

01

演艺·设计·新媒体

视觉传达设计

2016
总第二十一辑

中西書局

图书在版编目(CIP)数据

E演. 第二十一辑 / 韩生主编. -- 上海: 中西书局, 2016.2

ISBN 978-7-5475-1024-7

I. ①E… II. ①韩… III. ①戏剧艺术-研究 IV. ①J8

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第030995号

总第21辑

演艺 | 设计 | 新媒体

《E演》编辑部 上海戏剧学院

责任编辑 邓益明

美术编辑 梁业礼

出版发行 上海世纪出版集团 中西书局 (www.zxpress.com.cn)

地 址 上海市打浦路443号荣科大厦17F(200023)

经 销 各地新华书店

印 刷 上海界龙艺术印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/16

印 张 6.5

版 次 2016年2月第1版 2016年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5475-1024-7/J·143

定 价 20.00元

目录 CONTENTS

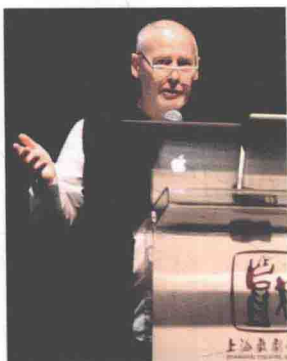
编者的话 PREFACE

人物 FIGURES

- 06 演员的“另类”艺术：精神物理训练
—— 菲利普·萨睿立访谈录
Actor's "Alternative" Theater Art: Mental Physical Training
—— Summary of Phillip Zarrilli's Seminar
- 10 用剧场检验意义
—— 杨·罗威斯及其创办的Needcompany
Testing Meaning with Theater
—— Jan Lauwers and His Needcompany

观点 OPINIONS

- 14 “戏剧是什么？”
—— 聚焦行为表演美学和欧洲戏剧发展史的几大转折
“What is Theater?”
—— Focus on Turning Points of European Theater's Developing History and Aesthetics of Performative
- 17 《奥林匹斯山》，悲剧美的崇尚
—— 杨·法布雷与一场24小时表演
Mount Olympus, Tribute to Tragedy
—— A 24-Hour Performance by Jan Fabre and His Troupe
- 20 对话PQ2015
—— 中英舞台美术家的一场学术互动
PQ2015 INTERVIEW:
A dialogue between Chinese and British Stage Artists
- 24 “上海早期抽象”与“李山工作室艺术实验展”
—— 展览中的“上戏现象”
“Shanghai Preliminary Abstract” and “Experiment Art Exhibition of Li Shan Studio”
—— “STA Phenomenon” in Exhibitions
- 30 中国当代视觉艺术中的“上戏现象”
“STA Phenomenon” in Chinese Contemporary Culture
- 33 一枝一叶总关情
—— 上戏民国校史研究始末漫谈
On Studies of the History of Shanghai Theatre Academy during the Period of Republic of China

37

魔术编导技法浅析

An Analysis of Magic Directing Techniques

现场 ON THE SCENE

40

跨越时间与国界的约定

——音乐剧《啊! 鼓岭》阐释人间大爱

Musical *Ah, Guling*

48

“空”的舞台 满的意境

——《伊库斯》主创人员谈

Equus

研究 STUDIES

54

唤醒春天的凝固音乐

——弗兰克·盖里的建筑设计

Frozen Music That Awakens the Spring

——Frank Gehry's Architectural Design

69

《俄狄浦斯王》: 已说的与未说的

Oedipus the Tyrant: What is Said and Unsaid

80

后现代戏剧还是后剧本文学的剧场艺术?

Postmodern Drama or Theater Art of Post Script Literature?

