

演员主体意识的觉醒

王昆 / 著

中西書局

演员主体意识的觉醒

王昆 / 著

中西書局

图书在版编目(CIP)数据

演员主体意识的觉醒 / 王昆著. —上海: 中西书局, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5475 - 0751 - 3

I. ①演… II. ①王… III. ①戏剧表演-表演艺术-研究 IV. ①J812.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 258534 号

演员主体意识的觉醒

王 昆 著

责任编辑 周春梅

装帧设计 梁业礼

出 版 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)

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

开 本 700 × 1 000 毫米 1/16

印 张 19.5

版 次 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5475 - 0751 - 3 / J · 101

定 价 58.00 元

上海戏剧学院艺术教育传承系列

总序

上海戏剧学院作为一所具有丰厚历史积淀的高等艺术院校,即将迎来她七十周岁的生日。

七十年来,几代上戏人通过孜孜不倦的努力使学校发展壮大到目前华山路、莲花路、虹桥路以及正在筹建的浦江镇等几大校区;七十年来,学院已逐步形成了包括戏剧、戏曲、影视、音乐、舞蹈、美术、设计、管理、创意等的演艺类综合艺术学科群体系;七十年来,学院已拥有了一支实力雄厚、治学严谨、教育与行业对接、教学与研究并行的多元师资队伍;七十年来,学院已培养了近万名艺术专门人才,被喻为我国艺术教育的“第一方阵”成员。历届毕业生中已有一大批成长为戏剧、影视、美术及戏曲、舞蹈等艺术领域里具有较高知名度与影响力的作家和艺术家,为我国的文化艺术事业做出了重要的贡献。

学院在七十年发展中形成的艺术教育经验和办学传统,是几代上戏人集体智慧的积累和结晶,一直是这所学校最为宝贵的精神财富,正如英国教育家阿什比所说:“任何类型的大学都是遗传和环境的产物”,现实上戏是历史上戏的发展,这使得我们这代人从一开始就是站在一个历史的高起点上。这些宝贵财富随着时代的变迁和社会的进步而获得不断的继承、调整和发展,对今天学院的办学理念、教学模式和发展思路具有深刻和长远的影响。

学院在六十周年前后专门制定并实施了以本院离退休专业人员为对象的“霞光工程”项目,以保护和挖掘这些不可再生的,有些是具有“唯一性”价值的文化艺术资源。该项目自立项以来,成功举办了“闵希文先生油画近作展”、“周本义舞台设计作品展”;出版了《上海戏剧学院霞光文艺研究丛书》一套十本,以及《京剧脸谱图集》;资助编印、出版了多部专业著作和教学实践总结;协办了陈多、赵兵、倪传钺等老教授、老艺术家的研讨会,以及举办知名作品《白毛女》、《年青的一代》等的创作、演出座谈会;进行了《五代同堂贺百岁》等演出,复排了封尘多年、濒临失传的昆剧经典剧目《寻亲记》……这些举措与活动在上海美术界、戏剧和戏曲界取得了广泛而热烈的反响,也受到了全校离退休老教授的欢迎和好评。

在总结“霞光工程”实施经验的基础上,“艺术教育传承”项目开始启动和实施。这一项目从名称就直接反映出其内容和意义所在,表明实施该项目的出发点就是为了将老教授、老专家们毕其一生积累下来的艺术教育理念、宝贵艺术技艺和丰富的教育、教学经验,以尽可能完善的方式来保存下来。这既可以传承学校深厚的艺术教育传统、抢救艺术成果,也可以充分挖掘学校的人才资源优势、丰富学校的教材建设,还可以给年轻教师、学子以指导和启迪……对于艺术人才的培养和推动社会主义文化大发展大繁荣,都具有巨大的现实意义和深远的战略意义。

“艺术教育传承”项目的内容,大致包括资助具有相当艺术水准和广泛社会影响的教授、专家出版艺术教育研究著作、专业教材、画册,拍摄影像资料,进行文献整理,举办作品展和学术研讨活动,等等。今天,我们编辑出版这套“艺术教育传承”系列丛书即是该项目的组成部分。

