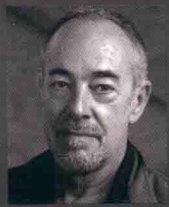

卢 昂 主编

国际导演 大师班

2016南欧卷

International Master
Class on Directing

The 2016 (Southern Europe)

上海文化出版社
SHANGHAI CULTURE PUBLISHING HOUSE

国际导演 大师班

卢 昂 主编

2016南欧卷

International Master
Class on Directing
The 2016(Southern Europe)

上海市文艺人才基金会资助项目

上海市地方高校“十二五”内涵建设专项资助项目

上海戏剧学院规划建设教材

国家重点学科项目暨上海市教委科研（创新）项目

上海高校高峰高原学科资助项目

图书在版编目(CIP)数据

国际导演大师班. 2016: 南欧卷/卢昂主编. —上海:
上海文化出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5535-1397-3

I. ①国… II. ①卢… III. ①戏剧—导演艺术—南欧
IV. ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 226037 号

出版人 姜逸青
责任编辑 黄慧鸣 张彦
文字整理 周千愉
封面设计 汤靖

书 名 国际导演大师班(2016 南欧卷)
主 编 卢 昂
出 版 上海世纪出版集团 上海文化出版社
地 址 上海市绍兴路 7 号 200020
发 行 上海文艺出版社发行中心
上海市绍兴路 50 号 200020 www.ewen.co
印 刷 上海天地海设计印刷有限公司
开 本 700 × 1000 1/16
印 张 31.75
版 次 2018 年 11 月第一版 2018 年 11 月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5535-1397-3/J.358
定 价 80.00 元(附 DVD 一张)

敬告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科
电 话 021-64366274

卢昂 上海戏剧学院导演系主任、博士、教授，博士生导师，上海戏剧家协会副主席，霍英东教育基金获得者，中国戏剧“新世纪杰出导演”，国务院学位委员会评议组成员，享受国务院颁发的政府特殊津贴，国家人事部“新世纪百千万人才工程国家级人选”，教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者，中国文化部“优秀话剧艺术工作者”，上海市“优秀艺术人才特别大奖”，上海市“曙光学者”并获首届“曙光奖”。美国亚洲文化基金会（ACC）高级访问学者，英国利兹大学高级研究学者。

目前在境内外已执导了各类戏剧作品 70 余部。连续九次荣获中国文化部“文华大奖”及“文华奖”、四次“文华导演奖”；七次中宣部“五个一工程奖”以及中国戏剧节“优秀导演奖”、中国话剧“金狮导演奖”；其中梨园戏《董生与李氏》、吕剧《补天》、桂剧《大儒还乡》、豫剧《清风亭上》等五部作品荣膺“国家舞台艺术精品工程十大精品剧目大奖”，京剧《瑞蚨祥》、淮剧《小镇》连续获得中国艺术节“文华大奖”及“文华导演奖”，多次带作品参加国际艺术节的演出交流活动。开罗国际戏剧节“成就奖”唯一获奖的华人戏剧家（全球六位）。

独立撰写并出版的导演理论专著有：《东西方戏剧的比较与融合》《导演的阐述》《导演的创作》；连续主持美、英、俄、法、德、大洋洲、北欧、南欧、美洲九届国际导演大师班，并主编出版“国际导演大师班”系列丛书；发表或出版百余万字的专业论文。

其代表作主要有：梨园戏《董生与李氏》《节妇吟》；京剧《瑞蚨祥》《十五贯》《郑成功》（中国台湾）；吕剧《补天》《回家》；豫剧《红果，红了》《西门风月》；昆曲《司马相如》；桂剧《大儒还乡》；花灯歌舞剧《小河淌水》；越剧《舞台姐妹》《双飞翼》《韩非子》《我的娘姨我的娘》；滇剧《瘦马御史》；龙江剧《木兰传奇》；沪剧《石榴裙下》《露香女》；淮剧《小镇》《大路朝天》；黄梅戏《大清名相》《寂寞汉卿》；潮剧《古城风雷》；琼剧《王国兴》；实验戏剧《爱与恨》《王者俄狄》；歌剧《赵氏孤儿》；音乐剧《阿诗玛》；话剧《船过三峡》《菩萨岭》《归来兮》《罗生门》《兵·道》《罗密欧与朱丽叶》（英国）等。

