

表演

艺术论

张应湘 著

广西师范大学出版社

责任编辑：林 园

整体设计：林 园

ISBN 7-5633-2441-0

9 787563 324415 >

ISBN7-5633-2441-0/G·1801

定价:26.00元

●张应湘 著

表导演

艺术论

广西师范大学出版社

◆《物理学家》

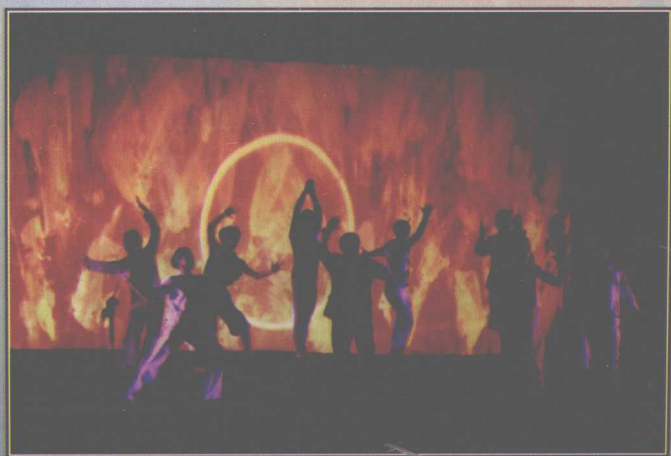
◆《阿混新传》

◆《牛仔女》

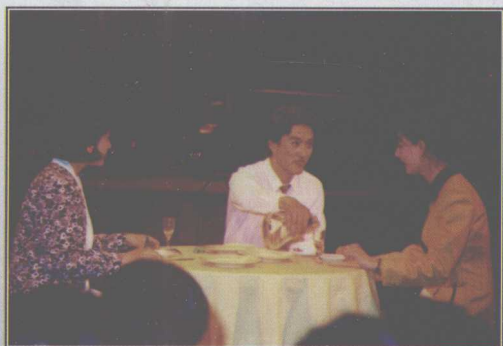
◆《日出》

◆《无名县奇人奇事》

◆ 《我曾经爱过你》

◆ 《北京人在纽约》

◆ 《梦断西樵》

◆《猜一猜谁来吃晚餐》

◆《悲悼》

◆《婆婆妈妈》

作者简介

张应湘教授,1934年生,四川自贡人。1956年毕业于上海戏剧学院表演系本科,后留校任教,曾担任表演教研室主任、表演系主任。他是中国民主促进会上海市第十、十一届委员,中国人民政治协商会议上海市第七、八届市政协委员。

张应湘最早于1978年率先运用西方现代主义的手法进行教学,排练了第一部特殊风格的话剧《我为什么死了》获得很大成功,这在近期中国话剧发展上被认为具有启示性的尝试。嗣后,于1982年又在教学中成功地排练了瑞士剧作家迪伦马特的著名话剧《物理学家》,这部戏在话剧教学和导演领域内产生了重大影响,深受同行专家和观众的赞扬,为此,他作为成功的导演被邀请参加1982年《戏剧报》主办的京、沪两地著名导演会议。

1988年在我国举行的美国著名戏剧家尤家·奥尼尔戏剧节上,他成功地排演了奥氏的著名剧作《悲悼》,这台由学生演出的《悲悼》与当时由著名演员焦晃、姜际成主演的《悲悼》同样受到评论界和专家们的关注,受到观众的好评,文汇报曾载文称《两台“悲悼”各有千秋》。他充分调动了学生主动性的教学法和改革教材的做法,为青年教师学习和仿效,推进了表演教学改革的进程。

1983年他为上海滑稽剧团的严顺开主演的滑稽戏 ▽

《阿混新传》执导,使该剧获得轰动效应,被评为第二届上海戏剧节的一等奖,他同时为上影演员剧团导演的话剧《春之园舞曲》获二等奖,为工人业余剧团导演的独幕话剧《婆婆妈妈》获一等奖,创下了一人同获三个奖项的记录。

