

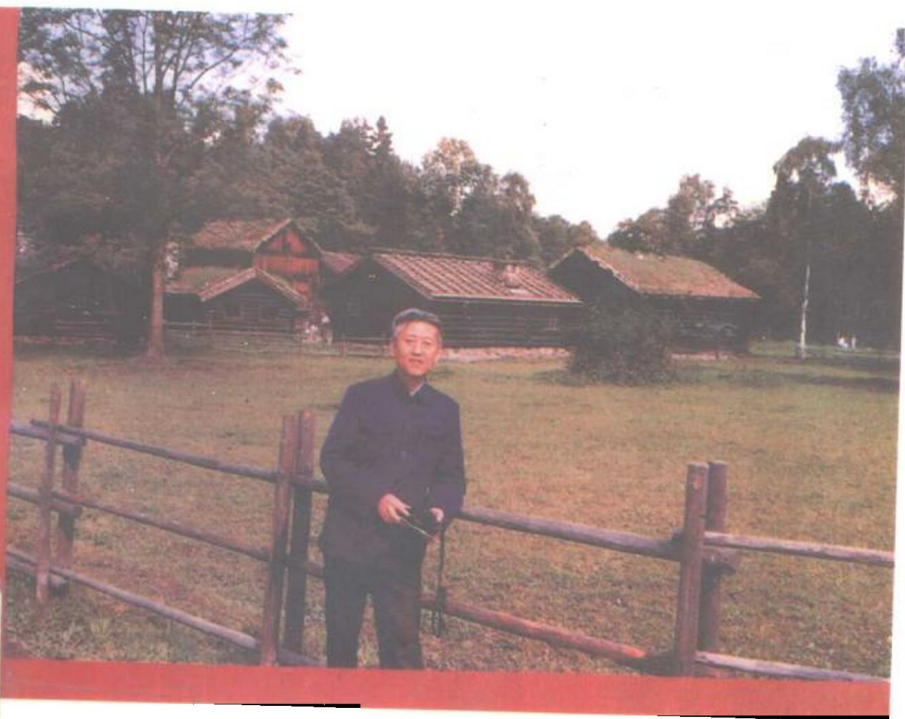
中国文联文艺文库

CHINA FEDERATION
OF LITERARY
AND ART CIRCLES
“EVENING GLOW”
LIBRARY

徐晓钟 著

向“表现美学” 拓宽的导演艺术

中国戏剧出版社

向“表现美学”拓宽的
导演艺术
曹禺题

徐晓钟 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

向“表现美学”拓宽的导演艺术/徐晓钟著. —北京:中国戏剧出版社, 1996. 3

ISBN 7-104-00743-1

I. 向… I. 徐… III. 话剧-导演艺术-文集 IV. J824.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 01001 号

封面照片说明:

作者于 1988 年在易卜生的故乡挪威希恩市。

向“表现美学”拓宽的导演艺术 徐晓钟 著

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

天津新华印刷一厂 印刷

346 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 15.5 印张 6 插页

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—2100 册

ISBN 7-104-00743-1/J·328 定价:34.80 元

作者简介

徐晓钟，1928年生，南京人。曾在南京国立戏剧专科学校及中央戏剧学院学习，1960年毕业于前苏联莫斯科国立卢那察尔斯基戏剧学院导演专业。1983年起任中央戏剧学院院长至今。教授、博士生导师、著名导演，全国政协委员，中国戏剧家协会副主席，中国戏曲学会副会长，国务院学位委员会学科评议组成员，国家教委艺术教育委员会委员。他导演的三十多部戏剧中，代表作有：话剧《乐观的悲剧》、《青年近卫军》、《年轻的一代》、《马克白斯》、《培尔·金特》、《桑树坪纪事》、歌剧《图兰朵》等，并多次获奖。

他1988年获首都“5.1”劳动奖章，1989年被评为中国优秀导演，并获北京市高教局优秀教学成果奖。1991年中国戏剧出版社出版了研究他的导演艺术专著《徐晓钟导演艺术研究》。