资讯 INFORMATION

88

简约而不简单

——《万尼亚舅舅》灯光设计分析

Concise But Not Simple

——Analysis of Lighting Design for *Uncle Vanya*

92

回首银幕百余年

——“电影的面孔”系列展

Looking Back into the Past Hundred Years

——“Faces of Movies” Series Exhibition Opening in Shanghai

98

“自然而然”: 查国钧的神色绘画

十六年后的上海个展

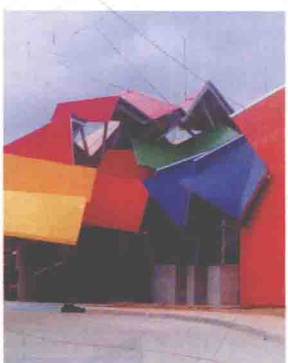
“Naturally”—Zha Guojun's Expression Painting:

The Shanghai Exhibition after Sixteen Years

103

新书推介

Book Recommendation

{ 编者的话 PREFACE

当来自西方的导演菲利普·萨睿立，用融合了东方“身心合一”哲学观念的训练方法，对演员的身体进行调整与重塑时，他强调的是让整个舞台“慢”下来，演员在舞台上呈现的不是速度的冲击，也并非力量的撞击，而恰恰是以其特有的节奏，缓慢地完成他们需要完成的动作。

对于这种显得“另类”的戏剧方式，我们可以从不同的角度进行理解，其核心便是表演者精神与肢体之间的关系。演员以自己的肢体作为艺术创作最基本的材料，可能正是表演艺术这个明显不同于其他艺术的特性，使得演员的身体性伴随着现场性，通过各种方式在现代戏剧中越发突出，甚至对观众产生了强烈的裹挟效果。与此同时，另一个问题也随之而来：传统意义上的文本，居于戏剧中的什么位置？

本辑《E 演》刊载的《演员的“另类”艺术：精神物理训练》、《〈奥林匹斯山〉，悲剧美的崇尚》、《后现代戏剧还是后剧本文学的剧场艺术？》等，即为此提供了讨论的平台。

无论是“戏剧的转折”还是“戏剧的行进”，戏剧与其他艺术的融合亦会不断加深，而具象与抽象亦是其中最吸引人的话题之一。上海早期抽象绘画领域的重要艺术家，相当一部分出自舞台美术专业。对于戏剧艺术与当代视觉艺术之间共通性的探索，或许能够通过相关解读，帮助我们产生更多的灵光乍现。

《E 演》编委会

演艺·设计·新媒体

编委会

主任 楼 巍 韩 生
副主任 王履玮 刘志新
委员 丁肇辰 方 军 方 方 文小凡
刘 畅 杨青青 张 星 张 旭
张维达 陈永东 林磐耸 郑培光
胡雪桦 徐家华 黄昌勇 詹惠登
潘健华 魏东晓
Christoph Bode
Tobias Gremmler
Hans-Georg Knopp
Alexander Fabian Brandt (飞苹果)
(按姓氏笔画为序)

《E演》编辑部

主编 韩 生
常务副主编 方 军 徐肖锋
新媒体总监 徐肖锋
本辑特约编辑 方 军
视觉总监 陈 晔 徐肖锋
新媒体技术平台 陈永东 张敬平 朱 云
编辑部主任 徐肖锋
编辑 殷鸿芳 雷 雯 张凌南
美术编辑 戴 炜
翻译 徐肖锋

北京站 姜凯阳 常青田
深圳站 王少伟
西安站 张 凯
台北站 陈治华
东京站 宗 华
伦敦站 王 晶
柏林站 陈 琳
新加坡站 李集庆
波士顿站 盛 夏

主办 上海戏剧学院
出品 《E演》编辑部
网址 www.eyann.com
www.creatimagineer.com
地址 上海市华山路630号
邮编 200040
电话/传真 021-62494525
E-mail editor@eyann.com

运营支持 上海上戏文化发展有限公司

目录 CONTENTS

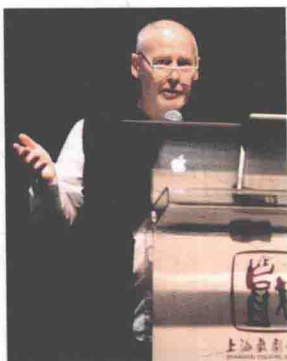
编者的话 PREFACE

人物 FIGURES

- 06 演员的“另类”艺术：精神物理训练
—— 菲利普·萨睿立访谈录
Actor's "Alternative" Theater Art: Mental Physical Training
—— Summary of Phillip Zarrilli's Seminar
- 10 用剧场检验意义
—— 杨·罗威斯及其创办的Needcompany
Testing Meaning with Theater
—— Jan Lauwers and His Needcompany

