

面对当代语境，导演艺术的走向

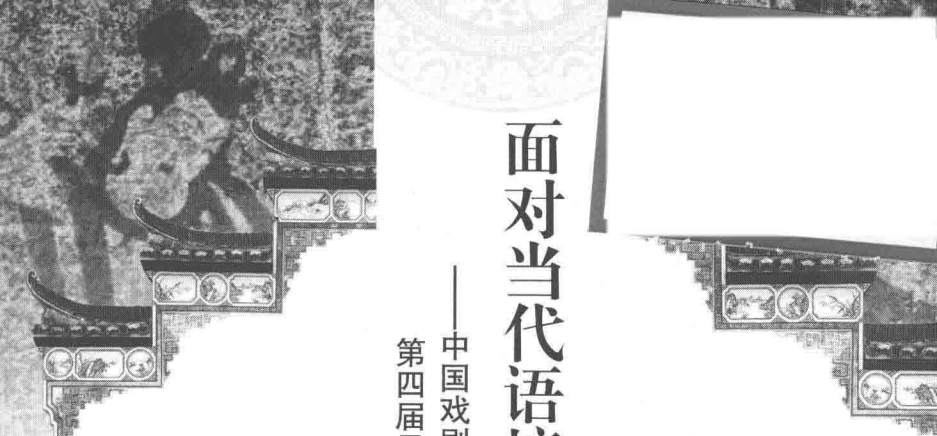
——中国戏剧家协会导演艺术委员会
第四届导演创作现状研讨会论文集

中央戏剧学院导演系
中国戏剧家协会导演艺术委员会

主编

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

面对当代语境，导演艺术的走向

——中国戏剧家协会导演艺术委员会
第四届导演创作现状研讨会论文集

中央戏剧学院导演系
中国戏剧家协会导演艺术委员会

主编

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

面对当代语境, 导演艺术的走向: 中国戏剧家协会导演艺术委员会第四届导演创作现状研讨会论文集 / 中央戏剧学院导演系, 中国戏剧家协会导演艺术委员会主编. —北京: 知识产权出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5130-3452-4

I. ①面… II. ①中… ②中… III. ①话剧—导演艺术—中国—文集
IV. ①J824.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第081783号

内容提要

本书是根据中国戏剧家协会导演艺术委员会第四届年会的发言, 整理而成的演剧艺术论文集, 针对当代话剧演剧艺术的诸多问题展开探讨。内容主要涵盖演剧艺术实践、演剧理论、戏剧教育以及中外演剧交流等方面, 对许多热点问题、重点问题和难点问题进行了充分的讨论和分析。

本书对于推动当代话剧演剧艺术的发展具有积极意义, 适合话剧理论研究者、话剧演剧人员以及戏剧教育工作者和学习者参考。

责任编辑: 文茜

责任校对: 董志英

封面设计: 智兴设计室·张国仓

责任出版: 刘译文

面对当代语境, 导演艺术的走向

——中国戏剧家协会导演艺术委员会第四届导演创作现状研讨会论文集
中央戏剧学院导演系 中国戏剧家协会导演艺术委员会 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村1号(邮编: 100088)天猫旗舰店: <http://zscqcb.tmall.com>

责任编辑: 010-82000860 转 8342

责任编辑: wenqian@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880 mm×1230 mm 1/32

印 张: 7.5

版 次: 2015年11月第1次

印 次: 2015年11月第1次印刷

字 数: 170千字

定 价: 36.00元

ISBN 978-7-5130-3452-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

目 录

第四届导委会年会致辞	王晓鹰 (1)
面对当代语境, 导演艺术的走向	徐晓钟 (4)
——“第四届导演创作现状研讨会”的发言	
我的建议	罗锦鳞 (12)
——即兴发言	
扬帆新专业, 向着新希望!	姜 涛 (19)
坚守主体 拓展创新	王良波 (28)
——对戏剧导演专业本科教学的再思考	
舞台事件与导演创作的关系	刘 伟 (42)
演剧艺术的人学特性	丁建军 (71)
观众是否走进剧场, 责任在于我们	丁如如 (75)
——谈戏剧人应进行“自检”	
导演如何在写意的演出样式中展现人物内心世界的真实	杨 硕 (89)
——以中戏版《樱桃园》演出艺术特色为例	
戏剧综合实践教学案例三种	王延松 (103)
导演艺术的新视野	王圣越 (127)
——浸入式戏剧	
在旗帜下凝聚	宫晓东 (140)

