

中国艺术学文库·戏剧与影视学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DRAMA AND FILM STUDIES

总主编 仲呈祥

诗梦艺术的奥秘

——戏剧与电影导演创作的共质性探究

萧 薇 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF DRAMA AND FILM STUDIES

THE MYSTERY OF POETRY AND DREAM

A Qualitative Study of Drama and Movie Directing

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·戏剧与影视学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DRAMA AND FILM STUDIES

总主编 仲呈祥

诗梦艺术的奥秘

——戏剧与电影导演创作的共质性探究

萧 薇 著

中国文联出版社

<http://www.cflapnet.com>

图书在版编目(CIP)数据

诗梦艺术的奥秘: 戏剧与电影导演创作的共质性探究 / 萧薇著.

-- 北京: 中国文联出版社, 2017.2

(中国艺术学文库. 戏剧与影视学文丛)

ISBN 978-7-5190-2504-5

I. ①诗… II. ①萧… III. ①戏剧—导演艺术②电影导演—导演艺术

IV. ①J811 ②J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 033895 号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

诗梦艺术的奥秘——戏剧与电影导演创作的共质性探究

作 者: 萧 薇

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

责任编辑: 邓友女 冯 巍

封面设计: 马庆晓

复 审 人: 曹艺凡

责任校对: 汪 璐

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923076 (咨询) 85923020 (发行) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

fengwei@clapnet.cn

印 刷: 北京一二零一印刷厂

装 订: 北京一二零一印刷厂

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 151 千字

印 张: 9.5

版 次: 2017 年 2 月第 1 版

印 次: 2017 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-2504-5

定 价: 28.50 元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

序

白桦本

为曾经的学生将要出版的学术著作写序，实在是件快乐的事，虽因年老未必能胜任，试试看吧！

萧薇，本科在北京电影学院学习，后入中央戏剧学院攻读编导专业的硕士，继而到导演系专攻戏剧导演的博士学位。这样的知识结构与储备，所缺的就是艺术创作实践。因此，在第一学年，我安排她到海归不久的姜若瑜老师门下，与本科班学生一同接受李·斯特拉斯伯格“方法论”的艰苦训练，而后她在校内外参加了相当多的小剧场演出活动，担任导演和演员，逐渐完成了从“读书人”向“行动人”的胜利转化，成为称职的戏剧导演。

眼前的这部对戏剧与电影进行比较的专著，其雏形是作者于2009年高分通过的博士学位论文。当时的客观条件是有可能即时付梓的，但她没有这样做，在广泛听取诸多学者的意见与建议，经过多年深入思考、修改后，终于要正式出版，真是令人欣喜！我本人也受到了一次深刻的“七年辨才”的督示，更是感触良多。

博士毕业后的七年中，她始终保持着与昔日导师的学术联系，为我教过和教着的硕士、博士研究生提供许多咨询和帮助。这七年来，我和我的学生们对她求学追梦的历程是有深切了解的。概括地说，先是在艰难清贫中四方奔突和求索，涉猎了“戏剧·电视·电影”和“编剧·导演·演员”多方位的创作实践；进而入北京师范大学攻读博士后，经受了近乎严苛的磨炼，开阔了国际视野，提升了学术与审美的精神境界；继而落脚在清华大学艺术教育中心，承担戏剧史与作品分析两个门类的大课课程以及表导演等小课课程，并肩负清华大学学生话剧团的“编导演”合一的指导

教师职责，在如此繁忙的教学工作中完成了对这部学术专著的修订。在多年的纷繁困扰中，能保持一个“学人”“读书人”内心的宁静与坚守，实属难能可贵。

从艺术分类学上讲，戏剧是文学、音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈之后的“第七艺术”，是舞台艺术初具“综合性”之后真正意义上的完整、深度的“综合”。电影艺术是工业化时代的产物，在格里菲斯那个年代，电影和戏剧的同质性是盖过相异性的，甚至从表层看，只是传播手段与欣赏心理的不同。在其后的近一个世纪里，她俩沿着各自的方向，分别经历了曲折、丰富、长足的发展，各自都结出了丰硕的果实，散发出几乎完全不同的芳香。她们各具的内在奥妙，引得学人们竞相究索，力求穷尽真理。其实，在千姿百态的艺术实践面前，理论总是难免抹去其“灰色”的面貌，然而，在电影和戏剧的发展中相互交集、借鉴、渗透、融通就从来没有中断和停止过，例证俯拾皆是。比如，电影的“时空自由”融化为戏剧“时空交错”的编导结构，早已有半个世纪多的历史；而电影中的“长镜头”技巧，则源自舞台上将演员的内心情感更为鲜明和流畅的呈现，诸如此类的例子不胜枚举。从当前的表征看，这两大不同门类艺术相距甚远，但究其本质，戏剧和电影（起码是剧情片）依旧是同根——源于高于社会生活——和同宗——高度的艺术综合——的姐妹花。

