

中央戏剧学院 研究生文集

POSTGRADUATE COLLECTION OF
THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

第一辑

The First Collection

硕士卷

An Article Collection of MA

表演导演

ACTING AND DIRECTING

中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编

COMPILED BY THE RESEARCH INSTITUTE AND POSTGRADUATE
DEPARTMENT OF THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

责任编辑：沈 梅

EXECUTIVE EDITOR: SHEN MEI

特约编辑：夏 波 王亚娜

INVITED EDITOR: XIA BO WANG YANA

ISBN 978-7-5039-3286-1

9 787503 932861 >

定价：128.00 元（全六册）

中央戏剧学院研究生文集

POSTGRADUATE COLLECTION OF
THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

第一辑 硕士卷

The First Collection An Article Collection of MA

表演导演

ACTING AND DIRECTING

中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编

COMPILED BY THE RESEARCH INSTITUTE AND POSTGRADUATE
DEPARTMENT OF THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中央戏剧学院研究生文集/中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编. - 北京: 文化艺术出版社, 2007. 6
ISBN 978-7-5039-3286-1

I. 中… II. 中… III. 戏剧-文集 IV. J8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064421 号

中央戏剧学院研究生文集 (第一辑)

编者 中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部

责任编辑 沈 梅

责任校对 张 莉

封面设计 刘宝华

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2007 年 6 月第 1 版

2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 69.375

字 数 1850 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-3286-1/J·860

定 价 128.00 元 (全六册)

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

总 序

廖向红

经过中央戏剧学院研究生部的广泛征集、六系教授的精选推荐和戏剧艺术研究所的认真编辑,《中央戏剧学院研究生文集(第一辑)》终于要出版了,这是一件十分令人高兴和值得庆贺的事情!

中央戏剧学院于1981年11月经国务院学位委员会批准,首批获得硕士学位授予权;1986年7月获博士学位授予权,至今已先后培养了24届硕士研究生、17届博士研究生,共计300余人。他们在校攻读学位期间,努力学习,勤奋钻研。在我院众多老师的辛勤培养和精心指导下,撰写出了一大批高质量的学术论文,其中有许多都已在高水平的学术刊物或出版社发表、出版,对中国及国外戏剧研究与创作产生了良好的影响。本论文集的整理出版,既是对中央戏剧学院研究生教育成果的总结展示,也更希望这些成果能对国内外的戏剧研究与创作产生更广泛深入的积极作用。当然,这些文集上的论文还只是中央戏剧学院研究生论文库中的一部分,随着学院研究生教育的发展改革,有更大规模及更多专业方向的研究生论文将会涌现。所以,本论文集列为“中央戏剧学院研究生文集”的第一辑,以后,我们将对学院研究生论文不断精选结果,系列化地陆续出版,以展示我院研究生教育的优秀成果和发展面貌。需要说明的是,为了节约经费和让更多新的优秀论文面世,原已出版过的

论文不再收入本论文集。

为了让更多人了解中央戏剧学院研究生教育的发展状况，在此有必要对其作一个简要的介绍。

1981年11月，经国务院学位委员会批准，中央戏剧学院首批获硕士学位授予权。硕士学位授予权的二级学科专业点，专业方向有戏曲历史及理论、戏剧历史及理论、舞台美术研究；

1986年7月，经国务院学位委员会批准，学院的戏剧历史及理论专业获博士学位授予权；

1990年10月，国务院学位委员会将我院的硕士学科专业点增列并调整为戏剧学、戏剧电影文学、导演艺术及表演艺术、舞台美术及技术四个二级学科硕士专业点，其中戏剧学为博士学科专业点；

