

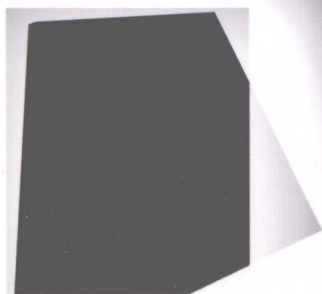
剧场和戏 丛书

The Open Door

敞开的门

谈表演和戏剧

[英] 彼得·布鲁克 著 / 于东田 译

戏剧是一种人类根本性的需要，
而剧场以及戏剧的形式、风格等等只是些暂时的盒子，
完全可以被取代。

Peter Brook

新
星
出
版
社
NEW STAR PRESS

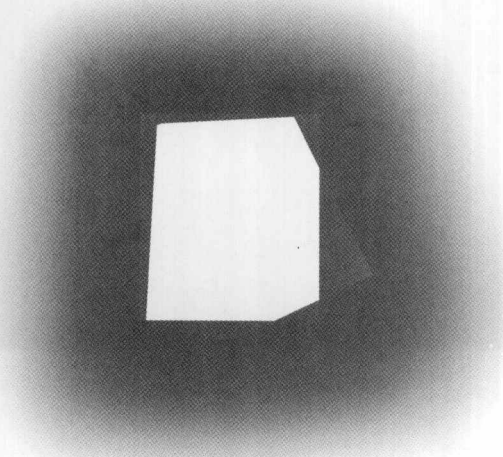
剧场和戏 丛书

The Open Door

敞开的门

谈表演和戏剧

[英] 彼得·布鲁克 著 / 于东田 译

Peter Brook

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目CIP数据

敞开的门：谈表演和戏剧/（英）布鲁克著；于东田译。
—北京：新星出版社，2007.12
ISBN 978-7-80225-383-4

I.敞... II.①布... ②于... III.戏剧—艺术
理论—研究 IV.J80

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第170885号

敞开的门：谈表演和戏剧

（英）彼得·布鲁克 / 著 于东田 / 译

责任编辑 李 曼
装帧设计 林 涛 阿 提

出版发行 新星出版社
出 版 人 谢 刚
社 址 北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005
网 址 www.newstarpress.com
电 话 010-65270477
传 真 010-65270449
法律顾问 北京建元律师事务所

经销电话 010-65512133
读者服务 010-65267400 service@newstarpress.com
邮购地址 北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂
开 本 889×1140 1/32
印 张 5.625
字 数 65千字
版 次 2007年12月第一版 2007年12月第一次印刷
印 数 0001~5000
书 号 ISBN 978-7-80225-383-4
定 价 21.00 元

