

书名

先锋戏剧档案

编者

孟京辉

出版

作家出版社

案

卷

编

目

所 收 剧 本

飞毛腿或无处藏身

~~思凡~~

~~拥挤~~

我爱

~~零档案~~

阿Q的悲

~~一个~~无政府主义者的

意外死亡

恋爱的犀牛

公元一九九九年十二月二十九日

先锋戏剧

档案

孟京辉
编

作家出版社

B3749/04

144401

北京联大 00074351

图书在版编目(CIP)数据

先锋戏剧档案/孟京辉编. —北京:作家出版社,
2000.1

ISBN 7-5063-1838-5

I. 先… II. 孟… III. 话剧—剧本—中国—当代
IV. I234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 77352 号

先锋戏剧档案

编者:孟京辉

责任编辑:杨 葵

装帧设计:蒋 艳

出版发行:作家出版社

社址:北京农展馆南里 10 号 邮码:100026

电话传真:86-10-65930756(出版发行部)

86-10-65004079(总编室)

E-mail: wrtspub@public.bta.net.cn

经销:新华书店

印刷:北京印刷一厂

开本:880×1230 1/32

字数:300 千

印张:12

插页:4

印数:001-8000

版次:2000 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

ISBN7-5063-1838-5/I·1824

定价:24.00 元

作家版图书, 版权所有, 侵权必究。

作家版图书, 印装错误可随时退换。

书名

先锋戏剧档案

编者 出版

李银河主编
作家出版社

涉 及 剧 目

犀牛、士兵的故事、
大神布朗、哈姆雷特、
升降机、飞毛腿或无处
藏身、风景、黄与黑、
秃头歌女、等待戈多、
罗慕路斯大帝、
蜘蛛女之吻、面对面、昆
阳台、安道尔、彼岸、
与艾滋有关、拥挤、
我爱×××、零档案、
放下你的鞭子沃依采克、
阿Q同志、爱情蚂蚁、倾
保尔柯察金、
一个无政府主义者意外死亡、
恋爱的犀牛
(涉及的形式百花齐放，
或节目单，或剧照，
或原始材料，
按年代先后顺序排列，
散见于各页)

请在新世纪开启此封

世纪中国戏剧

所 收 附 录

访问林兆华

零档案：从诗到戏剧

关于“实验戏剧”的对话

实验戏剧和我们的选择

沈林与孟京辉的“戏剧双簧”

部分先锋戏剧演职员表

本档案另收有趣原始材料若干，
也尽量按年代先后顺序排列，
请读者明察。

责任编辑 杨 葵

装帧设计 合和艺文·蒋 艳

也算“目录”

1

本档案所收的剧本有：

飞毛腿或无处藏身 (15) 思凡 (58) 拥挤 (100) 我爱×××
(116) 零档案 (148) 阿Q同志 (165) 风雨保尔·柯察金 (189)
一个无政府主义者的意外死亡 (236) 恋爱的犀牛 (277)

2

本档案涉及的剧目有：

犀牛、士兵的故事、大神布朗、哈姆雷特、升降机、飞毛腿或
无处藏身、风景、黄与黑、秃头歌女、等待戈多、罗慕路斯大
帝、蜘蛛女之吻、面对面、思凡、阳台、安道尔、彼岸、与艾
滋有关、拥挤、我爱×××、零档案、放下你的鞭子·沃依采
克、阿Q同志、爱情蚂蚁、倾述、保尔·柯察金、一个无政府
主义者的意外死亡、恋爱的犀牛（涉及的形式百花齐放，或节
目单，或剧照，或原始材料，按年代顺序排列，散见于各页）

3

本档案所收的附录有：

访问林兆华 (330) 零档案：从诗到戏剧 (338) 关于“实验戏
剧”的对话 (347) 实验戏剧和我们的选择 (356) 沈林与孟京
辉的“戏剧双簧” (362) 部分先锋戏剧演职员表 (377)

4

本档案另收有趣原始材料若干

也尽量按年代先后顺序排列，请读者明察。

1987-88

► 类型: 说明书

► 日期: 1987

► 编号: NO.1

► 类型: 说明书

► 日期: 1988

► 编号: NO.2

► 类型：导演的话（牟森）

► 日期：1989

► 编号：NO.1

蛙实验剧团致观众

北京下过了这个冬天的第一场雪。雪很大，让人的心感到喜悦。转眼之间，春节又要来到了，又要过去了。我们又会等待下一个春节的来到和过去。辞旧迎新，日月轮回。冬天还会来临还会下雪，“春天总是带着生命又回来，永远又回来。又是春天，又是生命，又是夏天，秋天，死亡跟和平，恋爱，怀孕，生产跟痛苦。春天又带来了不可忍受的生命之杯，又带来那辉煌灿烂的生命的皇冠”。新世纪越来越近了。

