

02

演艺·设计·新媒体

E·S

2015
总第十六辑

中西書局

图书在版编目(CIP)数据

E演. 第十六辑 / 韩生主编. -- 上海: 中西书局, 2015.04

ISBN 978-7-5475-0831-2

I. ①E… II. ①韩… III. ①戏剧艺术-研究 IV. ①J8

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第076929号

总第**16**辑

演艺 | 设计 | 新媒体

《E演》编辑部 上海戏剧学院

责任编辑 邓益明

装帧设计 梁业礼

出版发行 上海世纪出版集团 **中西书局** (www.zxpress.com.cn)

地 址 上海市打浦路443号荣科大厦17F(200023)

经 销 各地 **新华书店**

印 刷 上海界龙艺术印刷有限公司

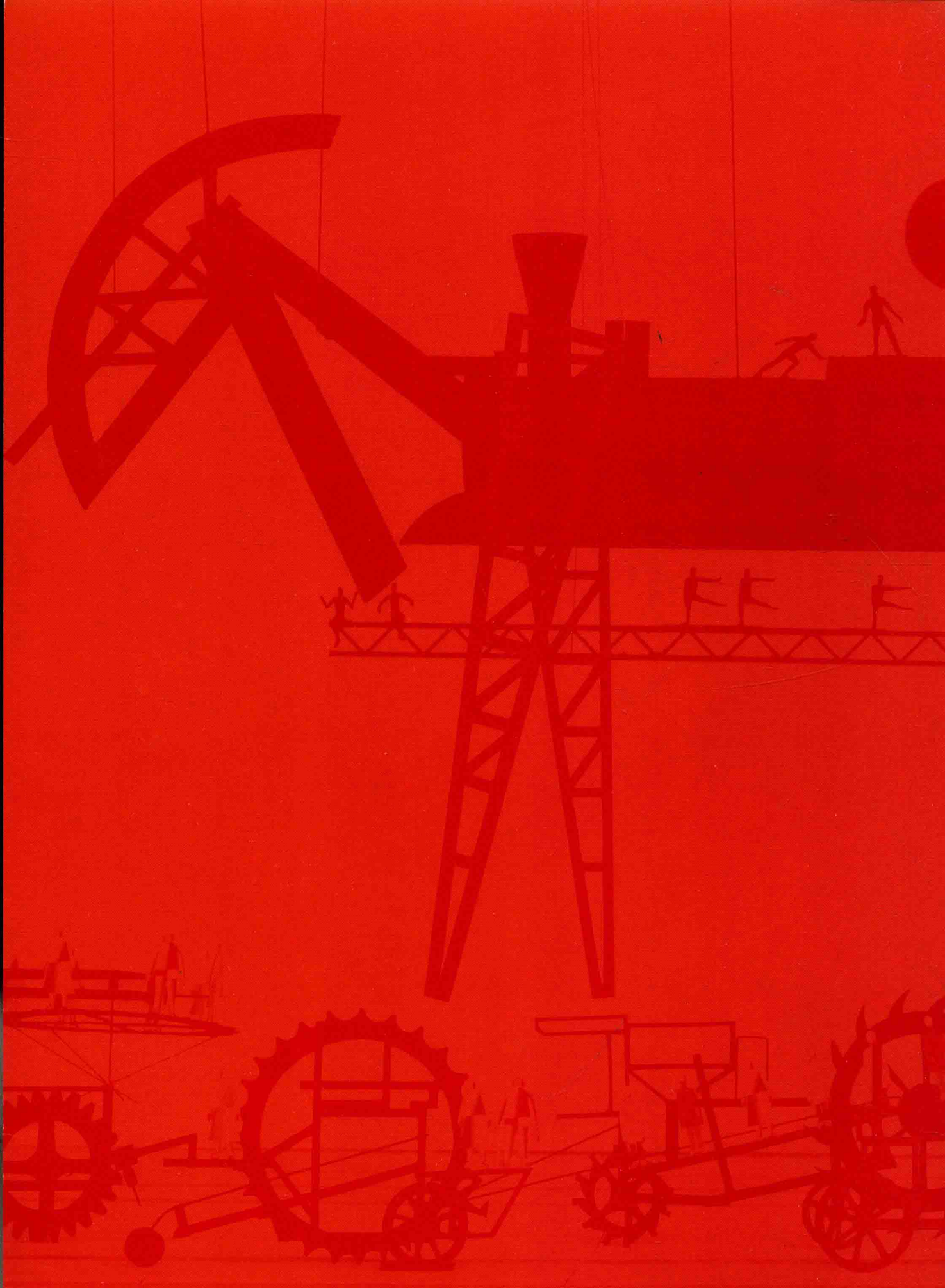
开 本 890 × 1240 毫米 1/16

印 张 6.5

版 次 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5475-0831-2 / J · 116

定 价 20.00元

{ 编者的话 PREFACE

俄罗斯导演兼舞美设计师德米特里·克雷莫夫、德国导演托马斯·欧斯特密耶，都具有两个身份：既是著名的舞台艺术家，又执着地从事着艺术院校的专业教学。他们在这两个世界中游刃有余，在创新舞台的同时也革新了课堂。当然，这两个世界也会不可避免地发生冲突，使他们面临着各种挑战，本辑《E 演》所呈现的正是这两位艺术家在舞台与课堂之间所作的变革性选择。

对于即将在上海戏剧学院开班的全国青年舞台美术家研修班，《E 演》也给予了关注。我们相信其中会走出我国未来的顶级舞美设计师，他们必将创造出自己的创新性舞台。在这一点上，乔治·西平创作索契奥运会开幕式的经历是富有启示性的。以国际视野洞悉本土文化，使这位长期生活在美国的前苏联艺术家，在冬奥会的舞台上对俄罗斯文化内涵的演绎达到了令人信服的精彩程度。

这种效能也会越来越多地体现在中国艺术家身上，在本土与世界之间，有一方舞台将无尽地延展。

《E 演》编委会

第八届上海国际小剧场戏剧展演

The 8th Shanghai International Experimental Theatre Festival

2015年4月20日 - 26日

April 20 - 26, 2015

主办：上海戏剧学院
国际戏剧协会

Host: Shanghai Theatre Academy
International Theatre Institute

目录 CONTENTS

编者的话 PREFACE

人物 FIGURES

- 6 克雷莫夫变革的戏剧舞台与设计教学