作者近影

和夫人黄意璘在歌剧《图兰朵》首演酒会上。

和夫人在北戴河海边。

和学生在一起。

徐晓钟在导演《培尔·金特》。

摄影：薛焱

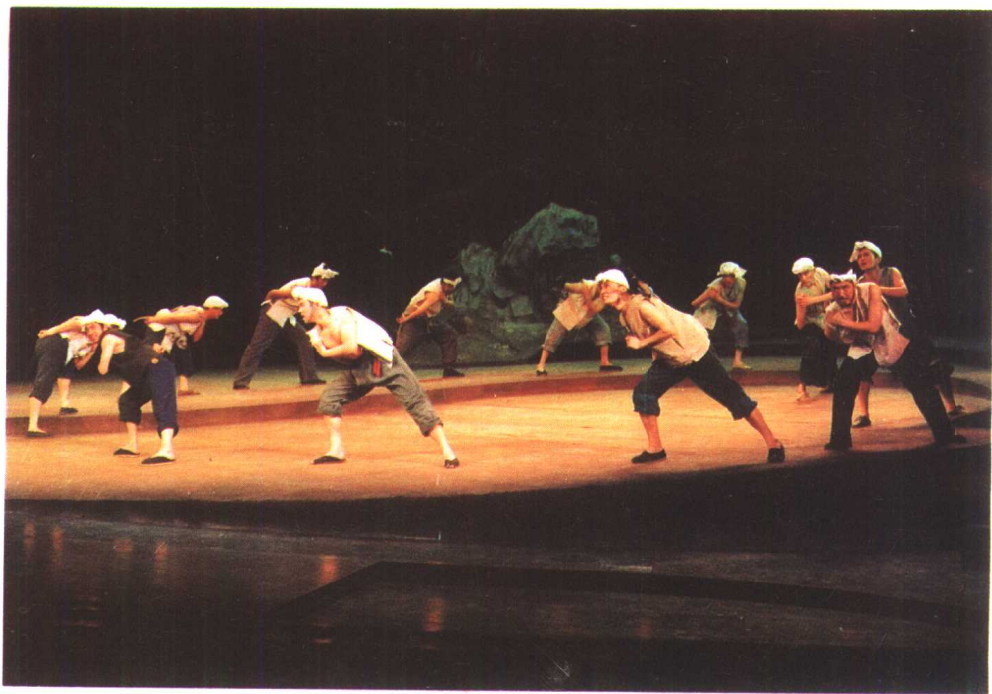

徐晓钟在排歌剧《图兰朵》。

演出后徐晓钟给演员谈意见。

摄影：薛焱

中央戏剧学院演出《桑树坪纪事》剧照。

摄影：文武周

中央戏剧学院演出 易卜生诗剧《培尔·金特》剧照。摄影：薛焱

序

曹 禺

晓钟在中央戏剧学院和老师们在一起艰苦奋斗，在继承学院办学传统的基础上，使学院在教学和科研方面取得了新的成就，为国家培养了许多优秀的话剧、电影、电视人才。他常跟我谈学院的事，高兴的事、烦心的事都谈。我对他说，学院取得这么大的成绩，举世瞩目，真不容易！可能你们没有把每一个困难都告诉我，但是我看到你们的头发却越来越白了！晓钟在繁重的学院教学和行政领导工作的同时，导演了一些好戏，我很喜欢。记得1988年《戏剧评论》编辑部举办“徐晓钟导演艺术研讨会”，我和玉茹一起去了，他看到我去参加他的作品研讨会很是不安，对我说“咱们今天只谈导演艺术，不要谈我！”这句话确实是他说的话，像他这个人，同时也像他的导演艺术——在他的导演艺术中看不见徐晓钟，但看见其完美的艺术。

《培尔·金特》有其深刻的哲学意义。最初我在大学读书时读过它，实在是很难懂。但在晓钟的解释和流畅的导演艺术处理下，戏充满了曲折浪漫的哲学意味。晓钟将原著中最精彩的部分提炼出来，在短短的两个半小时内演完，而且保留了易卜生《培尔·金特》原著的精神，使中国观众能够看懂、能够接受易卜生的这部名著。在戏中，晓钟通过他的导演艺术准确地、

真实地解释了作品，使易卜生重现在舞台上；而且戏很有吸引力，很有诗情，很有生活的底蕴。值得说的是，晓钟通过他自己的导演实践和教学实践诱导并培养了一批有独立见解的导演专业的学生。

《桑树坪纪事》是依据小说改编的。剧本很干净，分为三章，采取散文结构，看来似乎有些散，一块一块的，但通过导演艺术的再创造，浑然一体，戏导得很成功。把一个悲惨的故事处理得滑稽可笑。倘若是平铺直叙、毫不夸张地来表现情节，那么戏肯定不会有吸引力；而现在的戏处理得很精彩很有趣味，一点不死板。李金斗估产、麦客上场、“换亲”等，抓住了观众。舞台的使用很漂亮；“剥衣”一场的处理似乎是神来之笔，很有深意，很高妙。

