，当时的法国处于沦陷状态，整个社会充满了悲观与失望的情绪，而这也正是“存在主义”哲学产生的土壤之一。

二、关于作者

让-保罗·萨特（1905～1980），法国20世纪最重要的哲学家、文学家、戏剧家，法国无神论、存在主义的主要代表人物，被誉为“20世纪人类的良心”。一生中，他拒绝接受任何奖项，包括1964年的诺贝尔文学奖。1980年4月15日他病逝于巴黎。出殡当天，巴黎聚集了近六万市民前来为他送行，在法国历史上，或许只有雨果的葬礼能与他媲美。

让-保罗·萨特（1905～1980）

让-保罗·萨特三岁时右眼失明。到了1974年，他的左眼也基本看不清物品。在他的一生中，完成了50卷浩瀚的论著。美国著名分析哲学家A.丹图教授曾经这样评价他：“萨特的体系，无论就其范围与独创性、结构上的大胆和逻辑上的缜密、论辩的力量和对于人类的关心程度，还是就其整个思想视野的广博，都足以与柏拉图和笛卡儿、斯宾诺莎和康德、黑格尔、罗素的体系相媲美。这是哲学领域的最高层次，它的代表者（也是萨特的少有的比肩者）的名字大部分已开列于此。”¹

萨特是一位广受世人尊敬与喜爱的哲学家，但是他的伟大之处并非是刻板教条地来宣扬他的哲学思想，他把他的哲学思想充分融入他的文学作品中。更为令人称赞的是，他还将自己的哲学思想融入戏剧创作与戏剧理论研究当中。“从表面上看，萨特提出了‘情境剧’的概念，仅仅是戏剧中的一个专门名词，或者说它仅仅是一种戏剧形式。但是，实际上我们可以看到，在他的理论中提出了大量戏剧实际创作中的命题。而且这些命题大多都涉及戏剧的基础理论。如：性格、情境、行动、动机等等。”²同时，萨特的哲学思想还影响着现代派艺术，而他“情境剧”的创作风格和形态，却更接近于现实主义戏剧。

三、剧本分析

（一）时代背景

1. 《苍蝇》中故事的时代背景

《苍蝇》是萨特取材于古希腊神话故事改编的存在主义悲剧，故事是以古希腊神话《俄瑞斯忒斯三部曲》为背景。

---

1 [美] A.丹图：《萨特》，安延明译，中国社会科学出版社1992年版，第2页。

2 王强：《萨特戏剧课》，中国文联出版社2014年版，第8页。

阿伽门农的父亲（阿特柔斯）和亲叔父（堤厄斯忒斯）长期以来，互相争斗。阿特柔斯是迈锡尼的国王，堤厄斯忒斯则统治着亚哥利斯的南部地区。阿特柔斯养了一头金毛公羊，而堤厄斯忒斯一直垂涎这头公羊。于是，堤厄斯忒斯诱奸了自己的嫂子、阿特柔斯的妻子埃洛珀，并从她手里得到了金毛公羊。当阿特柔斯得知了弟弟的罪行后，决定采取报复手段。他悄悄地抓住了堤厄斯忒斯的两个儿子并将他们杀掉，并把兄弟两人的尸体做成了美味佳肴。阿特柔斯邀请弟弟堤厄斯忒斯来赴宴，他还将堤厄斯忒斯的两个儿子的血兑在美酒里，让堤厄斯忒斯饮用。当堤厄斯忒斯知道了这一切时，痛苦万分。但因畏惧哥哥，不得已而逃亡他乡。

不久，迈锡尼王国遭到了严重的干旱和饥荒。阿特柔斯从神谕中得悉，只有把弟弟堤厄斯忒斯重新接回来，灾难才能消除。于是，阿特柔斯把弟弟堤厄斯忒斯找了回来，并希望与弟弟能冰释前嫌。这时，堤厄斯忒斯的另一个儿子埃奎斯托斯也和他一道回乡，以往的仇恨一直埋藏在埃奎斯托斯的心中。多年后，阿特柔斯的儿子——阿伽门农做了迈锡尼的新国王，他娶了克吕泰涅斯特拉为自己的妻子。阿伽门农的弟弟墨涅拉俄斯则娶了全希腊最美丽的女人海伦为妻。由于海伦的美貌诱惑了特洛伊王国的小王子帕里斯，帕里斯将海伦偷偷地带回了特洛伊。阿伽门农得知后愤怒不已，他借为弟弟夺回妻子为名，召集其他诸侯国一起发动了希腊史上最为著名的“特洛伊战争”。由于当时的战争是冷兵器战争，加之特洛伊国家占有先天的地理优势，所以特洛伊战争打得非常艰难和惨烈，耗时近十年的时间。

阿伽门农在特洛伊战争期间，战事并非他预想得那样顺利。有传说，他出征时得罪了狩猎女神阿尔忒尼斯。于是，在神意的驱使下，他杀死了自己的大女儿伊菲革涅亚来祭献狩猎女神。对此，他的妻子克吕泰涅斯特拉对阿伽门农的所作所为怀恨于心。在这十年的时间里，埃奎斯托斯认为此刻正是报复阿伽门农的最佳时机。于是，他引诱了克吕泰涅斯特拉，并在阿伽门农战争归来后与克吕泰涅斯特拉一同杀死了阿伽门农。随后，埃奎斯托斯又命人将阿伽门农的小儿子俄瑞斯忒斯带到荒郊野外予以杀害，但手下人可怜年幼的俄瑞斯忒斯并没有将其杀害，而是把俄瑞斯忒斯给放了。俄瑞斯忒斯很幸运地活了下来，