亲爱的观众，请记住一九八九年一月二十八日这个普通的夜晚。在这个晚上，当您在这里观看我们的《大神布朗》的首演的时候，在首都的另外一个舞台上，北京人艺的老艺术家们正在最后一次演出老舍先生的经典名剧《茶馆》。一代老艺术家们创造过一个辉煌的戏剧时代，但是，生命总是处于轮回和更替之中，就像《茶馆》埋葬了一个旧时代，《大神布朗》孕育着一个伟大的梦想一样，更替是必然的。我们在此怀着神圣的情感，以戏剧的名义，向老一代艺术家们致以我们最真诚的敬礼。这是一种巧合，我们将永远记住这一天。

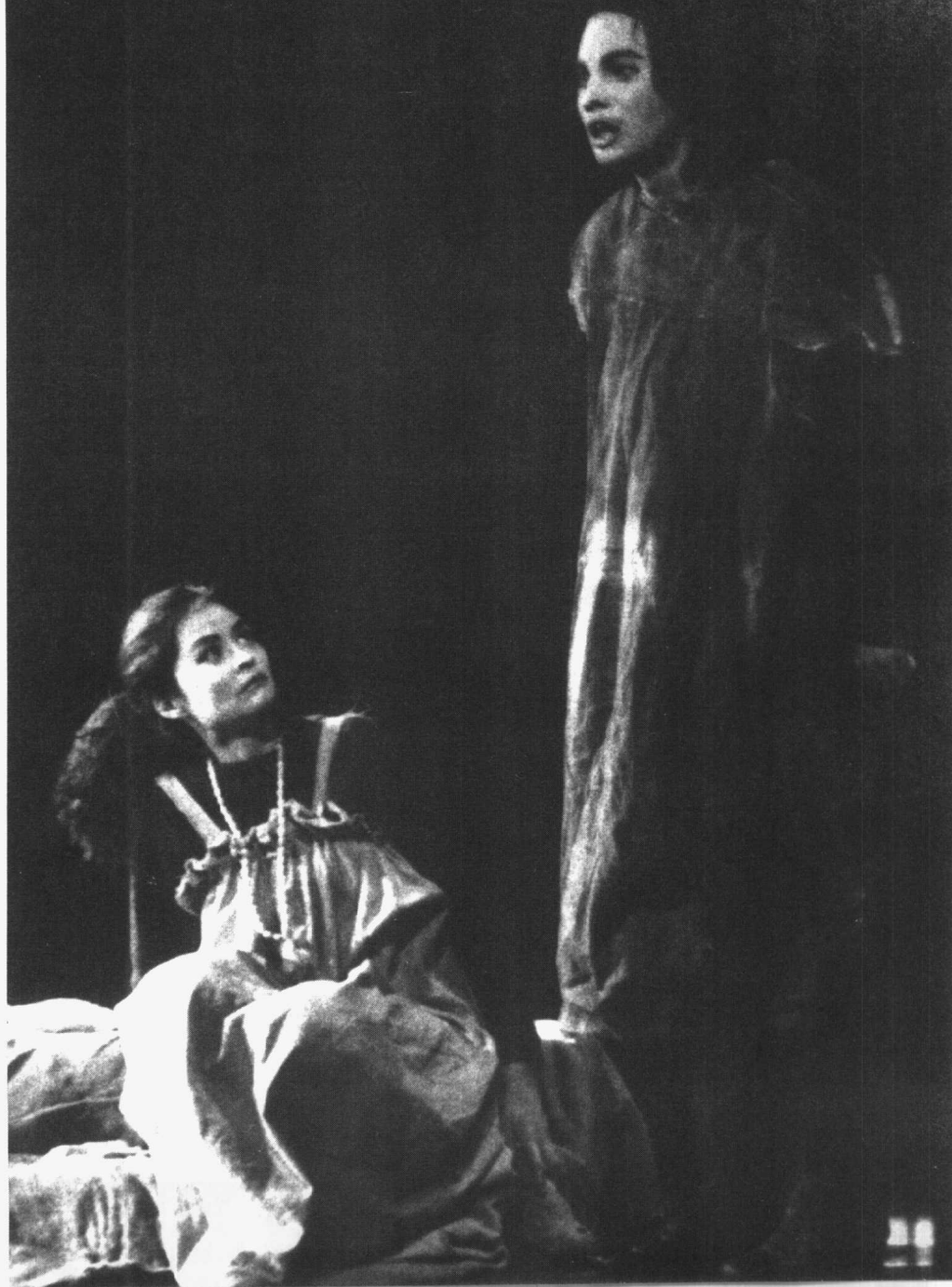
奥尼尔是一个站在世纪边缘，呼唤新时代的人物，是一个充满痛苦的理想主义者，一个梦想家，一个诗人。他和普罗文斯登剧团创造了一个全新的戏剧时代。我们相信当二十一世纪的第一线曙光升起的时候，又将会出现一个群星璀璨的时代。我们渴望这个时候，我们把自己的全部身心投入到这种渴望之中。

