

边缘的消失

第四届上海国际小剧场
戏剧展演论坛

上海戏剧学院

主办

孙惠柱 汤逸佩

主编

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

本书乃上海戏剧学院承办的2007第四届国际小剧场戏剧展演论坛的成果,参加本次展演的计有来自世界各地的九台剧目,国外的有日本的《狂人教育》、德国的《股市反弹》、意大利的《长椅冥想》等,国内的有香港的《两条老柴玩游戏》、北京的《圆明园》、上海的《哈姆雷特,那是个问题》、《清明上河图》、《清凤与婴宁》、《爱与恨》等。所有这些剧目都不同程度地表现了小剧场戏剧极大的先锋性和实验性,涵括了对于我们身处其间的世界的深入探索,对于人们的精神世界的开掘。围绕这些涵义丰富、表演精彩的剧作以及小剧场这一戏剧形态本身,甚至衍伸至教育戏剧、先锋戏剧、表演工作坊以及相关问题,众多研究者提交了自己的研究心得。

上海贝贝特

推荐上架类别: 学术类 艺术类

ISBN 978-7-5633-8176-0

9 787563 381760 >

定价: 39.00元

边缘的消失

第四届上海国际小剧场
戏剧展演论坛

上海戏剧学院

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

边缘的消失:第四届上海国际小剧场戏剧展演论坛/孙惠柱,汤逸佩 主编. —桂林:广西师范大学出版社,2008. 12
ISBN 978 - 7 - 5633 - 8176 - 0

I. 边… II. ①孙…②汤… III. 戏剧-国际学术会议-文集 IV. J80 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 209432 号

组稿编辑:魏 东

责任编辑:魏 东

装帧设计:范昊如

总 监 制:郑纳新

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
网址:<http://www.bbtpress.com>

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021 - 55395790 - 103/168

山东新华印刷厂临沂厂印刷

(山东省临沂市高新技术产业开发区新华路东段 邮政编码:276017)

开本:960mm × 1 300mm 1/32

印张:8.25

字数:180 千字

2008 年 12 月第 1 版

2008 年 12 月第 1 次印刷

定价:39.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换

电话:(0539)2925659

前 言

2007年10月14日至21日,第四届上海国际小剧场戏剧展演在上海戏剧学院举行。2007年是中国话剧百年华诞,因而本届国际小剧场戏剧展演也是上海戏剧学院系列庆祝演出活动的压轴戏。从年初推出的新版《雷雨》到年末的国际小剧场戏剧展演,上海戏剧学院对中国话剧的发展始终寄寓着一种信念,在继承中创新,在创新中提高。千里之行,始于足下,上海戏剧学院举办三年一届的国际小剧场戏剧节,以开放、创新、自由为旨归,是意在未来的一种戏剧实践。

在中国当代话剧界,小剧场演出的戏剧向来被认为是最具先锋性和实验性的。1982年北京人艺小剧场演出高行健编剧、林兆华导演的探索戏剧《绝对信号》,是大家公认的当代小剧场戏剧开端之作。尽管这么多年来,确实有不少小剧场演出的戏剧不仅不是先锋的、实验的,甚至完全是赢利性的商业戏剧,但是,小剧场与先锋性、实验性戏剧演出有着天然的联系,特别是20世纪90年代以来,中国最具先锋性、实验性的戏剧大多是从小剧场戏剧中孕育出来的,如林版《哈姆雷特》、《思凡》、《切·格瓦拉》、《谁杀死了国王》等都是小剧场戏剧。其实,小剧场戏剧的精髓在于无一定之规。从剧场角度来说,大剧场往往是正规的大型剧场,冠有正规的剧场名称,而小剧场则是笼统的说法,有正规名称的小规模的剧场,也有非正规的排练厅、咖啡厅、厂房、仓库、教室、空房子等等。比如,《故事新编》是在厂房里演出的,《思凡》最早是在中戏的排练教室里演出的,《留守女士》是在咖啡厅里演出的。小剧场自身的开放性,也决定了小剧场戏剧的开放性。小剧场戏