Theatrical Stage and Design Teaching Changed by Krymov

- 14 当青年导演潮涌流时
——托马斯·欧斯特密耶访谈
When the Tide of Youth Directors Flows
——An Interview with Thomas Ostermeier

现场 ON THE SCENE

- 20 柏林邵宾纳剧院剧照选登
Selected Works from Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin

- 30 全国青年舞台美术家研修班华丽开启
Youth Stage Design Class, a Gorgecus Opening

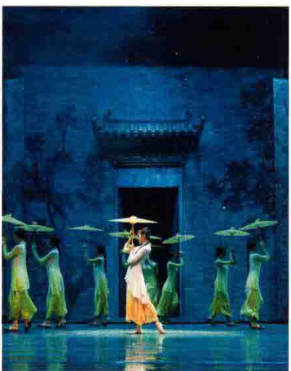
观点 OPINIONS

- 41 探索演出艺术新形态
Promote the Development of Digital Performing Arts with
Integrated Innovation

- 44 一座多维度延伸的戏剧博物馆
Extending Effect of Multi Dimensional Theatre Art Museum

- 46 街头魔术
——表演艺术的时空穿越
Street Magic
——The Performing Art Through Time and Space

- 52 全球市场下的高端买手店品牌策略
Brand Strategy for High-end Buyers' Shops in the Global
Market

研究 STUDIES

54

乔治·西平: 追逐梦想

George Tsy-pin: Chasing Dreams

74

新旧男子气概: 在上海当文求武

Old and New Masculinities: When Wen Woos Wu in Shanghai

80

未来的风气

——现代语境下的戏曲动向

Wind of the Future

——Opera Trends in the Modern Context

84

胡金铨电影文本中的文化寓言

Culture Fables in Hu Jinquan's Film Text

资讯 INFORMATION

90

皮娜·鲍什从这里起步

——记德国富克旺艺术大学

Pina Bausch Started from Here

——on German Folkwang University of the Arts

94

新的舞蹈精灵

——汤尼·卓达尔与“现代舞说”

A new Bancing Elf

——Toni Jodar and the "Modern Dance Speaks"

