

新世纪高等院校艺术专业系列教材

戏剧导演

思维与训练

余力民 著

云南大学出版社

新世纪高等院校艺术专业系列教材

戏剧导演

思维与训练

余力民 著

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据
戏剧导演思维与训练/余力民著. —昆明: 云南大学
出版社, 2006
ISBN 7 - 81112 - 187 - 5

I. 戏... II. 余... III. 戏剧—导演学 IV. J811
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 115128 号

新世纪高等院校艺术专业系列教材

戏剧导演思维与训练

余力民 著

策划编辑: 柴 伟
责任编辑: 龙宝珍
责任校对: 何传玉 汤树华
封面设计: 陶小满

出版发行: 云南大学出版社
地 址: 昆明市一二·一大街云南大学英华园内 (邮编: 650091)
电 话: 0871 - 5033244 5031071
E - mail: market@ynup.com 网址: <http://www.ynup.com>

印 装: 昆明美盈彩印包装有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
字 数: 200 千 彩插: 20 页
印 张: 13.5
版/印次: 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 81112 - 187 - 5/J · 57
定 价: 34.00 元

作者简介

余力民，1956年生，籍贯湖北，毕业于云南艺术学院导演专业、云南大学文艺学研究生班。曾任贵州省黔东南州歌舞剧团团长、国家二级导演；现任云南艺术学院戏剧学院院长、副教授、硕士生导师，中国戏剧家协会会员，中国高等教育学会播音与主持艺术教育委员会理事等职。从事戏剧艺术、教学35年，导演、表演作品四十余部，有多篇论文发表，作品多次获国家、省部级奖励；曾获云南艺术学院“十佳教师”称号。

内容简介

本书从戏剧导演的认识入手，介绍了戏剧导演产生的历史、导演的作用与地位以及与戏剧各部门之间的工作关系，系统地阐述了戏剧导演思维的建立过程，并结合实例对戏剧导演教学中基本元素训练及导演构思的形成与体现做了具体的分析与研究。