剧在形式上也很难定义,传统的、先锋的、商业的、非盈利的、严肃的、游戏的,都可以,关键在于你想演什么。正是这种自由的、开放的、很难定义的特点,使小剧场成为呵护任何戏剧奇思妙想的最佳土壤。从这个意义上来说,小剧场最宝贵的资源,就是适合戏剧实验。实验的表征就是在不确定中寻找确定,它不受任何现存规则的限制,同时,它又是催生新规则的温床。

上海戏剧学院是国内一流、国际著名的艺术专业高等学府,由戏剧学院来举办国际小剧场戏剧节,显然具有天时、地利、人和之优势。大学与剧院不同,大学是各种戏剧思想、各种戏剧规则自由碰撞的舞台,它不分国界、流派、风格,它的绝对优势在于有能力提供纯艺术、纯学术的平台来摆脱任何功利性的诉求,任何戏剧的奇思妙想都有存在和实验的权利。同时,戏剧学院是专业的戏剧教育机构,它有责任兼容并包任何有利于人类文明发展的戏剧创新。凭借着非功利的优势,戏剧学院又是戏剧领域最重视新规则的地方,它有责任对任何戏剧实验保持高度的兴趣,同时也有责任将各种成果转化为可以传播的知识与社会、与学生共享。因此,十多年来,上海戏剧学院连续举办了四届国际小剧场戏剧节,一直得到上海文化发展基金会和国内外戏剧同行的热烈支持,在国内外戏剧界产生了广泛的影响。这次前来参加第四届国际小剧场戏剧展演的剧目,国外的有来自日本的《狂人教育》、德国的《股市反弹》、意大利的《长椅冥想》等,国内的有香港的《两条老柴玩游戏》、北京的《圆明园》、上海的《哈姆雷特,那是个问题》、《清明上河图》、《青凤与婴宁》、《爱与恨》等。在一个星期的时间里,在上海戏剧学院、上海话剧院中心各种正规、非正规的小剧场里,来自国内外的戏剧家、学者、评论家、学生、戏剧爱好者等济济一堂,共同见证了第四届上海国际小剧场戏剧演出的盛况。

本届国际小剧场戏剧展演在剧种上不设门槛,比如《长椅冥想》是舞剧,《青凤与婴宁》是戏曲,《狂人教育》是人扮演的木偶剧,同时在总体上仍然保持着挑战常规的实验性特征。比如,《股市反弹》试图颠覆生活与戏剧的界限。该剧在晚上九点开始演

出,那时正好是纽约股市开盘。演员向观众集资,然后当场买入纽约股市的股票,随着股市行情的变化,他们或买入,或卖出,或换股,输赢当场见分晓。这是戏吗?是的,观众在看,演员也知道观众在看,但是,导致剧情发展的是真实的股市行情,导致情绪变化的是真实的股市涨跌。这出戏究竟是生活戏剧化还是戏剧生活化呢?《哈姆雷特,那是个问题》是美国著名导演谢克纳的新作,在演出中,几个电视屏幕播出的正是现场表演的实况,由幕后电视转播导演控制镜头与转换。观众意识到两种传播方式的存在,现场的表演和有关现场表演的同步影像各有优势,究竟看哪个呢,那是个问题。对演员来说,同样意识到两种传播方式的存在,光按照戏剧方式来表演行吗?能无视镜头的存在吗?那也是个问题。戏剧与电视的历史性对峙在小剧场里被强化为一种冲突性的情境,如果你正在家里,你究竟选择电视实况转播还是到现场看,那难道不是一个问题吗?当然,你可以无视这些问题的存在,继续看戏。如果你把这些问题当作问题,再继续看戏,你会看到些什么?总之,谢克纳预设了那么多问题,显然是不想让观众习惯性地看戏,这一点是没有问题的。