衷心感谢老教授、老专家们孜孜以求数十载,耄耋之年仍笔耕不辍,感谢所有为这个项目付出辛劳、默默奉献的同志,感谢中西书局对这个项目的支持。相信大家所齐心协力从事的,是一项为我国艺术教育的大厦添砖加瓦的工作,也是一项利在当下、功在千秋的光荣事业。

上海戏剧学院“艺术教育传承”项目组

代 序

王昆同志：

送来的论文仔细读过两遍，谈点个人感悟。

第一，如能在《戏剧艺术》刊出这篇文章，不但对我校，对全国都有其重要性（其影响力甚至可辐射海外）。从科学建设来讲，绝对需要重新讨论（重视）基本性、核心性的问题，才有可能回归本体。

第二，本文提出了若干表演学新概念，学者、教师（包括同学）都可以仁智互歧，大可不必强求统一。斯坦尼时代，还未曾碰上“三论”。用“三论”作为表演学的顶层结构是否妥当，就看逻辑事实是否说得通，在我看来，您的文章不但能说通，且已说得很透了！祝贺！

第三，其实，您的学识与教学经验，已决定了您不可能局限于照抄照搬“时髦概念”，真正渗透其中的哲学、心理学可划入马斯洛（1918～1970）“人本主义”范畴。记得1987年中国也曾出现过一阵子马斯洛热，可惜后来未深入下去。1990年以后出现的商品、金钱、拜物浪潮，把人生、伦理、学术、艺术等等的基本价值冲了个落花流水，“一切都是假的，只有骗子才是真的。”（某剧本台词，不幸而言中）今天读到您的论文，把表演学中的伦理职业操守放在首位，使我不胜敬佩！这也是当前大可以讨论的

话题。

因视力衰退,字写多了,眼睛已发花,潦潦草草,不成敬意。乞谅。敬礼!

恭 敏

于2006年国庆节

附记

关于“我就是”是“暗示”语,关于表演艺术“三层次”说,关于“巅峰体验”都写得非常精彩。英子的制表极为简明扼要富创造性。

自序

记得1962年秋冬季节,我多次顶着寒风到位处郊外的华东师范大学去聆听胡寄南教授、左任侠教授的心理课程。每次听完课,照例都会将听课内容,以及它们可能与表演创作心理的哪些方面发生联系等思考,向我的指导老师吴仞之教授院长汇报,接着我们师生之间便有一番热烈的讨论。是他指示我去学习心理学,指引我的科研道路的。他说,这会给我们对表演艺术的研究带来真正的益处。有一天,我学习了“中枢神经系统工作的优势原则”,说到它可能对我们解释演员、角色、观众三者之间不断转移、转换的关系问题,有密切的规律性的联系,有了它,关于“双重自我”或是“变成”角色两相矛盾的说法,都可以不攻自破、迎刃而解了。吴院长听到这里当即说:“好,这个就作为你研究生论文的选题吧。”没想到,从此这个课题纠缠了我几十年,久久挥之不去。

2006年早春,我整理书架时,无意中把四十余年前的研究生毕业论文打印稿——几页已变成黄褐色陈旧不堪的故纸,丢放在桌上,被小女徐英子看见,她顺手拿起翻阅了一遍说:“妈妈,你这篇文章写得很好,国际上也很少见到,为什么不去发表?”我说那是四十多年前的事了。她说现在发表也不晚,仍具有理论价值。我说四十多年前写的东西,现在看看总不会满意的。她说你做些修改就可以去投稿。她到了国外打电话来还屡屡提到此事。似乎是不便辜负女儿的期盼,我便重新拾起这篇文章来试试。当我翻阅曾经阅读过的书籍时,看见我曾在某页的天头上用红笔写下这么几

个字：“系统的动态结构——过程”，我的记忆系统一下子被激活，于是便开始动笔修改。毕业论文，加上这几个字，便有了现在的第一篇文章《演员主体意识的觉醒》。无论我过去的研究生论文，还是现在的修改稿，都是站在一个基本点上，即追寻表演意识的本体，追问表演艺术的本质是什么。过去偏重运用相关心理学成果解释演员的某些心理现象和规律。这次修改，力图站在哲学角度，对什么是“表演学”有深一步的探讨，故也称“表演学探幽”。