编委会名单

编委会主任：吴卫民

编委会副主任：陈 勇 李小明

潘 红 陈艳萍

编委会成员：（以姓氏笔画为序）

于景春 付 梅 李小明

朱 红 孙伟科 刘晓耕

陈 勇 吴卫民 宋 杰

何永坤 余力民 张 勇

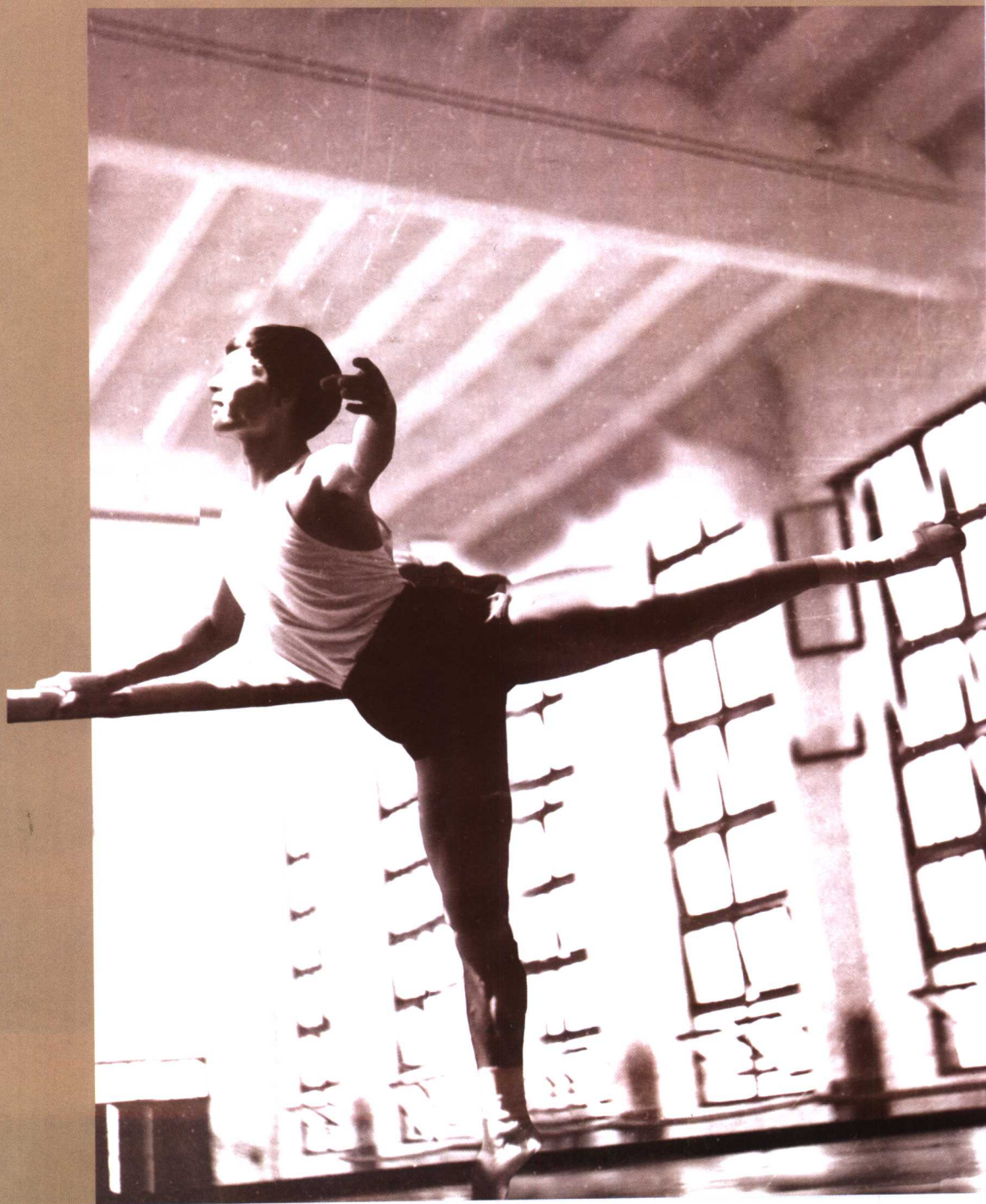
张志平 董万里 潘 红

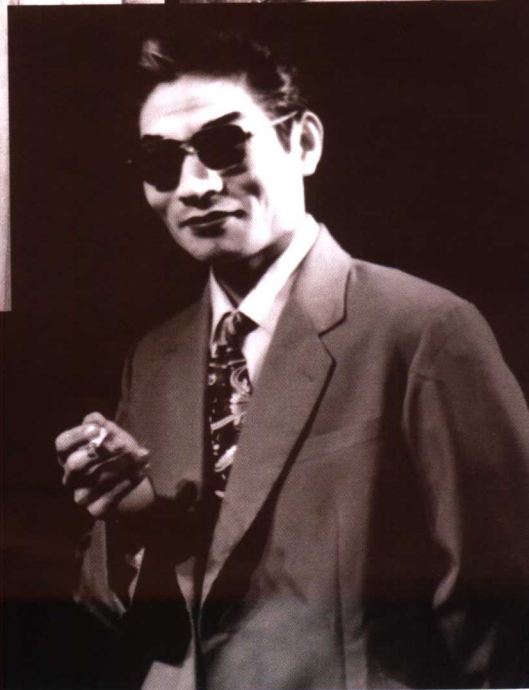
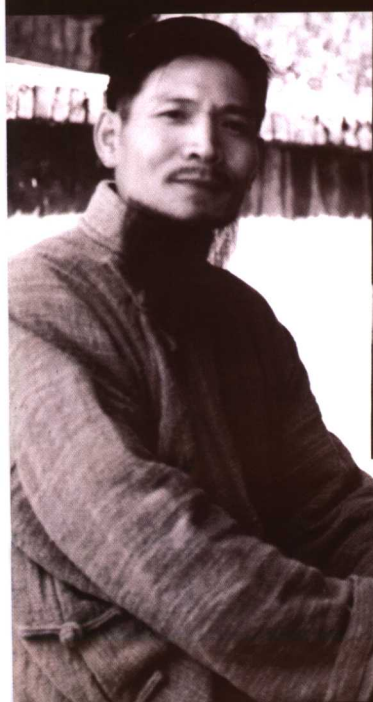
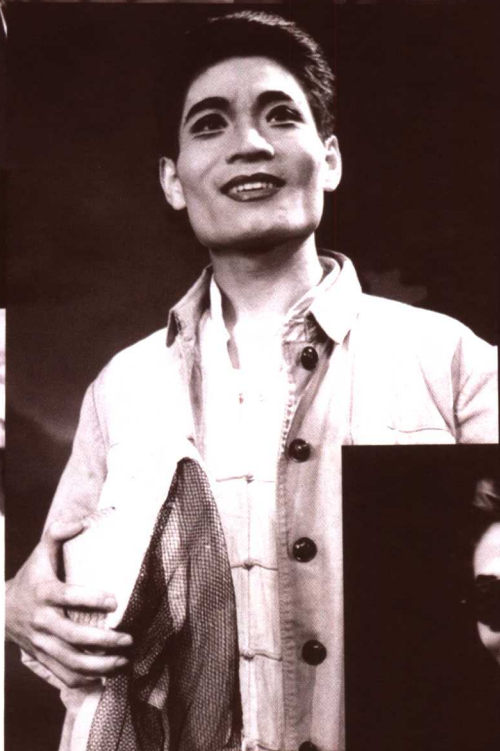

