

中央戏剧学院 科研经费支持项目

酒神归来

——特佐普罗斯方法

[希] 提奥多罗斯·特佐普罗斯 著
(Theodoros Terzopoulos)

黄觉 译

中国戏剧出版社

中央戏剧学院科研经费支持项目

酒 神 归 来

——特佐普罗斯方法

[希] 提奥多罗斯·特佐普罗斯 著
(Theodoros Terzopoulos)

黄觉 译

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

酒神归来 : 特佐普罗斯方法 / (希) 提奥多罗斯·特佐普罗斯

(Theodoros Terzopoulos) 著; 黄觉译. —

北京: 中国戏剧出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-104-04658-5

I. ①酒… II. ①提… ②黄… III. ①戏剧教育—教
学研究 IV. ①J891

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 080099 号

版权声明

θεόδωρος Τερζόπουλος, Η Επιστροφή του Διόνυσου

© (2014) θεόδωρος Τερζόπουλος

© Για τις φωτογραφίες: Johanna Weber και Θέατρο Άτις

© Για το δνδ: θεόδωρος Τερζόπουλος

本书经版权所有人授权翻译成中文, 由中国戏剧出版社出版并在中国销售。
未经中国戏剧出版社书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书文字、图片
和 DVD 的任何部分。

著作权合同登记图字: 01-2017-5947

酒神归来

——特佐普罗斯方法

责任编辑: 曹 静

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮 编: 100055

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印 刷: 北京海天舜日印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 5.25

字 数: 136 千字

版 次: 2018 年 10 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04658-5

定 价: 88.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序

通过酒神达致升华

艾莱妮·瓦罗普洛

(Eleni Varopoulou)

本书是戏剧导演和戏剧教育家提奥多罗斯·特佐普罗斯四十年理论研究和实践的总结，书中呈现了特佐普罗斯近几十年来系统发展的各种教育实践的精髓。他的教学对象不仅包括阿提斯剧院的演员，也包括来自世界各地、各国和各种文化传统的演员。这本《酒神归来》，是他整个戏剧生涯的结晶，探索是其不变的指导思想，

对身体不断探索的实验和实践是其本源。

特佐普罗斯在书中探讨舞台创作、演员的养成和大戏剧视角，在现实与理想之间优雅地找到了平衡。他以流畅、精确、务实、有效的文笔，论述了演员的训练、身体的可能性和需求。后者在他的思想体系中尤为重要。同时，他也受当代考古学、文化研究和哲学思想的影响，不懈地追求生活的本原及其消逝的完整性，以及为人遗忘的隐秘神话，自如把握较为抽象的文风。

这两种文风的交织并不奇怪。20世纪其他重要的导演和戏剧教育家，凡从人类学角度研究戏剧的，都在其最重要的戏剧和表演体系中使用了两种文风，尽管表现出明显的个体差异。他们都指出，传统的丢失、缺失和破碎压抑并破坏了演员的身体，使之难以成为“完整的”创作主体。他们不约而同地提出了这样的问题：演员如何将自身从文明和文化定式的规范中解放出来？如何回归神话的源头？这些源头又怎样彻底唤醒身体的辨识力？尤金尼奥·巴尔巴、耶日·格洛托夫

斯基和彼得·布鲁克等导演和教育者试图回应对这种自由的呼唤，找回“失去的乐园”。他们因此成为戏剧人类学的支持者和早期代表人物，其理论和独特的视野基本源于对仪式和神话的重新审视，与亚洲文化和技巧的交流，对萨满教的需求，以及阿尔托的思想和经验。他们谈论身体的具体行为、技巧和训练，谈论作为工具的身体，且常常使用形而上学、哲学和诗学的语言，论及有机的、能量充沛的身体，以及原初经验及其记忆的丢失。

特佐普罗斯的方法中有人类学的元素。他试图回应“对逝去的传统的追求和呼唤”，培养拥有完整身体的演员，帮助他们从世俗世界所不见容的酒神身上汲取磁力。特佐普罗斯方法的最大特征是追求身体的驯化，通过严格、艰苦的训练，将之转化为完美无瑕的机器。这一特征源自其多样化且多元化的起点，与梅耶荷德的有机造型术（生物机能学）有些许相似。梅耶荷德将身体视

为一台由不同零件构成的汽车，各部位精确运转。这样的身体须遵循构成主义和泰罗主义的原则，经严格训练，方能养成。梅耶荷德通过连续的即兴表演达到自由的境界，特佐普罗斯也非常重视即兴表演。即兴是其方法中引导演员超越现实主义的“门径”。它是一个心理研究的过程，能将身体带入迷狂和无以言表的境界。