另外,《狂人教育》、《两条老柴玩游戏》、《长椅冥想》、《青凤与婴宁》、《爱与恨》、《清明上河图》等戏剧也都向观众展现了各自实验的方向。实际上,小剧场戏剧的实验性,不仅体现在戏剧观念上、形式上的自由开放,也体现在观众观看上的自由选择,观众可以从任何角度来欣赏或读解小剧场戏剧的演出。正是这种演出上的开放性与理解上的开放性,构成了实验性小剧场戏剧真正的生命所在。从20世纪以来世界实验性戏剧演出史的角度来看,一个实验性戏剧的影响发生,戏剧演出实践仅仅是一个方面,对该演出的各种观念性总结及其冲突是另一个不容忽视的方面。如果戏剧家创作演出的冲动在于创新与体现,那么,观众观看演出后的冲动则是解释和命名,这是现代实验性的小剧场戏剧演出活动必不可少的两大环节。在大众传播时代,尤其是如今的网络时代,戏剧观念传播的重要性不仅在于对实验性戏剧演出提供一

种欣赏或读解的角度,在某种程度上,它还给实验性戏剧演出提供一种生存的方式。因为新的戏剧观念的传播渠道远远不止于剧场,大众媒介、课堂、讲座、人际交流等都是有效的传播渠道。从接受美学的角度来说,自愿来看实验性小剧场戏剧演出的观众,大都有着自己的期待视阈,他们对即将展现的戏剧奇思妙想都有足够的包容、耐心,这是小剧场戏剧内在生命的重要构成因素之一。值得注意的是,对观众期待视阈的建构,起作用的除了戏剧文本和演出本身,还有就是从其他传播渠道获得的对这类戏剧文本和演出的解释和命名。比如,马丁·艾斯林的《荒诞派戏剧》以及所有对荒诞派戏剧的解释和命名,对荒诞派戏剧在全世界的传播,对中国观众建构观看荒诞派戏剧的期待视阈的意义是不容忽视的。正是出于这种考虑,上海戏剧学院举办的国际小剧场戏剧节每届都安排大型学术研讨会,邀请各路专家对演出剧目进行充分的讨论,让各种戏剧观念、各种阐释、各种命名自由碰撞,各显其能。

本届国际小剧场戏剧展演的大型国际学术研讨会于10月20日举行,与会成员有参加小剧场戏剧展演的剧组成员,有专程前来观看演出的来自国内外的戏剧编剧、导演、演员,有来自复旦大学、南京大学、浙江大学、华东师范大学、上海师范大学和上海戏剧学院等高等院校的教授、学者,以及博士生、硕士生和本科生。这次研讨会的主题除了国际小剧场戏剧展演外,还增加了教育戏剧和表演工作坊的内容,这是因为教育戏剧和表演工作坊与小剧场戏剧之间有着内在的联系,这种联系的重要性及其前景同样需要得到进一步的阐释。在上午和下午两场讨论中,与会专家各抒己见,其中在观念上、阐释上既有冲突,也有呼应与声援,整个会议发言踊跃,场面热烈,成果显著。

鉴于时间有限,发言的专家恐不能畅所欲言,会议主办方会后邀请与会专家写成论文,将来能汇编成书,以便完整地彰显本届学术研讨会的丰富成果。与会专家对此非常支持,陆续将所写论文发来,最终促成本书的结集出版。为了保持学术研讨会的原

