

安怡◎著

戏剧影视导演表演 创作与教学研究

Film director drama creation and teaching rese

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

戏剧影视导演表演 创作与教学研究

安怡 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧影视导演表演创作与教学研究 / 安怡著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2018. 06
ISBN 978-7-104-04587-8

I. ①戏… II. ①安… III. ①表演艺术—教学研究②导演艺术—教学研究 IV. ①J812.2-05②J811.2-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第248699号

戏剧影视导演表演创作与教学研究

责任编辑: 赵宇欣
责任印制: 冯志强
校 对: 张爱华

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮 编: 100055

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560(发行部) 010-63385980(总编室)

传 真: 010-63383910(发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印 刷: 三河市灵山红旗印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 250千字

版 次: 2018年6月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04587-8

定 价: 78.00元

浙江音乐学院

戏剧与影视学一流学科（培育）项目资助成果

戏剧朝圣路上的执着行者（序一）

——安怡的人与文

李宝群

安怡与我相交多年，《戏剧影视导演表演创作与教学研究》一书即将问世，他诚约我作序，我带着几分惶恐应下了——惶恐是因为我一直认为，为书作序的人应是满头白发德望极高的长者，或是学问才识人生阅历不俗的高人，以我的年龄和经历实难胜此任；应下了是因为我和安怡有过两年寒窗共读的友谊，我一直把他引为艺术上无话不谈的同道诤友，而且他还成功地导演了我的两部剧本，这份情谊以及我对他的了解使我忘却了惶恐，决然拿起笔来作这篇序。

（一）

先说说我心中的安怡其人。

他毕业于中国传媒大学，进修于中央戏剧学院导演系高级导演班。现任浙江音乐学院戏剧系主任、教授、硕士研究生导师；教育部高等学校戏剧与影视学类教学指导委员会委员、中国戏曲教育联盟常务理事；此前曾担任沈阳音乐学院艺术学院副院长兼戏剧影视表演系主任，辽宁省高等学校戏剧与影视学类教学指导委员会副主任、中国音乐剧协会教学专业委员会委员。

这么多“头衔”之下的安怡，于我有些陌生。在我心中，无论再过多少年，无论他工作如何变动如何升迁获得什么荣誉，他一直是中央戏剧学院同一宿舍的同学，一个清秀俊朗，有几分书卷气儒雅气，潜心于舞台艺术的家伙。他曾是很棒的京剧演员，后来成为有着良好艺术修养和艺术功底의导演。这印象是无论

如何抹不掉的。

进入中央戏剧学院深造之前,安怡有过一份很好的艺术履历:自小学习戏曲,在中国传统戏曲的熏陶下身上功夫相当不错,并在舞台上塑造过许多戏曲人物。当年他们一班优秀青年戏曲演员出访过多个国家,所到之处演出反响相当强烈,安怡的表演也广受好评。其后他留任当时的辽宁戏校,做了一名教师,并很快成为学校重点培养的业务骨干和后备领导干部梯队里的尖子人才,但他却选择了舍弃,决然走进了中央戏剧学院的校门。

中戏两年间,他受教于中国戏剧界著名的大师级导演徐晓钟先生、曹其敬先生、鲍黔明先生等戏剧名宿。他十分珍惜这难得的学习机会,是众多导演班同学中最用功最用心的一個,经常看到他在课堂上极认真地记着笔记,极度敬地听着先生们授课,他床头桌上堆满了国内外的剧本和各种艺术理论书籍。他还有一个特别的爱好:喜欢翻录各种戏剧演出的录像,广泛地搜集,紧张地录制,精心地收藏,作为日后从事艺术的重要资料。他在校期间写的论文、排练的戏剧习作我都看过,总是那么认真那么严谨,一看便是下过功夫的——他在默默储备着能量,也储备着一个艺术家的未来。

毕业前夕,安怡还和导演班的同学得到了一次宝贵的机会——前往俄罗斯进行戏剧文化方面的考察。在莫斯科,在圣彼得堡,在一座座有着悠久戏剧传统的异国城市里,他们看了大量的当代俄罗斯戏剧大师们的剧目。回到国内,这个“有心人”的“个人戏剧影像资料库”里又增加了一份厚重而珍贵的财富。