作者1992年率中国贵州艺术团赴意大利参加国际艺术节

衷心感谢引领我走上艺术道路的老师们!

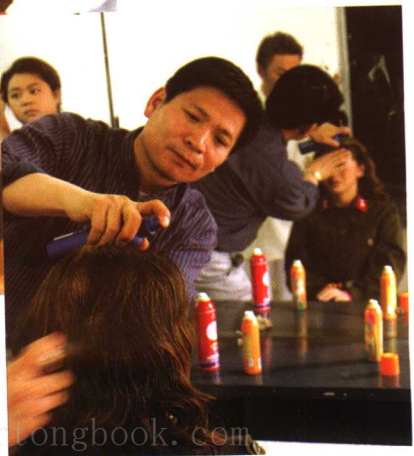

演出剪影

国际文化艺术交流剪影

教学剪影

《到延安去》

《春满人间》

《别走，让我想想……》

《小核桃》

“戏剧戏曲学”省级重点学科带头人、云南艺术学院院长吴卫民对毕业班演出做点评

总 序

近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术专业基础理论教育越来越引起人们的关注和重视。在国务院学位委员会刚刚审核通过的第九批博士学位授权学科、专业中，终于第一次有了艺术学一级学科，而我工作的中国艺术研究院很荣幸地成为我们国家第一个也是唯一的艺术学一级学科博士学位授权单位。这不仅对中国艺术研究院的学科建设有着重要的意义，而且对全国的艺术教育和艺术学科建设也必将产生重要影响。

对于艺术教育和艺术科研领域来说，有了艺术学一级学科固然可喜可贺，但在国务院学位委员会审核通过了九批博士学位授权学科、专业中，至今才有了“第一个”艺术学一级学科博士学位授权单位，而且还是“唯一”的，这本身就反映出艺术学科发展的现状及其在我国人文科学中所处的位置。严峻的事实表明，比起其他许多人文科学来说，艺术学科建设和艺术理论教育落后了。

这里所说的落后，主要是指艺术基础理论教育和艺术学综合研究而言。我国古代艺术教育的特点是师徒相传，自清末民初以来，新型的艺术教育突破了师徒相传的教育模式，逐渐走向了专业化和规范化，有了专门的艺术学校。新中国成立后，艺术教育受到国家的高度重视，艺术教育事业发展很快，音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈、电影等专业艺术院校相继建立，为国家培养了大批专业艺术人才，极大地推动了我国艺术事业的发展。但长期以来，我们的艺术院校的教育存在重视技巧而轻视理论、重视技术素质而轻视人文素质的现象。这种失衡现象已经成为艺术人才培养中的严重缺陷，

阻碍了艺术教育向高层次发展。我们的艺术院校为什么硕士点、博士点那么少，原因就在于艺术理论建设的落后及理论成果的缺乏。而就整体艺术学科建设来说，则存在着重视分类研究而忽略整体、综合的理论研究，特别是艺术基础理论研究的现象。我国在艺术分类的理论研究中其实并不落后，新中国成立五十多年来，我国在中国戏曲、中国美术、中国音乐、中国电影、中国舞蹈等领域的史论研究方面取得了非常丰硕的成果，仅中国艺术研究院的学者就在许多艺术科研领域完成了一批奠基性的著作，诸如《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》《中国美术史》《中国民间美术史》《中国话剧通史》《中国古代音乐史稿》《中国电影发展史》《中国建筑艺术史》《民族音乐概论》《新舞蹈艺术概论》《中国古代舞蹈发展史》等等，在艺术学科领域产生了重大影响，为我国的艺术学科建设作出了重要贡献。但同样不可否认的是我们对艺术原理、艺术现象、艺术规律等等方面的整体、综合、系统的理论研究和教育，仍是一个薄弱环节。这无疑是当前艺术教育和艺术学科建设需要高度重视和亟待解决的问题。