后来他相继应邀于1986年广西第三届艺术节和1989年广东第四届艺术节导演了话剧《无名县奇人奇事》和《梦断西樵》均获大奖,他本人获导演奖;在1988年为上海沪剧院茅善玉主演的沪剧《牛仔女》和市工人文化宫话剧《主仆咏叹调》执导时,两剧同时获上海第三届艺术节大奖;除此之外他还为青年话剧团和上海人艺执导话剧《天才与疯子》和《阿混新传》等戏,均受到同行好评。

1993年荣获国务院颁发的政府特殊津贴。1993年和1994年被美国传记学院(ABI)列为世界文化名人。1995年被宝钢教育基金会授予全国高校优秀教师奖。

自序

干了一辈子的戏剧表、导演，风风雨雨中走过了 40 多年的历程，教了那么多学生，也排了不少戏，平时自认为在搞操作性特强的表、导演专业的同行中，能提起笔来写点什么的人不多，好像我本人还能经常注意写点东西留下自己的足迹，文笔虽不怎么高明，自己却总是钟情于斯，每每流露出几分自得，因为她着实是我生命的记录。

出书是为了某种公利已变成人人皆知的事，为了赚钱，为了自我包装或为了评职称……看来对于我都不是，究竟为什么？除了她记录了我在戏剧艺术中漫游的情状和喜乐之外，我还有一个信念：戏剧艺术的不景气恐怕必定是暂时的，不管今日社会转型中出现种种不正常的情况，诸如，偌大的国营书店学术著作寥若

晨星,更找不到几本剧本,充斥书架的是那些低俗的“畅销书”、实用书之类,我不相信这种现象会永远持续下去,总有一天人们会对这种迎合和谄媚表示厌倦的,那些脍炙人口的人类艺术瑰宝终会重新回到书架上来。回顾我走过的艺术历程,有成功的喜悦,亦有失败的教训,有对古代人辉煌的艺术成果的感受,亦有对艺术神秘的探索和追寻,如梦如烟、如痴如醉,把这些记录丢弃掉实在可惜,无论如何我得设法把它们积集出版。这些年,我一有空便筹划此事,今天总算在好朋友的鼎力支持下实现了上述夙愿,这是多么令人快慰的事啊!为此我对谢民、陈肖人、广西师范大学出版社社长党玉敏等诸位先生玉成此事将永志不忘,并致衷心的感谢。

在中学时代,正是共和国初创时期,我除了求学外就开始钟情戏剧,记得当年我是成都一所有名的重点中学的学生文工团团长,当时就自编自演了许多小戏,参与了现实斗争,我们还不自量力地排演了当时上海有名的大型活报剧《美帝暴行图》,演出很成功,以至于同学们在我高中毕业时纷纷建议我填报戏剧表演专业。1952年全国统考中我居然被设在上海的中央戏剧学院华东分院录取。我们西南地区的一行戏剧专业学生20多人随着其他专业院校的新生数百人浩浩荡荡由国家保送,随舟顺长江而下直达上海。多么清晰的记忆,当年跨入戏剧圣殿的情景历历在目。

1955年学院改名上海戏剧学院,在校四年收益最大的是进行了系统的正规训练,读了大量的专业书,看了不少好戏,梅兰芳、周信芳、盖叫天、程砚秋、金山、蓝马、张伐、赵丹、高重实、舒绣文、马娜诺娃、邦达尔丘克,……目睹中外著名的戏剧电影大师的表演,大大开阔了眼界,提高了修养,这为我以后从艺奠定了坚实的基础。更其难忘的是接触了斯坦尼斯拉夫斯基体系。在1955年前,学院虽也按体系要求训练演员,但主要依据是郑君里根据英