他是勤奋的、细心的,也是聪慧的、睿智的。平素和他交谈,他很少滔滔不绝锋芒外露,但我能感到他的艺术见识、艺术眼光、艺术感觉均相当不俗,敏锐而且准确。一个做艺术的人有了中国传统戏曲的良好修养,又接受了中国第一流戏剧导演大师们的调教,并且在国外受到了当下世界戏剧的艺术滋养,加上勤奋努力又不缺悟性,这一切使得安怡内心的艺术世界丰富而且平和。

中央戏剧学院毕业后,安怡成了沈阳音乐学院艺术学院戏剧与影视学科的带头人,系主任、副院长,从事戏剧影视表演导演教学。在沈阳这座古老的城市的南端,有一片亮丽的新校区,他在那里有一方自己的天地,有一班共事的老师和一群可爱的学生,每日里教书育人十分忙碌。

我曾和一些朋友说过,在辽宁,在东北,安怡是一位极具潜力、尚未得到更

多展示机会的青年导演，而且他是辽宁乃至东北同年龄段的青年导演中最了解现代戏剧、最熟谙戏剧内有机理的一个。

果然，安怡陆续执导了不少戏，充分展示了他的导演才华。在探索话剧《沼泽中的鹤》中，他成功地把一个结构复杂、样式另类、很具难度的戏剧文本搬上了舞台，该剧在辽宁省首届大学生戏剧节上反响强烈，得到戏剧界专家、同行的高度评价，一举获得该届戏剧节的优秀剧目奖，并在全部参演剧目中名列第一。此后，他又执导了《道口小店》（后经修改，改名为《老道口》）。该剧参加了由中国文联、教育部、上海市政府联合举办的首届中国校园戏剧节，与中戏、上戏专业院校的剧目同台竞技，最终获得“优秀剧目奖”和“校园戏剧之星”最佳表演奖。这两出戏的创作使我更加相信安怡还会排出更好更有现代感的戏来。他不只是一个忙碌的系主任，还是一个优秀导演。只要给他机会，他会不断给人们新的惊喜。后来的日子里，他执导的作品不断上演，清唱剧《遮不住的青山》、歌剧《星星之火》（合作），音乐儿童剧《火狐狸玛洛金》，每部戏都反响良好。

如今，安怡远离故土南下杭州，作为引进人才进入浙江音乐剧学院，踏上了为浙江培养戏剧戏曲表演人才的新征程。浙江音乐学院得天独厚的地理位置，雄厚强大的财力物力，风光秀美的校园，刚刚组建，风帆初上、让人摩拳擦掌的艺术氛围都为他注入了新的激情。他变得更加忙碌，组建教师阵容，招收学员，聘请全国各地的专家前来浙江讲学指导，构建新的艺术教学体系……

虽然我个人更愿意接受一个有很好理论修养和很强实践能力的导演安怡，更愿意不断看到他导演的戏上演。但安怡还是钟爱他的艺术教育事业，而且乐此不疲，孜孜以求。现在他已桃李满园，培养了一批又一批优秀学生。看这样子，他会一直干下去。

（二）

如此投入地搞艺术教育，让我很好奇：安怡的动力到底在哪里？

在这部书稿里，我看到这样一段文字：

“……要想建立起剧院与观众之间的鱼水之情，必须要还戏剧以本体的面貌，尊重它所固有的属性与规律，对于国内严峻的戏剧现状来说，我们要做的也许不

仅仅排出几台好戏，更重要的是在观众中积累戏剧文化的土层，这需要一代乃至几代戏剧人为之奋斗去填补历史上的空白（这也许是应该从百余年前“五四”时期就该做的普及戏剧教育的工作）。要想让我们的戏剧突出重围，我们必须兼顾铺路搭桥工作才能走向未来！这也许就是中国特色的戏剧之路吧！”（《戏剧朝圣之旅》）——这段文字是安怡从俄罗斯考察归来写下的感悟。