一九八八年是奥尼尔的一百周年诞辰，全世界各地都举办各种纪念演出活动，中国的上海和南京于八八年六月举办了奥尼尔戏剧节。

本来，中国戏剧家协会决定八八年秋天在北京也举办一次纪念演出活动，我们的《大神布朗》参加活动。后因种种原因，纪念演出活动取消了。我们决定仍然排演《大神布朗》，以表示我们对这位伟大的戏剧家的敬爱。由于时间、经济以及其它种种条件的限制，我们的演出推至八九年初。也由于上述原因，我们现在呈现给观众的演出还不完整，但我们会在以后的演出中逐渐成熟。

我们是一群选择艺术为自己的生活方式的年轻人。说到底，艺术就是生活方式的本身。像彼得·布鲁克为格洛托夫斯基那本著名的书《迈向质朴戏剧》所作的序言中说的：“在世界上某个地方，表演是一种为之彻底献身的艺术，是一种苦行僧式的话，‘我对我自己残酷’，真正成了某个地方不到十二个人的一种地道的生活方式”，“戏剧不是防空洞，也不是避难所。生活方式就是通向生活的道路”。我们选择戏剧作为自己的生活方式，是为了我们的生命能够得到最完美、最彻底的满足和宣泄。我们选择戏剧作为自己的生活方式，除了对于我们自身的意义以外，我们希望通过我们的演出给我们的每一位观众带来审美的提高和情感的升华，我们自身也在不断升华、净化，像宗教一样。我们在这种升华的过程中把我们自身生命的光彩通过戏剧传达和感染给观众。我们渴望心灵的沟通。我们知道这样做是很艰难的，我们不期望结果。

这个冬天，法国太阳剧团的演员露西娅·本萨松说过：“太阳剧团应该成为一种标准，让人们知道真正杰出的剧团是什么样子的。”她指的是一种本质上的戏剧精神，是一种戏剧家本身的生活状态。我们还可以举出一系列激动人心的剧院的名字来，彼得·布鲁克的北方剧院，格洛托夫斯基的十三排剧院，苏联的瓦赫坦戈夫剧院、塔甘卡剧院、尼基塔大山剧院，还有斯坦尼斯拉夫斯基和梅耶荷德的剧院等等。我们将以他们为标准，尽毕生的精力努力，使我们的剧院也成为一种标准。

戏剧需要一种状态，需要渗透在各个角落的一种活力和生气。我们通过戏剧使观众了解我们的生活方式、我们的选择。我们希望越来越多的人成为我们的朋友。谈到中国戏剧的危机问题，我们不能不承认中国有些观众审美层次是非常低的。如果我们迁就大部分观众的庸俗趣味，反过来去适应他们，那就意味着对历史的犯罪。应该提高观众的欣赏水平和审美意识，焕发观众对美的感受能力。我们知道，这样做需要很漫长、很艰苦的过程，需要付出很大的代价，我们甘愿为此付出代价。

我们是一个新生的剧团。我们的一切都如同新鲜的生命一样强壮，有力，生气勃勃，但又不成熟的。我们不追求完美。我们喜欢追求的过程，追求的本身。我们将产生我们自己的优秀演员，产生自己的优秀剧作家。

我们有一种强烈的意识，我们在创造历史。在多少个紧张排练的日日夜夜，我们为自己的热情和工作激动着，夜不成寐。从现在起到新的世纪还有最后的十二年，走过这十二年，当新世纪的脚步隆隆迈进的时候，我们会以强健、奔放的姿态迎接它。我们的内心充满着豪迈的情感。我们是属于新世纪的，我们在用自己的行动迎接新世纪的到来。