2006 年 5 月 20 日，中国戏剧家协会、上海市文化发展基金会在北京联合召开“新世纪杰出导演——卢昂导演研讨会”，这是国内最高级别和规模的导演研讨会。

“2016 国际导演大师班(南欧)”简介

国际导演大师班(南欧)于2016年5月15日至6月18日隆重开班,该班由中国文化部艺术司与上海戏剧学院联合主办,上海戏剧学院导演系承办,聘请南欧五国(包括希腊、葡萄牙、西班牙、意大利、保加利亚)的五位顶级国际导演大师亲自授课,并进行导演工作坊。每一位国际导演负责一周的教学工作,其中直接授课或工作坊为五天,第五天晚上为展示汇报,第六、第七天为总结。

上海戏剧学院在中国文化部、教育部和上海市委宣传部、上海市教委的支持和协助下,自2009年起,已经连续七年成功举办了七届国际导演大师班,分别是“2009 国际导演大师班(美国)”“2010 国际导演大师班(英国)”“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”“2012 国际导演大师班(法国)”“2013 国际导演大师班(德国)”“2014 国际导演大师班(大洋洲)”和“2015 国际导演大师班(北欧)”,邀请了美国、英国、俄罗斯、法国、德国、大洋洲和北欧五国的当代著名戏剧导演艺术家和教育家来到上海,与我们来自全国各地的国家重点院团的导演和演员们一起交流和切磋导演技法,使中西方导演艺术碰撞出新的火花和灵感。每次大师班之后,我们都将授课内容整理成文字,并配有课程光碟出版发行,详细记录了大师班的授课情况,总结了各位大师的技法精髓,为我国戏剧文化界增添了一笔宝贵的财富。迄今为止,我们已经出版了“国际导演大师班丛书”的《2009 美国卷》《2010 英国卷》《2011 俄罗斯卷》《2012 法国卷》《2013 德国卷》《2014 大洋洲卷》《2015 北欧卷》七本专著。

本次国际导演大师班的授课对象除了上海戏剧学院及上海其他高校的导演专业师生外,还将面向全国各个文化厅局具有高级职称的导演工作者,计划招收

学员 30 名,对于曾经获得“国家舞台艺术精品工程”、中国文化部“文华奖”的导演优先录取,并给予一定的资助。

“2016 国际导演大师班(南欧)”是我国首次系统引进南欧著名导演艺术家的文化学术活动,上海戏剧学院配以国内著名的导演艺术家共同协作。大师班还组织学员大量观摩戏剧演出和学术交流,全国各地的艺术家集聚上海,互相交流,碰撞出闪耀的艺术火花,为本次“国际导演大师班(南欧)”的举办,增添更为绚丽的色彩和宝贵的资源。

国际导演大师班第一期自 2009 年至 2013 年共举办五届,分别为:

2009 年——美国

2010 年——英国

2011 年——俄罗斯

2012 年——法国

2013 年——德国

自 2014 年开始第二期,计划为:

2014 年——大洋洲

2015 年——北欧

2016 年——南欧

2017 年——拉美

2018 年——文明古国

The 2016 International Master Class on Directing (Southern Europe)

The 2016 International Master Class on Directing will be held from 15th. May to 18th Jun. , 2016. It is cosponsored by the Art Bureau of the Chinese Ministry of Culture and Shanghai Theatre Academy (STA), and hosted by Directing Department of STA. Five internationally famous directors from Southern Europe (including Greek, Portugal, Spain, Italy and Bulgaria) will be invited to give lectures and workshops. Each International director will teach for a week. During the first five days, the master directors will give lectures and hold workshops; on the evening of the fifth day, the students will give a presentation in public; the professors and students will sum up and review what they have taught and learned in the whole week by discussing in the last two days.

Under the support of the Art Bureau of the Chinese Ministry of Culture, the Ministry of Education, the Propaganda Department of the CCP Shanghai Committee and the Commission of Education in Shanghai, we have already held seven Master Classes on Directing from 2009. They are *2009 International Master Class on Directing (U. S. A.)*, *2010 International Master Class on Directing (U. K.)*, *2011 International Master Class on Directing (Russia)*, *2012 International Master Class on Directing (France)*, *2013 International Master Class on Directing (German)*, *2014 International Master Class on Directing (Oceania)*, *2015 International Master Class on Directing (Northern Europe)*. Many contemporary theater directors from U. S. A. , U. K. , Russia, France, German, Oceania came to Shanghai, together with the Chinese directors and actors from the famous

theaters all over China, discussed the directing techniques and exchanged their opinions on arts so that the new spark and inspiration of arts were generated. After each Master Class, we publish the books with CDs, to record the master class in details and sum up the essence of the directing techniques, adding rich fortune to the theater culture of China. Till now, we have already published five books of the series of *International Master Class on Directing*, namely *2009 International Master Class on Directing (U. S. A.)*, *2010 International Master Class on Directing (U. K.)*, *2011 International Master Class on Directing (Russia)* and *2012 International Master Class on Directing (France)*, and *2013 International Master Class on Directing (German)*, *2014 International Master Class on Directing (Oceania)*.