或许，这就是他选择从事艺术教育的众多原因中极重要的一个。他心中依然有戏剧之梦，但他更愿意从“铺路搭桥”这样的基础工作做起。他希望有更多的年轻人经由他铺的路搭的桥，走向戏剧的王国。他渴盼以默默的耕耘为戏剧文化土层的早日丰厚尽一份心力。

我因此不得不对安怡多了一份敬重，多了一份理解。

在这个炎热的夏季，我认真阅读了这份书稿里的文章，试图发现安怡内心隐伏着的更多的东西。

多年来，安怡一直以教学育人为主，导戏排戏为辅，写文章搞艺术学术研究至少目前还算不上他的主业，这部书稿也许还不能展示他全面的理论修养和全部艺术思考，但我已经从书稿中感受到了许多东西，而且也学到了许多东西。这绝对不是虚夸之辞。

这部书稿内容相当丰富：其中有他以导演身份写下的导演阐述、剧本分析，这部分文字充分显示了一个专业素养很高的青年导演的艺术水准。书稿中也有他以研究者身份写下的研究文字——他对西方戏剧中的歌队的研究十分深入细致。我看过不少关于西方戏剧“歌队”的研究文字，在我看来，安怡这一篇是很有学术水准的。他对中国戏曲“新程式”的研究切入视角独特，观点鲜明，论证也很充分，也是一篇难得的好文章。而《戏剧朝圣之旅》一文不仅仅是详尽介绍了俄罗斯戏剧的情况，还有细致的剖析和解读，有自己的感悟和发现，有对中国戏剧的反省与追问。书稿中还有他以艺术教育工作者身份写下的一些艺术教学方面的研究文章，都是他根据自己从事艺术教学实践的切身感受写成的，具有很强的针对性，也颇值得一读。而“影视编导实践与研究”部分则展示了安怡艺术人生的另一侧面。在这个领域里，他同样有着丰富的实践经验和很强的学术研究能力。

安怡，无论是演戏导戏，还是教书育人，还是研究学术著述文章，本色未变，初心未泯，始终是一个认真思考肯于钻研的用心用功之人。他如同一位执着的行

者，默默跋涉在戏剧朝圣的路上，而且，他还是这条朝圣路上默默搭桥默默铺路的人。

读罢这份书稿，我开始对安怡怀有更多的期待：期待着安怡在艺术教育的领域里越做越好，期待着他培养出越来越多的艺术人才，也期待着他执导更多更好的戏，写出更多更好的文章。

我也期待着未来这部书稿的读者能细读全书，特别是其中最好的几篇。那里边既有安怡对艺术、对艺术教育的思考，也有大家所不了解的那一个安怡。

2017年8月于北京

自得怡然（序二）

崔伟

安怡教授是当下一位在戏剧影视导演、研究方面，既有很深理论功底，同时又具备许多宝贵创作经验，特别是在艺术教育领域很有造诣的戏剧名师。这本文集荟萃了他近十多年来在以上三个领域的几十篇心得与论述，以及艺术创造和教学规律的思考与总结。应该说每一篇读来都言之有物，述之成理，且独具思考的个性，特别重要的是都来自实践的梳理。这在青年戏剧教育家所出版的论著中无疑是非常可贵与可喜的。

因为与安怡教授熟识多年，较为了解他一路走来的历程，欣赏过文集中诸多影视、戏剧他导演、教学的成果，加上无论是他在最初北京从事影视，还是之后在辽宁和浙江从事艺术教育，我们接触不少，平时交流也很坦诚和深入。因此，当他诚恳地邀请我为他的文集写序的时候，先还踌躇继而也就应承下来。当然我的底气并非是具有多高的水平，而是出于对熟悉朋友工作与追求的了解，很愿意把我的读后体会，特别对安怡做人求艺奉献、求索精神的钦佩告诉大家罢了！

这本著作的编排本身就体现着安怡戏剧追求和艺术实践历程的特点。书分三辑，分别从戏剧导演、表演与教育教学研究；导演创作实践研究；影视编导实践与研究的不同专题，收录了他潜心思考的一些理论问题和创作、教学规律的总结、心得，我读后总的感觉是内容充实、文字朴实、学风艺风平实。