再一次向老一代艺术家致敬。

向奥尼尔致敬。

向新世纪致敬。

谢谢各位来观看我们的演出。

——选自《大神布朗》说明书

1990

► 类型: 原始材料 (宣传单)

► 日期: 1989

► 编号: NO.1

鸿 鹄 创 作 集 团 WILD SWAN

**为了我们的生活,为了我们的存在
全世界机会主义者联合起来**

WILD SWAN由各大艺术院校具有创作实力的青年组成。

WILD SWAN成员可以根据厂家、制片、导演、演员的具体要求、提供构思、进行剧本创作和编辑。

WILD SWAN成员可以进行影视摄制(编、导、摄、美、演)和舞台演出(舞台剧、组穴)的创作。

WILD SWAN成员可以进行广告业务的创意、制作、展览的筹办。

WILD SWAN成员可以进行音带的创作(词、曲、配器)及其制作。

WILD SWAN讲求创作的集团意识,采用新的创作方式(艺术创作的工艺性),无雅俗之分,无门户之见,保证各种题材、风格,各种内容、形式的来料加工和成品输出,保证其质量和速度。

WILD SWAN注重商业价值,讲求商业效益,非学术性团体,非慈善性机构,可以接受一切,但不放弃选择。

联系方式:常来电话常来玩

联系电话:44.3485

联系人:	中央戏剧学院文学系	张 晓 陵
	中央戏剧学院导演系	孟 京 辉
	中央戏剧学院文学系	刁 奕 男
	中央戏剧学院文学系	蔡 军

一九八九年元月

哈姆莱特
HAMLET

► 类型：原始材料（说明书上的笔记）

► 日期：1990

► 编号：NO.2

“台上，台下都是乡亲，戏剧就是回故乡。”

像一群浪游者，我们偶而相聚，只是为了排一次《哈姆莱特》；清除道上的垃圾，抖掉身上的尘土。眼睛时而会睁不开，两腿抖抖索索。

没有时间讲述我们遇到的困难，也没有闲情为那种种的失意和打击而发泄。我们记住了：我们付出了劳动，在艰辛之中有了乐趣和快慰。

也许我们永远只是一群路人，过客和漂泊者，但我们毕竟已经启程，我们将继续体味那迈动在无际荒原上步履的坚韧与滞缓。在回归故乡的路上有时还会当当乞丐，但这又有何妨呢？！

还必须感谢的是真诚支持我们的朋友和同行。还有解暑提神的雷鸣暴雨。此外，剩下的仅是沉默而已。

《哈姆莱特》剧组全体

1990年夏，北京。

1990年10月27日，独自一人骑车，电影学院11剧场
四盏灯，光景通过布景，两盏工作灯高悬。
明暗光影，耳畔呐喊。
旋转的吊扇，地上铺满灰色的布。
观众席静悄悄的。
水滴的声音。
哈姆莱特平静地香着烟。
灯光重新亮起。
散场出剧场。

孟京辉
1990.10.27. 夜. 北京

1990

导演的话

► 类型：导演的话（林兆华）

► 日期：1990

► 编号：NO.2

哈姆莱特是我们中间的一个，在大街上我们也许会每天交错走过，那些折磨他的思想每天也在折磨我们，他面临的选择也是我们每天所要面临的。生存或者死亡是个哲学命题，也是生活中每一件具体的大事和小事。或者不是，你只能选择其中一种。

哈姆莱特离开我们已经太久了。人们把他悬挂在半空中，好像他生来多么高贵，让他像“一个披着满头假发的家伙在台上乱嚷乱叫，让那些只爱热闹的低级观众听了出神”。现在，我们要让他回到我们中间来，作为我们的兄弟和我们自己。

我们今天面对哈姆莱特，不是面对为了正义复仇的王子，也不是面对人文主义的英雄，我们面对的是我们自己。能够面对自己，这是现代人所能具有的最积极，最勇敢，最豪迈的姿态。除此以外，我们没有别的了。

哈姆莱特是幸运的。他还能代表正义并且将正义付诸行动，他还能作为一个人物英勇地死去。可是到了现代戏剧中，特里勃列夫只能像打死一只海鸥一样开枪打死自己，贝兰吉想变为犀牛也变不了，只有绝望和无可奈何；而弗拉基米尔和爱斯特拉冈在等待戈多。

