

卢 昂 主编

国际导演 大师班

2011俄罗斯卷

International Master
Class on Directing
The 2011 (Russia)

上海文化出版社
SHANGHAI CULTURE PUBLISHING HOUSE

国际导演 大师班

卢 昂 主编

2011俄罗斯卷

International Master
Class on Directing
The 2011(Russia)

上海市文艺人才基金资助项目

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. 2011: 俄罗斯卷/卢昂主编. --上海: 上海文化出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5535 - 0080 - 5

I . ①国… II . ①卢… III . ①戏剧—导演艺术—俄罗斯

IV . ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 118284 号

出版人

王刚

策划

熊仕华

责任编辑

黄慧鸣

文字整理

郭永伟 殷姝双双 张晓彦

责任监印

陈平

书名

国际导演大师班(2011 俄罗斯卷)

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

17.25

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 - 0080 - 5/J · 018

定价

45.00 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

“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”简介

继 2009 年和 2010 年,上海戏剧学院在中国文化部和上海市委宣传部、上海市教委的支持和协助下,连续两年成功举办“2009 国际导演大师班(美国)”和“2010 国际导演大师班(英国)”之后,又于 2011 年 5 月 9 日—6 月 11 日再次举办“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”。

此次大师班由中华人民共和国教育部国际司主办,上海戏剧学院承办。大师班聘请俄罗斯四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四天,第五天学生准备展示汇报,第六、七天为总结。与往年不同的是,我们还特邀了两名俄罗斯当代著名戏剧评论家在大师班期间讲授为期两周的俄罗斯当代戏剧课程。

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,计划招收学生 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。

“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”是我国首次系统引进俄罗斯著名导演艺术家及剧评家的文化学术活动,上海戏剧学院配以国内著名的导演艺术家共同协作。同时,大师班还组织学生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(俄罗斯)”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

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

КРАТКО О МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЖИССЁРСКОМ МАСТЕР-КЛАС- СЕ РОССИИ В 2011 году

Вслед за совместно с отделом искусств Министерства культуры КНР успешно проведенным в 2009г. Международным режиссёрским Мастер-классом США (2009 ММК – С) и в 2010г. Международным режиссёрским Мастер-классом Англии (2010 ММК – А), Шанхайский Театральный Институт (ШТИ), благодаря большой поддержке отделом пропаганды Шанхайского городского комитета, с 9 – го Мая по 11 – го Июня 2011г. будет проводиться ‘Международный режиссёрский мастер-класс России’ (2011 ММК – Р).

Этот класс устраивает режиссёрский факультет ШТИ. Он приглашает 5 имеющих мировое признание мастеров режиссёрского искусства для чтения лекций и проведения режиссёрской практики. Каждый мастер будет заниматься педагогической работой неделю. 5 дней он будет непосредственно заниматься с учащимися, а на 5 – й день вечером учащиеся будут показать свои работы. 6 – й и 7 – й день будет подведение итогов. Кроме этого приглашаем и 2 имеющих большое признание критиков российского театрального искусства для чтения лекций по современному российскому театру.

На международном режиссёрском мастер-классе кроме педагогов и студентов нашего режиссёрского факультета будут учиться и ведущие актёры и режиссёры главных театров страны. Планируется принять 30 человек.

国际导演大师班

На Международный режиссёрский мастер-класс России в 2011 году впервые в Китае приглашаются известные русские режиссёры и профессора нашего времени. Шанхайский Театральный Институт пригласит и известных режиссёров нашей страны для совместной работы. В этот период времени ШТИ будет организовать просмотр спектаклей разных жанров и проводить цикл лекций для того чтобы придать яркость и показать драгоценные культурные богатства ‘Международному режиссёрскому мастер-классу России в 2011 году’.