观点 OPINIONS

- 14 “戏剧是什么？”
—— 聚焦行为表演美学和欧洲戏剧发展史的几大转折
“What is Theater?”
—— Focus on Turning Points of European Theater's Developing History and Aesthetics of Performative
- 17 《奥林匹斯山》，悲剧美的崇尚
—— 杨·法布雷与一场24小时表演
Mount Olympus, Tribute to Tragedy
—— A 24-Hour Performance by Jan Fabre and His Troupe
- 20 对话PQ2015
—— 中英舞台美术家的一场学术互动
PQ2015 INTERVIEW:
A dialogue between Chinese and British Stage Artists
- 24 “上海早期抽象”与“李山工作室艺术实验展”
—— 展览中的“上戏现象”
“Shanghai Preliminary Abstract” and “Experiment Art Exhibition of Li Shan Studio”
—— “STA Phenomenon” in Exhibitions
- 30 中国当代视觉艺术中的“上戏现象”
“STA Phenomenon” in Chinese Contemporary Culture
- 33 一枝一叶总关情
—— 上戏民国校史研究始末漫谈
On Studies of the History of Shanghai Theatre Academy during the Period of Republic of China

37

魔术编导技法浅析

An Analysis of Magic Directing Techniques

40

跨越时间与国界的约定

——音乐剧《啊! 鼓岭》阐释人间大爱

Musical *Ah, Guling*

48

“空”的舞台 满的意境

——《伊库斯》主创人员谈

Equus

研究 STUDIES

54

唤醒春天的凝固音乐

——弗兰克·盖里的建筑设计

Frozen Music That Awakens the Spring

——Frank Gehry's Architectural Design

69

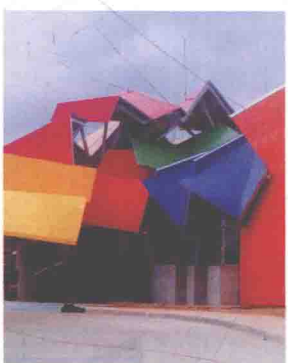
《俄狄浦斯王》：已说的与未说的

Oedipus the Tyrant: What is Said and Unsaid

80

后现代戏剧还是后剧本文学的剧场艺术?

Postmodern Drama or Theater Art of Post Script Literature?

资讯 INFORMATION

88

简约而不简单

——《万尼亚舅舅》灯光设计分析

Concise But Not Simple

——Analysis of Lighting Design for *Uncle Vanya*

92

回首银幕百余年

——“电影的面孔”系列展

Looking Back into the Past Hundred Years

——“Faces of Movies” Series Exhibition Opening in Shanghai

98

“自然而然”：查国钧的神色绘画

十六年后的上海个展

“Naturally”—Zha Guojun's Expression Painting:

