

ZHEJIANGSHENG DANGDAI XIJUJIA CONGSHU

浙江省当代戏剧家丛书

王复民

戏剧导表演艺术散论

XIJU DAOBIAOYAN YISHU SANLUN

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧导表演艺术散论/王复民著.——北京:中国戏剧出版社,2002.12

浙江省当代戏剧家丛书/顾颂恩主编.

ISBN 7-104-01567-1

I. 戏... II. 王... III. 戏剧理论—剧本—综合集—中国—当代 IV. I230

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 042731 号

戏剧导表演艺术散论 (浙江省当代戏剧家丛书)

中国戏剧出版社出版

(北京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

杭州余杭大华印刷厂 印刷

4800 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 240 印张

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-1 000 套

ISBN 7-104-01567-1/J·660

全二十册定价:480.00 元

本册定价:24.00 元

献给親爱的母校

上海戏剧学院 惠存

王 复民敬赠

二〇五十月百母校六十六度

在浙江省导演学会年会上讲学。

在中国莎士比亚学术研讨会上发言(右一)。

赴日本访问演出。

和英国剑桥大学戏剧系教授周采芹女士（周信芳女儿）合影。周手持的照片系周信芳先生于1941年演话剧《雷雨》中周朴园一角时的留影。

和浙江省导演学会同仁在望江山合影。

前左起：王复民、方海如、程维加、汪莉珍、史行。

后左起：李雪华、赵雪海。

为浙江话剧团导演《铁蹄下的玫瑰》剧照。

在导演《沧海还珠》的新闻发布会上。

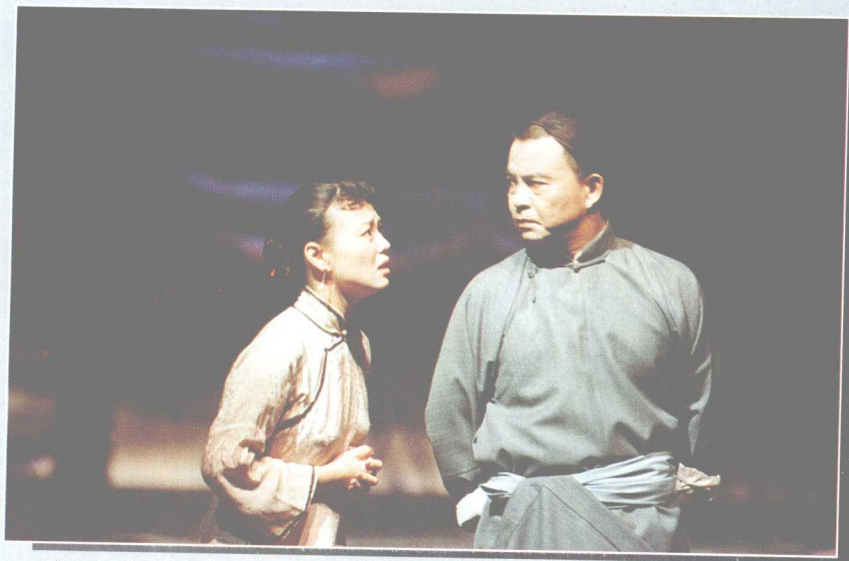
左起一排：王复民、杜宣、莎莉、秦怡、张瑞芳、曹雷。

左起二排：周谅量、张绶令、乔奇、江俊、佟瑞敏等。

《沧海还珠》在排演中。

左起：王复民(导演)、周谅量、张瑞芳、江俊、莎莉

《沧海还珠》剧照。

左：蓉蓉，右：王正军。

《沧海还珠》剧照。

左起：陈少泽、周谅量、凌之浩、张瑞芳、江俊、莎莉、秦怡、乔奇。

改编、导演美国奥尼尔名作《安娜·克里斯蒂》
剧照，赴澳门演出(左:王小红、右:杨和平)。

为上海戏剧学院导演的奥斯特洛夫斯基(俄)名剧《大雷雨》剧照。

为上海戏剧学院导演的奥斯特洛夫斯基(俄)名剧《大雷雨》剧照。

总 序

林晓峰

作为“文化之邦”的浙江，远在五万年以前，就有“建德人”生活在这里，开辟草莱，揭开了浙江历史的序幕。自古以来，浙江山川秀丽，人文荟萃。仅以文学艺术界来说，从南北朝的沈约、谢灵运，到近代的龚自珍、王国维、李渔，到现代的鲁迅、茅盾、郁达夫，都在我国的文学艺术史上占有非常重要的地位。作为戏剧来说，中国最早的、成熟的戏剧——南戏，就是在我们浙江形成的。浙江是中国戏剧的故乡。为此，我作为浙江人，感到十分自豪。