Международный режиссёрский мастер-класс планируется с 2009 по 2014 году провести 6 раз:

- 2009 – США
- 2010 – Англия
- 2011 – Россия
- 2012 – Франция
- 2013 – Германия
- 2014 – Австралия

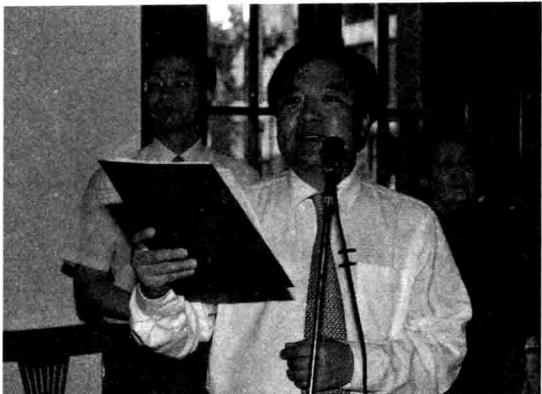
序一

尊敬的于继海司长、张民选主任，尊敬的斯柯奥佐夫先生(Skvortsov)、图米纳斯先生、各位领导和来宾，女士们，先生们：

上午好！

首先，请允许我代表上海戏剧学院，欢迎大家光临我院，参加 2011 国际导演大师班(俄罗斯)的开幕仪式。今天是一个具有重要历史纪念意义的日子。再过几个小时，俄罗斯人民就将热烈庆祝获得反法西斯战争胜利六十六周年。这一神圣的时刻提醒我们，追求世界和平是人类社会生生不息的使命；这一时刻也让我们再次充满深情地回忆起中俄两国人民携手共进的美好合作，特别是在戏剧艺术高等教育方面的深厚友谊，我院的发展历史就生动地印证着两国戏剧艺术的交流和合作。20世纪 50 年代，来自莫斯科艺术剧院、史楚金戏剧学校、列宁格勒戏剧学校等著名戏剧院团和高校的专家学者纷纷赴我院教学。随后，我院相继派出青年师生赴俄罗斯列宾美术学院等高等学府深造。近几年来，既有从俄罗斯学成归来的青年学子回国赴我院执教，也有专程赴俄罗斯进行戏剧、舞蹈教育交流的师生。可以说，以斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系和列宾美术学院为代表的俄罗斯近现代艺术教育系统对我校艺术教育理念和特色的形成产生了深远的影响。我校几代师生则与前苏联、俄罗斯艺术教育工作者和艺术家们保持着近六十年的密切交流与合作和珍贵的友谊。我们始终对俄罗斯艺术家对我们学院的教学体系的基础性建设和帮助充满感谢之情。此次大师班是我校与俄罗斯艺术家的再次深度的合作探索。

历经两年多筹备，“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”正式开班了！国际导演大师班是我院近年来重点建设的国际学术交流项目，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，迄今为止已经成功举

韩生院长在开班仪式上讲话

办了两届。在过去的两年中,我们先后邀请了来自美国和英国的导演艺术大师来我院授课。我们和来自各国的一流导演艺术大师,以及来自全国重点艺术院团的优秀表导演艺术家们相聚在一起,共同学习、交流、探讨中西方文化背景下多彩缤纷的戏剧导演艺术的理念和方法,不断探索当代世界戏剧艺术发展的无限可能。

今年的国际导演大师班,我们在总结前两届大师班工作经验的基础上,进一步尝试更多的交流模式。本次大师班邀请了五位俄罗斯戏剧导演艺术家和教育专家进行工作坊之外,还邀请了两位俄罗斯学院派的戏剧评论家,进行戏剧理论和戏剧史教学。同时,来自厦门大学、上海外国语大学等国内重点高校的俄国文学专家也应邀共同参与翻译和教学。这将进一步提升我们的教学水平,从单纯的戏剧导演训练拓展为以传授戏剧导演理念为主、从理论上系统梳理俄罗斯戏剧导演艺术最新发展的综合教学,也为中国的戏剧工作者、专业学生提供了一次难得的与俄罗斯当代优秀戏剧艺术家和理论家直面交流的机会。