97

“行”在艺术社区

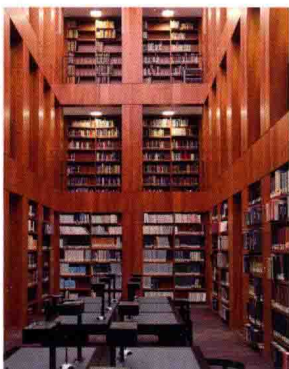
“Walking” in the Arts Community

100

爱与城市的蒙太奇

——制片人埃曼纽·本比与《上海, 我爱你》

Montage of Love and City

——Emmanuel Benbihi, Producer of *Shanghai, I Love You*

{ 编者的话 PREFACE

俄罗斯导演兼舞美设计师德米特里·克雷莫夫、德国导演托马斯·欧斯特密耶，都具有两个身份：既是著名的舞台艺术家，又执着地从事着艺术院校的专业教学。他们在这两个世界中游刃有余，在创新舞台的同时也革新了课堂。当然，这两个世界也会不可避免地发生冲突，使他们面临着各种挑战，本辑《E 演》所呈现的正是这两位艺术家在舞台与课堂之间所作的变革性选择。

对于即将在上海戏剧学院开班的全国青年舞台美术家研修班，《E 演》也给予了关注。我们相信其中会走出我国未来的顶级舞美设计师，他们必将创造出自己的创新性舞台。在这一点上，乔治·西平创作索契奥运会开幕式的经历是富有启示性的。以国际视野洞悉本土文化，使这位长期生活在美国的前苏联艺术家，在冬奥会的舞台上对俄罗斯文化内涵的演绎达到了令人信服的精彩程度。

这种效能也会越来越多地体现在中国艺术家身上，在本土与世界之间，有一方舞台将无尽地延展。

《E 演》编委会

演艺·设计·新媒体

编委会

主任	楼 巍	韩 生	
副主任	王履玮	刘志新	
委员	丁肇辰	方 军	方 方 文小凡
	刘 畅	杨青青	张 星 张 旭
	张维达	陈永东	林馨苒 郑培光
	胡雪桦	徐家华	黄昌勇 詹惠登
	潘健华	魏东晓	
	Christoph Bode		
	Tobias Gremmler		
	Hans-Georg Knöpp		
	Alexander Fabian Brandt (飞苹果)		
	(按姓氏笔画为序)		

《E演》编辑部

主编	韩 生
常务副主编	方 军
新媒体总监	徐肖锋
本辑特约编辑	方 军
视觉总监	陈 晔 徐肖锋
新媒体技术平台	陈永东 张敬平 朱 云
编辑部主任	徐肖锋
编辑	殷鸿芳 雷 雯 张凌南
美术编辑	戴 炜
翻译	徐肖锋

北京站	姜凯阳 常青田
深圳站	王少伟
西安站	张 凯
台北站	陈治华
东京站	宗 华
伦敦站	王 晶
新加坡站	李集庆
波士顿站	盛 夏

主办	上海戏剧学院
出品	《E演》编辑部
网址	www.eyann.com www.creatimagineer.com
地址	上海市华山山路630号
邮编	200040
电话/传真	021-62494525
E-mail	editor@eyann.com

运营支持	上海上戏文化发展有限公司
------	--------------

目录 CONTENTS

编者的话 PREFACE

人物 FIGURES

- 6 克雷莫夫变革的戏剧舞台与设计教学
Theatrical Stage and Design Teaching Changed by Krymov

- 14 当青年导演潮涌流时
——托马斯·欧斯特密耶访谈
When the Tide of Youth Directors Flows
——An Interview with Thomas Ostermeier

现场 ON THE SCENE

- 20 柏林邵宾纳剧院剧照选登
Selected Works from Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin

- 30 全国青年舞台美术家研修班华丽开启
Youth Stage Design Class, a Gorgeous Opening

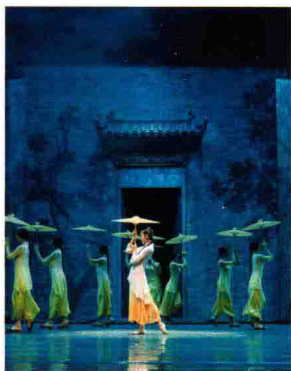
观点 OPINIONS

- 41 探索演出艺术新形态
Promote the Development of Digital Performing Arts with
Integrated Innovation

- 44 一座多维度延伸的戏剧博物馆
Extending Effect of Multi Dimensional Theatre Art Museum

- 46 街头魔术
——表演艺术的时空穿越
Street Magic
——The Performing Art Through Time and Space

- 52 全球市场下的高端买手店品牌策略
Brand Strategy for High-end Buyers' Shops in the Global
Market