《斯坦尼斯拉夫斯基体系猜想》一文，是对“体系”哲学及心理学来源多年思考的见解，由于缺乏直接的资料“证据”，虽讲学多年，却始终未“敢”成文，直到“猜想”二字闪过头脑，文字便势如破竹写就了。文中“猜”出“体系”的两个心理学来源和它的哲学来源，但愿能梳理出“体系”纲与目。

《表演理论史迹缕析》，是本人一份读书笔记，愿与读者讨论分享。

以上是该书第一部分三篇表演学论文“出笼”的情况。

第二部分“导演艺术在表演教学中”的几篇短文，除《导演辩证法笔记》外，应称作“表演教学纪实”，是我在表演教学过程中偶然记下的教学总结，时间久远，只找到了这三份，纸张已陈旧、破损。重新检阅，像读一张旧照片，勾起了以往的热情与回忆。里面有不少教学细节，今天看来十分珍贵，幸亏那时把它们记录下来，否则今天再也无处寻觅。那段历史，那些细节，是学生们与我共同创造的。记得排演《报春花》时，我的《表演理论史》笔记正进入到“梅耶荷德”那一节，我的激情被梅氏的“演员生物力学”燃烧着，当时“生物力学”这个名词对我国来说还比较陌生，想来想去想到了体育生物力学上去，便写了封信给世界乒乓名将李富荣，向他求教。感谢他在百忙中回了信，寄来了体育学院制定的《运动生物力学教学大纲》，是用当时的老式汉字打印机在白报纸上打印的，还为我提供参考书目，供我学习。那阶段再不是斯坦尼，而是梅耶荷德注入了我的艺术血液，搞出了一台被人非议为“形式主义”的大戏。总之，那是一段多么生动的人生，是我和学生共同拥有的一段生活资源。那时老师全心全意地教，学生全心全意地学，共同奋斗，肝胆相照。那时条件很差，没有私人照相机，也不懂得留下影像资料对将来有什么用处，仅有的几张剧照，没有什么挑选的余地，那就是历史的真实记录。它们不仅让我看到了当时的自己，也重新看到了那批活泼可爱的年轻人，那是我们共同的、永久的记忆！

《导演辩证法笔记》，是我唯一一次近距离接触朱端钧老师导戏的机会，遂留下了

这篇心得体会。如果不是因为当时笔头子勤快了一下,这里面的可贵内容,也就随着时光荏苒而流失了。

我天生是一个以形象思维面对生活与生命的人。命运让我“误入歧途”,搞了一些年的表演理论研究。表面看似乎长了点逻辑能力,其实,我仍是以形象的方式去思考逻辑的对象。回忆我一开始学习哲学心理学的日子,像是钻进了云里雾里,掉进了地狱一样痛苦地爬行着,到今天也不知是否从那里爬了出来。

我读表演系本科四年,受教于著名导演田稼教授,他以对“体系”严肃的忠诚态度,带领我顺向思维,富有感觉地、全身心投入地“学进”了“体系”,发展了艺术思维能力。毕业留校作研究生时期,有三十年数学教师生涯、逻辑思维严谨的吴仞之教授,又带领我逆向思维,从“体系”里“跳出”,对它作理性逻辑的批判。我有这样两个不同个性、不同见解、不同思维特征的恩师,真是一个做学生的无尚幸运!