国有文艺院团的“转企改制”对导演艺术创作的影响	王春燕 (142)
——地方国有院团转企改制面临的创作现状	
浅析影视导演基础理论教学与市场需求教学的融合	刘若云 (150)
逆势成长 发光东南	陈大联 (156)
——简述福建人民艺术剧院之创作现状	
剧本与戏剧导演工作的意义	苏 宇 (164)
当今中国话剧民族形式和民族风格的思考	姬 沛 (175)
谈彼得罗夫排演《樱桃园》的文本分析工作	孙 菲 (191)
“含泪的微笑”	李 珊 (202)
——解读《樱桃园》悲与喜的导演处理	
为新的内容寻找新的形式	黄 凯 (216)
——中国原创音乐剧《王二的长征》导演创作的探索	
对戏剧教育的理解和思考	王琳娜 (230)
——以戏剧教育作为美育教育在中小学的普及为例	

第四届导委会年会致辞

王晓鹰

各位导演界的前辈、老师、同行、朋友：

中国戏剧家协会导演艺术委员会，自 2008 年成立以来，已经走过了 6 年的历程。两年前，我们在上海召开了第三次学术年会。今年，我们又回到北京，回到中央戏剧学院聚会了。

在过去的年会中，我们曾经讨论过“创作构思与创新观念”“主流戏剧与商业环境”“中国话剧与中国戏曲”等话题。在过去的讨论中，我越来越强烈地意识到，作为一个艺术创作者群体，我们需要交流、分享的不仅是具体的创作构想或者教学课题，还有我们所处的社会生活和文化氛围，更不可避免的是戏剧艺术、导演艺术共同的话语环境。无论是产生困顿还是引来启发，它都对我们所热爱、所投身的这项事业产生着共同的影响，这种影响是深刻的，而且可能是长远的。

身处这样的社会生活和文化氛围，身处这样的话语环境，我们毫无疑问地需要去面对它、思考它，而且我们还应该去承担它、影响它。

作为一个职业个体，导演必须对一个剧目的创作承担重大责任，他会对一个剧组乃至一个剧团产生重大影响。而当“导演”作为一个职业群体时，我们是否应该在一定程度上对我国戏剧艺术发展和生态有更宏观的思考？我们是否应该对我们所投身、所热爱的戏剧艺术在整体上承担更大的责任、实施更多的影响？我想，我们应该集聚我们的思想力量 and 社

会责任，共同去面对、思考它，共同去承担、影响它。

30年来，我在国外看过很多戏剧，在此，我想跟大家分享其中最特殊、给我留下最深刻印象的一次观剧经历。2007年，我去观摩瑞典国家戏剧节，有一个演出名叫《谁谋杀了戏剧艺术》，舞台上展现的是发生在未来的一次法庭调查，参演者分成正、反两方，对于话剧艺术在瑞典舞台上业已消亡的“命案”进行调查举证和分析辩论。这个演出真正的特别之处在于，它是由瑞典导演艺术委员会组织的，十几位参演者都是瑞典的导演艺术家，他们在“法庭”上既以个人名义又以人物扮演的方式分析各种现象、陈述各种观点、挑起各种争论，而这些困境和话题都是瑞典戏剧界、瑞典文化圈中真实存在的，所有的焦点全在戏剧与社会、戏剧与观众，特别是戏剧与商业。这个“演出”只有一场而且不卖票，是这次瑞典国家戏剧节上最受关注、上座率最高、真正一票难求的“戏剧行为”。他们还十分用心地邀请了当时的国际剧协主席“出演”正襟危坐的法官，最后的法官判词是这样的：今天的法庭辩论并没有明晰的结论，而我真正希望的是，这样的“命案”不要在现实中真实发生，而为了避免“戏剧艺术”被任何形式、在任何意义上的“谋杀”，我们需要付出共同的努力。

就在我观看了瑞典导演艺术委员会这次“演出”之后的第二年，中国成立了自己的导演艺术委员会。

戏剧艺术不会真正消亡。中国的戏剧艺术正呈现前所未有的繁荣，然而“繁荣”并不完全等同于“发展”，我们面对的问题与瑞典乃至全世界的戏剧艺术所面对的问题有着许多共通之处。