貌,本书的内容主要有两部分,一是研讨会纪要;一是与会者撰写的论文。这些论文除了对本届国际小剧场戏剧展演及其剧目的研究和评析,还对教育戏剧和表演工作坊以及相关问题的学术探讨。本书在编辑出版的过程中,得到了上海戏剧学院韩生副院长(主持工作)、孙惠柱副院长、外事办公室金永林主任、张云蕾副主任、演艺中心王履玮主任、张军副主任等领导的大力支持,也得到了参与本次学术研讨会的所有专家、教师、学生以及工作人员的热情帮助。孙惠柱副院长作为本书的主编之一,在编辑出版的每一个环节上都给予具体的指导,厉震林教授在组稿方面做了大量的工作,华丽、高倩同学在整理会议录音的文字稿方面也付出了努力,在此一并向他们表示衷心的感谢。本届学术研讨会的成果最终能以论文集的形式出版,在某种程度上也是对他们所付出努力的最好的回报。

汤逸佩

2008年10月20日

目 录

第四届上海国际小剧场戏剧展演论坛

- 现场发言辑录(2007年10月21日) 1

仪式性实验与城市的“异形空间”

- 第四届上海国际小剧场戏剧展演的观摩 胡志毅 36

怀疑主义:存在与虚无?

- 第四届上海国际小剧场戏剧展演观后 李 伟 46

实验的内容与理论的作用

- 从国际小剧场节观照中西戏剧认知 尹永华 53

- 看观念戏剧如何艺术 杨新宇 68

- 戏剧实验和戏剧工作坊的疆域 吕效平 74

- 关于推动教育戏剧发展的若干思考 周 斌 85

- 关于教育戏剧 李婴宁 95

坊中天地

- 谈表演工作坊与教育戏剧 彭勇文 115

戏剧教育、教育戏剧及其他

- 戏剧教育相关概念辨析 刘艳卉 126

- 《圆明园》·张广天·话剧百年 王履玮 135

玩耍于东西文化之间

- 《两条老柴玩游戏》的后现代特征简析 宫宝荣 142

- 关于“椅子”的思考 朱永军 152

在游戏中成就对经典的解读

——从《两条老柴玩游戏》看实验戏剧的游戏特征

..... 陆 莉 160

戏剧秩序的再认识

——《哈姆雷特,那是个问题》的体验与思考 桂 迎 173

参与……,……空间 石 昊 181

被谋杀的孩童

——也谈《狂人教育》的颠覆性 王音洁 193

股票人生

——浅析德国戏剧《股市反弹》 孙韵丰 199

一种个人精神成长历史

——论 60 年代出生的中国实验话剧导演的身份焦虑

..... 厉震林 205

制度的弹性和人的权变

——莎士比亚戏剧《一报还一报》的现代解读 杨 洁 217

莎士比亚与亲子教育 陈新煌 225

从“社区”的戏剧走向“社区戏剧” 邹昊平 242

第四届上海国际小剧场戏剧展演论坛

——现场发言辑录

(2007年10月21日)

一、关于戏剧的生态和发展

曹路生(上海戏剧学院教授):我想谈一下戏剧生态的问题。因为好几年以前老是有外国朋友问我,你们上海有几个话剧团?我说,官方的只有一个上海话剧中心。他们外国人都不太相信,他们说你们上海有1800万人口,怎么只有一个剧团?我跟他们解释,还有一些戏曲剧团。但是总的来说,从整个世界范围来讲,对上海这样一个国际大都市来说,剧团是太少太少了。相对于上海这个城市的地位来讲,戏剧生态是不平衡的。另外,只有国家资助的剧团,而民间的剧团是非常非常地少。国家资助的像上海话剧中心这样的剧院,竟然混淆它们的职能去搞音乐剧。音乐剧是商业的,不应该是国家去做的事情,应该是民间自己去做的事情。所以国家应该把这些资源都回归社会。

谈到教育戏剧,前几年我到香港去,这些剧团我都去采访过。像香港、台北这样的城市,这方面的情况其实是差不多的。我们老说三城记,上海、台北、香港。相比较而言,香港、台湾这方面的资助就比较科学,他们把很多老百姓的税金都回归了社会。我举个例子,我在香港参观了一个实验艺术的中心叫“牛棚”,就是政府把原来的一个饲养场用一块钱出售给前卫的艺术家,让他们做事也好,办剧团也好,现在好几个香港的剧团都在那儿。我曾经