The Shanghai Exhibition after Sixteen Years

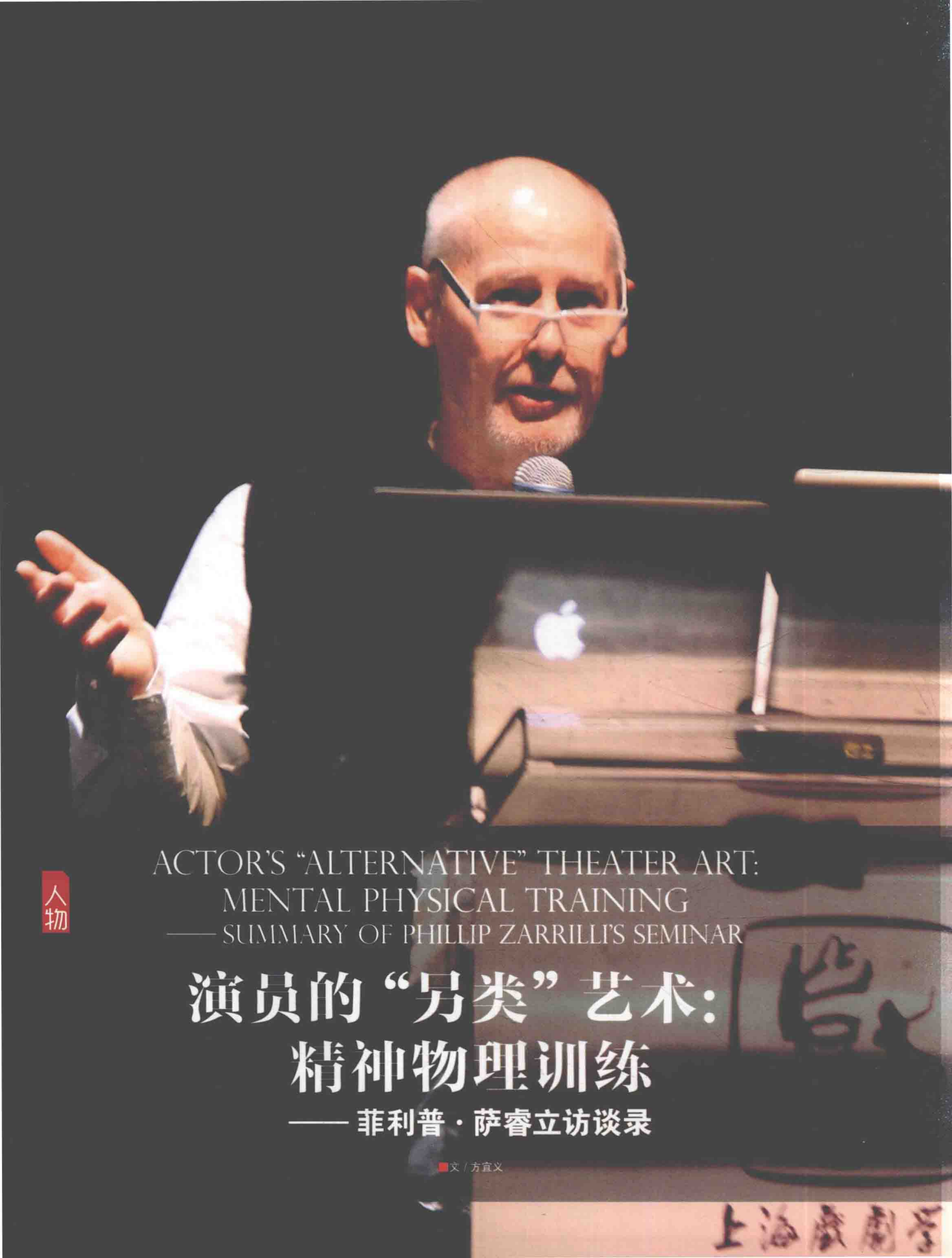
103

新书推介

Book Recommendation

封面：“自然而然”：查国钧的神色绘画

封底：罗密欧·卡斯特鲁奇的戏剧作品

A photograph of Phillip Zarrilli, a man with glasses and a goatee, speaking at a podium. He is gesturing with his right hand. A laptop with the Apple logo is on the podium. The background is dark.

ACTOR'S "ALTERNATIVE" THEATER ART:
MENTAL PHYSICAL TRAINING
—— SUMMARY OF PHILLIP ZARRILLI'S SEMINAR

演员的“另类”艺术：
精神物理训练

—— 菲利普·萨睿立访谈录

■ 文 / 方宜义

人物

上海戲劇學院

菲利普·萨睿立 (Phillip Zarrilli), The Llanarth Group 艺术总监, 英国埃克塞特大学戏剧系表演实践专业名誉教授, 曾任柏林自由大学 IRC 研究员, 在戏剧实践和研究方面均有丰硕成果。

菲利普·萨睿立是一位运用东方冥想技艺来引导和训练演员, 使其感知表演时“身心合一”状态的戏剧导演。他通过亚洲武术和冥想术, 如太极拳、瑜伽以及接近瑜伽的卡拉里帕亚特 (kalaripayattu) 对演员进行精神及肢体的训练, 让演员以调理呼吸、培养专注力以及体能循环等方式唤醒身心, 并将这种领悟传递至其他演员乃至整个演出环境之中。