导演者，首先应该是个思想者，又无可逃避地必须是个

责任人。

导演群体，首先应该是思想的群体，也应该是负起责任的群体。

预祝导演艺术委员会第四次学术年会圆满成功。

2014 年 10 月 于北京

面对当代语境，导演艺术的走向

——“第四届导演创作现状研讨会”的发言

徐晓钟

一、当前导演艺术面临新的语境

当前，中国社会发生的深刻变化之一，是市场经济的发展带来人们文化心态的变化。人们开始转向对现实生存状态的关心，因此，市民大众对世俗文化、休闲文化的需求上升。

在我们的生活中，出现了一代具有新的文化需求特征的观众：他们忙于现实生存，他们比父辈的艺术和娱乐视野更为开阔；他们受到影视、电脑、网络等时尚艺术的熏陶，侧重需要的是休闲、娱乐，期待剧场能给予“新”“奇”“怪诞”“悬疑”以及他们感兴趣的“爱情故事”。

文艺体制改革把戏剧演出推向市场，用“市场”的规律激发观众的观剧需求，希望把观众吸引到剧场里来。当然，我们的目的是为了推动社会主义文化艺术的繁荣与发展。

现实生活中，形成了现代观众（特别是广大青年观众）观剧的“审美准备”和“审美期待”的不同。作为戏剧工作者，我们必须正视这种现象。这是戏剧工作者给予观众精神食粮的前提和基础，是我们必须面对的课题。我们要“适应”现代观众的这种“审美准备”和“审美期待”，也要“调整”我们的观念和艺术方法，这是戏剧导演艺术面对的现代课题。当然，我们也不能只“适应”、只“服从”，更不能无原则地一味“迁就”或“助长”一些非健康的审美。

在当前，戏剧界也出现一些负面的现象：

(1) 在体制改革的推动下，有些具体执行人和经营者甚至包括“投资者”，往往并不都自觉地具有健康的戏剧观和美学原则，而推动他们的往往是“娱乐”“新”“奇”“怪诞”“悬疑”，这常常很显眼地表现在一些演出的“剧名”或“广告”上。

(2) 正如有的评论家认为，为了适应剧场新观众的需要，部分戏剧创作一味迎合低级趣味、娱乐需求，创作者存在着浮躁、短视、急功近利等现象。还有的评论家认为，有的小剧场的“快餐化”以及某些大剧团的“不接地气”，一味迎合大众喜好。

二、面对新的语境，导演艺术需要继续“开拓、创造、求新”，而这需要我们有“开拓、创造、求新”的勇气和智慧

我们讲到的当代观众和戏剧市场需要“新”“奇”“怪”“悬疑”等特征，我以为这并不完全是负面效应的因素。相反，我觉得“新”“奇”“怪”“悬疑”也是新时代、新观众合理的审美需求。正确地理解和健康地运用这些特征是我们走向现代观众的过程中不应该轻视的问题。

开拓、创造、求新，需要我们有“更高层次”的“继承”与“借鉴”：

(1) 需要我们对中华文化的美学财富、戏剧美学的精髓进行再学习，并在“更高层次”上创造性地运用中华文学艺术的美学财富。

(2) 我还想说，今天的“继承”应该包括 20 世纪 70 年代末至 90 年代文学艺术的“新时期”以及进入 21 世纪以来我

们导演艺术上的“开拓”“创新”的成就和经验。

事实上，进入 21 世纪以来，导演艺术上的基本经验就是中青年导演为适应他们面临的“新的语境”所进行的实践。当今导演艺术的开拓、创新不应该忽视这一部分导演美学的财富。

据我观察，进入 21 世纪以来，导演艺术上出现如下几个特征：

(1) 聚焦舞台语汇，关注与拷问剧中人物的灵魂，并引导观众对自己的灵魂“拷问”与思索。

(2) 通过演员的表演和组织舞台语汇，努力把人性中的黑暗，当然，更着重地把人性中的光辉，令人震撼地展示在观众的面前。

(3) 善于“继承”“借鉴”“创造”各种诗化的意象来呈现自己的哲思、激发观众的思索，同时又给观众以审美的愉悦。

(4) 在运用丰富的舞台语汇时，能够把人物 - 演员推到舞台的最前沿，主要通过演员的表演去剖析人物的灵魂，渗透演出的哲思。

我们的中青年导演艺术家们从艺术观念、思维方式到艺术方法和艺术形式都发生了巨大的变化，他们不倦地追求“哲思、诗情与美的形式”；他们的作品提升了演出的思索品格和“表现”的美。他们被“改革开放”的大潮所涌动，也用自己的创作推动戏剧大潮的前进。我认为这是进入 21 世纪以来我国中青年导演开拓、求新所积累的导演美学的财富，面对新的语境，我们应该继承下来，向前推进。