在大师班的筹备过程中,中国教育部国际司和上海市教委对我们给予了大力的支持和指导,俄罗斯驻沪总领馆为我们推荐和联络了俄罗斯当代著名的戏剧艺术家。在这里,请允许我代表上海戏剧学院和大师班全体学生向教育部国际司、上海市教委和俄罗斯驻沪总领馆表示最衷心的感谢。我们深感当今我国经济和社会发展对艺术专业进一步发展的巨大需求,深感上海国际文化大都市建设对于引领城市精神的文化艺术事业的热切期待。作为中国有代表性的艺术高校,我们责无旁贷地要肩负起这一神圣的使命和责任,不断深化戏剧艺术教育体系建设,充分支持大师班教学的持续发展和探索,不断提升艺术教育国际交流与合作的水平。

最后,衷心祝愿“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”取得圆满成功!

谢谢各位!

上海戏剧学院院长 韩 生

序二

你们好！

今天是一个隆重的集会的日子，我祝贺你们大家！同时也非常感谢上海戏剧学院的领导的重视。我能够第一个来这里教学，感到非常荣幸。开设国际导演大师班，相信我的同行们一定非常确信他们所做的一切都是正确的。我想，他们一定非常理解这次教学的价值，一定非常愿意和你们交流。我们都觉得很骄傲和荣幸。

时间非常短促，我是一个实践家，跟学生工作的经验非常丰富。世界上最恐怖的事情就是关起门来独自生活。让我们一起想办法打开那扇神秘的戏剧之门，我认为：最主要的是把她打开，能够打开这扇门就已经足够了。

祝大家在工作中取得成功！

祝贺你们！

瓦赫坦戈夫剧院艺术总监、首席导演 里马斯·图米纳斯

里马斯·图米纳斯在开班仪式上讲话

序三

尊敬的各位领导、老师、同学们：

大家好！

很高兴能作为本届大师班的学生代表在开班仪式上发言。我是一名在上海戏剧学院经历了本科、研究生和前两届大师班学习的学生，我叫王佳健。今年俄罗斯导演大师班是我参加的第三届国际导演大师班，倍感荣幸。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个学生，而每一个学生却能够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，我们学院能够更多、更好、更深入、更全面地吸收和借鉴俄国优秀的导表演训练和创作的经验和成果，使学有所成，学有所用。

俄罗斯戏剧在世界戏剧艺术发展历史中，逐渐形成了独特的导表演艺术学派。20世纪30年代以来占主导地位的斯坦尼斯拉夫斯基体系，即表演中的“体验派”，对中国戏剧的发展有着十分深远的影响。

此次，大师班的举办促进了中俄戏剧文化的交流，文化多元化的发展，对于每个学生来说，与国际最高水平的导演的零距离接触，能够帮助我们发现自己的风格与特点，开拓视野，更深入地了解各国导演的理念，并且有所对比和融合。将所学与自己的学习工作相结合，又激发了许多新的创作灵感，更利于在创作中与世界先进文化接轨。

国际导演大师班

最后,我谨代表各位学生感谢“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”各位导演艺术大师的莅临指导,并祝大家在上海工作顺利、生活快乐!

谢谢大家!

2011 国际导演大师班学员、导演系 09 级 MFA 王佳健

学生代表王佳健在开班仪式上讲话

序四

各位好！

我代表俄罗斯总领馆来参加今天的开幕式。衷心祝福来这里参加这样一个隆重的集会的每一个人。

我非常高兴看到俄中两国在文化交流上已经建立了这样良好的基础。

我们俄罗斯总领馆也会竭尽全力来推动俄中两国的文化交流，推动这样有意义的合作。谢谢大家！

俄罗斯驻沪总领馆副领事 斯柯奥佐夫(Skvortsov)

