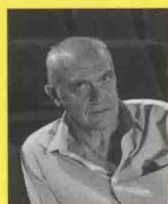

卢 昂 主编

国际导演 大师班

2012法国卷

International Master
Class on Directing
The 2012 (France)

上海文化出版社
SHANGHAI CULTURE PUBLISHING HOUSE

国际导演 大师班

卢 昂 主编

2012法国卷

International Master
Class on Directing
The 2012(France)

上海市文艺人才基金会资助项目

上海市地方高校“十二五”内涵建设专项资助项目

上海戏剧学院规划建设教材

国家重点学科项目暨上海市教委科研（创新）项目

图书在版编目(CIP)数据

国际导演大师班. 2012: 法国卷/卢昂主编. --上海: 上海文化出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5535 - 0071 - 3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 106577 号

出版人

王 刚

策划

熊仕华

责任编辑

黄慧鸣

文字整理

刘 玲 刘 珺

责任监印

陈 平

书名

国际导演大师班(2012 法国卷)

出版、发行

上海文化出版社

地址: 上海绍兴路 74 号

网址: www.cshwh.com

印刷

上海港东印刷厂

开本

700×1000 1/16

印张

22.75

版次

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

国际书号

ISBN 978 - 7 - 5535 - 0071 - 3/J · 017

定价

50.00 元(附 DVD 一张)

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021 - 69178575

“2012 国际导演大师班(法国)”简介

上海戏剧学院在文化部、教育部和上海市委宣传部、上海市教委的支持和协助下,自 2009 年起,已经连续三年成功举办了三届国际导演大师班,分别是“2009 国际导演大师班(美国)”、“2010 国际导演大师班(英国)”和“2011 年国际导演大师班(俄罗斯)”,邀请了美国、英国和俄罗斯的当代著名戏剧导演艺术家和教育家来到上海,与来自我国各地的重点院团的导演和演员们一起交流和切磋导演技法,使中西方导演艺术碰撞出新的火花和灵感。

在前三次导演大师班的举办过程中,上海戏剧学院国际导演大师班的工作组成员们表现出了务实、精干的工作能力,不仅保证了大师班的顺利开展,还取得了丰硕的学术成果。每次大师班之后,我们都将授课内容整理成文字并配有课程光碟出版发行,详细记录了大师班的授课情况,总结了各位大师的技法精髓,为我国戏剧文化界增添了一笔宝贵的财富。迄今为止我们已经出版了《国际导演大师班》丛书的《2009 美国卷》和《2010 英国卷》两册,《2011 俄罗斯卷》已编辑完毕,即将出版。

此次大师班由中华人民共和国文化部艺术司与上海戏剧学院联合举办。大师班聘请法国五位顶级导演大师亲自授课,并进行导演工作坊。每一位导演负责一周的教学工作,其中直接授课或工作坊为四天,第五天学生准备展示汇报,第六、第七天为总结。

本次国际导演大师班的授课对象除了上海戏剧学院及上海其他高校的导演专业师生外,还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。

“2012 国际导演大师班(法国)”是我国首次系统引进法国著名导演艺术家的文化学术活动,上海戏剧学院配以国内著名的导演艺术家共同协作。同时,大师班还组织学员观摩大量的戏剧演出和学术交流,全国各地的艺术家集聚上海,互相交流碰撞出闪耀的艺术火花,为本次“国际导演大师班(法国)”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

La Classe de Maître International 2012 sur la mise en scène (France) en bref

Sous le soutien et l'assistance du Ministère de l'Éducation de la Chine, du Ministère de la Culture de la Chine, du Département de Propagande de Shanghai et de la Commission de l'Éducation de la Municipalité de Shanghai, l'Académie de Théâtre(STA)de Shanghai a réussi à tenir trois sessions de la Classe de Maître International sur la mise en scène depuis 2009, à savoir, la Classe de Maître International 2009 sur la mise en scène(Les Etats Unis), la Classe de Maître International 2010(La Grande-Bretagne)et la Classe de Maître International 2011 (La Russie). Les metteurs en scène célèbres et les professeurs réputés sur la mise en scène des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Russie ont été invités à Shanghai pour joindre les metteurs en scène et les comédiens des troupes de théâtre et des universités importantes chinoises afin de s'échanger des idées et des méthodes. L'inspiration a jailli de cette communication sur l'art de la mise en scène entre l'orient et l'occident.