面对当代语境，我们需要拓宽艺术视野，更深入地研究、借鉴现代西方戏剧导演艺术的有价值的成果和审美走向。

关于现代导演创作语汇的开拓与创新，我认为“观演关系”是我们需要研究的一个本质命题。在观演关系中：演员与观众，台上与台下的感应、交流和互动的原则和方法，是一片需要我们开拓的“田园”。

在确定观演关系上，首先要关注和思索的是：我们面对的观众，他们的审美准备和审美需求。这实际上涉及的问题是导演需要选择的是创作思维的主观性还是客观性（现代导演艺术的走向主要是着重“主观性思维”）？在美学上要选择“写意”还是“写实”（现代的走向是侧重“写意”美学）？在戏剧观上选择“共鸣”还是“间离”（现代导演艺术的走向是两者兼备但以“间离”为主）？

（1）当前导演们的一种主要的创意思路是：在剧本和演出的结构上，常常是导演在二度创作时把文学剧本和演出分解成元素，在剧本文学上作各种形式的“拼贴”“组接”；同时，用插入舞台视听艺术手段，如音乐、影像—多媒体和演员的舞台行动进行逻辑相“悖谬”的“拼贴”和“组接”；用“间离”的原则形成“蒙太奇语汇”，努力更深地揭示人物的心灵，凸显演出的哲思内涵。这种“组接”和“拼贴”也可以说是“间离效果”的一种开拓。

福建人民艺术剧院演出的《雷雨》（改编者、导演：陈大联），用“第一人称”“第二人称”和“第三人称”三种“人称”的交替，通过语言、肢体、歌队和打击乐乃至舞台上端的“字幕”的“拼贴”和“组接”，来结构“叙述体”的舞台语汇，努力提升演出的哲思、诗情和美的形式。在对外国经典的二

度创作时，我们的导演实验着作“东西方文化元素”的“拼贴”。例如，国家话剧院排演的《理查三世》（导演：王晓鹰）在英国演出，外国的评论家、学者对这台演出的评述是：“把中国文化元素和符号和后现代的戏剧舞台呈现相拼贴，这样，既充满中国文化气质，又有现代感。”^①

（2）开拓观演关系方面，实践的一个领域是“戏剧时空观”上的思索与呈现。在舞台时空观上：现在的开拓是往“主观性时空观”上推进。当然，在“主观性时空观”这方面，中国戏曲能提供给我们丰富的经验和思索。

具体到“剧场”“舞台”形式上的开拓：目前，在西方剧场（也包括我们自己的实验戏剧）中常常出现以多样的形式实验“环境戏剧”的追求，以拓宽观众与演员共享戏剧空间的形式。有时是剧场“变形”，如将演出放在咖啡厅进行；有时是舞台“变形”，观众和演员穿插、跻身于同一个空间，或观众环绕舞台，或演员环绕观众，如赖声川在保利剧场演出的《如梦之梦》，他把乐池降到底，和观众席的前排观众接为一气，而演员在舞台上和舞台前沿环绕观众表演；有时，在一个演出中，观众跟随演员走动，变换演剧空间；等等。这种“环境戏剧”——“观演共享空间”可能增加观众“贴近欣赏艺术创造”的“愉悦感”。

我认为，上述这些国内外舞台艺术从观念、艺术方法和呈现形式上的创作实践，是戏剧观念和舞台艺术呈现形式的一种开拓、创新的实践，值得我们重视。这类“观念”“形式”

^① 罗大军：“《理查三世》2014年亮相国际舞台”，载《国家话剧》2014年第2期。

和“方法”需要根据我们面对的观众，予以借鉴。

(3) 在排演经典时，导演对文本的理解、解释，有时也体现在“体裁感”上。“体裁感”是导演对剧中人物的命运，对体现人物命运的“冲突”和“事件”的理智与情感的真实体现。这是导演面对现代语境能够融进去和体现自己哲思的一条重要渠道。

前一时期关于《雷雨》演出在观众席引起大笑的议论，可能就是导演、演员的情感和态度与原著出现了“错位”，导演和演员不自觉地渗入了自己的“情感”和“态度”。如果作为学术问题来探讨，这是导演和演员无意识地、把曹禺的“悲剧”或多或少地怀有着“喜悲剧”的情感来演了，也不能简单地对这“笑声”判明是非。我以为这是在新的时代、新的观众面前，导演对经典“二度创作”的一种自然现象！宝贵的是，这个例子启发了我们：演出的“体裁感”是我们面对当代语境进行“开拓”“创新”时需要把握的一个命题。