应该说，安怡是十分幸运的。他曾受业于导演教育大家徐晓钟先生。无论是中央戏剧学院的苦读，还是毕业前随徐先生到俄罗斯深度观摩学习，都具备了难得的对戏剧导演理论和实践经验加深领悟理解的宝贵机缘。安怡的性格决定了他对专业与名师的追随不仅虔诚，更重要的是善于通过思考和观摩的理论消化，升

华转化为极为自觉和扎实的艺术素养。因此，有关这方面的文章便写得很深入，具有许多来自实践的独立思考。特别是《戏剧朝圣之旅——今日俄罗斯戏剧导演艺术》，通过对俄罗斯21台戏剧的观摩，深入梳理了当代俄罗斯戏剧经典演绎与发展探索的整体面貌，感悟了俄罗斯戏剧的精髓、导演艺术的创造力与多样追求，重要的是对当下中国戏剧发展现状思考基础上产生的理性收获和宝贵启发，具有极为重要的现实意义。随名师看戏，本身就是千载难逢的受教良机，这篇文章不仅有充盈的艺术信息量，更有着极为真切的感悟、顿悟和领悟。完全能够使我们虽未切身体验这些俄罗斯作品，但通过作者文章的记述与极具感性的看戏记录和富于理性的咀嚼梳理，获得的巨大收获，引发现实思考。

我感到，当下在强调创新的时候，却越来越多的人忽视了对创新基础的研究与认知——那就是戏剧前人创造经验和成功手法的认真咀嚼研读，特别是研究之上规律性的总结。文集中的文章足以证明，在这方面安怡则是非常自觉并一直在他的艺术精进和顿悟中不懈践行的，这很令人感动并可贵的！这也形成了多篇对古今中外戏剧导演有代表性手法研究的文章，既是文集的一个特色，也体现了作者作为实践和教学集于一身的导演艺术家的当行本色与学术自觉。如作者对戏剧开场在编导艺术处理中重要性的强调，通过梳理和思考，结合理论与实际，跨越古今和中外，立足成功范例和先贤的经验，很清晰、具象，但却不乏深刻和真知地论述了这一极为重要又具有实践意义的创作经验，在理论、手法和重要性上的规律、要义。再比如作者在第一辑中，对歌队这种戏剧的古老经典方式升华为“精神性布景”的理性归结；对赖声川戏剧创作中“集体即兴创作”的论述；对斯坦尼斯拉夫斯基经典的“行动分析方法”教学实践中运用的心得，都闪烁着安怡的学而思、思而化、化而活的艺术理念和学习方式，读来极有价值 and 收获。

文集第二、三辑更注重实践性，印证着作者多年艺术经历的心血和总结。多年的接触，许多都是我观赏过的剧目或者共同参与的实践，读来就越发亲切和感触良多。无论在辽宁还是浙江，安怡都是一位戏剧教育领域的实践派。他把教学和理论思考与排演作品紧密结合，在实践中领悟理论，在创作中提升本领，把学术性和创造性进行了很好的结合。我们从他对关于《遮不住的青山》《沼泽中的鹤》《老道口》等执导创作的剧目导演工作的思考与设想的文字记录中，可以感受到一个艺术教育领域实践派的那份务实和扎实，以及严谨之上汨汨涌动的创作才

情，以及艺术追求和创作手法的新奇创新。这些出自安怡执导的剧目，都走出了校园内教学实践的范围，成为中国校园戏剧节和地方戏剧演出的靓丽看点，足见作者对于导演艺术不仅是一位理论坚实，经验丰富的教育者，而且在艺术创作实践中同样显现出很强的实力，不凡的创造力。至于第三辑中收入的关于电视艺术的许多文章，源自安怡早期一段时间内，在中央电视台主编一个著名戏剧栏目的心得和对戏剧传播的理性思考，同样具有很强的学术性与实践性。