并被雅典的一个富人所收养，生活在一个叫科任托斯的幸福城邦里，化名“菲勒伯”。

《苍蝇》这一故事就是以俄瑞斯忒斯回到故国阿尔戈斯城为开篇。在这里，俄瑞斯忒斯看到了阿尔戈斯城的凌乱、肮脏、苍蝇满天飞的情景，也看到了阿尔戈斯人在悔恨中痛苦地生存。尾随他前来的朱庇特（化名：德墨特里奥斯）想把他引出城邦，阻止他走向复仇之路。于是，朱庇特不厌其烦地向他描绘着阿尔戈斯城的恐怖景象——凄厉的号叫、漫天飞舞的苍蝇、麻木不仁的民众、失去了人性的人们，等等。前国王阿伽门农被害以后，所有的臣民都感到罪孽深重；每逢“亡人节”时，所有人都身着黑衣在一个最接近地狱的岩洞来举行忏悔仪式，召唤亡人们回来以表达活人们的悔恨之意；他们哀叹自己的罪过、忏悔自己的罪孽。在朱庇特看来，他们曾对阿伽门农的遇害缄默不语，理应感到愧疚，而悔恨才合“神”的胃口。

俄瑞斯忒斯见到这一切后痛苦不堪，正当要离开阿尔戈斯城时，却遇上了他的亲姐姐——厄勒克特拉，这个6岁便沦为最下等女仆的可怜女人。随后，他又目睹了他的亲生母亲——那个和现国王、他的叔父埃奎斯托斯一起谋杀了自己的父亲阿伽门农，并与他叔父（埃奎斯托斯）通奸的王后——克吕泰涅斯特拉。母女两人的一场口舌之战使得俄瑞斯忒斯决定留下来，继续深入了解一下这个原本属于他的国家。

俄瑞斯忒斯参加了“亡人节”的祭祀仪式，他看到坚强的姐姐身穿白裙，违抗着所谓“神”的旨意，在祭祀仪式上告知百姓们要摆脱痛苦，开始新的生活，并在众人的哭喊与悔恨、诅咒中欢快地起舞。可愚昧麻木的民众无法真正意识到，这强加于他们身上的痛苦实际上是整个社会的一种病态。相反，他们对厄勒克特拉实施了最残暴的打击，他们骂她亵渎神明，骂她是妖女，并对她拳打脚踢。

俄瑞斯忒斯看到这一切后痛苦万分，他本意是想带着姐姐离开这里，却遭到姐姐的严厉拒绝。因为，她要在这里等待她的弟弟——俄瑞斯忒斯，来为父亲报仇！当俄瑞斯忒斯道出了自己的真实身份后，姐姐却不愿认他。因为，俄瑞斯忒斯瘦弱与没有任何战斗经验的身体无法承担作为阿伽门农儿子的重任。

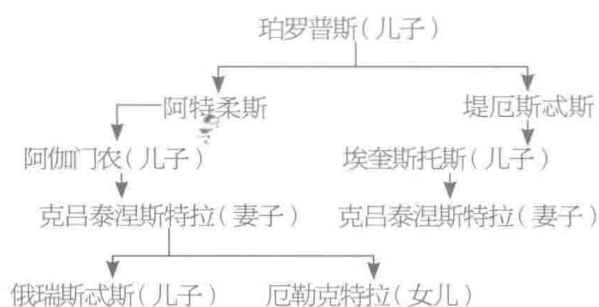

姐姐的态度使俄瑞斯忒斯更加决意留下来，并履行自己复仇的职责。

朱庇特预见到这一切后，向国王埃奎斯托斯发出了警告。但长期精神压抑、患有抑郁症的埃奎斯托斯却不愿再为自己过去所犯下的罪恶躲闪、逃避，他不愿再这样痛苦地活着。他任凭俄瑞斯忒斯举起了复仇之剑刺向自己……就这样，俄瑞斯忒斯杀死了自己的叔父和母亲，可复仇的苍蝇成群地飞落到了俄瑞斯忒斯与厄勒克特拉头上，他们无奈逃往了阿波罗神庙。

此时，在复仇女神的威胁与恐吓下，面对弑母、弑君的罪行，姐弟俩的态度和行为却截然相反。当俄瑞斯忒斯为父报仇实现了姐姐的梦想后，姐姐却因恐惧而开始怀疑复仇的正义性。俄瑞斯忒斯勇敢地面对现实、面对复仇女神的折磨、面对神的惩罚、面对民众的追杀，勇敢地承担起了全部的罪责。当朱庇特来到神庙劝诱他们赎罪时，姐姐甘愿领受惩罚，她的行为同当年母亲杀害亲夫后的悔恨行为如出一辙，厄勒克特拉也终将在忏悔中痛苦地了却一生。但是，俄瑞斯忒斯却公然抗拒朱庇特，坚守着复仇的正义性与个人自由的意志。他不顾民众的毒打，依旧劝说阿尔戈斯城的民众们重新认识他们作为人的自由，并引着代表肮脏、罪恶的苍蝇离开了阿尔戈斯城。而俄瑞斯忒斯终因复仇女神的无休止追逐而发疯……

人物关系图表

2. 《苍蝇》创作的时代背景

《苍蝇》创作于1943年，是世界范围内反法西斯战争开始出现转折的时期。而《苍蝇》也带有很强的历史烙印，即在这样一个时刻——“二战”胜利在望之际，人们产生了对于战时的反思和人性社会的关怀。

《苍蝇》具有极强的象征性和现实意义，也表现出萨特对于国家和民众的