Au processus de l'organisation des trois premières sessions de la Classe de Maître, le groupe de travail de l'Académie de Théâtre de Shanghai a montré la rigueur et l'efficacité. Cela a assuré non seulement le bon déroulement de la Classe, mais aussi a abouti de grands accomplissements académiques. Après chaque session de la Classe, nous avons conservé le contenu de l'enseignement en texte et l'avons publié avec CD-ROM comme un compte rendu détaillé des programmes

qui fait la synthèse de l'essence des techniques des maîtres et se présente comme un trésor pour la culture de théâtre chinois. Jusqu'ici, nous avons publié deux volumes: 《Le volume 2009 (les Etats Unis)》et 《Le volume 2010 (la Grande Bretagne)》des séries《la Classe de Maître International sur la mise en scène》. 《 Le volume 2011(la Russie)》est aussi au processus de la préparation intense.

《La Classe de Maître International 2012 sur la mise en scène(France)》sera tenue du 6 mai au 10 juin 2012 à l'Académie de Théâtre de Shanghai. Cinq maîtres français sur la mise en scène seront employés comme enseignant et organiseront les ateliers. Chaque metteur en scène sera responsable de l'enseignement par semaine, y compris 5 jours de conférences et ateliers, l'exposé des élèves au cinquième jour et une conclusion aux sixième et septième jours.

Nous encourageons, en plus des professeurs et des étudiants du département de la mise en scène de STA et des autres université importantes nationales, tous les metteurs en scène supérieurs professionnels de la Chine à participer à la Class. Ce programme va inscrire 30 participants. Les metteurs en scène qui ont remporté le prix du 《Projet National des Chef-d'œuvres de l'Art Scénographie》pourront bénéficier de la priorité d'inscription et d'un soutien financier.

La Classe de Maître International 2012 sur la mise en scène(France)est une activité culturelle et académique de l'introduction systématique initiative des metteurs en scène célèbres français. STA aidera leur coopération avec les metteurs en scènes célèbres chinois. La Classe organisera aussi de nombreuses activités théâtrales et échanges académiques. Les artistes du pays entiers se réuniront à Shanghai pour se communiquer et s'apprendre dans la Classe de Maître International 2012 sur la mise en scène (France).

La Class de Maître International sur la direction est prévue pour être tenue pour 6 sessions de 2009 à 2014, à savoir :

2009 – Les Etats Unis

2010 – Le Royaume Uni

2011 – La Russie

2012 – La France

2013 – L'Allemagne

2014 – L'Australie

Inscription pour l'année 2012 commencera au début de mars, la date limite est le 20 avril 2012.

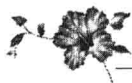

首先,我代表文化部艺术司董伟司长对本期导演大师班的开班表示热烈祝贺。

戏剧是一门复杂的综合性的表演艺术,而导演是整个作品的核心人物,是整部作品风格定位的决定性人物。虽然也有人认为戏曲应该回归“演员中心制”,但导演的重要性还是不言而喻的。我国是舞台艺术资源大国,艺术种类繁多,艺术表演团体数量庞大。据统计,我国现有国有院团 2 600 家,民间约 8 000 家。以北京市为例,北京市目前国有院团 50 家,民营院团 450 家。舞台艺术从业人数 22 万。但优秀的艺术人才,尤其是导演人才,数量还十分有限,可以说是凤毛麟角。在座的学员有来自上戏导演系的研究生,有来自国家舞台精品工程获奖剧团院团,还有的来自其他艺术院团或艺术院校,都是戏剧圈里人。大家可能都注意到了,在我国当前举办的一些大型艺术活动或艺术比赛上,主创人员中熟面孔还是比较多的。社会上还有一些不太好的说法,像“包工头”等等,其实,这种现象产生的根源就在于人才匮乏。因此,大力培养中青年艺术人才、不断推出新的优秀的艺术人才,就显得极为重要。