版权专有，侵权必究。如有质量问题，请与出版社联系调换

· 译者简介 ·

于东田 上海戏剧学院教师，上海市作家协会会员。著有长篇小说《大路千条》、中短篇小说集《狗不是狼》。

- 敞开的门：谈表演和戏剧
- 迈克·弗雷恩戏剧集
- 萨拉·凯恩戏剧集
彼得·布鲁克谈话录
中国独立戏剧档案

[英] 彼得·布鲁克
[英] 迈克·弗雷恩
[英] 萨拉·凯恩
[英] 彼得·布鲁克
张献

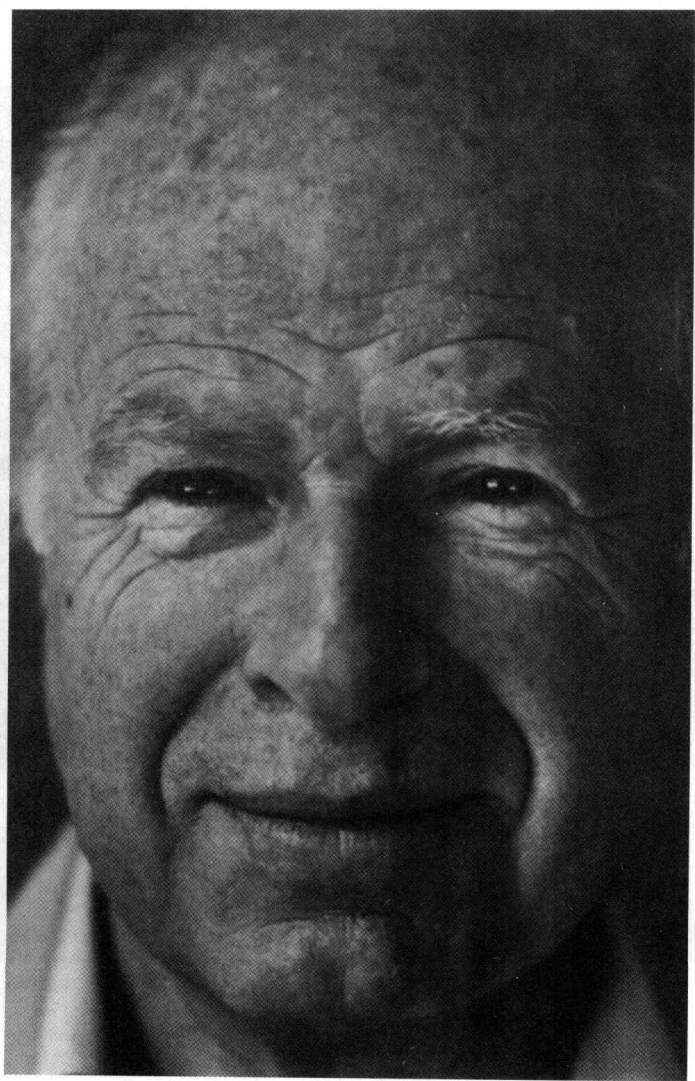
责任编辑 李 曼
特约编辑 知北游
装帧设计 林 涛
阿 提

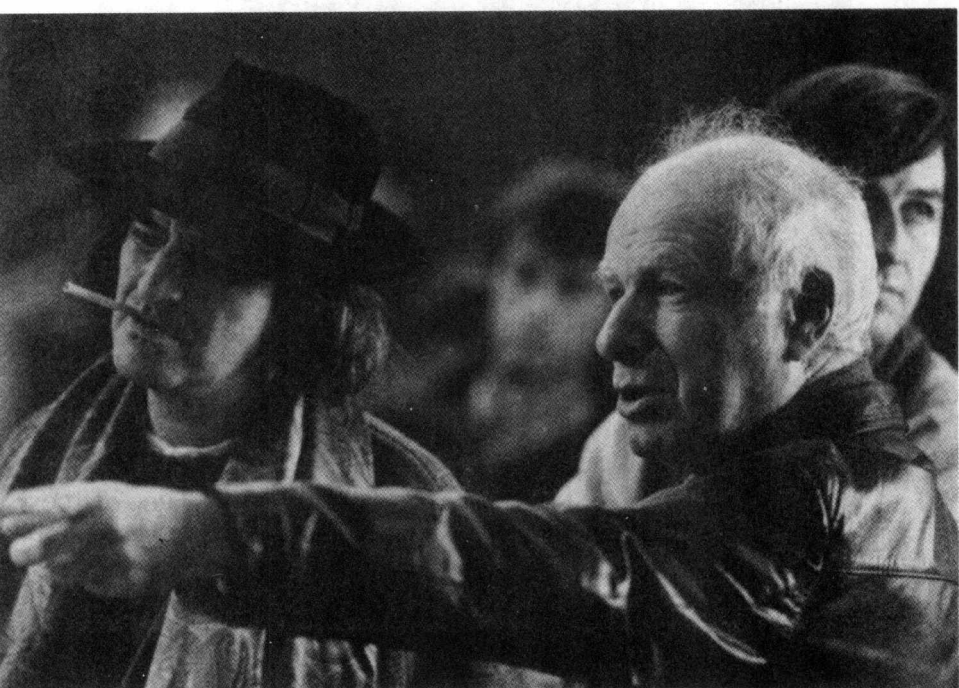
彼得·布鲁克

彼得·布鲁克

彼得·布鲁克

彼得·布鲁克与摄影师维利·卢布彻斯基 (Willy Lubtchansky)

彼得·布鲁克
PETER BROOK

1925年出生于伦敦，牛津大学硕士，大学期间他创建了牛津大学电影社。他曾在皇家莎士比亚剧院（Royal Shakespeare Company）担任导演，现在他领导着位于巴黎的国际戏剧研究中心（International Centre of Theatre Research）。