最后要说的是，这部著述的写作状态是非功利性的，是用真心与诚心去写的，没有虚张声势的浮华，持之有效、言之有物、论之有理、述之有序，行文朴素畅达。对从事戏剧和电影创作的年轻朋友，不失为有价值的学术参考书籍；对有志的初学者来说，可当作有引领价值和内涵、深入浅出的普及读物，读来会有获益。将多年的创作实践和理论研究凝练成书，只是一个开始，对于她的创作未来和学术发展，我寄寓了更高更远的希望。

目 录

绪 言	1
第一章 “导演艺术”及其发展的重新认知	6
第一节 “导演艺术”的原始存在与孕育	6
第二节 “导演艺术”的初创——身份与专业职能的确立	11
第三节 “导演艺术”的延展——由戏剧舞台到电影银幕	17
第四节 “导演艺术”的银幕“初现”	23
第五节 “导演艺术”的多走向多元化发展	30
第二章 中国电影与戏剧艺术的创作关系研究	41
第一节 传统“影戏观”及其讨论	42
第二节 电影的“非戏剧化”讨论	48
第三节 电影中的“戏剧性”讨论	55
第四节 探索“电影化”及其讨论	59

第三章 戏剧与电影在创作中的相互借鉴与交融	62
第一节 “舞台化”与“电影性”	62
第二节 戏剧与电影的直接对接	69
第三节 戏剧的“电影化”倾向	76
第四节 电影的“舞台化”回归	83
第四章 戏剧导演与电影导演在创作当中的异中求同	90
第一节 文学性是戏剧与电影的灵魂	92
第二节 感悟文本的戏剧性精髓	100
第三节 准确有效地组织行动	106
第四节 构建和谐统一的“艺术综合”	115
第五节 观众在剧场和影院完成艺术创造	120
结 语 “导演艺术”与导演学的提升 ——导演美学的建立	124
参考文献	132
后 记	138

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 “The Art of Directing” and Reinterpretation of its Development	6
Section 1 Primitive Existence and Nurturing of “the Art of Directing”	6
Section 2 Creation of “the Art of Directing” — The Development of Identity and Professional Function	11
Section 3 Extension of “the Art of Directing” — From Theatrical Stage to Movie Screen	17
Section 4 First Appearance of “the Art of Directing” on the Screen	23
Section 5 Diversified Development of “the Art of Directing”	30
Chapter 2 A Study of the Relationship between Chinese Movies and Dramas Creation	41
Section 1 Discussion of the Traditional “Movie–Drama Concept”	42
Section 2 Discussion of the Movies’ “Non–Dramatization”	48
Section 3 Discussion of the “Dramaticism” in Movies	55
Section 4 Exploration and Discussion of “Picturization”	59

Chapter 3	Mutual Reference and Blends in the Creation of Dramas and Movies	62
Section 1	“Of Drama” and “Of Movie”	62
Section 2	Direct Connection between Dramas and Movies	69
Section 3	Dramas’ “Movie” Tendency	76
Section 4	Movies’ “Drama” Return	83
Chapter 4	Drama Directors and Movie Directors Seeking Common Ground in Creation	90
Section 1	Literariness is the Soul of Dramas and Movies	92
Section 2	Reading into the Dramatic Essence between Lines	100
Section 3	Organizing Actions Accurately and Effectively	106
Section 4	Building Harmonious and Unified “Art Synthesis”	115
Section 5	The Completion of Artistic Creation in Theaters and Cinemas by the Audience	120
Conclusion	“The Art of Directing” and the Elevation of Directing — The Establishment of Directing Aesthetics	124
Acknowledgments		132
References		138

绪 言

从电影到戏剧、由戏剧到电影，在十几年的电影与戏剧艺术的学习实践过程里，我在不断地反复感受着这两种不同艺术介质非同寻常的独特魅力。常有曾经的合作伙伴或者现在的学生问我，到底是喜欢戏剧还是电影，这种问法总让我觉得我无从回答。对于我来说，戏剧是“诗”、电影是“梦”，“诗梦艺术”缺一不可，这是令短暂而渺小的生命拥有快乐和终极价值的精神力量之源。