研究 STUDIES

54

乔治·西平: 追逐梦想

George Tsypin: Chasing Dreams

74

新旧男子气概: 在上海当文求武

Old and New Masculinities: When Wen Woos Wu in Shanghai

80

未来的风气

——现代语境下的戏曲动向

Wind of the Future

——Opera Trends in the Modern Context

84

胡金铨电影文本中的文化寓言

Culture Fables in Hu Jinquan's Film Text

资讯 INFORMATION

90

皮娜·鲍什从这里起步

——记德国富克旺艺术大学

Pina Bausch Started from Here

——on German Folkwang University of the Arts

94

新的舞蹈精灵

——汤尼·卓达尔与“现代舞说”

A new Bancing Elf

——Toni Jodar and the "Modern Dance Speaks"

97

“行”在艺术社区

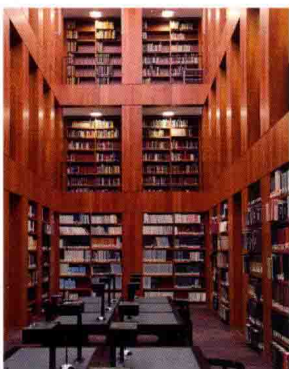
“Walking” in the Arts Community

100

爱与城市的蒙太奇

——制片人埃曼纽·本比与《上海, 我爱你》

Montage of Love and City

——Emmanuel Benbihi, Producer of *Shanghai, I Love You*

人物

THEATRICAL STAGE
AND DESIGN TEACHING
CHANGED BY KRYMOV

克雷莫夫
变革的戏剧舞台
与设计教学

■ 编译 / 孙妍妍

德米特里·克雷莫夫 (Dmitry Krymov) 是当今俄罗斯戏剧界一位极其特别的人物。他出身戏剧世家，父亲是 20 世纪后半叶俄罗斯著名导演，母亲是著名戏剧评论家、历史学家。出生于 1954 年的克雷莫夫，是这对夫妇唯一的孩子。

1976 年，克雷莫夫毕业于莫斯科戏剧学院舞台设计专业，之后的九年他协助父亲阿纳托利·叶弗罗斯 (Anatoly Efros) 先后在玛拉亚·布洛纳亚剧院 (Malaya Bronnaya Theatre)、莫斯科艺术剧院 (Moscow Art Theatre)、塔干卡剧院 (Taganka Theatre) 进行演出，并与父亲一辈的优秀导演建立了良好的合作关系。在 1985 至 1987 年的两年间，曾任塔干卡剧院艺术总监。之后二十多年，克雷莫夫设计并导演了一百多部作品，分别在莫斯科、圣彼得堡、里加、塔林、索菲亚、东京、巴黎等地演出。克雷莫夫的戏剧实验室还将于 2015 年赴耶鲁大学戏剧学院，在高级研修课程中开设讲座。

在克雷莫夫的艺术生涯中，曾经发生过两次重要的转型。第一次是 1990 年，苏联解体前夕，克雷莫夫从戏剧转向绘画领域以求生存。这个决定不但为他摆脱了经济上的危机，还使他以与众不同的新印象派油画以及富于创造力的装置作品赢得了声誉。他在莫斯科、圣彼得堡等国家级的美术馆都举办过展览。与此同时，世界各地的美术馆和私人画廊都有他的作品收藏。

2002 年，克雷莫夫重返剧坛，这是他职业生涯的第二次转型。此时的俄罗斯戏剧环境已完全不同于是他离开时。他应邀加入俄罗斯戏剧艺术学院舞台设计系，不久后他导演的《哈姆雷特》在斯坦尼斯拉夫斯基剧院初次登台。几年的独处与从事绘画的经

历，使他的艺术风格有着极强的主观抒情性。他带来的简约版《哈姆雷特》拒绝传统的设计思维，令很多评论家感到吃惊并拒绝评论他的作品。他的舞台风格与当时流行的装饰方法不同，淘汰了他认为多余的装饰，除了两扇从背景中粗糙地剪开的大门外，他设计的舞台基本上是空的。2004 年，他被任命为舞台设计五年学位课程的负责人，学院允许他发展创新课程，并与他的学生一起主持演出项目。他们的汇报演出包含两个部分：《未曾说过的童话故事》和《布拉提诺》，二者分别基于俄罗斯民间故事和匹诺曹寻找金钥匙的童话。先锋派导演阿纳托利·瓦西里耶夫被演出深深地吸引，他建议将克雷莫夫的作品纳入瓦西里耶夫戏剧学校的保留剧目。受大导演阿纳托利·瓦西里耶夫之邀，在位于莫斯科波瓦尔斯卡娅 20 号的剧院，克雷莫夫建立了自己的工作室。独立的、实验性的、富于集体创造力的德米特里·克雷莫夫戏剧实验室，就这样诞生了。

