

上海戏剧学院霞光文艺研究丛书

导演与编剧艺术

陈加林 著

中国戏剧出版社

上海戏剧学院霞光文艺研究丛书

导演与编剧艺术

陈加林 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

导演与编剧艺术 / 陈加林著. —北京: 中国戏剧出版社, 2006.12

(上海戏剧学院霞光文艺研究丛书)

ISBN 7-104-02271-6

I. 导... II. 陈... III. 话剧—导演艺术—中国—教材 IV. J824.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第000845号

导演与编剧艺术

责任编辑: 吴淑苓

美术编辑: 龚伟民 钟一樑

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241(发行部)

传 真: 010-58930242(发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海书刊印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 150

字 数: 3000千

版 次: 2006年12月北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 7-104-02271-6/J·904

定 价: 300元(全十册)

版权所有 违者必究

《等待戈多》在中国的首次演出

戏剧大师曹禺及夏征农同志等观看演出后与《等待戈多》剧组全体演员合影

戏剧大师黄佐临与杨村彬先生等人与演员合影

作者在排演场上

话剧《陈嘉庚》

《陈嘉庚》第一场（上图）
《陈嘉庚》黄帝陵一场（下图）

话剧《战斗的青春》

《战斗的青春》第二场 (上图)

《战斗的青春》第三场 (中图)

刘玉饰徐凤 (下图)

《战斗的青春》第四场，电影演员剧团演出（自左至右，演员为刘玉、安振吉、梁波罗、刘非）

《战斗的青春》第七场（自左至右，演员为娄际成、卢时初、向能春）

娄际成饰李铁

《上海戏剧学院霞光文艺研究丛书》总序

上海戏剧学院是一所以培养各类舞台艺术人才为主要目标的综合性艺术学府。

今年,我们将迎来她建校六十周年。经过几代“上戏人”半个多世纪的共同努力,上海戏剧学院不断发展壮大,如今已逐步形成了基础教学扎实、专业训练规范、学术思想活跃的办学特色;建构了以戏剧、戏曲、舞蹈为主,兼及电影、电视、实用艺术等多门学科的教学体系;拥有一支实力雄厚、治学严谨的师资队伍;培养了一大批在戏剧、影视、美术以及戏曲、舞蹈等相关艺术领域中具有较高知名度与影响力的艺术家,为我国的文化艺术事业的建设与发展作出了重要的贡献。

随着时间的推移,我院有一批在艺术创作与艺术教育上卓有成就并在社会上具有广泛影响力的专业教学人员,相继离开了艺术教学与艺术创作活动的第一线,他们当中许多人至今仍然是我们国家相关领域内的顶级权威人士和首屈一指的学者、艺术家和艺术教育家。为了尽快把他们毕其一生积累下来的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保存下来,去年夏天,我们着手制订并实施专门以学院离退休专业人员为对象的“上海戏剧学院霞光工程”,以保护和挖掘这些不可再生的,甚至有的具有“唯一性”价值的文化艺术资源,这对繁荣和发展我们国家的文化艺术事业具有巨大的现实意义和深远的战略意义。

“上海戏剧学院霞光工程”的工作内容大致有以下几个方面:抢救性拍摄和制作戏剧、戏曲、舞蹈等经典性、文献性的舞台表演艺术;邀请学院的资深专家、教授和有名望的艺术家参加一些重大舞台演出的编、导、演、设计等艺术创作;为取得较高艺术成就的专家、教授和艺术家举办个人艺术成就的作品展

示及配合举办有关学术性研讨活动；为那些已达到相当艺术水准并具有广泛社会影响的专家、艺术家资助出版个人（或相关群体）作品专集和研究文集；邀请部分资深专家、教授和著名艺术家参加编写和修订各类艺术教育的专业教材；聘请有关资深专家、教授和艺术家分期分批对青年教师进行专业培训，参加以帮、带中青年教师为主要目标的专业示范性的艺术演出；支持和帮助一些资深专家、教授和有杰出成就的艺术家完成有关学术研究和理论著述以及有关重要的文献整理。今天，我们编辑出版这套“霞光文艺研究丛书”即为这浩大工程中的一个组成部分。

衷心感谢中国戏剧出版社对我们学院这项工程所给予的充分理解和大力支持。是共同的事业心和使命感，促成了这套丛书以最快的工作周期赶在我们学院建校六十周年这个具有特殊意义的日子面世。