文版翻译的《演员自我修养》第一部,后来斯坦尼著作陆续出版,丰富了人们对体系的认识,更为重要的是陆续来了苏联戏剧专家,莫斯科艺术剧院的列斯里,史楚金戏剧学校的校长库里涅夫和列宁格勒戏剧学院的叶·康·列勃柯夫斯卡娅教授,他们来校参与教学,使我们受益匪浅,我们见到了真正的当今活的斯坦尼体系,让我们真正体验到什么是现实主义体验派的表演方法,了解并掌握创造角色的科学规律是从这时开始的,学院的教学从此走上正规,科学的培养演员的方法不仅我们自己受益,而且在我们之后,根据这一方法为基础,培养出了一代又一代的优秀表演人才。

我的两位恩师是不能忘怀的,朱端钧教授和叶·康·列勃柯夫斯卡娅是斯坦尼学派的忠实继承人和传播者,他们有深厚的艺术修养和高尚的艺德,朱先生为我排演了《龙须沟》、《心防》、《一路平安》,列勃柯夫斯卡娅则对《心》剧和《一》剧进行了指导,朱先生对剧本的分析解剖透彻之极,对人物的内心世界挖掘深刻细腻。女专家则是那样娴熟地运用体系和方法,那样如火般的激情,使任何一个稍具想象力的人都会跟她一起燃烧,不知不觉中她把你引入到一座艺术宝库之中,让你吃惊,让你留连,最重要的是使你茅塞顿开,让你自己投身艺海中去漫游……两位恩师给予了我开启表演艺术大门的钥匙,使我终生受用不尽,这本书的出版,也可说是对恩师的永久的纪念。

我不算是很有天赋的学生,但还算勤奋,对表演理论的探求,学生时代就充满了兴趣,毕业时朱先生把我留校作了教师,一干就是40年,看来老师的眼光没有错,干教学越干越有劲,一批批学生在我们的帮助下成长起来,我国的戏剧表演艺术后继有人。今天学生们更大量地投身于影视艺术,创造了许多脍炙人口的好作品,他们为观众所熟知所热爱,我作为教师既高兴又自豪,这是学

院教学的成功。现实主义的表演方法确实是我们创造的基石,到目前为止,我们仍旧是以此为教学的基础,三段式的训练方法(小品、片断、大戏)、体验与体现相结合的原则沿用至今,收效良好,这是值得我们认真总结的。

我从事表演教学的经历,可算是一帆风顺,没有什么坎坷,也没有什么惊天动地的成就,只知在这块土地上默默地耕耘,但也受到社会大环境的影响,1956年毕业到1965年之间,正是青春勃发充满创造力的时期,却碰上了1957年反右,1958年大跃进,1959年反右倾,1960—1962年社教运动。政治运动、社会变故随时都向教学和艺术冲击,一会儿学校办到农村,一会儿学生参加社会调查,教师改造思想……没完没了,艰难地朝前走着,但艺术追求没忘,教学原则没有丢,还是培养了人材,结出了成果。我们怀着更加复杂的心情迎来了下面的那场更大的暴风骤雨——文化大革命。

1965—1978年这12年间正是我生命的黄金时代,却白白地浪费在整日间你死我活的人整人的斗争之中,能够幸存下来已属不易,幸运的是在1973—1976年期间还办了第一期面向工农兵学员招生的演员专科班,我被批准参与该班的教学,当时我真是有灵魂得到解缚之感。重操旧业是多么不易,又是那么地诱人,我们仍然在批判斯坦尼的幌子下贩着斯坦尼的“私货”,而这些坚持现实主义的创作方法的努力,为后来培养出潘虹、奚美娟这样有全国影响的演员奠定了基础。如果说最黄金的年华全都付诸东流的话,那这三年的教学算是一个意外的收获,也可说是为了1978年以后的腾飞积蓄了力量,做好了准备。

1978年学院正式招收本科班,从此开始进入了一个艺术自由和创造性充分发挥的新时期,我几乎是欢呼雀跃着迎接这个新时代,是真正的第二次解放。外国先锋派的作品和方法,不断地通