从 2009 年开始,上海戏剧学院首创的国际导演大师班,通过几年的时间,把当今世界一流的导演大师请到我国,让国内有志于艺术事业的人才得到了世界上最先进的艺术理念。更新观念对于促进我国的艺术教育,培养更多的艺术人才,繁荣艺术创作具有积极的意义。

本期大师班课程安排科学合理,既有大师讲授,又有工作坊,既有作品观摩,又有座谈交流。希望学员们珍惜这次难得的学习机会,开阔视野、对话大师、交流碰撞、激发灵感。我曾经与往届的学员交流过,普遍反映大师班办得非常好。像河南豫剧二团的丁建英,已经在挑大梁执导大戏了。《苏武牧羊》、《常香玉》他

都参与了。像福建省泉州梨园戏实验剧团的曾静萍团长,她已经上过美国、英国、俄罗斯三期的课了,这次是第四次。丁建英对我说,他真想再来学,可惜正在外地排戏抽不出时间。在这个班的学习让他大开眼界。学习班的收获好像是潜在的,当时可能不明显,但是在排戏的时候,时不时就想起来这一点,那一点,很有意思。艺术是一门创造性极强的事业,注重个性,青睐创新。他山之石可以攻玉,希望同学们解放思想,冲破一些条条框框,努力学习掌握一些新方法、新思路、新观念、新手法,进一步丰富和充实自己,回到院团之后运用到艺术创作之中,传承和发展中国戏剧。

作为久负盛名的艺术学校,上海戏剧学院建院六十多年来,为我国的艺术事业培养了大量的艺术人才,可谓是桃李满天下,连续数年举办导演大师班这一件事情,足以说明其学风的严谨。为这期法国班的举办,上海戏剧学院从资金筹措、教师选择到学员招生,都做了大量的工作,对师生的生活也做了比较周到的安排。在这里,我代表我们文化部艺术司,为他们付出的辛勤劳动表示衷心的感谢!

最后,祝各位学员学习进步,生活愉快。

预祝本期大师班圆满成功。

文化部艺术司 周汉萍处长

文化部艺术司周汉萍处长在开班仪式上讲话

序二

尊敬的文化部领导、女士们、先生们：

大家上午好！

今天，中法两国文化界的朋友们相聚一堂，共同庆祝 2012 年法国导演大师班的开幕。国际导演大师班是上海戏剧学院近年来举办的一项系列大型文化交流活动，也是我国首次系统引进国外导演专业专家学者来我国讲学的学术交流活动。自 2009 年起至今，在文化部、教育部和上海市委的关心支持下，我院已经成功举办了美国、英国和俄罗斯三届国际导演大师班，邀请了一大批活跃在当代戏剧舞台上的杰出的导演来我院讲学。于全国各地选拔的优秀导演和演员及兄弟院校艺术专业的教师们一起，共同切磋舞台艺术的演出技艺，不断交流碰撞出璀璨的艺术火花。经过几年的努力，“国际导演大师班”已经逐步成为国内外艺术大师传授技艺、国内各优秀专业人员共同研习的平台，取得了一定成果，得到了各方的肯定。