Besides the faculty and students of the Directing Department of STA and other universities, senior professional directors from all over China are also encouraged to attend it. This year we will recruit 30 students. Priority will be given to those directors who have won the awards of the “National Stagecraft Competition Project” or “Splendor Award” awarded by China’s Ministry of Culture. There are also financial support available for them.

It is the first time for China to systematically introduce such a famous master class of Southern European directing professors. STA will also invite experienced Chinese directors to assist or collaborate with the international masters. During that time, many theatre Festivals are going to be held in Shanghai. Theatre groups from different countries all over the world will gather in Shanghai, which will add great resources and more splendor to *the 2016 International Master Class on Directing (Southern Europe)*.

The first phase of the International Master Class of Directing from 2009 to 2013 are as follows,

2009 – U. S. A

2010 – U. K.

2011 – Russia

2012 – France

2013 – Germany

The second phase from 2014:

2014 – Oceania 2015 – Northern Europe

2016 – Southern Europe 2017 – Latin America

2018 – Ancient Civilizations

序一

尊敬的各位来宾,女士们、先生们:

大家好!

今天是非常美好的一天,也是我心中的“中国日”,我很荣幸能够受邀参加大师班,你们能够组织这场关于文化与戏剧的盛事是非常了不起的,因为戏剧文化与数字和金钱没有太大的关系,是人与人的连接。在全球资本化和工业化的社会环境下,这种活动无疑是一场风险,但同时也意味着突破,这是在为人的灵魂做贡献。我认为这种为了戏剧文化的交流所举办的活动,实质上也是长久以来人类需求改变的需要和探索的需要,是人类的进步。这次活动可以说是为年轻人所举办的,而他们就是戏剧的未来,世界一直都在变化,戏剧也必须要往前走,我非常荣幸可以为此做出贡献,所以再次感谢你们给我这次机会可以来到这里。

希腊国家剧院艺术总监、导演

希腊国家戏剧学院院长

斯塔迪斯·里瓦蒂诺斯 (Stathis Livathinos)

序二

尊敬的各位来宾,女士们、先生们:

你们好(中文)!

同事们、朋友们,今天我想谈一谈东西方之间知识上的交流,尤其是舞台导演艺术方面的交流,同时,我还想谈一下交流的益处以及可能会出现的问题。曾经有人问我,国际剧协或者我本人来到中国是否是想要说服中国的戏剧工作者来搞西方的戏剧,我非常坚定地摇头,因为那并不是我的意图。国际剧协的目标是为了国际间的交流而创造机会,交流发生了,参与交流的艺术家和学生才会认识到、了解到别的地方、别的艺术家、别的艺术教育者的所作所为。至于我们是否也要一定去效仿,那么由每个人自己决定。对自己领域的知识有着全面的了解,具体到我们这里就是舞台导演的领域,能够让一位舞台导演从一名从业者成为一名专家是极其必要的。而专家就要对该领域的其他国家有一定的了解,一个有效的办法就是模仿或者参考该国的一些作品,但如果只是纯粹的拷贝,如鹦鹉学舌一般,我觉得是毫无用处的。精通某事的意义远不止于此,在于理解其方式、其目的,在于深入该知识的精髓,在向其他文化或者其他入学习时,这一点非常重要。上戏的这门课程就是给予大家这样的机会,即让大家将自己以前的所学与新的导演方式进行比较,这些课程也可以丰富大家的基本知识,帮助大家成为更为专业的人才。如果一开始的学习内容会让人感到困惑,那就找出不懂的地方向老师请教。我认为上戏所提供的这种比较学习的方式会让每个人终生受益。在我看来,最差劲的演出就是我能感觉得出导演在纯粹拷贝其他文化的内容,而出色的演出则是我能感受到导演是在用自己的文化根源来进行创作,这会让作品变得非常独特,而只有这样的作品也才能去到世界各地的艺术节进行展演,如果只是纯粹的拷贝,那不会得到大众的青睐。法国阳光剧团的导演亚莉

安·莫虚金 (Ariane Mnouchkine) 或者彼得·布鲁克 (Peter Brook) 就是非常好的例子, 在他们的作品中, 会用到来自世界各地的演员, 这些独特的作品都源于自己的文化之根。对于上戏的卢昂教授能够通过发起这样的活动让参与者可以看到其他国家幕后的文化, 我表示衷心的祝贺, 也希望所有参与者能够对希腊、葡萄牙、西班牙、意大利、保加利亚的舞台导演有更深入的了解。最后祝大家好运, 谢谢(中文)。