》在上海戏剧学院访问期间, 菲利普·萨睿立以自己导演的《水之驿站》(太田省吾创作)¹为例, 讲述了作品的排演过程, 并探讨了不同戏剧的创作手法。

》请您介绍一下演员的精神训练方法。

》这种精神物理训练, 是一种美学训练, 且与主流常规的训练不同。它的美学结构与主流有一定的区别, 所以我们称其为“另类”的。

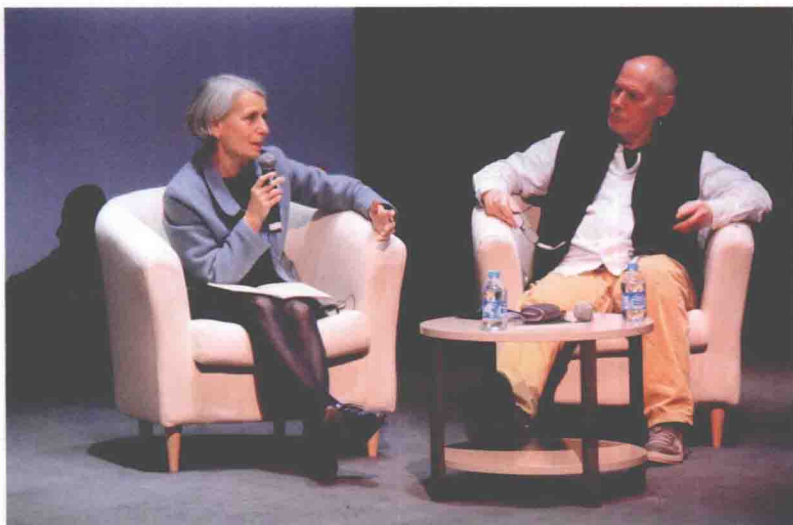
》我从 20 世纪 70 年代开始做导演的时候, 表演基本还是一种常规, 常规是相对于很多另类而言的。在任何一个文化环境当中, 都有一种主流占据着主导地位。但是我们不能叫其他的为“另类”, 所以我用 alternative 这个词, 也就是“替代性”的或者“选择性”的艺术形式。其实, 20 世纪 70 年代, 主流的东西变成了另类, 而在当时非常另类的东西现在却变成了主流, 这个趋势一直在延续。

》有些传统的训练方法, 比如嘴巴周围都用黑色包裹起来, 只露出一个嘴型。这个嘴型的作用是发出清晰的声音, 一般来说声音是没有颜色的。这个声音就代表这个人是特别的, 因此接受训练的人 15 分钟内一直保持这样一种声音和这样一种节奏, 这也意味着他表达的就是这个人的想法。但像这种训练方式, 后来逐渐发现是存在问题的, 因为他们没有所谓的角色, 或者说根本没有台词、没有对话, 也就没有记忆。那时, 我们做的是印象派的戏剧演出, 这在当时是非常主流的, 但现在看却是另类的。我在思考, 作为一个导演, 能不能做一些不同的东西, 或者说在训练的过程中, 更加具体地加以表现。

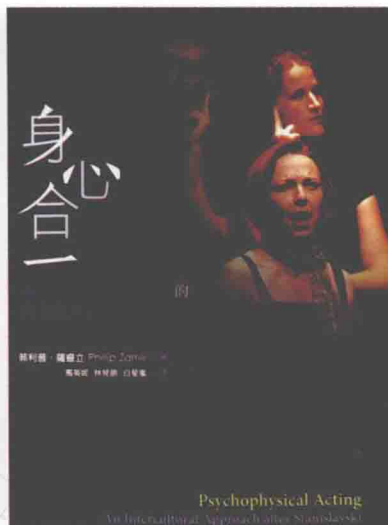
》后来我去了印度, 作为一个从美国来的人, 我当时为一群 9 至 10 岁的孩子作舞蹈或戏剧训练, 这对我来说是段非常特殊的经历。给他们作身体训练, 每天 8 个小时, 就必须发现一种完全不同的表演方式, 这样他们的表演便会非常不同, 更多地融合了一些精神上的东西。我慢慢地将其变成了精神物理的训练, 并且把这些训练融合到艺术当中去训练身体, 同时非常强调内在, 注重身体与时空之间的关系。