此次法国导演大师班，我们邀请了三任法国斯特拉斯堡国立剧院院长，他们分别是让一路易·马赫迪奈力先生，还有法国中央市场剧院艺术总监阿兰·迪马尔先生，以及法国著名导演布里吉特·雅克·瓦耶曼女士为大家讲授来自法国的戏剧理念和导演技法。此外，我们还荣幸地邀请到了法国著名戏剧评论家、法国文化部戏剧督察员让一皮埃尔·沃尔茨先生为我们从理论的角度深度剖析法国当代导演艺术的精髓。精彩纷呈的课程安排，相信一定会令在座的各位学员耳目一新、受益匪浅。众所周知，法国的戏剧文化艺术成就灿烂辉煌，也是西欧乃至世界文学史上的文化大国之一。先后诞生了莫里哀、高乃依、拉辛、卢梭、雨果、萨特、尤内斯库等伟大的戏剧家和思想家。从古典主义到后现代主义，从现实主义到荒诞派，法国戏剧以其精湛的技艺、优美的语言和深刻的思想，对中国近代

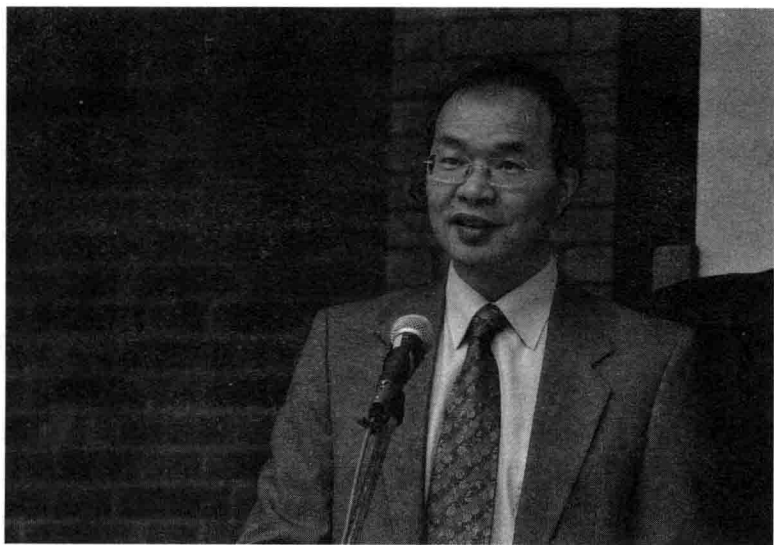

的戏剧艺术产生了重要的影响。而当代法国的戏剧艺术也必然在此深厚的历史积淀上融入新的文化因素,有着更新的创造和进步。因此,此次法国导演大师班的开办,相信各位导演大师一定能将法国戏剧文化的精髓介绍给我们中国的高端艺术人才,使我们中国的戏剧艺术家们能从中汲取新的、有益的养料,为今后文化中国的建设做好准备。

如今,在党中央大力倡导社会主义文化大繁荣大发展的时代背景下,作为中国经济重镇的上海,正面临着文化改革创新的新局面。上海的文化艺术事业需要依靠各界的共同协作,才能更上一个台阶,跟上时代飞速发展的步伐。对我们艺术工作者和教育工作者来说,这是挑战,也是机遇。为此,我们不断努力着,希望上海戏剧学院国际导演大师班的举办将会对上海城市文化的内涵建设起到积极的推动作用。

最后,衷心地预祝本次法国国际导演大师班圆满成功!

上海戏剧学院副院长 宫宝荣

宫宝荣副院长在开班仪式上讲话

序三

各位女士、先生,以及各位艺术家:

大家好!

首先,我很荣幸能够来到上海,来到上海戏剧学院,这已经是我第三次来这里了。我感谢卢昂和宫保荣教授邀请我过来,对大师班的成功举办表示祝贺。自 2009 年起,至 2014 年,大师班都将在此举办。导演安托万·维特兹曾说学校是最美丽的剧院。接下来的五周里,在上戏这所美丽的剧院将会迎来五位法国导演,这不仅仅让我觉得很高兴,同时也是对于法国戏剧的一种荣幸。