国际剧协总干事
托比亚斯 (Tobias)

序三

各位尊敬的上戏领导、尊敬的南欧导演大师：

今天，我在这里代表文化发展基金会对今年的国际导演大师班的顺利开展表示祝贺。刚才宫院长说了，这个活动得到了基金会的支持，我想必须要具体说明的是，八年来这个项目得到了我们基金会数十位戏剧专家的支持，是他们对这个项目投了赞同票，所以我们才把纳税来的钱拿来扶持大师班。八年来的实践已经证明，导演大师班为我们的戏剧创作和文化交流做出了杰出贡献，也为我们的戏剧交流带来了一股春风，所以它是春风化雨，为我们戏剧的繁荣，为我们戏剧万紫千红局面的出现做出了它的奉献。我很赞同刚才这位大师说的话，戏剧不只是戏剧舞台的呈现，而是为了实现人与人的交流，它会带来人类灵魂的净化和陶冶。从这个意义上讲，这股春风就像杜甫的诗：“润物细无声”，它为我们灵魂的净化和陶冶做出了贡献。所以我想不但是我们戏剧界的同仁们，我们的戏剧观众也会进入这个导演大师班。最后要感谢上戏的领导和导演系主任卢昂教授为大师班所做的不同寻常的努力，也要衷心感谢来自南欧的各位导演大师。

上海市文化发展基金会理事长、秘书长
上海市重大文艺创作领导小组办公室主任

郦国义

序四

尊敬的各位来宾：

大家上午好。每年在熊佛西楼，上戏都要开展很多次各种各样国际交流的活动，而国际导演大师班已经在这里举办第八次了。我们先后举办了美国、俄罗斯、法国、英国、德国、大洋洲、北欧五国共七届的导演大师班，今年南欧五国的大师班我们有幸请来希腊、葡萄牙、西班牙、意大利、保加利亚的导演大师。每次举办活动之后，我们都会出版一本专著，留下各位导演大师鲜活的思想和方法。我们把每一次的课程都记录下来进行研究，下一步我们还要继续对这些思想进行归纳和总结，交流互动我们对这些问题的看法和思考。我非常赞同托比亚斯先生刚刚的讲话，就是我们对文化的交流不是去拷贝什么东西，不是要让人变得更没有思想，而要变得更有思想，是要让人在交流中产生思想火花后产生新的、点亮未来的思想。上海作为国际剧协的所在地，上戏要与国际剧协在一起，努力打造一个世界平台型的学校，让世界文化艺术的思想在这里不断地碰撞，努力成为世界文明交流和文化合作的重要平台。最后，祝这次大师班取得圆满成功。

上海戏剧学院党委书记

楼巍

LU Ang(Ph.D)

Professor, doctor and Dean of Department of Directing of Shanghai Theatre Academy, doctoral tutor, Vice Chairman of Shanghai Theatre Association, winner of Fok Ying Tung Education Foundation, winner of Chinese Drama "New Century Outstanding Director", member of Academic Degree Commission of the State Council, winner of special government allowance, member of "National New Century National Project of Hundred, Thousand and Ten Thousand Talents" by Chinese Ministry of Personnel, winner of "New Century Outstanding Talent Support Program" of Chinese Ministry of Education, winner of "Excellent Theatre Artist" of Chinese Ministry of Culture, winner of "Special Award for Excellent Art Talents" in Shanghai, winner of "Shuguang Scholar" and the first winner "Shuguang Award", senior visiting scholar of Asian Cultural Council of the United States, the senior research fellow of University of Leeds of the United Kingdom.

Professor Lu Ang has directed more than 70 of dramatic works with different types at home and abroad. Owing to his great achievements, he has by granted Chinese Ministry of Culture "Splendor Grand Award" and "Splendor Award" and "Splendor Director Award" in respectively nine and four consecutive years; seven "Best Works Award" issued by Chinese Publicity Department; "Excellent Director Award" of Chinese Theatre Festival, "Golden Lion Director Award" of Chinese Drama. Among his works, Liyuan opera "Dong and Li", Lü opera "Mending the Sky" and Gui opera "Great Scholar Returning Hometown", and Yu opera "On the Qing Feng Pavilion" have been selected into "Top 10 Best Opera Award of National Stage Art". His Peking opera "Rui-fuxiang" and Huai opera "Small Town" have won "Splendor Grand Award" and "Splendor Director Award" of Chinese Art Festival for several consecutive years. In addition, Lu often attends exchange and performance activities in international art festivals. For instance, he is the only Chinese dramatist winning "Achievement Award" of Cairo International Theatre Festival (six persons in total in the world).

