

戏曲导演技法谈

余笑予
著

戏曲导演技法谈
戏曲导演技法谈

中国戏剧出版社

戏曲导演技法谈

余笑予 著

中国戏剧出版社

(京)新登字150号

戏曲导演技法谈

余笑予 著

中国戏剧出版社出版

(北京市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

北京彩虹印刷厂 印刷

165千字 850×1168毫米 1/32开本 6.25印张 6插页

1993年12月第1版

1993年12月第1次印刷

印数：1—500册

ISBN 7-104-00511-0/J·252 定价：6.20元

余笑予近照

京剧《膏药章》 湖北省京剧团供稿

京剧《徐九经升官记》 湖北省京剧团供稿

京剧
《药王庙传奇》
湖北省京剧团供稿

京剧《一包蜜》
湖北省京剧团供稿

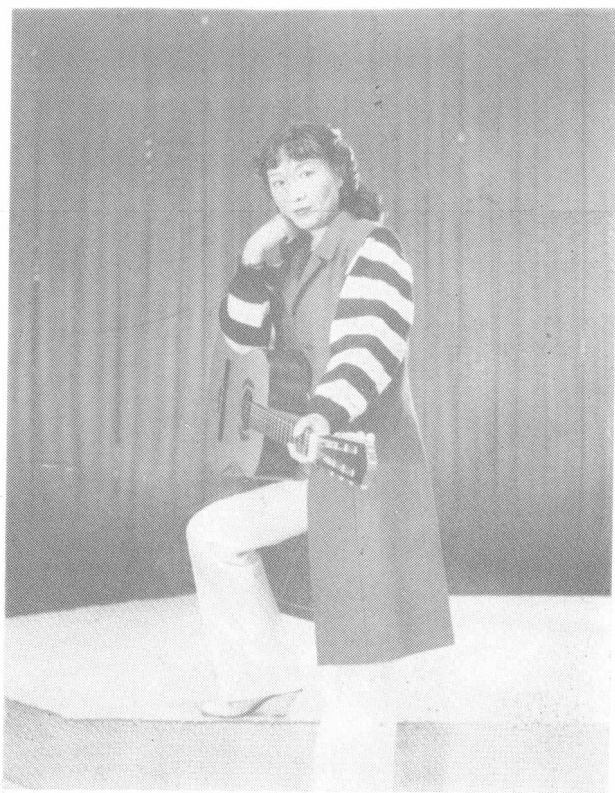
京剧《法门众生相》 湖北省艺术研究所供稿

黄梅戏《僧尼浪漫曲》 湖北省艺术研究所供稿

荆州花鼓戏《原野》 潜江市花鼓戏团供稿

汉剧
《弹吉它的姑娘》
湖北省汉剧团供稿

沪剧《弹吉它的姑娘》 上海沪剧院供稿

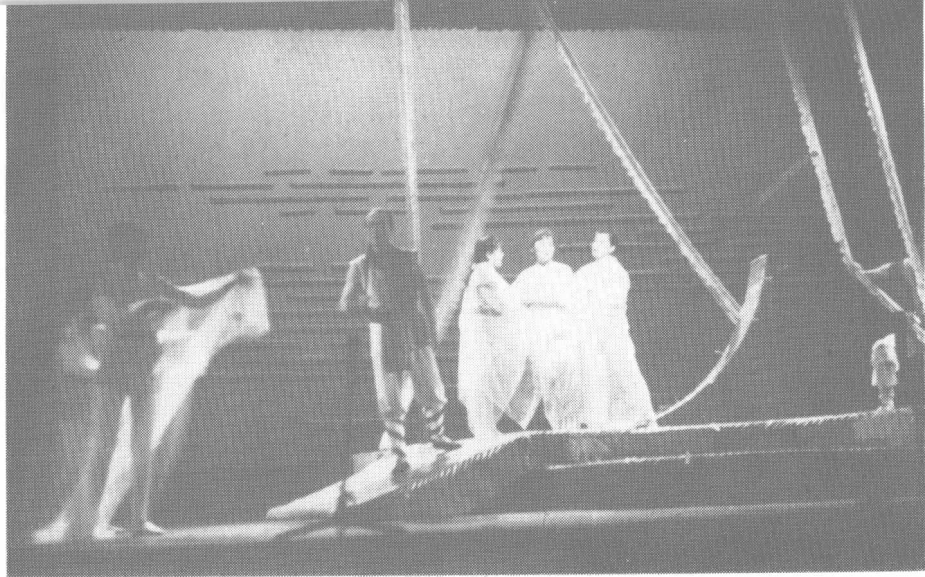
楚剧《虎将军》 湖北省广水市楚剧团供稿

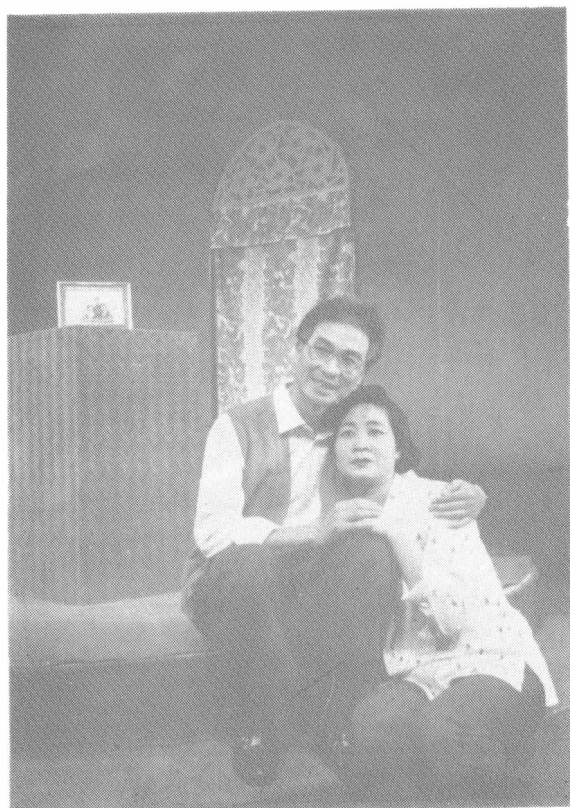
汉剧《求骗记》湖北省
艺术研究所供稿

粤剧《阴阳怨》
深圳市粤剧团供稿

楚剧《悠悠柳叶河》湖北省
艺术研究所供稿

曲剧《情满深山》
河南南阳地区曲剧
团供稿

蜕变中的戏曲导演艺术

(代序)

徐晓钟