去参加过一个工作坊,这个工作坊免费向社会开放,任何对戏剧有兴趣的人都可以来租这个房间,享受免费的水电等等。在台北也有一个地方,原来是台北酒厂,倒闭之后,也是很便宜地给了实验戏剧的艺术家们。他们的戏剧生态比较平衡,实验戏剧有实验戏剧的地盘,商业戏剧有商业戏剧的地盘,国家资助的非盈利戏剧有非盈利戏剧的地盘,艺术戏剧有艺术戏剧的地盘,整体来说是无为而治,自然发展。当然有时政府也有特殊的资助,但基本上是不管的。

这就联想到第二个问题,观众。戏剧观众也是分层次的,有各种各样的观众。上海的戏剧观众分流得很厉害,你去看京剧,在最后一排看过去白哗哗的大多是老年人;看越剧的大多是女的;看话剧主要是小白领;看大型的演出几乎全是年轻的疯狂的十五六岁的少年。所以观众是分得很清楚的。接下来是城市和农村的问题。两种剧场的戏是城市的,比如说话剧、音乐剧。戏曲基本上是从农村来的,尤其是越剧、沪剧、黄梅戏和淮剧,大家可以想象一下,如果五十年以后,一百年以后这些戏怎么保留。毛威涛跟我说过一句非常感慨的话,因为她一直想把农村的戏,从三四十年代进入上海后变成城市的戏的根扎得更深一些,但是,遇到最大的问题就是观众。她说,说良心话,《暗恋桃花源》还没有她搞的戏那么时尚。但是人家一看是赖声川的,人家就买票;一看是越剧,就不买票。这说明戏曲的观众是个大问题。比如淮剧,罗怀臻一直要搞都市淮剧,但是有很大的问题,语言问题。以前上海三分之一的人是从苏北来的,他们有家乡的情结,要看淮剧。但是,他们的后代、再后代几乎不说苏北话了,还怎么看淮剧?还有沪剧怎么办?小孩都不讲上海话了,上海招沪剧的演员都招不到。还有教育戏剧的问题,在国外教育戏剧的环境跟我们不一样。教育戏剧有很多的成分是民众戏剧,它大部分的经历不是局限在小学、中学,它是到农村里面去,到工厂矿区里面,鼓动农民要革命、造反,就像我们的苏维埃戏剧一样。在香港、台北等地区,他们的民众戏剧是找弱势群体,比如说外来妹、菲佣、

残障人士。政府给他们钱,他们一定要用在教育戏剧上,专款专用。最关键的是国外搞教育戏剧的都是一个理想主义者,献身的;还有一个是宗教性质的,搞奉献的。我要说的就是这些。

孙惠柱(上海戏剧学院副院长、教授、主持人):曹老师说的是我们非常关心的戏剧生态问题,我想从另外一个角度看这些现象。他提到毛威涛说的这句话,我当时也注意到了,我希望我们尽量不要做这样的悲情艺术家,我们要走出这个悲壮的情结。毛威涛和郭晓男搞的那种文人越剧我也非常喜欢,但是这未必是大多数的戏剧工作者应该走的路。其实戏曲剧团在城市里完全靠政府去输氧才能生存,所以光看城市你觉得戏曲是没有希望的。话剧还是朝阳产业,现在已经被越来越多的人接受。八年前我刚回来的时候,大多数人认为话剧是夕阳产业,认为戏剧学院所做的只是延长其寿命罢了,现在这一点已经改变了。但是戏曲怎么样?曹老师认为,包括毛威涛这些悲情艺术家认为戏曲还是没有办法,老年人越来越少,现在的年轻人等到老的时候也不一定去看,那是因为他们忽略了农村。毛威涛是非常明白的,问题是她不愿意回到农村去了。越剧在浙江的草台戏班非常热火,蒸蒸日上,不是走下坡路。我原来还以为越剧是个特例,因为浙江的农村是非常富裕的地方,结果有一位学者告诉我,其实最火爆的戏曲还不是越剧,反而是在相对贫困地区的河南豫剧和陕西秦腔。这两个地方经济条件肯定不如浙江,但是豫剧和秦腔草台班子到处都是,数量比越剧还要大。所以如果我们认为戏剧是人民的戏剧,老百姓的戏剧,我们就没有理由说戏剧正在走下坡路。一方面我很同情毛威涛,因为这么多的越剧团中能有一个团坚持搞文人的戏曲也非常好,但是也没必要太悲观。草根剧场有那么多,这没有什么不好。就是话剧,跟发达国家一比数量还是很少,但是你就看最近这七八年发展的速度,应该可以乐观起来。