明舟

2005年10月

自序

我的祖籍是辽宁省昌图县，出生于北京。我的童年是在陕西省汉水流域度过的。那里属于秦岭山脉延伸带的安康县；江水常年清澈见底，依山傍水，风光旖旎，风景宜人，有一种旷古的宁静。我家的门前就面向大河，从小山坡上跑下去，不远处就是大片的沙滩；在沙滩处仰望山峦，则是山花遍野，青松和油桐树，覆盖山间，山冈上还偶尔有虎狼出没，真有身处童话世界的感觉。平常在沙滩上可以和小伙伴们一起射箭，游戏，捡贝壳，堆沙丘，游泳……

我从小喜欢戏剧，在那一带最流行的是：民间的皮影戏，秦腔及节日期间的烟火，社火，舞狮子与耍龙灯。我不止一次地与同学及邻居家的伙伴一起去百里之外的“香炉山”等处赶庙会。到了那里，在云雾缭绕的高山上突然显现出人间的盛景。赶庙会的人群熙熙攘攘热闹非凡，而我们这些孩子就像游鱼一样在人群中钻来钻去就是要找戏看；正是这种环境给了我无限的梦幻般的艺术遐想……

我的父亲是东北军的一位爱国军官，他积极参加抗日，主张打回老家去，驱逐日本鬼子，曾在台儿庄战斗中立过战功。他毕业于东北讲武堂，是张学良的同学。抗日期间追随张学良参加了西安事变与国共合作，之后受国民党迫害致死。从此家境败落，我中学辍学，经历了一段磨难之后那里解放了，我参加了文工团（时年14岁），并在16岁那年参加了中国共产党。

1953年入上海戏剧学院表演系学习（作为教师培养）。1955年留校任教至今。

这本小册子收集了我部分的导演论文及由我导演在中国首演的荒诞派代表作《等待戈多》的导演情境创造。《等待戈多》在中国的首演对改革开放时期的我国戏剧界有一定的影响，并在国际上有一定的反响；这个戏的导演情境创造有其独特的意义和学术价值。在这里还附录了我参与创作的几个剧

本。这些文章与剧本均已公演并出版。我与苏堃同志一起创作的大型话剧《战斗的青春》自1961年由上海青年话剧团上演,并在《剧本月刊》发表之后,在全国广泛公演,先后有16个省级以上的话剧团公演该剧并得到广泛的好评。在全国创作会议(广州会议)上得到中国戏剧家协会全国性的表彰。此外我创作的话剧《陈嘉庚》塑造了我国华侨领袖陈嘉庚的光辉形象,后又由我把它改编成电影剧本并发表。

1979年,我还创作了大型话剧《殊途》,由上海戏剧学院和上海师范大学联合演出,受到观众热烈欢迎,连演41场。《殊途》又名《爱与恨》,该剧表现了中国知识分子的坎坷命运与百折不挠的爱国主义精神,塑造了以盛华、严楣为代表的艺术形象。以上几个剧本都是表现爱国主义的主题,今后若有剧团再度上演是我所热切期盼的。

其次有关理论文章,记录了我多年来从事导演工作与表导演教学的实践经验,现收集在此,给同行及热爱戏剧的广大读者以参考与借鉴。

二〇〇七年八月九日于上海家中

目 录

- 1 《上海戏剧学院霞光文艺研究丛书》总序
- 1 自序
- 1 荒诞派代表作《等待戈多》在中国的首演
- 3 一、荒诞派的实质
- 12 二、排演背景
- 15 三、幕前词
- 16 四、《等待戈多》导演情境创造
- 113 附录：《等待戈多》评论
- 119 理论
- 121 更新戏剧观念，拓宽导演教学领域
——荒诞派名剧《等待戈多》排演教学小结
- 130 导演空间意识的拓展
- 141 导演情境论
- 151 沥血求真美——析《战斗的青春》导演特色
- 160 《阴谋与爱情》的人物及结构分析
- 169 电影的结构