他执导了50多部戏剧作品，其中包括《爱的徒劳》（*Love's Labour's Lost*）、《暴风雨》（*The Tempest*）、《李尔王》（*King Lear*）（斯特拉福[Stratford-upon-Avon]）；《环绕月亮的指环》（*Ring Around the Moon*）、《俄狄浦斯王》（*Oedipus*）、《桥头眺望》（*A View from the Bridge*）、《哈姆雷特》（*Hamlet*）（伦敦）；《贵妇还乡》（*The Visit*）、《马拉/萨德》（*Marat/Sade*）、《仲夏夜之梦》（*A Midsummer Night's Dream*）、《卡门的悲剧》（*The Tragedy of Carmen*）（纽约）；《穆斯格拉夫中士之舞》（*Sergeant Musgrave's Dance*）、《飞鸟大会》（*The Conference of the Birds*）、《雅典的泰门》（*Timon of Athens*）、《摩诃婆罗多》（*Mahabharata*）、《樱桃园》（*The Cherry Orchard*）。

他执导的电影有《乞丐的歌剧》（*The Beggar's Opera*）、《蝇王》（*Lord of the Flies*）、《李尔王》（*King Lear*）、《与杰出人士相遇》（*Meeting with Remarkable Men*）。

他还执导了歌剧《费加罗的婚礼》（*The Marriage of Figaro*）、《鲍里斯·戈都诺夫》（*Boris Godunov*）（伦敦寇文花园剧院[Covent Garden]）和《浮士德》（*Faust*）、《叶甫盖尼·奥涅金》（*Eugène Onegin*）（纽约大都会歌剧院[Metropolitan Opera]）。

他的著作包括《空的空间》（*The Empty Space*, 1968年）、《流动的视点》（*The Shifting Point*, 1994年）、《思绪如缕》（*Threads of Time: Recollections*, 1999年）。

他是我们这个时代最伟大的艺术探索者之一。

——安德列·格莱格雷 (Andre Gregory)

彼得·布鲁克总是不断地让我们惊讶——不是以那些普通的流行的方式，而是以古老的持久的方式，永远影响着你的心灵。

——肯·伯恩斯 (Ken Burns)

他是二十世纪戏剧界少有的真正的戏剧革新家之一。

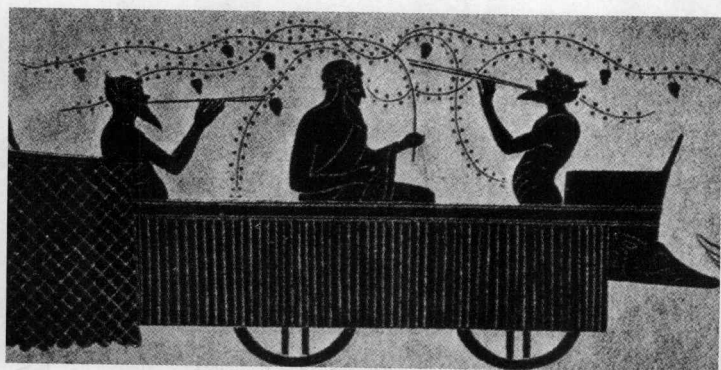
——克莱夫·巴恩斯 (Clive Barnes)

从《李尔王》到《卡门的悲剧》，从《马拉/萨德》到《摩诃婆罗多》，彼得·布鲁克再度创造了现代剧场——不是一次而是一而再再而三。在《敞开的门》里，这位先知般的导演和理论家，为他的作品做出了明白易懂、全面详尽的哲学阐释。

这是一个悖论的哲学：我们到剧场里来寻找生活，但那个生活必须迥异于我们在剧场外看到的生活；演员们必须极其刻苦地做准备，同时又要愿意放弃这些准备工作的结果；导演的最可靠的本事可能是他对乏味的承受能力。布鲁克从他的整个职业生涯中挑出实例来说明这些原则，这些故事还展示了他的作品与莎士比亚、契诃夫的戏剧，以及印度和伊朗的本土戏剧息息相通。这些讨论的结果是一种无与伦比的视点，它同时关注台前幕后，它的洞察力是新鲜的，它的文字是优雅的。

献给伊莲娜和西蒙
for Irina and Simon

好戏在后头

史书上记载的“第一个演员”忒斯庇斯仅仅是把自己一个人从歌队中分了出来，还没有真正创造出戏剧，是“希腊悲剧之父”埃斯库罗斯在忒氏的基础上再加上一个演员——有了两个演员，这才有了世所公认的戏剧。