建国以来，我们浙江省文学艺术的发展，更是全面地繁荣起来。作为文学艺术中的一个十分重要的方面的戏剧，更是在全国有着突出的地位，出了一大批好戏。昆剧《十五贯》、绍剧《孙悟空三打白骨精》、甬剧《两兄弟》、越剧《五姑娘》在 50 年代就轰动全国；到了 60 年代，越剧《胭脂》、《山花烂漫》，绍剧《于谦》，甬剧《亮眼哥》等好戏使全国的戏剧界对浙江刮目相

看；到了改革开放以后的新时期，我省的越剧《五女拜寿》、《西厢记》、《巧凤》、《陆游与唐琬》、《汉宫怨》、《乾嘉巨案》等，又一次在全国产生了很大的影响。

为了使这样一大批的剧作传之后世，使后人能够有一个学习与借鉴的机会，使我们的戏剧传统能发扬光大，从1990年开始，我们就着手抓剧作家选集的编辑、出版工作。当时，我们戏剧界的老前辈李光耀、沈祖安、王秀涛同志，就不辞辛劳，为我们老一辈的剧作家出书。1990年，出版了《顾锡东剧作选》和史行同志的《艺海扬帆》论文集；1991年，出版了《魏峨双戈剧作选》；1993年，出版了《陈静、贝庚、金松剧作选》和《胡小孩剧作选》；1994年，出版了沈祖安同志的论文集《变与不变》；1995年，出版了《徐为剧作选》。这样，从1990年到1999年的10年中，我们为史行、顾锡东、钱法成、魏峨、胡小孩、沈祖安、陈静、贝庚、金松、谭伟、尤文贵、徐为等12位剧作家、导演、评论家出版了9本专著。这是我省的第一套戏剧丛书。这些专著的出版，为繁荣我省的戏剧创作，起到了良好的指导和促进作用，并将伴随时间的延伸，越来越显示出它的意义。

与此同时，在这些老一辈戏剧家的影响下，我省中青年的剧作家在健康成长。他们的作品，也在全国产生着越来越大的影响。如话剧《日蚀》、《丰碑》，儿童剧《手拉手，我们是朋友》、《白雪公主》和最近获全国“五个一工程”奖的《寒号鸟》，越剧《红丝错》、《荆钗记》、《梨花情》、《西施断缆》、《金凤与银燕》、《唐伯虎落第》、《春江月》、《孟姜女》，绍剧《大禹治水》、《咫尺灵山》，甬剧《浪子奇缘》、《爱情十字架》、《风雨一家人》，昆剧《张协状元》等等，都在全国产生了影响。还有一些老剧作家，

如天方的《半把剪刀》、《天要落雨娘要嫁》等。于是,为这一批以中年剧作家为主的作品结集出版,以展示我省戏剧创作的成果,把我省戏剧创作的优秀传统文化发扬光大,做好承先启后工作,成为我们新世纪的第一件重要任务。所以,从去年开始,我们省剧协开始编辑这一套丛书。由老一辈剧作家顾锡东、钱法成为主编,以省剧协主席顾颂恩为副主编,出版了天方、童汀苗、顾天高、张思聪、杨东标、包朝赞、戚天法、张烈、姚博初、周贤珍、桂迎等 11 位剧作家的 10 本剧作选。这里,除了天方属于老同志以外,其他都是中年剧作家。在这一批剧作家中,有写话剧的,也有写越剧、甬剧、昆剧、儿童剧的,还有从事校园戏剧的专家。他们的作品,一方面继承了老一辈剧作家的优良传统,体现了鲜明的浙江风格,又在前人的基础上有所发展、创造,具有鲜明的时代特色。这是我省出版的第二套戏剧丛书。

今天,我省的第三套丛书《浙江省当代戏剧家丛书》又将付梓。这套丛书在规模上要超过前两套丛书,而且在内容上,不局限在剧本创作,而是涵盖了戏剧理论、导演、舞美等多个门类,信息量十分丰富。这是一个很有价值、很有份量的文化工程。我相信,这项工作的意义是深远的。