1997年6月，国务院学位委员会对全国的硕士、博士学科专业进行了合并调整，学院戏剧戏曲学专业被定为二级学科硕士和博士专业点；

2003年，经国务院学位委员会办公室批准，学院开始招收高等学校在职教师攻读硕士学位人员；

2003年，经国家人事部、全国博士后管委会批准，学院新设戏剧戏曲学博士后科研流动站；

2005年，经国务院学位委员会办公室批准，学院成为首批有资格招收艺术硕士专业学位（MFA）的试点单位之一；

2006年1月，经国务院学术委员会批准，在第10批博士和硕士学位授权学科、专业申报中，我院的“电影学”和“广播电视艺术学”两个二级学科硕士专业点获硕士学位授予权。

自1950年4月成立至今，作为中国戏剧艺术教育的最高学府，中央戏剧学院历来强调教学与科研并重，通过不断拓展和加强学科建设，已成为我国重要的戏剧及影视等艺术教学与科研中心。现有中国话剧、戏曲史论、戏剧艺术学、外国戏剧、戏剧编剧及编剧理论、戏剧学、戏剧

导演理论与实践、戏剧（影视）表演理论与教学、舞台设计与理论、舞台服装设计理论与、舞台化装设计与理论、舞台灯光设计与灯光技术、舞台美术历史与理论研究、戏剧（影视）编导、戏剧（影视制片）管理、戏剧管理等 16 个硕士学位研究方向，以及导演艺术研究、欧洲戏剧、戏剧美学、表演艺术与导演理论研究、戏剧（影视）美学、戏剧编剧理论、东方戏剧等 7 个博士学位研究方向。

在研究生的培养与教学中，中央戏剧学院坚持理论与实践相结合，坚持学生的基本功、基本技能、基础理论与独创性的培养学习相结合，坚持专业水平与人格素质培养相结合，积累了深厚的艺术教学经验与传统，形成了富有鲜明特色的办学风格和体系，被国家授予唯一的“戏剧戏曲学”重点学科点，赢得了良好的国际学术及社会声誉。为国内及国外培养了众多优秀的高层次戏剧及影视艺术专门研究人才，其中，有相当一部分人已成为蜚声中外的艺术家、学者、教授和专家。许多国外留学生学成归国后也已成为该国的戏剧专家，成为传播中国戏剧文化和促进中外文化交流的使者。

近年来，学院为树立新理念、建立新制度、形成新秩序，规范学院研究生培养与管理工作，提高培养质量，相继制订、编辑、汇总了一系列规范教学与管理行为的文件 23 个，遵照教育部于 2005 年 2 月发布的《普通高等学校学生管理规定》，编辑、印刷了《研究生手册》，为依法建章、依法治学、规范管理提供了依据。同时不断完善教学设备与基础设施，拥有先进的实验剧场和多个形态规模不一的小剧场，以及国内中文类戏剧图书藏书最为丰富的图书馆，为本科及研究生的学习研究提供了有利的条件。

2004 年 10 月，为加强我院研究生教学实践和创新能力的培养，建立研究生科研创新激励机制，学院研究颁发了《中央戏剧学院研究生教学创作实践剧目制作演出规定（试行）》文件，并为推动该活动的顺利进行，投入了大量的财力、物力和人力。至今已进行了 5 个演出季，创作排演剧目达 13 个。其中，原创小剧场戏剧《长梦》和《四季》参加了

由教育部体育卫生与艺术教育司、中央戏剧学院联合主办的“2005 年表演教学国际研讨会与戏剧演出展”。《长梦》还参加了贝尔格莱德“第二届大学生戏剧节”，《朱丽小姐》代表学院参加了 2006 年 10 月举办的北京第一届大学生戏剧节，并代表学院赴印度参加第 9 届国际戏剧节，所到之处广受好评。

研究生教学创作实践剧目的演出，鼓励探索，倡导合作，不仅大大强化并推动了研究生自己动手创作实践能力的提高，更为不同研究方向的研究生开展交流与合作提供了良好平台，切合、突显了理论实践相互促进并与多种艺术综合整体化的戏剧学教育的特性要求，这是提高学院研究生培养质量和研究生教育整体水平的一种积极探索和尝试。