这五位大师,包括今天在座的让-路易·马赫迪奈力先生,都在第一时间就欣然同意了来大师班讲课的邀请。这五位导演都热情投身于戏剧教育,其中三位曾担任斯特拉斯堡国立高等戏剧学校的校长,两位曾担任巴黎国立高等戏剧学院和里昂国立高等戏剧艺术及技术学院的教授,他们也都对文化交流很感兴趣。他们中有跟美国、俄罗斯、意大利、比利时、瑞士、波兰、瑞典、布基纳法索、匈牙利、韩国、菲律宾等国家进行过交流合作。

马赫迪奈力导演 2001 年起在非洲的布基纳法索开展一项持续性的活动,目前也还没有结束。他与非洲的演员一起创作了一部由法国奥克语剧作家写作的作品《美狄亚》。

五位导演中两位导演曾在中国工作过:雅克·拉萨勒在北京,阿兰·迪马尔在香港。对于其他几位来说,他们已经迫不及待地想要了解、发现中国。茱莉·布罗实导演曾与一家北京的剧团有合作计划,可惜当时并未成功。这次能够来到上海,她也觉得特别高兴。

在此,我要感谢上戏在中法戏剧交流上做出的努力,特别是 2011 年 10 月举办的法国当代戏剧研讨会,邀请了法国艾克斯普罗旺斯大学、里昂国立高等戏剧艺术和技术学院等学校的教授参加。这是由新成立的外国戏剧研究中心所发起

的。还有大约三周前上戏和里昂国立高等戏剧艺术和技术学院以及里昂二大刚刚签署的艺术硕士合作项目,以及今天的法国导演大师班。

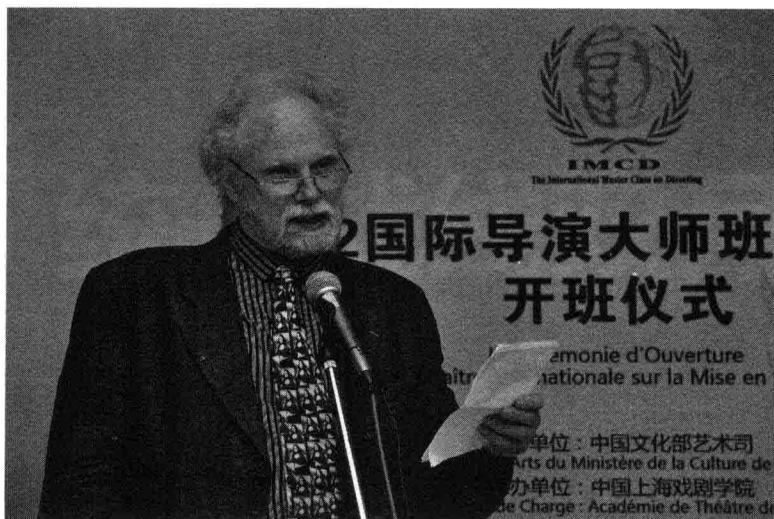
在法国,中国当代戏剧的演出逐渐增多,比如2011年7月,孟京辉的《三个橘子的爱情》参加了阿维农戏剧节外单元,同时参加的还有另外五个中国导演,以及上戏与法国黑橡树剧院的吉拉斯导演合作的《西厢记》。尽管如此,中国当代戏剧和中国戏剧界,比如上戏的优秀年轻演员对法国人来说还是知之甚少,或者说中国戏剧在法国就是中国传统戏曲的同义词。当然,我很喜欢中国传统戏曲,我曾担任过法国中国戏曲节的主席。

同样的,2009年林兆华导演的《哈姆雷特》在布鲁塞尔演出,但很可惜没有在法国演出。我三周前还在北京国家大剧院看过他的《说客》。我觉得这种交流的不平衡是急需改变的。