从那时以来，克雷莫夫与俄罗斯戏剧艺术学院 (以下简称 RATI) 的学生共同创作作品，并添设了专门的制作部。他的团队持续不断地有来自 RATI 舞台设计专业与其他戏剧院校的年轻人加入，为克雷莫夫戏剧实验室注入了新鲜的活力。结合 RATI 的情景式教学与瓦西里耶夫戏剧学校的实践，克雷莫夫戏剧实验室相继推出了多部作品：2004 年，基于《李尔王》故事改编的《三姐妹》；2005 年，用塞万提斯小说命名、改编自学生演出的滑稽戏《塞万提斯·堂吉珂德》；2005 年，基于契诃夫戏剧改编的《拍卖》。使克雷莫夫的声誉直线上升的，是 2006 年的作品《恶魔：睥睨众生》(Demon: A View from Above)。这部作品得到了莫斯科戏剧评论界授予的“水晶图兰朵奖”以及俄罗斯戏剧联盟授予的“金

面具奖”。2007年，克雷莫夫和他的学生受邀为布拉格四年展中的俄罗斯馆进行设计。为此，克雷莫夫和他的学生创造了一个动态平衡装置，名为《我们的契诃夫》(Our Chekhov)，最终赢得了组委会颁发的最佳国家馆奖项。

》2008年，由于克雷莫夫的舞台设计同行认为他的设计是非正统的，且教学方法存有争议，导致了克雷莫夫职业生涯的又一次变动。在俄罗斯，各个大学及专业院校——像俄罗斯戏剧艺术学院和莫斯科戏剧学院，学生的专业课程是不可改变的，因而教师在教学计划和进度方面很少有发言权。但是另一方面，这些院校又提供了具有宽度与深度的学科规划。尽管严格的审查机制那时仍然实施着，但克雷莫夫自己也是那种教学体制下的一部“作品”。至今他仍然对他的导师们严谨的教学态度以及家庭般的校园氛围怀有美好的记忆，他和他的同学也曾经在那里为实现他们的艺术理想而努力过。

》作为RATI舞台设计专业的教师，克雷莫夫自然也期望接受这种教学体制。有一段时间，克雷莫夫的确有效地做到了这一点，但当他开始教授后苏联时代出生的新一代大学生时，他不得不认真考虑自己的教学方法。在俄罗斯的戏剧院校，作为基础教学，

训练课程大量存在。克雷莫夫认为那种学习缺乏三个要点：如何作为一个艺术家去思考；如何从心理和身体上体验舞台空间；如何在公众面前为了一台演出而共同协作。当然，教室或者工作室里的标准课程某种程度上也包含了这些学习要点，但对于克雷莫夫来说，从狭窄局限的教室和工作室里走出，投入到剧场中学习，就如同在泳池或湖泊里游泳后去体验海洋一样，面对巨大的不确定因素。事实上，专业性的工作就是如此，具有海洋般的能量。克雷莫夫深刻地意识到这些，他想展示给学生的是他们在冒险进入职业生涯之前，如何学会面对情感失衡的困境。因此，他的课程一开始很少关注被独立出来的基础教学，而更多地关注艺术敏感度的开发和集体协作能力，以及对真实演出中的紧急状况的处理能力，要知道那些观众都是花钱买票进来的。正因为如此，克雷莫夫的这种教学方法遭到了他的舞台设计系同事的反对。有人说他的学生没有学习必修的专业基础课，有人说他的学生的基础技能没有达到应有的标准，离毕业还有一定的差距。面对这些批评，克雷莫夫回应道，他所教授的是如何让学生在具有很大压力的戏剧合作进程中，作为一个艺术家去思考。以学生为中心的教学规划，可以让设计基础能力在学生的实践中操作中得以提高。一方面，克雷莫夫遭到同事同行的指责，认为他利用学生