在特佐普罗斯的方法中，身体被解构，身体的不同部位各自独立。身体展露了发声的能力，越来越急促的膈肌深呼吸和步调一致的集体行走为身体进入高度亢奋状态做好了准备。最终，演员身体的能量被集中起来，传送到选定的部位。身体被解构了，能量在不同的部位独立运行。阿提斯剧院的演员们在1980年代通过火舞（Anastenaria）的仪式探索和研究身体。希腊北部拉加达斯的这种传统仪式是“酒神仪式的余响”，参加仪式的村民赤足在燃烧的木炭上舞蹈。那一时期，特佐普罗斯还研究了日本戏剧和铃木

忠志方法。在铃木忠志方法中，演员的腿、足、步伐和行走方式至关重要。他也接触了东方的其他表演技巧，发展出一种令人震撼的舞台风格。这种舞台风格最突出的例子是划时代的《酒神的伴侣》（*Bacchae*, 1986）。这部作品开启了一种新仪式戏剧——酒神戏剧。此后，特佐普罗斯通过他的导演作品，一次又一次地在舞台上证明了其方法的有效性和动力，实现了他的强烈愿望，创造出不倦的、主动的演员，这样的演员也是“运动员”，能够创造性地运用其身体的一切可能性。

在特佐普罗斯的方法中，酒神成为标志和母体，在隐喻、心理分析、戏剧和哲学的层面反复出现。导演曾说：“丰饶的酒神邀请演员深入自己的领地，寻找为头脑压制和排挤的原初的身体。”这句话浓缩地道出了迷狂的戏剧之神的作用。一旦争议纷纭的酒神形象重返舞台，人们开始重新审视激扬着生殖力的酒神节和艺术的升华，特佐普罗斯的方法及其演员的舞台表演就将

成为曾经启发了尼采和阿尔托的酒神文化的一部分。继尼采《悲剧的诞生》、巴塔耶的文化理论和阿尔托的残酷戏剧之后，酒神的沉醉和迷狂终结了理性主义的一统天下，终结了精神与肉体的分离，呼唤着酒神的回归。特佐普罗斯的演员的目标，就是驾驭潜意识 and 大自然的神秘力量。这条道路曾经在文化的急速发展中遭到背离和遗弃，而身体因此失去了真正的力量。

CONTEN

序：通过酒神达致升华	II /
特佐普罗斯方法	01 /
身体	02 /
呼吸	06 /
能量	12 /
解构	20 /
节奏	30 /
无限即兴	34 /
言语	46 /
感觉	50 /

时间	54/
哀痛	60/
魅力	64/
表演者	70/
训练	77/
关于作者	96/
附录一	99/
附录二	139/

特佐普罗斯方法

身 体

冥王与酒神二位一体。

αὐτὸς δὲ Αἰδης καὶ
Διόνυσος

表演者是舞台的核心，他面对的是迷狂的戏剧之神——酒神。酒神的生命有两个源头，宙斯和塞墨勒，分别代表着两种相互抵触却又流变不居的认同，男和女，怒和顺，神和兽，介于疯癫和逻辑、秩序和混沌之间。酒神的身体回应体内和外界的刺激，不断变化，在生死之间的钢丝上保持平衡。他的身体为了重整与新生而分解。在神话中，酒神有不同化身：他是叙利亚的阿多尼斯，埃及的奥西里斯，弗里吉亚的阿提斯。赫拉克利特在他那晦涩难懂的残篇中留下一句话：冥王与酒神二位一体。

孕育生命的酒神召唤表演者追寻本初的身体。这样的身体隐藏在他的世界的最深处，为思想所压制，却包含着空前的身一心力量，是表演者的主要材料。这样的身体，其边界超越了身体的物理极限，不断接受表演者深层记忆的改造。

表演者需解放其内在材料的方方面面，有效培育感觉、本能、想象力以及核心区的理念。他不能自恋，自恋会扭曲身体的形象。他要克服疲劳，提高大脑和身体的耐力。他逐渐养成了对体内及外界的刺激做出反射性回应的能力，并努力排除日常生活加于他的无数恐惧和限制。

身体－发声训练帮助表演者超越对时空的

线性感知。时间失去了社会常规下的线性，能伸能缩，或疾或缓，默然地投射于空间之中，撕裂人对世界的狭小视野。

表演者不仅探索戏剧艺术相关的材料，也探索更广阔的人性和世界。将从研究到演出的创作全过程中一切被阻滞的能量解放出来，是他永恒的使命。

表演者的日常训练并不需要匆忙地形成最终的表演。成型的表演将想象力囿于不可逾越的技术规则的封闭世界中。日常训练应调动起意识的全部功能，塑造能量身体。

在现代物理学中，能量用以衡量身体和动作的内生力。因此，能量就是动作，是身体在时空中的不断变化，同时也是内在的动作，情感的变化。能量并非抽象概念，不是外界植入的，比如外界向表演者发送的指令，而是表演者的经历和身体记忆。于是我们可以问：表演者的身体如何才能成为适用材料的载体？声音和身体如何养成？

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com