香港在三十年前,香港话剧团创建之前可以说是戏剧沙漠,他们看着大陆,“文革”一结束戏剧火爆得不得了,他们很羡慕,但

香港现在超过了上海。其实这是经济规律,不是什么艺术规律。经济发展到一定阶段,戏剧一定会发展。这些年来我们在戏剧学院做的,包括这次小剧场戏剧节,就在拓展传统的戏剧,包括话剧、戏曲的边缘,因为我们毕业生除了表演系的只能搞话剧、影视,舞美系、导演系、戏文系的毕业生去各种剧团以及各行各业的都有,我们可以用各种办法来帮助戏剧繁荣。一会儿我们可以请教香港戏剧组合,他们做得非常好,专业的戏剧做得非常红火,同时还搞戏剧教育,培训各行各业人士的社会表演。这个剧团带动的不仅仅是几台剧,而且让整个社会对戏剧另眼相看。还有,毛威涛也没有必要和赖声川比时尚,看越剧的人要比看赖声川的人多多少!

汤逸佩(上海戏剧学院教授、主持人):刚才孙副院长就这个问题谈了他的看法,我认为确实可以从这个角度去思考。我提供一个例子,这两天小剧场戏剧节有很多上海大学生来看戏,视觉艺术学院的老师跟我说,他们的学生回去以后就看斯坦尼了,而且有两个女生为了看我们的戏晚上在网吧过夜,她们说很值得。我希望我们的小剧场戏剧节能成为以后上海大学生一个共同的节日。现在我们欢迎党委书记贺寿昌教授给我们讲话。

贺寿昌(上海戏剧学院党委书记、教授):他刚才讲了我两个身份,一个是教授,一个是书记。我还是想从学术的角度出发。我这里讲学术可能不会具体讲哪一个专业创作,而是着重讲从自己工作岗位的角度所考虑的一些问题。我想讲的标题是:小题目涉及大领域,小标题是戏剧准备好了没有。为什么讲这个题目?这也是从我们小剧场戏剧节的角度出发的。我们现在已经搞到第四届了,三年一次,也就是说坚持了十二年,这反映了戏剧学院的一个宗旨,就是为振兴、繁荣戏剧艺术,不断探索戏剧的多样性、实践性。这个是符合学院文化的。我们坚持了十二年,以后还会坚持下去,而且不仅仅是在上戏的氛围当中,因为是国际小

剧场戏剧节。我们有两个目的,第一个目的是搭一个平台,让大家进行交流。第二个是在交流的基础上进行学习。这个方向我们一直是在坚持的,而且投入一次比一次大。在我们坚持这个方向时,还应该采取一个宽容的态度。现在这个社会,四个字是最重要的,一个是融合,一个是宽容。只有在这种氛围内,才能有创新。