首先,它可以使我们的好作品长期保存和流传。古人说,文章千古事,得失寸心知。戏剧作品,虽然其生命力在于舞台,但要保存、流传下来,还是要有文字。在古代,幸亏有了剧本的印刷,我们到今天还可以看到南戏、元杂剧、明清传奇。像《张协状元》这样的剧本,是我们目前可以看到的、我国保存下来的最早的剧本。现在有了影视手段,可以保留戏剧,但文字的方式,仍然是不可替代的。就像影视不可能替代文学一样。

其次,它可以提供学习和借鉴。我们的创作,有没有继承是大不一样的。它有文野之分,高低之分,快慢之分。通过书本,可以发扬我们的文化传统,依靠着戏剧文学这样的形式,使宝贵的精神财富得以生生不息,发扬光大。

第三,它可以鼓励创作,促进创作。剧作家作品影响社会的存在方式有两种,一种是通过舞台演出,让观众通过舞台形象去感受;另一种是以剧本的方式,以戏剧文学的方式,让读者通过阅读去感受。这两种方式都是必要的。我们的剧作家的作品,能搬上舞台当然最好,如果一时没有机会上演,通过出书,也为剧本找到了一种出路。同时通过出书,还可能被更多的演出单位所了解,多了一条推荐作者和上演作品的渠道,也为剧作家成名做了宣传工作。

因此,丛书编委会要我为此作序,我不敢推辞。愿我们的剧作家们,在建设文化大省、发展先进文化的工作中,为建设有中国特色的社会主义文化,作出更大的贡献。

主 编 寄 语

顾颂恩

两年前,老前辈顾锡东和钱法成先生主编的《浙江省当代剧作家丛书》出版了,省内外剧人无不叫好。11位剧作家的作品琳琅满目,多姿多彩,展示了新时期浙江戏剧的累累硕果,记录了一大批中青年剧作家为振兴浙江戏剧甘守清贫、百折不挠的前进足迹,令人感动。大凡好戏都有一个扎扎实实的“戏核”,随着时代审美时尚的变化不断去粗取精,改旧成新,成为久演不衰的优秀传统戏。《丛书》所编辑的不少作品都具有这种值得不断锤炼、历久弥精的可能。所以,这套《丛书》不仅是对往昔岁月的记录,更为浙江戏剧文库增添了可望传世的宝贵财富,弥足珍贵。正如顾锡东先生在《总序》中所说:“五十年来同路人,剧坛凝聚作家群。呕心沥血皆新篇,传世焉能不自珍。”

戏剧走到了21世纪,时代发生了深刻的变化。观众的审美空间变得无限宽广,古老的民族艺术既面临发展的机遇,更

面临严峻的挑战。

从20世纪80年代起,戏剧改革的呼声已一浪高过一浪。戏剧家们怀着强烈的历史使命感和责任感,极力要把日见离散的观众唤回剧场。于是,一大批富有改革精神的中青年编、导、音、美崭露头角,一批既精通艺术又擅长经营的文化精英应运而生。古老的传统重新被审视。有些戏剧家从戏曲发展的源头出发追根溯源,对如何振兴当代戏曲开出各种“民间药方”、“宫廷秘方”;有的戏剧新锐更是博采全球信息,作深度文化思考,对戏剧的未来绘出各种前景蓝图,标出各种创新路标。大家都在探索中思考,思考中探索。思考的焦点是:当代戏剧,特别是古老的戏曲怎样与时俱进?是“移步不换形”还是“移步又换形”?是保留传统还是“颠覆”传统?创作与运作,制作与炒作,以及戏剧团体的体制,艺术经营的机制等等,围绕戏剧运动的一系列新课题摆在了戏剧人面前。艺术探索的丰富实践和市场竞争的严峻形势,都渴盼着理论的观照。如何正确理解继承和创新?如何在博采众长的艺术改革中不至丢失戏剧本体?何为戏剧本体?本体要不要发展?怎么发展?李渔的“立主脑,删枝蔓”的理论有点不够用了。我们需要有更多的当代剧作家、理论家、导演、戏剧音乐家、美术家、表演艺术家、戏剧活动家、经营家共同来研究和探讨。舍此,我们就很难实现新世纪浙江戏剧的进一步繁荣。鉴于这样的考虑,省文联领导和省戏剧家协会决定将《浙江当代剧作家丛书》改为《浙江当代戏剧家丛书》,希望在更广阔的层面上,记录戏剧创作和研究的多重成果。

我被委以主编重任实在名不副实,只是和副主编吕建华先生以及省剧协同志一起,做一些版务介绍工作而已。