加强艺术基础理论的研究和教育，完善艺术学科建设，是新世纪艺术发展的需要，是培养全面型艺术人才的需要，是坚持先进文化前进方向的必然要求，这对提高全民族的文化艺术素质，建设社会主义精神文明都具有十分重要的意义。

加强艺术基础理论的研究和教育，关键在于要有高水平的理论人才和系统、科学的教材，而这正是我国艺术教育中所欠缺的。从上个世纪90年代以来，为了适应艺术基础理论教育的需要，有不少专家学者为艺术基础理论教材的编撰做出了很大的努力，取得了十分突出的成果。但还是不能满足日益发展的艺术教育的需要。不要说综合性的艺术基础理论教材，就是在理论研究方面达到很高程度的中国美术、中国音乐、中国戏剧戏曲、中国舞蹈、中国电影等艺术门类，仍缺少系统科学教材体系。这不能不说是我国艺术教育中的重大缺憾。新世纪艺术教育发展，对我国的艺术理论教材提出了更高的要求，我们只有更加努力和勇于探索、勇于创新，才能适应

时代和社会发展的需求。云南艺术学院和云南大学出版社联手推出的这套“新世纪高等院校艺术专业基础教材”，正是适应了这种需求。

“新世纪高等院校艺术专业基础教材”，即将推出《艺术美学导论》《民族艺术学》《艺术概论》《设计艺术概论》《美术概论》《中学美术教材教法》《艺术心理学》《艺术管理学》，还有综合云南民族民间艺术的《云南民族民间美术史》《云南民族民间舞蹈史》等。这套系列教材既吸收了数十年我国艺术理论的成果，又融会了写书者丰富的教学经验，并十分注重切合艺术类学生的特点来编写，因此有很强的教学针对性，这在艺术基础理论教材的编撰上，无疑是一种大胆的创新和可贵的探索。

21世纪必将是艺术空前发展的时代，相信我们的艺术教育和艺术理论工作者，一定无愧于时代的召唤，为我国的艺术教育和艺术理论建设，为我国的艺术繁荣与发展作出更大的贡献。

是为总序。

中国艺术研究院副院长、研究员 张庆善

2003年8月4日于北京

烛光心曲·代序

吴 戈

力民与我，相隔一年前后进入云南艺术学院戏剧系教书，那时是戏剧系教师最为短缺的时候，但大家在“协作精神与集体的成就感”的系训下，戮力同心，一路发展过来。今天，当时力量单薄、规模弱小的戏剧系发展成为粗具规模、专业设置更加完备的戏剧学院了，而“协作精神与集体的成就感”也进一步发展成为了“相互欣赏，彼此成就”的学校精神。为了云南艺术学院戏剧教学、研究和创作的持续发展，一代代的教师、职工做出了不懈的努力，力民自然是其中仍在岗位上奋斗的一个。历史选择了我们，历史让我们结缘，我们是这一段历史的见证者和同甘共苦的战友。

我离开戏剧系后，一直保持着与戏剧学院教师和学生的密切往来，课堂教学的知识分享，课程设置与改革，学科建设与发展，项目论证与创作研讨，都使我和戏剧学院的师生们有许多时间用来彼此砥砺，分享快乐，交换心得。同事多年，他出书付梓之际，要我作序，我当然责无旁贷。

力民是个活得有心劲的人，坚韧地追求，默默地进取，构成了他到目前为止的人生履历中最醒目的轨迹。早年学舞蹈，是在舞台上摸爬滚打出来的好演员。后来成为贵州黔西南州歌舞团团长，又积累了管理经验。1985年他到云南艺术学院学习戏剧后，在艺术上探索的兴趣便更多地缠绕在戏剧舞台上，尽管还不得不兼顾其他艺术形式，毕竟，歌舞团不是话剧团，它们之间完成中心任务的手段还是区别很大的。我想，