我的一次高峰体验,是接到戏剧美学家陈恭敏教授对我《演员主体意识的觉醒》一文作出评价的那封信,感觉像足球运动员踢进一个球那样兴高采烈!恭敏老师对我的肯定,具有人生历程性意义。

我只想当黑格尔说的那个小男孩,把石头抛在河水里,以惊奇的神色去看水中所现的圆圈,觉得这是一个作品,在这作品中看到他活动的结果。我想听到那响声,看到那微波荡漾的涟漪……

王昆于松江新桥

2014年5月

目 录

代序 \1

自序 \1

表演学三论

一、演员主体意识的觉醒

——表演理论新概念提纲 \3

前言（高山与平地的对话）\3

（一）表演艺术的内在结构 \8

（二）演员与角色的互动 \17

（三）演员与观众的互动 \54

（四）结语：表演艺术的规定性

——表演艺术创作的特殊操作方式 \58

二、斯坦尼斯拉夫斯基体系猜想 \61

前言（高山与平地的对话）\61

（一）“元素”学说的来源 \63

（二）“种子”论是“体系”贯彻始终的一根红线 \76

（三）“动作”学说的伟大历史贡献 \85

（四）“形体动作手法”与行为主义心理学 \94

（五）“下意识”——“体系”的纲；“体系”的哲学来源 \112

三、表演理论史迹缕析 \ 122

前言（高山与平地的对话）\ 122

1. 柏拉图 \ 123
  2. 亚里士多德 \ 126
  3. 贺拉斯 \ 128
  4. 莎士比亚 \ 129
  5. 狄德罗 \ 131
  6. 莱辛 \ 137
  7. 歌德 \ 140
  8. 席勒 \ 142
  9. 黑格尔 \ 144
  10. 泰马 \ 148
  11. 罗西 \ 151
  12. 欧文、哥格兰、萨尔维尼 \ 153
  13. 斯坦尼斯拉夫斯基 \ 161
  14. 梅耶荷德 \ 161
  15. 布莱希特 \ 169
- 后记（高山与平地的对话）\ 176

导演艺术在表演教学中

前言（高山与平地的对话）\ 179

一、 导演辩证法笔记 \ 186

- (一) 主题思想是纲 \ 186
- (二) 现象与本质 \ 188
- (三) 动与静、张和弛 \ 188
- (四) 显与藏、有限和无限 \ 189
- (五) 平淡和出奇、浓与淡 \ 191

二、 《奥瑟罗》——莎士比亚剧目初次引入片段教学的可喜收获

—— 莎士比亚剧目如此闯入“上戏园” \ 194

- (一) 取材 \ 194
- (二) 性格悲剧 \ 195
- (三) 导演上的两个“坎儿”和景 \ 196
- (四) 舞台美术基调——古朴、简练 \ 199
- (五) 导演美学追求——和谐 \ 200
- (六) 突破舞台框, 大开大合 \ 204
- (七) 形象启发式 \ 204
- 附 1 《奥瑟罗》片段教学实习演出改编、剪裁本 \ 206
- 附 2 杨柳曲 \ 222

三、 《伊索》片段教学补充的话 \ 223

附: 节选《伊索》教学片段中伊索与克列娅的一段对话 \ 231

四、求异

——《报春花》导演自白 \ 236

- (一) “求异”——艺术的真个性 \ 236
- (二) 诗的意境——“解冻” \ 237
- (三) “变”、“舞”……几个抒情场面的极度加强 \ 238
- (四) “绳幕”的试验 \ 243
- (五) 主观赋予它 \ 244
- (六) 果然勾住了观众的心 \ 245
- (七) 以什么“主义”自居? \ 246

五、观戏剧《樱桃园》演出的文化联想 \ 250

六、话剧《北极风情画》的艺术特色 \ 254

- (一) 总言：这是一出优美的抒情正剧 \ 254
- (二) 特殊的剧本结构 \ 255
- (三) 语言美 \ 256
- (四) 形体美与场面美 \ 257
- (五) 音乐、舞蹈设计 \ 257
- (六) 舞台美术设计 \ 258

附1：《北极风情画》剧情简介 \ 260

附2：演出剧评摘录 \ 262

七、表演教学随想十五 \ 267

附 录

演员十诫 \ 279

成长·生活·家庭 \ 281

已发表文章索引 \ 296

表演学三论

一个小男孩把石头抛在河水里,以惊奇的神色去看水中所现的圆圈,觉得这是一个作品,在这作品中他看出他自己活动的结果。

——黑格尔