俄罗斯驻沪总领馆副领事斯柯奥佐夫在开班仪式上讲话

序五

各位领导，各位专家，各位同学：

大家早上好！

今天我非常荣幸来参加这样一个活动，来共同见证中外文化交流的又一次盛会。我觉得，上海戏剧学院组织国际导演大师班是一个创新。

中国有句俗话：行万里路，读万卷书。现在我们的学生在这种国际化的时代是一种幸福。你们用不着走万里路，世界的大师走到了你们面前。如果没有这样的大师班，这也许是一生的遗憾。这已经是我们开办的第三届大师班。据我所知，前两届已经有美国的大师来到上海，有英国的大师来到上海。今天在这个非常有纪念意义的日子，我们又请到了俄罗斯的专家到这里来给我们讲课，与我们交流。我觉得我们的学生非常幸福。我觉得上海戏剧学院，也因为这样的学习、这样的交流，一定会留下很多的精神财富。我觉得这样的创新不仅要有，而且要继续。

虽然我不是学戏剧的，但据我所知，俄罗斯的戏剧、法国的戏剧、意大利的戏剧，还有希腊的戏剧，都是我们人类历史上不可或缺的财富。我们每一个学习戏剧的人都应该铭记在心，不断地跟着前辈的路继续创新。所以我祝愿这次大师班圆满成功，我祝愿我们的学生会在这次学习交流中学到很多知识。

上海市教育委员会副主任张民选在开班仪式上讲话

国际导演大师班

我认为这不仅是上戏的机会，也是上海的机会。上海不仅是中国的经济中心，而且一直也是一个中外文化交流的窗口和港口。中国的文化通过上海走向世界，世界的文化通过上海走向中国。我想，只要我们拥有开放的精神，我们一定会为上海在经济中心的建设中增添一份文化的绚丽，让上海的文化更加辉煌，让我们的经济和文化共同腾飞，让我们所有的人生活得更加美好！

谢谢大家！

上海市教育委员会副主任 张民选

序六

尊敬的各位老师,各位同学,女士们先生们:

大家上午好!

很高兴和大家相聚在一起,共同庆祝 2011 俄罗斯导演大师班的开幕。此次大师班是教育部国际司重点支持的项目,也是中国在戏剧导演方面开展合作的有益尝试,将会丰富中外文化合作的内涵。在此,我代表教育部国际司,对上海戏剧学院出色的组织工作,表示衷心的感谢。俄罗斯是中国的友好邻邦,是有着深厚的历史积淀和传统的文化大国。俄罗斯戏剧文化对中国有着深远的影响。

俄罗斯的戏剧表演艺术对中国当代戏剧有着更加深远的影响。为举办此次导演大师班,上海戏剧学院邀请了活跃在俄罗斯当代戏剧舞台上的老中青三代杰出的艺术家、导演,还特别增设了两位戏剧评论家讲座,使得我们能够更加全面地了解俄罗斯的艺术文化,近距离地接触、融入俄罗斯的导演艺术。一方面帮助我们重温俄罗斯经典戏剧文化的精髓,另一方面也使我们了解俄罗斯当代戏剧艺术近年来的发展状况。

我们注意到此次大师班的学生的组成也比往届更加广泛。除了上海戏剧学院本院的师生,还有来自复旦大学、中央戏剧学院、厦门大学、上海外国语大学、上海师范大学等高校师生以及全国重点院团推荐的导演。希望学生们能在学习过程中进一步体会俄罗斯戏剧艺术家们是如何利用本国传统吸取他国艺术的新成就,不断创新,不断取得新的成功。

上海戏剧学院是一座美丽的艺术殿堂。在这里大家感知美,欣赏美,升华美。学院领导和学院师生重视与俄罗斯在艺术领域的交流与合作。2009 年成功举办了俄罗斯现代剧作选首发式以及大学生俄罗斯作品戏剧节。

国际导演大师班

在此,我衷心祝愿 2011 俄罗斯导演大师班取得圆满成功!

下面,我荣幸地向大家宣布: 2011 俄罗斯国际导演大师班开幕!

中国教育部国际司副司长 于继海

教育部国际司副司长于继海在开班仪式上讲话