》我在挪威做过一个演出, 那时我对 10 个亚洲人进行了训练。当时, 一个主要的表演趋势就是, 所有的东西都是无声表演, 没有台词, 每一个动作都非常缓慢。平常的动作、

¹ 《水之驿站》是一出充满隐喻、诗意的无言剧, 由流动水声形成的固定低音, 带有不同戏剧性的“音景”。旅行者每次接触水, 由水产生的声音都因此改变。有人将之形容为“视觉诗”, 或称其为“一出在无声语言的丰富中, 对着失落灵魂诉说的小品”。

Phillip Zarrilli & Christel Weiler

《身心合一：后斯坦尼斯拉夫斯基的跨文化演技》封面

声音都在舞台上放慢了，这是“活着的沉默”。

》对于这种“另类”艺术，您是如何开始探索的？

》在《水之驿站》这部作品里，我们看到一个非常静态的结构，这对于西方的表演艺术家来说，比较少见也非常困难。在这个过程中，演员要完成高难度的表演，将每天正常的动作放慢，而且没有台词。所以，我与演员交流时，是用易卜生的文献来帮助他们理解的。在这个过程中，演员可以用自发的灵感去发展自己的艺术。作为导演，当我看到演员在某一时刻能够表达出这种关系，就会感到非常欣慰。

》如何缓慢地做一些动作，这需要练习，并不是一蹴而就的。但专业演员能够很好地模仿，他们有精神物理方面的能力——即使他们没有像我那样受过长年的训练。我们每天都要训练这些慢动作，才能表现出对台上台下环境的掌控，以及对其他演员的掌控。我使用瑜伽和武术，因为它们能培养身体的感受与注意力的集中。

》为什么会选择“另类”艺术，而不是斯坦尼斯拉夫斯基的艺术？

》斯坦尼斯拉夫斯基的表演艺术在 20 世纪 70 年代非常流行，但我觉得对演员的限制很大。如果要研究戏剧，就会进入不同的戏剧中，斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧很好，但只是某一些很好，并不能帮助所有的戏剧都达到所应达到的艺术层面。我希望自己能做到的是，根据戏剧本身的内容来打造某些静态的东西，无论是戏剧的写作还是其他。

》台湾把您的书翻译为《后斯坦尼斯拉夫斯基的跨文化演技》，这个“后”是对斯坦尼未尽探索的延续，还是指跟斯坦尼截然不同的训练方法？斯坦尼在后期也运用过东方的方法来训练演员，但您认为他似乎对这个方法的理解是有偏差的，他的偏差表现在哪里？

》斯坦尼确实用过瑜伽。在他那个年代，瑜伽是一个非常争议的话题，今天的瑜伽也存在各种形式和流派。但 19 世纪时，这个词就是一种能量的发射，意味着你在呼吸的过程中发现了一种能量。斯坦尼的训练方法中，确实用到了 19 世纪后半期瑜伽的一些要素，但也存在一些问题。我在我的书中提到，斯坦尼后期或者在他之后，有一些新的东西产生。应该是在他之后吧。

》在我们观看的视频中，演员表现出了恐惧、嫉妒等情绪。您在排练时，演员需要知道他

们这些情绪的来源和背景吗？

》不需要。我们从来不在排练的过程中讨论情绪是为什么、应该怎么做、应该想些什么东西才能够表现出这种情感。但是我们会在空下来的时候进行讨论，而且幸运的是，所有的乐师整个过程都跟我们在一起。比如在表现嫉妒的时候，就用一些音乐来触发演员，有的是与台词相配的音乐，这一点很重要。