Lu has also published directing-related works, including: "Comparison and Integration of Eastern and Western Theatre", "Expatriation of Directors", "Creation of Directors". Lu has continuously presided over nine International Master Classes on Directing (United States, Britain, Russia, France, Germany, Oceania, Northern Europe, Southern Europe, Americas). In addition, he has published a series of books--International Master Class on Directing, as well research theses of over one million Chinese characters.

Lu's representatives include:

Liyuan opera: "Dong and Li", "Story of a Virtuous Woman"

Peking opera: "Rui-fuxiang", "Fifteen Guan", "Zheng Chenggong" (Taiwan, China)

Lü opera: "Mending the Sky", "Going Home"

Yu opera: "Red Fruits, Come Red", "Wind and Moon at West Gate"

Kun opera: "Sima Xiangru"

Gui opera: "Great Scholar Returning Hometown"

Song and dance opera with lamps: "The Streaming River"

Yue opera: "Sisters on Stage", "Double Wings", "Master Han Fei", "My Aunt and My Mom"

Dian opera: "Minister and Thin Horse"

Longjiang opera: "Legend of Mulan"

Shanghai opera: "Charm of Woman", "Girl Luxiang"

Huai opera: "Small Town", "Highroad to the Sky"

Huangmei opera: "Famous Prime Ministers in the Qing Dynasty", "Lonely Hanqing"

Chao opera: "Wind and Thunder in Ancient Town"

Hainanese opera: "Wang Guoxing"

Experimental drama: "Love & Hate", "King Oedipus"(Beijing opera)

Opera: "The Orphan of Zhao"

Music drama: "Ashima"

Drama: "When Boat Passes Three Gorges", "Pusa Ridge", "Come Back", "Rashomon", "Soldier · Road", "ROMEO & JULIET" (UK), etc.

On May 20, 2006, "The Seminar of Lu Ang—Outstanding Director in the New Century", organized by the Chinese Theatre Association and Shanghai Cultural Development Foundation, was held in Beijing. It was Chinese director seminar of the highest level and the widest scope.

目录

“2016 国际导演大师班(南欧)”简介 / 1

The 2016 International Master Class on Directing (Southern Europe) / 1

序一 / 1

序二 / 1

序三 / 1

序四 / 1

1 ◀ 第一章 斯塔迪斯·里瓦蒂诺斯导演工作坊——《荷马史诗〈伊利亚特〉》的当代导演创作》

第一节 探索空间与故事语汇 / 3

第二节 信任对手、拓展动作的含义与寻找《伊利亚特》中的细节 / 21

第三节 用身体诠释主题、创作物件含义与寻找《伊利亚特》中的事件 / 37

第四节 作为叙述者的演员、创造舞台的真实与寻找《伊利亚特》中的含义 / 56

第五节 观察：第二天性 / 74

第六节 公开课与汇报 / 89

第七节 讨论与总结 / 103

125 ◀ 第二章 阿尔法罗·科利亚导演工作坊——《后戏剧剧场中的“自传体”》

第一节 后戏剧剧场作品概述与自传体 / 129

第二节 后现代创作练习 1 / 146

- 第三节 后现代创作练习 2 / 153
- 第四节 后现代创作练习的导演阐释 1 / 158
- 第五节 后现代创作练习的导演阐释 2 / 168
- 第六节 公开课与汇报 / 175
- 第七节 讨论与总结 / 182

199 ◀ 第三章 约瑟·路易斯·瑞蒙德导演工作坊——《身体与空间的造型与创造》

- 第一节 用身体创造空间 / 203
- 第二节 在“光圈”中创作 / 218
- 第三节 加入灯光、音乐的空间创作 / 230
- 第四节 集体图像 / 238
- 第五节 《再也没有天空了》创作排练 / 245
- 第六节 公开课与汇报 / 249
- 第七节 讨论与总结 / 258

271 ◀ 第四章 玛丽亚·康萨格拉导演工作坊——舞台上：身体—心灵在表演中的整合

- 第一节 能量的流动与恢复和 off center 与 inner order / 275
- 第二节 行动的质量 / 293
- 第三节 拉班“四要素” / 307
- 第四节 用“四要素”创造画面 / 318
- 第五节 能量的展示 / 330
- 第六节 公开课与汇报 / 343
- 第七节 讨论与总结 / 354

369 ◀ 第五章 斯内基纳·坦科夫斯卡导演工作坊——《莫里哀〈唐璜〉的导演创作》

- 第一节 保加利亚戏剧传统与剧本调研的必要性 / 373