本来星期三,文化部召开会议,要我以专家的身份参与讨论下一个百年话剧振兴的问题。后来我被邀请去西昌看卫星发射,这个会没有去。但是我要说,小剧场戏剧和百年话剧振兴都可以说是一个小题目涉及到大领域。今天因为时间关系我都不展开,就把这个问题提出来。过去的百年很辉煌,话剧在中国社会进步的历史上起了很大的作用,同时出了一大批人才。我们站在这个高度来看小剧场戏剧节,坚持把它办下去,把它纳入到新百年的建设当中,这是一个问题。第二个问题,大家注意到十七大报告中提出的大繁荣大发展迎接文化新高潮,这是每个领导讲话必讲的。我们看美国,二次世界大战以后,它的文化就迎来一个大发展。日本经济繁荣以后,从70年代开始它的文化开始引领全球的浪潮。韩国90年代以后,它的经济发展也带动了文化发展,好像这是一个大趋势,必然是这样。中国现在GDP连续七年都在两位增长。去年说要控制在百分之八,预算下来还是百分之十一点四,当然这里面有很多不平衡的现象,我们叫二八现象。就是说百分之二十的资产占有者、富的人,带动了百分之八十的资产占有和经济构成。但是,不管怎么说,经济大发展了,文化会不会有这样一个大发展、大繁荣呢?我说是必然的。

这次我到英国去,英国文化部部长上台以后,搞了许多调研,最后说服英国政府,其他的产业不要搞了,就搞两样东西:金融产业和创意产业。金融是什么?虚拟的货币,实际上是一个虚拟经济。创意产业的核心是创意文化,是思想经济。大家一定要重视其中所体现的趋势,不要一说文化,就认为是珍贵奢侈的,是要抢救的。其实不然,我认为文化还是一个生产。现在的问题是文化

人没有学会经济运作的本事,而经济人则太不懂文化。知识经济解决什么问题?解决知识转化为资本的问题,这个问题实际上就是我们中国接下来必须面对的大问题。这个问题解决了,文化肯定能带动经济的,而且可以这么讲,比科技带动的作用还要大。美国的文化产业就是第一大产业。为此,我们对文化大发展、大繁荣是充满信心的。我是从这个角度理解十七大报告。这个说明什么?说明话剧的新百年和整个文化的大繁荣大发展密切相关,这就是小课题大领域。

第三个问题,戏剧实验环境和我们培养剧目、培养人才的关系。戏剧学院在以现实主义戏剧教育为主流的基础上要非常大胆地提倡创新,提倡多元化。举办实验性的小剧场戏剧节是符合我们学院办学宗旨的。我这次到巴塞罗那看了毕加索的博物馆,展出的作品从他七岁画画的第一幅画开始,一直到他去世的最后一幅画。这让我非常完整地看到了一个艺术家成长的过程,他怎样从一个现实主义者到最后变成用绘画语言解释社会的哲学家,是一个运用独特的艺术符号思考的哲学家。这给我们带来什么启示呢?就是不要图解性地去搞实践艺术,我们除了追求艺术的形式上的创新,还是要追求艺术在思想层面的创新。

刚才谈到的几个问题我把它罗列了一遍,我感觉要解释清楚戏剧的本质,是绕不开这三个问题的,简而言之,第一,是一个社会当时的伦理道德标准。我们现在为什么讲主旋律?它比较强调这方面。第二,作为一个人本体的伦理道德,第三就是人性的真谛。在这三个问题的基础上,艺术家解释成什么样就是什么样。你把它搞成悲剧也可以,搞成喜剧也可以。人是非常复杂的,有相同的一面,也有非常不同的一面。在这三个问题基础上可以演绎出非常好的话题来。我们学校有一个非常好的条件是大家所羡慕的,现在舞蹈、戏曲、话剧、电视专业都在这儿了,但是有没有注意到这里面有一个宽容和融合的问题?在此基础上如何进行创新的问题?给了我们一个这么好的条件,戏剧学院的学生也好,老师也好,创作者也好,学术研究的也好,眼前就放着,古