》您的作品让我们感受到能量的流动，并且把节奏慢了下来。不同国家、不同民族的演员聚在一起，说着各自的语言，实际上也是一种能量的交换平衡，在这里面我们看到了一种对现代生活的重新认识。古代人的生活是慢的，但是他们的忙碌程度其实和今天是一样的。现代人节奏很快，但实际上同古代人的能量几乎是平衡的。您是怎么看待这个问题的？

》这其实就是日本剧作家太田省吾在创作时的初衷。我作为导演就是要展示剧作家的静态感受，《水之驿站》中的这些想法并不是我发明的，而是剧作家，他作为一个日本现代剧作家，整个艺术风格都是有点另类的。他们很喜欢使用日本的传统艺术，通过这些特殊的技术，让演员慢下来。

》有些西方的传统表演艺术，也吸收了不少如何将声音降低、把动作放慢的方式。这样可以让我们的观众也能够慢下来、静下来。就好像《水之驿站》这部戏，当观众在观看的时候，他们身体的感受仿佛也在审查着什么。有些人可能看了一半，觉得不喜欢就走了。但没有离场的观众，就能够感受到表演者的艺术张力，而且跟随着演员在空间和时间上一起转移，感受这种状态的表现力。

》您为什么要选择不同文化背景的演员？

》我们为什么会把这些演员聚集在一起，是因为他们想在一起做些什么，他们进行过很多的训练，而且每个人都对戏剧感兴趣。比如，我们想对热内的戏有一个新的解读，用自己的方法来表现，这就是我们组成这样一个演员阵容的初衷。他们彼此都有所了解，想要一起工作，这是探索戏剧的好机会。更重要的是，我们的观众是如何对这样的舞台能量做出反应的。我不想代替观众来回答，因为观众的观点是不一样的。我通常会询问他们“你对这样的演员文化背景的组合感觉怎样”，来自不同地区的观众感觉是不一样的，不同的演员组合和搭配的确会使他们有不同的感受。■

TESTING MEANING WITH THEATER
—— JAN LAUWERS AND HIS NEEDCOMPANY

人物

用剧场检验意义

—— 杨·罗威斯及其创办的 Needcompany

■ 文 / 谭颖

作为创始人，比利时艺术家杨·罗威斯曾在根特艺术学院学习绘画，并在视觉艺术方面获得了很高的成就。1979年，他召集并组织了“无领导追随者剧团”，后来该剧团内部进行调整，转变为“模仿者戏剧联盟”。“模仿者戏剧联盟”在艺术风格上力图呈现最为直接、具体、高度视觉化的剧场，并使用音乐和语言作为结构性元素，这对后来杨·罗威斯创办 Needcompany 有很大的影响。与此同时，由杨·罗威斯创作的六个剧目震惊了当时的戏剧界，使之逐渐获得国际上的关注，并于2012年获得“奥地利共和国服务之星最高荣誉勋章”；2014年，他在威尼斯双年展中获得终身成就金狮奖，成为第一位获此殊荣的比利时剧场艺术家。

1985年，杨·罗威斯解散了“模仿者戏剧联盟”，并于次年在比利时布鲁塞尔与舞蹈艺术家格蕾丝·艾伦·巴基共同创立了一家围绕独立艺术家的艺术制作机构，这就是 Needcompany。Needcompany 的作品在国内外最负盛名的场所演出，表演者都具备极

高的表演能力和舞台天赋。Needcompany 最初制作的作品《需要知道》（1987年）和《还行》（1989年）沿袭了“模仿者戏剧联盟”的某些艺术风格，视觉化十分强烈。而在随后的戏剧制作中，故事和主题的重要性在表演中慢慢凸显出来，虽然碎片化的组成特质还在延续，这种特质其实是一种透明的“思想”，以及“行为”和“表演”之间的悖论。这种特质与杨·罗威斯早年作为视觉艺术家的训练和学习有关，他对于剧场这个媒介有着高度个人化的舞台处理风格，甚至在很多方面开辟了剧场习语的创作手法，并以此来检验“剧场”和它的意义。