我熟悉余笑予，然而，我首先是从他排演的戏中认识他的。从他的《弹吉他的姑娘》、《徐九经升官记》、《膏药章》、《原野》、《虎将军》中使我看到一个非常熟悉戏曲创作规律而又充满创造意识的新戏曲导演艺术的探索者。

余笑予作为一个湖北楚剧小老艺人走进戏曲艺术，楚剧、京剧、汉剧、河南曲剧、沪剧、北京曲剧、荆州花鼓等传统艺术的精华哺育了他。他善于学习和吸收现代话剧艺术的某些艺术观念和方法，这些都被他量体裁衣地用于自己的创作。因此他排的戏是戏曲，又绝非旧戏曲，处处不似传统，可处处有传统。

余笑予从生活出发，使传统形式获得新面貌；他对传统程式推陈出新，创造表现现代生活的新程式，他在富有生命力的戏曲剧种如楚剧、荆州花鼓戏、河南曲剧……中荡漾，使他浑身是戏曲，同时又使许多严格的戏曲程式呈现出生命活力，他使传统形式变化，然而变来变去，他都是在戏曲“韵味”中自如地翱翔。

他不仅吸收了某些新的艺术方法，如“意识流”、“间离效果”、“心态外化”、“蒙太奇”等，而且开始把对情节的兴趣，人物外部行动的兴趣，深化到对于人的丰富内心生活、对于人

的情感世界的开掘；他以极大的热情去追求每一台戏的新的形式，然而他的形式无一不是妙趣横生地揭示出人与生活的内蕴。这使他的戏从内容到形式，从语汇到艺术方法都体现着现代意识。

在“中国戏曲学会”一次扩大会会议上，张庚同志极其冷静地指出：戏曲如果不改革，不革新，则确有衰亡的危险！他认为戏曲面临着在新时期如何解决好戏曲和群众关系的问题。余笑予在戏曲艺术方面最大的成就，是使戏曲为青年观众所接受，使当代观众产生共鸣。《弹吉他的姑娘》在北京大学演出谢幕时，“两百名大学生涌上舞台，向演员献花，献校徽，要求演员签名留念，时间长达五十多分钟。”（龚战：《余笑予艺术年表》）这种景象，多么令人振奋！