在电影和戏剧艺术创作的背后，我们不难发现一个重要的身份，他（她）承担着一部作品必须向观众展现的全部要素的核心，那就是——导演。导演就是那个“吟诗造梦”的人。这是一个属于导演的时代，无论是在剧场还是在银幕，我们都发现“某某导演作品”的大字，印在海报或宣传册最醒目的位置，观众也更加重视一部作品拥有独特的、自我的、个性的导演表达。导演愈益为世人所关注，作为艺术创作之“首”，独立地登上了华美的舞台。这个“舞台”果真异常精彩，鲜花掌声、奉承追捧，导演们往往不再安于只做无名的幕后英雄。

在感叹导演的“名人效应”之余，我们又不免疑惑，导演艺术的真正力量究竟何在？什么才是真正意义上的导演？且不说“伟大”“优秀”，哪怕是“合格”也好。导演职业的真正含义究竟是什么呢？是严肃的导演艺术创作论，还是世俗的社会公关交际学？到底是什么在决定着导演创作的基本可能性和长久生命力呢？如果仅仅因为导演在职务上统领戏剧与电影的创作，把导演艺术看作是各种艺术的相加或者是各种技能技术的混杂，那么，“导演”就只是一个职务上的称谓或者招牌而已。难怪人们调侃说“什么都干不了，就去当导演”，这大概是对当下某些导演者和准备效仿者的尖锐讽刺。

带着创作的困惑和理论的责任，结合自己的学习背景，我开始梳理和

研究戏剧导演艺术的发展脉络，并将它与电影导演艺术进行了比较分析，我感受到两者之间在深层有着潜在的共质性与相关性——戏剧与电影的导演创作是相交相融的，彼此之间是可以相互影响、相互渗透的，从中我们可以找到“导演艺术”始终存在的本质内核。这个本质内核跨越了戏剧与电影之隔，涵盖于两者之上，并且面向着其他门类的导演创作——诞生于戏剧与电影之后的媒介载体，如电视剧导演、广告导演、电视节目导演、综艺演出导演等等——蔓延和扩散。在这个漫长的过程中，总是有一股根本性的力量在起着作用。我以为，那就是渗透与潜藏在戏剧导演艺术和电影导演艺术中的本质内核。这个本质内核在其他门类艺术的导演创作中同样是存在着的，只是人们往往过多地专注于对自己所在门类导演艺术的单独研究，而忽视了对共质性的本体与内核的探究。

这些客观存在使我们有理由相信：应该有一个大写的“导演艺术”，表明“导演”之所以被称为“导演”的理由，并且能够以一种广义的、宏观的视野加以科学地论述，以此涵盖与统领各门类导演艺术的专门性研究。这个广义的、宏观的、大写的“导演艺术”^①可以分为“深层”“传导层”“外层”三个层面。^②

首先，“导演艺术”的“深层”，这是一切导演艺术的“本真”——通俗地说，导演是在“幕后”，统领和促成演员和其他艺术家们创造一台“演出”，并将其呈现给广大观者。这一层即苏联戏剧理论与实践家阿·波波夫曾说的“导演是幕后的魔法师”，是由导演的世界观、艺术观、情感与思想、人文情怀、人文品格等所决定的。之所以倡导我们要“坚持与发扬导演艺术的本真和内核”，则既是对当前导演艺术发展关键问题的思考，又是对于大写的“导演艺术”本真的真诚呼唤。

其次，“导演艺术”的“传导层”，这是本文研究的主要内容——“导演艺术”创作本体的研究，它是使“导演艺术”本质内核与外部技术层面得以链接、成为一体的极为必要的中间传导。有了它，“导演艺术”的深

① 本文中加引号的“导演艺术”，特指在此提到的可以涵盖与统领各门类导演艺术的广义的、宏观的、大写的导演艺术，不加引号的导演艺术则指狭义的、专项的导演艺术，以区分其使用时不同的范围与含义。

② 为了叙述逻辑的明确，在本文的第四章将它们相应地称为“顶层”“内容层”“基础层”，形成一个金字塔结构，与这里的分层并不相悖。

层和外层才成为内在统一与完整的一体。“传导层”是决定导演艺术创作应具备的理想构成的重要因素，能够提供对导演艺术进行分析的基本理论依据，这是超越创作现象和技术理论的提升性的梳理与总结。对于这种研究对象和研究范围的规定，使得本书把导演艺术放在两个重要且独特的介质中进行深入分析研究具备了可能性与必要性，即戏剧与电影导演艺术创作中的共质性探究。对于这个“传导层”的渐次性论述与比较性研究，构成了本书整体框架中最为核心的部分。