大约二十年前，我国剧坛十分热闹的那些日子里，英国大导演彼得·布鲁克《空的空间》的中译本（邢历等五人译，中国戏剧出版社1988年版）送来了我们太需要的理论，书中一开头那两句话就让人拍案叫绝：“我可以选取任何一个空间，称它为空荡的舞台。一个人在别人的注视下走过这个空间，这就足以构成一幕戏剧了……”有着两千五百年历史的戏剧，它的定义竟可以这么简单，这么大气！

不过现在仔细看看这段常见的引文，有两个问题不得不说一说。第一个是翻译上的，头两句精彩的译文以后，意思马上就拧起来了“……然而当我们谈到戏剧时，这却远非我们的本意。戏剧是一个概括全面的通用词汇，它将红色帷幕、舞台灯光、无韵诗句、笑声、黑暗统统胡乱地加在一起成为一个混杂的概念。”戏剧的“本意”到底是什么？布鲁克的“本意”又是什么？难道他是在给我们这样一个“混杂的概念”吗？这段话我是这样翻译的：“……可是当我们谈到戏剧的时候，却不是这么看的，总是要想到大红的幕布、聚光灯、无韵诗句、笑声、黑屋子，而这些

都是人们硬要在一个多功能的词所表达的多义形象上乱加上去的
东西。”*是不是比较清楚了？布鲁克的意思本来是清楚的。

第二个问题倒是他自己的。一个人走路，一个人着看，当然也可以算是戏剧，理论上说得通；但事实上，绝大多数的戏剧——包括布鲁克自己导演过的几乎所有的剧，都不可能这么简单。再说，他这个定义和当时中国话剧人已经熟知的波兰导演格洛托夫斯基（Jerzy Grotowski）的戏剧定义并没有太大的不同。格洛托夫斯基早就说过，戏剧只需有演员和观众两大要素足矣，剧本、服装、灯光等等都是可有可无的玩意儿，布鲁克的这段话不过描述得更形象些罢了。当然也可以说，他加上了空间这第三个要素，然而空间对格洛托夫斯基来说是不言自明的，还用提吗？

其实，戏剧中更为关键的是另一个第三要素——第二个表演者，那个能和第一个走路者对出“戏”来的另一方。想一想，两千五百年前的古希腊戏剧是怎么来的？史书上记载的“第一个演员”忒斯庇斯（Thespis）仅仅是把自己一个人从歌队中分了出来，还没有真正创造出戏剧，是“希腊悲剧之父”埃斯库罗斯（Aeschylus）在忒氏的基础上再加上一个演员——有了两个演员，这才有了世所公认的戏剧。

《空的空间》是布鲁克写的第一本理论书，时年1968，正是西方反战运动、街头政治和先锋戏剧都最火爆的时候，一切成规都要打破，剧团纷纷走上街头，踏进公园，任何地方都能

* Peter Brook. *The Empty Space*. Penguin Books, 1968. 该段译文的原文是：Yet when we talk about theatre this is not quite what we mean. Red curtains, spotlights, blank verse, laughter, darkness, these are all confusedly superimposed in a messy image covered by one all-purpose word.

彼得·布鲁克与格洛托夫斯基（1975年）

演戏。布鲁克虽不算是当时那些政治戏剧的先锋，但也做过露天演出，后来还带剧团去了非洲和中东的农村——那里根本没有专做剧场的房子，于是“空的空间”的概念应时而生。大概是矫枉过正，极而言之，他对格洛托夫斯基提出的演员观众二要素那个已经是极简的理论再做减法，把两个概念都缩到最小，只要一个人，那就有点过份了。二十多年过去后，他又出了几本书，1994年的《移动的视点》和1999年的《思绪如缕》，直到最近这本《敞开的门》（2005年），他的理论愈益全面，也愈益成熟。在现在这本书里，布鲁克正式提出了戏剧的第三要素，补充了《空的空间》里的定义。他在第一章里就写道：“我曾经说过，戏剧开始于两个人相见，如果一个人站起来，另一个人看着他，这就已经开始了。如果要发展下去的话，就还需要第三个人，来和第一个人发生遭遇。这样就活起来了，还可以不断地发展下去——但一开始的三个要素是最基本的。”（正文第17页）