《戏曲导演技法谈》中最有价值的部分不在于作者吸收或运用了某些话剧导演艺术的概念，相反，恰恰是作者在自己创作实践基础上所构建起来的某些概念和他用自己的语言对自己创作体会的表述。

这本书的价值还在于作者在阐明“场面调度”、“节奏”及分析和把握“人物情感”层次时整场整场地引例，如《刘崇景打妻》、《僧尼浪漫曲》、《少年天子》、《原野》等。这些十分详尽、生动而又具有说服力的举例，生动地描绘出作者的艺术追求和他自己艺术构思的轨迹；这些整场戏的引例，可以让读者充分地品味到余笑予导演创作中横溢的才思。

我为这本书的出版高兴。我热切期待余笑予的导演创造，在经过一番总结之后，攀登新的高峰！

一九九二年九月二十八日

前面的话

三十五年前，我从一个不谙世事的楚剧演员，走上戏曲导演的岗位，渴望能有一本关于戏曲导演创作方法和技巧的书，以帮助自己的学习，指导自己的实践。

然而，由于种种原因，这类专业书还是久久未见面世，确是一件憾事。我只有在自己的实践中去学习、去摸索、去探求，争取走一条自己的路。

三十五年后的今天，根据自己在导演实践中的觅求、尝试、收获与体会，总结撰写了这个小册子，我不揣浅陋，按我久有的心愿，把它名为《戏曲导演技法谈》。

什么是导演艺术？一句话，导演艺术就是创造完整的戏剧舞台演出的艺术。简而言之，导演的职业功能是排戏，所谓导演艺术，就是排戏的艺术；而导演学，就是总结、研究排戏的学问。“排戏”是一项复杂的综合性的艺术创造工程。导演作为主导者、总设计师和总指挥，当然应有一套完整而富有艺术个性的戏曲导演技法。这里所说的技法，是指导演的创作方法与创作技巧，就是导演者按照戏曲创作规律，有智慧、有章法、有艺术表现力地综合运用戏曲舞台形象创造的各种因素，来组织排练、组织演出，从而个性化地、立体化地揭示作品内涵的方法与技巧。

当然，“无法定法”。严格地说来，这本《戏曲导演技法

谈》，至多只是我在探讨导演技法和建构“导演舞台本”的艺术实践中的经验总结，是“一家之法”。它或许并不希望直接给初学导演者一点技巧上的指点，而更着意于给他们提供一种创作思路上的参照与启示，要做到这一点，对一个长期从事艺术实践的导演者来说，确有一定难度。尽管我还难以在理论上作更多的阐述，但我将尽力捕捉到一些带有规律性、普遍性的因素，将尽力使这本小册子多少能有一些理论性、实践性、系统性的特点，并选取近百个自己实践探索中的戏例，加以说明阐述，以期可读耐看。

戏是排给观众看的，书也是写给人家读的。如果这本小册子能给青年同行们一点点启发，而不是将他们引入旁门左道，则将是对我极大的慰藉。

目 录

蜕变中的戏曲导演艺术（代序）·····徐晓钟	（1）
前面的话·····	（1）
第一章 戏曲导演舞台本的总体构想 ·····	（1）
第一节 提出“导演舞台本”构想的背景·····	（1）
第二节 导演舞台本与戏曲导演艺术·····	（5）
第三节 导演舞台本与舞台综合创造·····	（8）
第二章 戏曲导演舞台本的结构法则 ·····	（14）
第四节 觅求与构建新的演出样式·····	（15）
第五节 选择与安排事件·····	（30）
第六节 组织与重构情节·····	（39）
第七节 设置与处理细节·····	（56）
第八节 导演构思与导演总谱·····	（64）
附：《刘崇景打妻》（导演本）	
第三章 导演舞台本的排练技法（上） ·····	（100）
第九节 场面调度·····	（104）
第十节 场面铺排·····	（106）
第十一节 空间调度·····	（114）

第十二节	时空转换	(124)
第四章	导演舞台本的排练技法(下)	(130)
第十三节	舞台节奏	(130)
第十四节	戏剧行动	(138)
第十五节	情感组织	(147)
第十六节	画面构图	(156)
第十七节	气氛渲染	(160)
第十八节	道具运用	(163)
第五章	导演舞台本的完成与确立	(172)
第十九节	舞台演出的综合完成	(173)
第二十节	导演舞台本的最后确立	(177)
后 记		(190)