今年是跨入 21 世纪的第 7 个年头，中央戏剧学院进入到了一个新的历史发展时期，挑战和机遇令人奋进。学院经过深入调查研究，制定了学院未来中长期发展目标，决定“以转变教育和办学理念为先导，以体制改革为核心，紧密围绕重点学科建设这条主线，走内涵式发展的道路”为指导思想，将“成为具有鲜明特色和国际一流的艺术院校”作为未来 30 年的办学目标。学院的研究生教育将围绕学院的发展思路与办学目标，不断推进和深化研究生招生选拔机制以及研究生培养管理体制的改革，不断地吸收先进管理经验，有效地组织教育资源，在教育理念、教育制度及管理方法等方面坚定、持续、大胆、科学地进行创新，不断提高硕士、博士研究生的教育培养质量，以满足社会对高层次戏剧艺术专门人才的需求。

本论文集的出版，得到了文化艺术出版社的总编辑查振科先生、责任编辑沈梅女士的大力帮助，在此一并表示诚挚的谢意！

2007 年 6 月 5 日于北京

目 录

总 序	廖向红 (1)
-----------	-----------

试论小剧场戏剧的表演艺术 / 麻淑云

引 言	(3)
一、演员与舞台空间	(5)
(一) 由大到小的舞台	(6)
(二) 可变舞台(流动舞台)	(7)
(三) 圆形后凸式舞台	(8)
(四) 圆形舞台(内中心舞台)	(8)
(五) 外中心舞台	(9)
二、演员与观众	(10)
(一) 观演距离的调整	(10)
(二) 演员与观众的交流	(11)

(三) 立体交叉反馈	(13)
三、小剧场戏剧的演员表演特征	(16)
(一) 面对面的逼真表演	(16)
(二) 近距离条件下的细节处理	(20)
(三) 简洁、洗练的舞台行动	(24)
(四) 观众参与下的即兴表演	(27)
(五) 表演的立体美	(30)
结 语	(34)
参考文献	(35)

从“心象”到形象 / 宋丽博

——论北京人艺演员创作的主要
途径“心象说”

引 言	(41)
一、北京人艺演剧学派·焦菊隐·心象说	(41)
(一) 北京人艺演剧学派	(42)
(二) 焦菊隐与“心象说”的提出	(44)
二、“心象说”的丰富内涵	(52)
(一) “心象”释	(52)
(二) “心象说”的基本内容	(53)
(三) “心象说”在演员的创作实践中	(61)
三、“心象说”的理论价值	(81)
参考文献	(82)

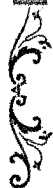
西方音乐剧与中国戏曲比较研究 / 陈 刚

引 言	(87)
一、音乐剧与戏曲的产生、发展轨迹的比较	(87)
(一) 音乐剧的产生、发展及各时期主要特征	(88)
(二) 戏曲的产生、发展及各时期主要特征	(100)
(三) 小结	(105)
二、文化传统与审美取向的根本差异	(106)
(一) 音乐剧的文化特点及其美学原则	(106)
(二) 中国的文化传统及其审美追求对戏曲的影响	(109)
三、音乐剧和戏曲由于其诞生时间上的不同所 带来的差异	(112)
(一) 鲜明的时代感是音乐剧最突出的特征	(112)
(二) 超长的封建社会时期给戏曲发展带来的影响	(113)
四、音乐剧与戏曲在艺术特色上的异、同	(115)
(一) 表演	(115)
(二) 音乐	(123)
(三) 舞台美术装置、灯光及化、服、道、音响	(127)
结语 比较引起的思索	(132)
(一) 音乐剧的民族化道路	(132)
(二) 戏曲革新的思路	(136)
参考文献	(137)