过传媒介绍进来,我们则如痴如醉地吸收和追寻着。这就是为什么我在1979年就排演出话剧《我为什么死了》和1981年排出《物理学家》的原因。对这样的作品我充满了新鲜感和神秘感,充满了兴趣,日以继夜的学习、思考、想象、研究,有时达到废寝忘食的地步,当时我成了探索戏剧最早的实验者之一,当然仅限于在导演艺术领域。后来探索戏剧成了一股不小的浪潮冲击着中国剧坛,出现了许多好作品,我也被社会所承认,在1983年的第二届上海戏剧节上,我所导演的三个戏都得了奖,个人的艺术生涯也出现了高潮,这是令人难忘的。但是以后的日子,随着话剧的探索发展,使教学和导演艺术步入了一个深层次的反思开挖期,舞台上好戏连台,涌现了许多好演员,北方的李默然、于是之重新充满了活力,上海的魏启明、严丽秋、江俊等人的火爆,青年话剧团以胡伟民导演为核心的娄际成、焦晃、郑玉芝、祝希娟、张名煜等强力集团的形成,都给话剧带来了生机,这阶段对表演和导演艺术的研究都是以他们的创造为中心的。异彩纷呈、争奇斗妍可以形容当时的剧坛盛况,现实主义和现代主义的交相辉映是这时期的特点。在1988年纪念奥尼尔100周年的演出中我导演的和焦晃、娄际成导演的两台《悲悼》可以说是当时上海舞台形象化的反映,严格的现实主义和现代主义并存不悖,文汇报为此发表专栏文章《两台〈悲悼〉各有千秋》。两种处理方法同时被专家和观众认可,同样充满魅力的演出展示了戏剧的繁荣和艺术思维的开放。

但过不了多久,进入90年代以后,戏剧被流行歌曲和卡拉OK等娱乐冲击,渐渐地不景气起来,市场开始萎缩,电视冲击波越来越强劲,从业人员被动摇吸引、“水土流失”……戏剧开始了更加艰难的旅程,探索性戏剧也不为观众所青睐。为了求变求新,小剧场戏剧便悄然兴起。小剧场赖以吸引观众的是什么?一方面是更贴近生活的表演,一方面是更加先锋的观念,这两极化的发

展,其代表作,最早的有胡伟民的《母亲的歌》和《黑屋里的猫头鹰》,近期的有俞洛生的《留守女士》和《鼠疫》,北方的有孟京辉创造的系列,如《思凡》等等。

本人在戏剧大潮中也做过各种实验,1993年改编上演小剧场话剧《北京人在纽约》就是一例,虽然取得了相当的成功,但对戏剧的现阶段发展中的问题,思考还缺少深度,特别是在理论上还不能非常清晰地有个说法,这有待进一步研究。在教学上本人也做过一些理论探讨,现在是需要更加系统化,比如名剧和难剧在教学中的地位,比如调动学生的自觉性和创造力等,有些经验和问题是共同的,值得同行和爱好者引以为戒的。本书对表导艺术的观点是鲜明的,记录了我近18年的思考和心得,记下了我从艺40年的足迹,如果它能对同行和后学留下某种思索借鉴或者回忆,我将感到无限的欣慰。

谢谢诸位。

张应湘

1996年6月

3

目 录

导演手记

她充满了诱人的魅力	
——《物理学家》导演构思	3
求索总是有益而有趣的……	
——迪伦马特戏剧演出初探	22
滑稽戏革新的尝试	
——《阿混新传》导演心得	27
《婆婆妈妈》导演手记	33
《我为什么死了》导演札记	40
话剧繁荣与导演创新	52
面对现实世界	
——话剧《北京人在纽约》导演阐述	61

导演《悲悼》的思索	67
《北京人》导演阐述	79
导演阐述	
——《我曾经爱过你》	80
关于导演构思的断想	89
话剧导演对振兴戏曲的思考	93
贴近生活 淡淡抒情	
——沪剧《牛仔女》导演追求	101

艺术评论

论徐晓钟的导演艺术	107
形神兼备 余韵无穷	
——谈著名话剧演员娄际成的表演艺术	118
相反相成 求真求新	
——评魏启明的表演艺术	127
情真意切 刻意求工	
——再谈娄际成的表演艺术	137
充满生命活力的演出	
——评话剧《神火》	146