早在1984年，杨·罗威斯就曾进行大胆尝试，租下了安特惠普的一幢居民楼作为表演场地，让四百多名表演者像正常生活一样地住在里面。观众一个接一个地进入表演空间，却被要求像隐形人一般，无论看到什么，都不能与表演者交流或接触。观众不断推开一扇扇门，看到有的表演者正在厨房做饭，有的在看书，有的甚至在进行性生活，观众的反应也随着不同的场景而变化。这一

主题：杨·罗威斯，尼德公司及其舞台美学

Topic: Jan Lauwers, the international Needcompany and its aesthetics

专家：

杨·洛华兹

Jan Lauwers

艾利卡·费舍尔-李希特

Erika Frieda Elfriede Fischer-Lichte

吕效平

Lv Xieping

刘杏林

Liu Xinglin

演出的目的就是为了探索和发现在极度真实的情境下，如何处理表演者与观众之间的关系，因为无论演员还是观众都应该重视当下的呈现，而不是重现，这种经历就叫作“故事的背景”。

》随着 Needcompany 的不断发展，它几乎囊括了所有类型的艺术创作：戏剧、舞蹈、电影、视觉艺术等。该剧团比较著名的戏剧作品有：1994—1996 年间创作的《蛇之歌三部曲》；1997 年为第十届卡塞尔文件展创作的《卡利古拉》以及《晨曲》（片段）；2005 年杨·罗威斯受现代舞编舞大师威廉·弗塞斯的邀请，与法兰克福芭蕾舞团联合创作的《死狗不跳舞》，以及悲喜三部曲《伊莎贝拉的房间》、《龙虾店》、《鹿的小屋》，曾于 2008 年在奥地利萨尔茨堡艺术节以及 2009 年法国阿维尼翁戏剧节上作完整的演出。

》Needcompany 所有的工作都是建立于艺术项目的基础之上，原创性、必要性和意

义是其三大基本要义。“讲什么故事，谈什么话题，创作什么剧本，这其中最重要的就是创新。在欧洲一般四到五年就会重排一遍莎士比亚的戏剧，在我看来这是对莎翁的致敬，因为在这个过程中我们都是他的仆人，而莎士比亚才是真正的艺术家。”杨·罗威斯说道。艺术传播的媒介总是不断变化的，相较于形式，对于所传达的内容的审视，Needcompany 也从未停止过。这一举动的结果便是艺术作品开枝散叶在不同的领域：杨·罗威斯创作舞台剧、视觉艺术作品、音乐和绘画；蕾丝·艾伦·巴基与罗德·莱姆一起创作舞剧和服装设计；马尔滕·斯格与杨·罗威斯一起担任策展人和作曲家。有些评论家认为，Needcompany 涉猎过于广泛，因此是不专业的，但是杨·罗威斯认为，艺术关乎情感，不但要去思考更要学会感受，要调动所有的感官去感受，这就需要融合不同的艺术领域，从异族文化中找寻资源，打破阻碍创新的框架，追求精致与真实的生活态度。杨·罗威斯从他父亲不计其数的人类学与考古学物件中得到灵感所创作的《伊莎

贝拉的房间》，就是很好的例子。

》杨·罗威斯和他创办的 Needcompany 非常关注表现人性与生活，他们倡导艺术是一种能量的交换，一部优秀的戏剧至少需要五种不同的能量交换，没有能量交换就无法完成优秀的戏剧创作。无论是舞台还是戏剧都是与观众交流的地方，每个人都可以自由地选择想要表演的内容，选择想要表达的故事。观众也可以选择自己观看的焦点，给观众一个特别的时刻调动全身的官能系统去感受戏剧中所激发出的能量，让这种感觉存在于记忆之中，便是表演纯粹的体现。艺术源于生活的多样性，而生活是喜怒哀乐、酸甜苦辣的混合体，但是艺术要呈现的应该是人类乐观积极的态度，即使“心”可能是悲观的，但是“灵魂”一定是乐观的，这也是杨·罗威斯所主张的观点。

》在不断摸索戏剧未来发展的今天，杨·罗威斯和他创办的 Needcompany 从多维化的角度来探索戏剧艺术未来的可能性，用包

容的态度对待艺术，用融合的精神展现生活，用精致的理念呈现作品，在参与和反思的过程中改变着戏剧的模式。E