今天下午大师班首先将由让-路易·马赫迪奈力导演讲课,接下来每周会有一名导演开展工作坊。一周的时间是短暂的,但我衷心希望在接下来几周的课程接触将会开启更深的艺术交流,是未来合作的前奏,而在此之后,我们将会看到一些新的戏剧作品的诞生,它们会远离平淡的主题和一成不变,会展示出不同文化的丰富性,融合中法艺术家各自独特的才华。这不仅对于中国观众会是件好事,我希望对法国观众也是。

这种交流、来往将会令我深深难忘,我也会尽力去促成这种交流的实现。

让-皮埃尔·沃尔茨

让-皮埃尔·沃尔茨在开班仪式上讲话

序四

尊敬的各位领导、老师、同学们：

大家早上好！

很高兴能作为本届大师班的学员代表在开班仪式上发言。我是上海戏剧学院导演系一年级研究生。进入研究生学习阶段之前，我已经听闻每一年的国际导演大师班对上戏的学生来说是一次非常难得的学习机会，我对此充满了期待。今年法国导演大师班是我参加的第一届，我感到非常高兴和荣幸。本次导演大师班的成功举办要感谢教育部、上海市教委、宣传部的大力支持，保证了我们戏剧学院能整合各界资源，联系国际专家，使国际导演大师班达到了很高的规格。

国际导演大师班是我们学院的一大特色教学项目，在过去的三年中，我们已成功举办了美国、英国和俄罗斯三届大师班，它们是由具有丰富经验和独特艺术风格的国际大师级导演和国内各院团的戏剧工作者组成的工作坊式授课的班级，每一个大师面对的是同样 30 个学员，而每一个学员却能感受几位不同大师的工作方法。在春意盎然的上戏校园，在这个导演艺术相互交流、探讨、互动的学习氛围中，我们的学员将有机会更多、更好、更深入、更全面地吸收和借鉴法国优秀的导表演训练，以及创作的经验和成果，使学有所成、学有所用。

法国戏剧在世界戏剧艺术发展历史中占据着举足轻重的地位。法国戏剧在发展过程中形成的多元的流派与各流派所具有的独特艺术风格，对中国戏剧的发展有着十分深远的影响。

此次大师班的举办不仅促进了中法戏剧文化的交流、文化多元化的发展，对于我们每个学员来说，与国际最高水平的导演的零距离接触，能够帮助我们开拓视野，激发许多新的创作灵感。深入地了解各国导演的戏剧创作观念，与我们自己的知识体系进行对比和融合，并将所学到的理念与技法同自己的学习工作实

国际导演大师班

践相结合,更利于我们在创作中与世界先进文化接轨。

最后,我谨代表各位学员,感谢“2012 年上海国际导演大师班(法国)”各位导演艺术大师的莅临指导,希望大家在上海的工作顺利、生活快乐,并预祝我们本次法国导演大师班取得圆满成功!

国际大师班学员、导演系 11 级 MFA 常佩婷

学生代表常佩婷在开班仪式上讲话

目录

“2012 国际导演大师班(法国)”简介 / 1

La Classe de Maître International 2012 sur la mise en scène (France)
en bref / 1

序一 / 1

序二 / 1

序三 / 1

序四 / 1

1 ◀ 第一章 让—皮埃尔·沃尔茨——《法国当代导演艺术概论》

第一节 让—路易·马赫迪奈力导演艺术理念及作品赏析 / 3

第二节 雅克·拉萨勒导演艺术理念及作品赏析 / 10

第三节 瓦耶曼导演和阿兰·迪马尔导演艺术理念及作品赏析
/ 14

第四节 茱莉·布罗实导演艺术理念及作品赏析 / 20

25 ◀ 第二章 让—路易·马赫迪奈力导演工作坊——《黑人与狗之战》

第一节 学员自我介绍 / 27

第二节 导演对文本解析的重要性 / 36

第三节 《黑人与狗之战》剧本解析及分组排演(一) / 41

第四节 《黑人与狗之战》分组排演(二) / 47

第五节 《黑人与狗之战》分组排演(三) / 54

第六节 《黑人与狗之战》分组排演(四) / 57