其实，作为年富力强，创造力旺盛这一人生阶段的安怡，因为站位于教育和实践集合一身的戏剧教育平台，学术思考和实践总结就显得非常重要。缺乏理论和学术支撑者，时间长了难免“匠气”；没有实践真知和创作积累者，时间久了难免隔靴搔痒、流于空泛。因此，我感到安怡的工作定位和艺术追求是一条正途，也是他很好继承徐晓钟老师艺术衣钵的可贵体现。我们希望他沿着这条路走下去，并预祝他在未来戏剧教育领域发挥更加积的作用，取得更加丰厚的创作和研究成果。

是为序。

2017年9月于北京

目 录

第一辑 戏剧教育教学研究

论编剧、导演对戏剧开场的艺术处理.....	3
歌队：精神性布景.....	7
戏剧朝圣之旅.....	18
台湾著名导演赖声川在中央戏剧学院实践讲学.....	43
把剧作还原成角色生活的最佳途径.....	47
从新时期戏曲艺术实践看“新程式”创造的境遇及其走向.....	57
地方专业音乐院校开办“音乐剧表演专业”的探索与实践.....	67
辽宁戏剧艺术教育现状与发展研究报告.....	76
关注戏剧生态，开拓戏剧未来.....	102

第二辑 戏剧导演实践研究

触摸“象征主义戏剧”.....	113
苏联话剧《去年夏天在丘里木斯克》剧本分析.....	130
清唱剧《遮不住的青山》导演阐述.....	145

话剧《沼泽中的鹤》导演手记.....	151
话剧《老道口》导演阐述.....	159

第三辑 影视编导实践与研究

中央电视台戏曲频道特别节目“荧屏戏苑话周年”.....	169
走近两岸联袂打造的京剧《欲望城国》.....	187
中国昆曲被列入人类口头非物质文化遗产名录访谈.....	196
走进山西全国第六届“映山红”民间戏剧节.....	204
戏曲文化收藏的故事.....	213
论电影色彩表现的美学品格.....	226
试论符号学意义上的电视剧叙事特征.....	235

第一辑

戏剧教育教学研究

论编剧、导演对戏剧开场的艺术处理

一出戏的开场，无论对于编剧还是对于导演来讲，都是至关重要的。人们常说：万事开头难。日常生活如是，艺术创作、戏剧创作亦然如是。

我们知道，大凡有故事情节的叙事类作品都一个叙述的起点与开端。说评书常以：“话说某朝、某代、某某年间……”或“上回书说到……”作为开场白，藉以引入人物与故事情节。文学作品中如古典名著《三国演义》是以“话说天下大势，合久必分，分久必合。”为由头，《红楼梦》则以“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”的四句诗为引子，来开宗明义。戏剧创作以动作为叙述方式并受时空的严格限制的特点，鲜明地区别于小说类的文学作品；戏剧艺术特定的创作规律要求编剧、导演要在有限的时间（两个小时左右）空间（剧场、舞台）内，讲述一个相对完整的动人的故事，塑造个性鲜明的人物形象，在情节上吸引观众，在情感上打动观众，在哲理上说服观众，这就迫使我们必须使用最简捷的剧作技巧，设置独特的情境，寻找鲜明的表现形式，把人物送入起伏跌宕的命运航程，使作品达到最富有戏剧性的高潮，以传达主题或思想立意的目的。由于戏剧不可能像小说一样可以洋洋洒洒，不顾及篇幅，从容不迫的慢慢道来，因而从何处为起始点入手叙述故事情节，以怎样的形式展开戏剧动作，可以说是编、导者必须煞费苦心，绞尽脑汁去精心构置，简洁洗练，仔细铺排的。

在编剧法中，结构戏剧的“开场”是剧作家重要的创作技巧。在如何运用这一技巧方面，许多中外戏剧理论家都曾作过林林总总的论述。黑格尔在《美学》中对于戏剧行动（情节）开端的论述中认为：“行动须假定有产生冲突、行动与反行动的环境。行动究竟应以这些假定的哪一点为起点呢？这个问题决不能明确地做出规定。因为从一方面来看像是起点的东西，而从另一方面来看，可能又是更