三、面对新的语境，导演艺术还要有坚守“开拓”“创造”“求新”的良知

在前不久召开的一次文艺评论座谈会上，美术理论家邵大箴教授说：

有的文艺工作者一味迎合大众喜好，这其实与大众的审美需求背道而驰，因为艺术欣赏的目的就是要提高大众的品位，而不是无条件地迁就其欣赏习惯和认知水平。^①

例如，前面说到的各种“拼贴”与“组接”或“环境戏剧”理念的多种运用，要关注的是：不能是导演手法、演出形式

① 引自邵大箴教授在《人民日报》举办的“文艺评论座谈会”上的发言。

的卖弄与炫耀。这首先要看“拼贴”“组接”是否形成了艺术语汇，是否以“逻辑悖谬”的拼贴，更深地揭示了人物的心灵和演出的哲思内涵；同时，这些“拼贴”“组接”的“手段”和“形式”，是否是和演员的表演相结合，甚至是否突显了演员的表演。“环境戏剧”理念的运用是否拉近了观演关系，增强了与观众的交流、感应和互动，增强了“贴近欣赏艺术创造”的“愉悦感”。但事实上，在有些演出中，这种视听舞台艺术语汇的“组接”与“拼贴”或“演剧空间”的新颖，干扰、遮掩、转移了演员的表演。例如，我们经常可以看到当前舞台上，有些“多媒体”手段的运用常常完全不顾演员的表演和演员的存在；无限度地用惊奇、炫耀的形式取悦观众，这是不应该的。

现在在话剧、音乐剧，包括戏曲演出中都存在一种情况：有些演出，依靠舞台布景的壮观来提升演出的档次，而且习惯用多媒体等高科技视听艺术手段强化舞台表现力。问题是：这种“表现力”是否形成了“意象”？是触动了观众视觉、听觉“美”的欣赏心灵，还是只是感官刺激？导演有责任分辨：这是让观众在欣赏过程中培养了健康、高雅的审美，还是只给予了感官刺激的满足，败坏了观众的审美感？

导演艺术家的良知要求我们不能忘记：要培养观众健康、高雅的审美感。在我们的创作实践中，我们给观众究竟是营造了感官刺激和感官愉悦，还是培养了他们高雅的审美心灵，这是需要导演的头脑保持清醒的。

习近平主席在最近主持召开的文艺工作座谈会上说：

文艺不能在市场经济大潮中迷失方向，不能在为什么人的问题上发生偏差，否则文艺就没有生命力。低俗不是通俗，

欲望不代表希望，单纯感官娱乐不等于精神快乐。^①

我们导演艺术界的战友们，面对我们的当代语境，导演艺术不仅需要有“开拓”“创造”“求新”的勇气和智慧，而且要有坚守“开拓”“创造”“求新”的良知。让我们一起，进一步“继承”“借鉴”，坚持我们在进入21世纪以来，“关注时代，开拓审美，努力走向人民大众”的传统和经验。以我们的实际创作来呼应习近平主席在文艺座谈会上的倡导：在我们的导演创作中“坚持以人民为中心的创作导向，创作更多无愧于时代的优秀作品。”

2014年10月25日

① 引自习近平主席在“文艺工作座谈会”上的发言。

我的建议

——即兴发言

罗锦鳞

首先，我们的老校友，我们的同行，大家好！

我们又见面了，非常高兴。对不起大家，我没有准备发言稿，因为工作实在太多了，所以，只能作即兴发言。在发言以前，我想谈一小点感触，刚才王晓鹰在致辞里，提到了“是谁毁灭了戏剧艺术”这么一个问题。晓钟老师对我们导演艺术的现状作了深刻的全面的分析，而且语重心长，我是很受启发和教育的。谁也毁灭不了戏剧艺术，戏剧艺术永远存在。

就晓钟老师语重心长的教导，我也围绕这个问题作点即兴发言，我准备谈三个小题目。第一个是重视导演教学中的基础理论。第二个是20世纪80年代初我们提出的“导演主体意识的觉醒”，使得30多年来，我们的戏剧艺术、导演艺术有了空前的发展，作用非常大。我认为发展到今天，导演的主体意识应该是“清醒”，晓钟老师的发言我认为就是一种非常清醒的认识。第三个题目，我想再介绍一下戏剧的作用，“卡塔西斯”的作用。就这三个问题，我作点即兴的发言，可能观点片面，也可能不准确，好在在座的都是同学，都是老校友、自己人，我就说点心里话。

我接触了很多的校友，其中很多的校友都跟我回忆在中戏学习的四年或者五年中，什么东西对他最有作用？例如，陈薪伊导演无数次地、只要见到面就说：“我在学校学习的