最后，“导演艺术”的“外层”，这是“导演艺术”在各个艺术门类中的专业技术理论与创作方法和技巧技能。艺术介质的差异造成导演艺术的“外层”呈现各异。目前，已经有很多著作对此进行了专门研究，本文在此不将它作为重点，但这并不意味着可以漠视技术理论与技巧技能。相反，导演艺术的“外层”是体现导演艺术“深层”与“传导层”的基本艺术手段，是创造艺术品直观形象的不可替代的内容，是绝不可以有任何一点轻视的。如果没有了这个层面的精彩与考究，不仅导演艺术的“灵魂”与“内核”都将不复存在，而且艺术创作的外部形象也不能直观、鲜明、生动地传递给观众。

建立在“导演艺术”三个层面的基础上，本文的框架结构分为四个章节——

第一章：“导演艺术”及其发展的重新认知——以导演艺术的发展历史为研究对象，纵向分析导演艺术的孕育、初创、延展及多走向多元化发展；

第二章：中国电影与戏剧艺术的创作关系研究——以中国范围内对“戏剧与电影”创作关系的讨论为研究对象，横向地比较分析两者在艺术创作上的渊源；

第三章：戏剧与电影在创作中的相互借鉴与交融——在辨析戏剧的“舞台化”与电影的“电影性”的基础上，探讨戏剧艺术与电影艺术在创作上的相互影响；

第四章：戏剧导演与电影导演在创作当中的异中求同——以戏剧艺术与电影艺术在创作中的共质性为研究对象，分析总结导演艺术的创作本体核心。

随着社会的进步和科技的发展，戏剧导演艺术的创作手段越来越完

备，与此同时，观众的审美追求也在不断地提高。电影艺术诞生之后，“导演们”的眼前豁然开朗，一个更新的领域展现在他们面前。时至今日，数字电影、电视、网络、多媒体、VR技术等传播介质层出不穷，科学技术的创新与媒介多样化的趋势将会越来越迅猛地发展，艺术创作领域也将越来越广阔。由此，“导演艺术”也随之不断地拓展和扩充，走向更加丰富多元的广袤天地。但无论怎样发展变化，“导演艺术”的初始状态的“本真”和本质内核的“灵魂”，在这种趋势中都不会也不应该消减，都不会也不应该被眼花缭乱的技术湮灭；相反，它们将会在这个发展过程中越来越显露出其重要的学术价值与实践指导意义。

另外，为了避免产生混淆，需要对本书中的戏剧与电影的概念做以下必要的界定与约定：本书的戏剧艺术与电影艺术是指那种包含着叙事功能的艺术形式，是建立在文学语言基础之上，以塑造鲜明人物形象为主体，集时间艺术与空间艺术为一体的综合艺术形象的行动性表达。书中所述“电影创作”中的“电影”，是指叙事类电影，或称为故事片^①、剧情片（由于电影的片种^②繁多，不同的片种其创作方式呈现出截然不同的面貌）。

导演——应该在不断的艺术实践中找到个性的道路，这是每一个创作者所必需的。艺术的创作是自由的，应该不拘一格，但这种创作自由一定是建立在某些本体共性的基础之上，导演者对此认识得愈深刻，就愈能拥有创作自由。本书旨在通过戏剧与电影导演艺术创作的比较研究，强调作为一名创作者要不忘初心，无论是银幕导演还是舞台导演，无论是在二维空间里创造还是在三维空间里想象，都应该坚持并发扬“导演艺术”的本真与内核，回归到导演艺术本体去思考和研究关于这门艺术的创作核心问题。

俄罗斯著名戏剧导演、戏剧理论家斯坦尼斯拉夫斯基曾经说过：“导演是无法教会的，教人创造艺术完整的演出，这任务要困难的多……所有这

① 故事片：综合文学、戏剧、音乐、绘画诸种艺术因素，通过具体视听形象反映生活、以塑造人物为主、具有故事情节、并由演员扮演的影片。由演员扮演是故事片区别于其他片种的基本特征。故事片一般直接取材于现实生活，也可以从历史或其他方面选取题材，如神话、幻想等。参见《中国大百科全书·电影卷》，中国大百科全书出版社1991年版，第177页。

② 片种：电影作品的类别。一般分为故事片、纪录片（包括新闻报道片）、美术片和科学教育片四大类。参见《中国大百科全书·电影卷》，第313页。