论导演艺术创作中再现与表现 的有机融合 / 廖向红

引 言	(141)
-----------	---------

一、再现型导演艺术的特征、魅力、局限	(145)
(一) 再现型导演艺术的特征	(146)
(二) 再现型导演艺术的魅力	(152)
(三) 再现型导演艺术的局限	(153)
二、表现型导演艺术的特征、魅力、局限	(155)
(一) 表现型导演艺术的特征	(155)
(二) 表现型导演艺术的魅力	(164)
(三) 表现型导演艺术的局限	(166)
三、我国新时期话剧导演创作由“再现”向“表现” 的重心转移	(168)
四、争取导演创作中“再现”与“表现”的有机融合	(180)
(一) “再现”与“表现”是一对既对立又统一的矛盾体	(180)
(二) “再现”与“表现”的融合是我国未来导演艺术发展 的理想途径之一	(183)

嬗变中的导演审美意识管窥 / 查明哲

引 言	(193)
一、审美心理定势的调整、充实和审美创造思维的 辩证开拓	(194)
(一) 美感的丰富与思维方式的变革	(195)
(二) 戏剧功能认识的立体化	(199)
(三) “回归”与追赶, 双向融会	(201)
(四) 创作思维的多向辐射、多维联系	(204)
二、审美理想的深化与审美情趣的变易	(209)
(一) 重笔写——人	(209)

(二) 呼唤——哲理	(215)
(三) 走向新的王国	(223)
三、审美意识中主体意识的觉醒与强化	(229)
(一) 展示自己的心灵,发出自己的声音	(231)
(二) 在“全方位”探索、突破中显现的创造意识	(237)
结 语	(249)
参考文献	(250)

对焦菊隐导演美学思想的再认识 / 田代嘉弘

——兼论其对未来戏剧发展的启示意义

引 言	(255)
一、焦菊隐导演美学生成的时代与社会文化背景	(258)
(一) 20 世纪西方戏剧的发展趋向	(258)
(二) 进入近现代社会前的东方传统戏剧	(260)
(三) 20 世纪东方戏剧发展的独特性	(265)
(四) 中国话剧走向现代化的历史机缘	(267)
(五) 焦菊隐导演美学生成的个性因素和所在 文化群体的促成因素	(269)
(六) 历程概述与简要结论	(274)
二、焦菊隐导演美学的核心观念	(277)
(一) 欣赏者与创造者共同创造	(278)
(二) 虚与实的结合,以虚带(代)实	(287)
(三) 通过形似达到神似,主要在神似	(293)
三、焦菊隐导演美学中的诗意观与东方哲学的 内在联系	(303)

(一) 戏剧艺术的本质——诗意	(303)
(二) 东方的“共生性道德气质”与诗意	(305)
(三) 共生思想在现代社会中的重大意义	(307)
(四) 焦菊隐导演美学思想的启迪性与前瞻性	(312)
参考文献	(316)

当代中国导演对西方戏剧经典 的四种误读 / 李 莎

引 言	(321)
一、为批判现实而有意误读	(323)
(一) 同类例证	(323)
(二) 典型案例《一个无政府主义者的意外死亡》	(328)
二、为展现自身文化视点而有意或无意误读	(344)
(一) 同类例证	(344)
(二) 典型案例《图兰多》	(346)
三、为呼唤社会进步而有意误读	(360)
(一) 同类案例	(360)
(二) 典型案例《玩偶之家》	(363)
四、因为缺乏背景知识而无意误读	(371)
(一) 同类案例	(371)
(二) 典型案例《马》	(372)
结 语	(380)
参考文献	(381)

北野武电影导演艺术研究 / 解 伟

引 言	(387)
一、从《那个极其凶暴的男人》到日本电影界的 《大佬》——北野武的电影旅程	(390)
(一) “天才武”	(390)
(二) 监督——北野武	(394)
二、无言的爱与死——北野武电影的主题	(406)
(一) 死与暴力	(407)
(二) 爱与童真	(411)
三、电影语言	(413)
(一) 叙事	(414)
(二) 色调	(419)
(三) 镜语特点与剪辑	(421)
(四) 时空	(424)
(五) 音乐音响	(426)
(六) 表演	(428)
结 语	(430)
参考文献	(433)

试论小剧场戏剧的表演艺术

麻淑云