来完成自己想当导演的野心。另一方面，设计系的学生又十分喜爱他的课程，他的作品也获得了极具声望的奖项及舆论界的好评，这也是不可辩驳的事实。

》在这样的情况下，一个折衷的方案最终达成，即克雷莫夫调任 RATI 的导演系，因为那里的同事能接受他的教学主张，同时也享受着克雷莫夫带给系里的荣誉和威望。克雷莫夫成为实验剧场计划的负责人，舞台设计系的学生仍然可以去上他的课，但必须达到他所指定的条件。同时，阿纳托利·瓦西里耶夫戏剧学校也为克雷莫夫的教学和独立演出提供了场地。这种潜在环境的改变，实际上增加了克雷莫夫的优势。他充分利用各种机会赢得财政支持，接受来自资深同行的挑战以扩大自己的创作视野。他的第一届五年制的毕业生已经在俄罗斯几个重要的剧院工作，并通过舞台设计作品获得了荣誉。2009 年，他的第二届五年制学生展示了他们的第一部作品《卡捷琳娜的梦》。通过不断地提炼自己独特的教学方法和演出风格，克雷莫夫创作出了这两部颇具野心的作品，除了《卡捷琳娜的梦》之外，另一

部是与他的学生——维拉·马蒂诺娃和玛利亚·崔古波娃一起设计的备受赞誉的《作品 7 号》（于 2008 年上演，是基于作曲家德米特里·肖斯塔科维奇的生平而改编的两幕剧）。

》《作品 7 号》是那种无法只用语言表明的戏剧作品。第一部分名为“谱系”，描写了东欧犹太人惨遭屠杀的历史，这部分由马蒂诺娃参与设计；第二部分名为“肖斯塔科维奇”，是关于作曲家肖斯塔科维奇的传奇故事，奇异、古怪、悲壮。

》该剧首演在瓦西里耶夫戏剧学校，充分利用了演出场地全部的空间长度。观众被安排坐在简洁的不同高度的三排木椅上，面向绵长的白墙，表演者们在墙上倾倒油墨——油墨滴下，创建了轮廓。表演者在墨汁撞击墙面的地方涂抹作画，又在几何图形下面钉上卷曲的绳索，这个轮廓逐渐变成了贫民区犹太人的形象，而这些形象来自摄影师罗门·维希尼克的作品《失落的世界》。接着，画作的形象再次发生变化——人类真实形象的图片奇迹般地与之前的轮廓相融合

并且呈现动态效果。之后，形象又一次发生变化，人的图像变成了多个，他们交替出现，逐渐充满整个墙面，变成了群体形象。此刻，人们听见低语声、沙沙作响声、爆裂声。之后，表演者用刀切开面向观众的一面纸板墙——强烈的光线透过人形的切口，猛烈地刺激着人们的眼睛——人们听见犹如从炼炉中发出的地狱般的声音，看到猛烈的火焰穿过人形切口。正当人们凝视着火焰的时候，工业用的鼓风机骤然启动，纸屑、浓烟、碎片怪诞地大量喷涌而出，人们犹如这些碎片一样，被连根拔起到处冲撞，仿佛经历着末日般的窒息。

》幕间休息时，空间从整体上被重新分配为两部分，为下一场演出作好准备。灰烬被清除干净，一侧有红色天鹅绒幕被悬挂在类似歌剧院式样的建筑门口。由西娜克娜扮演肖斯塔科维奇这个小男孩角色，小男孩身着肥大的棕色套装，戴一副勒·柯布西耶似的眼镜。此时，一个17英尺高的木偶进入这个空间，它是妈妈一样的角色，身上具有一种让人安心的特质，代表着祖国俄罗斯。起

初，它悉心照顾着肖斯塔科维奇，保护着这个小男孩。但是，不一会儿，它变得不那么和善了，甚至逐渐与男孩敌对，试图要谋杀他。最后肖斯塔科维奇得救了。他被授予了一枚勋章，当它把这枚勋章戴在他的胸前时，胸针从肖斯塔科维奇的背部穿出，把他变成了一个几乎不能说话的木偶。此刻红色的幕帘打开，金属制成的巨大钢琴在舞台上摇晃，演奏着杀气腾腾的华尔兹圆舞曲，并彼此撞击着，发出地狱般刺耳的声音。

》克雷莫夫创新发展了他自己独特的艺术语言，在一些看似很小却很重要的方面，克雷莫夫创造了一种之前不存在的戏剧形式，至少与现在的不同。他遵循了相同的规章，租用相同的设备，但他重新编写了这个方程式，他让相当数量的作品在表演者的自行操作过程中得以呈现。在这种情况下，他实现了作品就是其本身——这最为本质的东西。

》出现在克雷莫夫戏剧中的表演者，不是演员或者角色本身，他的戏剧可以看作是“角色已死”的代表。他的演出基本上是把话语