看了他的戏我有几点感想：海是装不满的，人的路是走不尽的，花是不谢的，感情的长河是流不完的，对于徐晓钟的导演艺术我有这么一种感觉。

我很高兴看到他的论文集出版。

1995年12月7日

目 录

序	禹 (1)
---------	-------

新时期戏剧思索

把自己的形式 赋予自己的观念	(3)
春色方盈野 枝枝绽翠英	(10)
——赞首届“梅花奖”演员的成就	
论表演艺术的基础——舞台行动	(16)
坚持在体验基础上的再体现的艺术	(25)
戏剧界应该做属于他应该做的事	(33)
“永恒魅力”奥秘的探索	(40)
——评莎士比亚戏剧节（北京地区） 的演出	
导演创造意识的觉醒	(48)
处在十字路口的“北京人艺”	(55)
蝉儿脱壳欣然	(58)
——’87迎春联合演出引起的思索	

向着艺术源泉 向着艺术真理	(65)
让形式与内容更好地结合	(67)
多一点真情 少一点矫饰	(75)
——话说'89 电视春节晚会	
表演艺术的新、“老”课题.....	(77)
裂变时代裂变的人	(83)
——许雁作品谈	
蜕变中的戏曲导演艺术	(89)
——《戏曲导演技法谈》(代序)	
给一位朗诵艺术家的信	(91)
迈向新的现实主义	(93)
——析“北京人艺”风格的发展 及其走向	
向“表现美学”拓宽的新时期导演艺术...	(104)
绽开吧,“缪斯河”!	(127)
朴素美、创造的美及深涵哲理和诗意.....	(131)
——赞戏剧小品	
“戏剧美”的升华.....	(134)
——“'87 全国戏剧小品电视比赛”观后	
见一叶而知秋.....	(138)
——我认识表演教学“小品”	
永葆青春的两位戏剧大师.....	(141)
——缅怀佐临、白尘老师	
附 录	
小剧场:戏剧的救亡运动.....	(144)
——黄佐临、陈白尘、徐晓钟 三人谈	

同辈人的攀登

- 真挚的形象 质朴的艺术…………… (153)
——《初升的太阳》导、表演成就
- 现实主义表演艺术的力量…………… (160)
——谈李默然在《市委书记》中的表演
- 风采各异的三台《阿Q正传》…………… (165)
- 1982年首都话剧舞台的导、表演艺术 … (171)
- 自然的，又惹人注目的一瞬…………… (183)
——《未完成的攀登》与《命运》
的审美特征
- 塑造人物灵魂的艺术…………… (189)
——《洋麻将》引起的思索
- 话剧《黑骏马》观后…………… (196)
- 陌生而亲切的原野…………… (199)
——歌剧《原野》的新意
- 拓宽孩子的审美领域…………… (202)
——赞儿童剧《少年周恩来》
- 窥探人性的旋律…………… (204)
——观香港舞蹈团演出的《玉卿嫂》
- 在坎坷和陷阱中苦斗的妇女形象…………… (207)
——电视剧《上海一家人》观后
- 韶山有个之伢子…………… (212)
——评少年剧《之伢子》
- “老船工”的启示…………… (218)
——析胡庆树在《同船过渡》中的表演

诗情袅袅 画意悠悠·····	(227)
——“小百花”《西厢记》的美质	
“置于死地而后生”的创造性格·····	(232)

新时期部分实践

《马克白斯》初探·····	(239)
——《马克白斯》的排演与教学	
再现易卜生·····	(258)
——导演《培尔·金特》的思考	
在兼容与结合中嬗变·····	(271)
——话剧《桑树坪纪事》实验报告	
贴近欣赏契诃夫·····	(287)
——《樱桃园》导演思索	
《春秋魂》导演阐述·····	(297)
歌剧《图兰朵》导演阐述·····	(317)
关于“转台”的一封信·····	(344)
附 录	
从民族的土壤上展翅·····	(352)
——关于《桑树坪纪事》的对话	

借鉴与交往

国际戏剧的橱窗·····	(359)
——记 1984 年南锡国际戏剧节	
渗入沙子里的斯坦尼·····	(375)
——和托甫斯托诺戈夫的一次对话	

终评后的思索…………… (379)

——’91 国际电视节“金熊猫”奖综评

我和香港话剧团…………… (384)

——祝贺香港话剧团建团十五周年

附 录

苏联话剧演出中的音乐运用…………… (387)

戏剧教育

谈导演干部训练班的办学体会…………… (401)

戏剧发展与戏剧教学思考的一次实践…… (413)

——《桑树坪纪事》的创作与教学

梦想的实现…………… (418)

——忆“剧专”十四年

现实主义表演美学的坚持与拓宽…………… (423)

——’95 全国表演教学研讨会上的发言

发扬优良传统 开创母校的新未来…………… (432)

——庆祝中央戏剧学院建院四十周年

提高教学质量 培养跨世纪人才…………… (438)

——中央戏剧学院教学改革思索

迈步跨向新世纪的盛会…………… (452)

——中央戏剧学院建院四十五周年

校庆大会上的发言

附 录

导演艺术的基本特性…………… (459)

后记…………… (484)

新时期戏剧思索