真的，我们除了面对自己，没有别的办法。

——摘自《哈姆莱特》说明书

升降机

演出者的话

没事干，就想排个戏，我们找到一个地下室，觉得挺和格，斯就象我们，我们就生活在地下室，挺有意思，排了好几次，等了老半天，突然发现许多东西都陌生，于是我们问：我们干了什么？爬出地下室，我们还是觉得很愉快，我们找到许多照片，我们拿去放大复印，我们把它贴在墙上，我们看他们，他们也看我们，一声不吭。后来我们拍了影，我们便笑，拿出照片，给人家看。

中央戏剧学院 WILD SWAN 主办
THE HOSPITAL 协作
一九九〇年元月

编剧：(英)哈罗德 品特
导演：孟京辉
指导教师：张孚琛
舞美设计：柳青
人物造型：安钟嫒
演员：班——胡军
格斯——韩青
策划创作组：蔡军 柳青 刁亦男
安钟嫒 孟京辉

- ▶ 类型：说明书
- ▶ 日期：1990
- ▶ 编号：NO.3

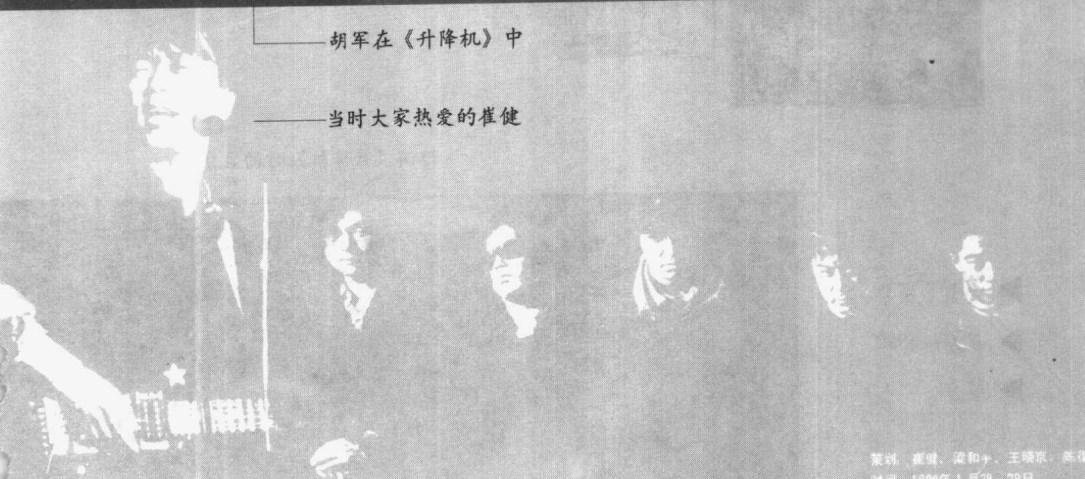

韩青在《升降机》中

——胡军在《升降机》中

——当时大家热爱的崔健

崔健、崔健、梁和平、王顺京、陈伟
时间：1994年1月28、29日
地点：北京工人体育馆
主办单位：北京市演出公司
协办单位：北京汇可达普斯技术有限公司

崔健

从头再来

为第十一届亚运会集资演唱会

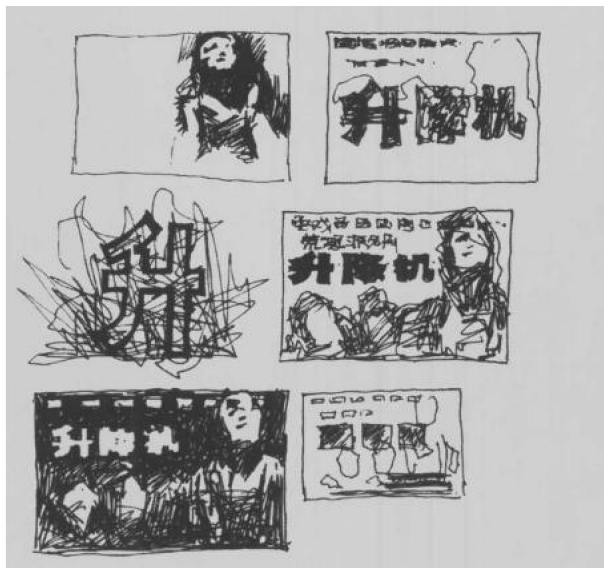
1990

升降机

► 类型：原始材料（设计草图）

► 日期：1990

► 编号：NO.3

排演《升降机》时的孟京辉

► 类型：照片

► 日期：1990

► 编号：NO.1