181	剧本
183	战斗的青春(八场话剧)
250	附录:青春和胜利永远是我们的
252	陈嘉庚(五幕七场话剧)
307	附录:这就是陈嘉庚
309	《殊途》

荒诞派代表作《等待戈多》在中国的首演

一、荒诞派的实质

第一,荒诞派的历史意义

从东西方戏剧的滥觞期至今,均有数千年的历史。首先,从希腊戏剧的发展历史我们也可以看到古代神祇的力量。一般而言,古希腊戏剧是泛神论与多神论的。神祇不仅对人有着绝对的权威,而人对神的信奉也是至高无上的。在三大悲剧家的代表作里,我们同样看到这种情景,如埃斯库罗斯的《普罗米修斯》,索福克勒斯的《俄狄浦斯王》,及欧里庇得斯的《美狄亚》等,无不从各种角度显示了神祇的威力。尽管古希腊悲剧神祇的威力无穷,但现实主义成分仍是它的实质,莱辛在他《汉堡剧评》中指出,《诗学》的实质究竟是什么?那就是它的现实主义成分,这也正是《诗学》对希腊戏剧的总结。因此,它才能被广大的人民群众所欢迎并传承至今。在古希腊的英雄时代之后,人类进入了漫长的宗教统治的中世纪,这也是文艺发展的低谷与沉寂期。而冲破这种桎梏的是文艺复兴的时代。这个时代第一次把人的作用放到了显要的地位,人文主义的莎士比亚成了一座高耸的丰碑,人的尊严、美德,人的肌体与精神的美被发扬光大到前所未有的程度,这当然与社会经济的发展和进步有关,莎士比亚的人文主义对后来各国戏剧的发展都起了积极的推进作用。

进入20世纪以来,被称为现代戏剧之父的挪威戏剧家易卜生的作品形成了较大的气候,对各国戏剧的发展具有较广泛的

影响,然而,20世纪的西方戏剧出现了多样化的趋势,特别是二战后的欧洲,涌现了各种现代派的戏剧(先锋派戏剧),而荒诞派是其中影响最大和最深远的流派。如果我们说荒诞派出现之前的戏剧作品主要是遵从演绎故事的模式,那么荒诞派戏剧就企图打破这种传统的模式而寻求新的形式,在这方面,荒诞派是走得最远而成为戏剧发展史上一个新的里程碑的戏剧流派。文艺的生命在于创新,每个时代、每个国度,每个具体的艺术家都会把创新作为他作品的生命。在东西方的戏剧历史上也出现了不少具有人类永恒共震律的作品,但就戏剧而言,演员当众演绎故事,这种形式已延伸了数千年却很少变更,荒诞派戏剧在这方面给我们开了先河,提供了新的方法,进行了新的探索,取得了很大的成就,因此,荒诞派的创造有着非常重要的历史作用,下面我们将分别加以论述。

第二,荒诞派的创新与缺憾

一般人把文艺创新认作是技巧问题,最多是如何表现生活的作家风格问题。然而,我们从荒诞派作家那里看到的创新却给予了我们一种新的认识。那就是,创新是基于一种哲学理念,是一种人生观与世界观的追求,马丁·艾斯林在谈到荒诞派的背景时指出:“我们这个时代比起大多数时代来,更是一个过渡的时代,它所显现的,是一副令人困惑的多重景象,中世纪的信仰仍然存在,却与18世纪的理性主义与19世纪中叶的马克思主义迭加在一起,这些东西又会受到史前的种种宗教狂热和原始部落的迷信那种火山式的突然喷发所震动。每个时代文化样式的每一种成分都会找到其典型性的艺术表现方式。然而,可以认为,荒诞派戏剧反映的,看来最能代表我们时代的态度。”^①

在西方,经过两次大战之后,人们对宗教的信仰开始产生动摇和瓦解。阿尔贝·加缪在他的《西西弗斯的神话》里这样描写,在一个信仰破灭的世界里的人的生存处境:“可以合理地加以解释的世界,不管如何错谬,却仍然是一个亲切的世界。但是一个突然失去了幻想和光明的天地里,人便会觉得自己是个陌路人。其生活成了一种遥远无期的流放,因为他再也记不起曾有一个已经失去的故国,同时他也不再抱有将出现一个福地的希望。人与其生活、演员与其背景的分离,便真的造成了荒诞之感。”^②

战争的灾难,时代的错综复杂的观念与背景的风云变换,信仰的破灭,人的处境的各种艰险,形成了这种纷乱复杂的局面,这种所谓“荒诞”感,决不

^① 《荒诞派戏剧》,马丁·艾斯林著,中国戏剧出版社1992年版,P5

^② 《荒诞派戏剧》,同^①,P6