

卢昂主编

国际导演 大师班

2010英国卷

International Master
Class on Directing
The 2010 (UK)

图书在版编目(CIP)数据

国际导演大师班. (2010, 英国卷) / 卢昂主编. —上海: 上海书店出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-5458-0369-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 044295 号

责任编辑 计敏
技术编辑 丁多
装帧设计 梁业礼

国际导演大师班(2010 英国卷)

卢昂 主编
张晓彦 秦盼盼 文字整理

出版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 上海叶大印务发展有限公司
开本 700×1000mm 1/16
印张 26.75
字数 000 000
版次 2011 年 5 月第 1 版
印次 2011 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-0369-3/J·87
定价 52.00 元

“2010 国际导演大师班(英国)”简介

继 2009 年 5 月 18 日—6 月 22 日中国文化部艺术司与上海戏剧学院在上海成功举办了“2009 国际导演大师班(美国)”之后,在上海市委宣传部的大力支持下,上海戏剧学院于 2010 年 5 月 16 日—6 月 20 日在上海主办“2010 国际导演大师班(英国)”。

该班由上海戏剧学院导演系具体承办,聘请英国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四天,第五天学生准备展示汇报,第六、七天为总结。

本次国际导演大师班的授课对象除了上海戏剧学院导演系的师生外,还将面向全国各个文化厅局具有高级职称的导演工作者,招收学员 30 名,对于曾经获得“国家舞台艺术精品工程”的导演优先录取,并给予一定的资助。

“2010 国际导演大师班(英国)”是我国首次系统引进英国著名导演艺术家及教授,上海戏剧学院配以国内著名的导演艺术家共同协作的一次文化交流。届时,上海将开始举世瞩目的“中国 2010 年上海世界博览会”,全世界近百个国家的艺术团队集聚上海,展示他们各自的民族艺术,为本次“国际导演大师班(英国)”的举办,增添更为绚丽的色彩和宝贵的资源。

国际导演大师班计划自 2009 年至 2014 年共举办六期,分别为:

2009 年——美国

2010 年——英国

2011 年——俄罗斯

2012 年——法国

2013 年——德国

2014 年——澳大利亚

The 2010 International Master Class on Directing (UK)

Following the 2009 International Master Class on Directing (U.S.A) successfully held in Shanghai from 18th, May to 22nd June, 2009 by the Art Bureau of the Ministry of Culture, P. R. China and Shanghai Theatre Academy, Shanghai Theatre Academy will jointly organize the 2010 International Master Class on Directing(UK)in Shanghai from May to June in 2010.

This event will be hosted by the Directing Department of STA. Five internationally renowned directors from UK will be invited to give lectures and conduct workshops on directing. Each International director will be teaching for one week, including fours days for lectures or workshops, the fifth day for the students' presentation, and the last two days for the director and students to sum up the week by discussion.

We encourage the senior professional directors from all over China to participate in the master class, besides the faculty and students in the Directing Department of STA. This class will enroll 30 participants. The directors who have won awards of the “National Stagecraft Competition Project” will enjoy the enrolment priority and a certain amount of financial

support.

The master class is the first project in China to introduce renowned international directing professors systematically. Shanghai Theatre Academy will invite experienced Chinese directors to collaborate with the international masters. During the same period, the World Exposition Shanghai China 2010 will be held. The EXPO will bring theatre troupes from more than a hundred countries all over the world to Shanghai, which will add great resources and attraction to the 2010 International Master Class on Directing(UK).

The International Master Class on Directing is planned to be held for 6 sessions from 2009 to 2014, which are as follows,

2009 – United States of America

2010 – United Kingdom

2011 – Russia

2012 – France

2013 – Germany

2014 – Australia

序一

尊敬的 Jude、安格尔先生和韩院长、卢主任，以及各位：

很开心，就像刚才安格尔先生说的，但是他们都说完了，我还能说什么？今天有这么好的一个机会，我想说的正如刚才蔡金萍女士说的那样：世博会已经在眼前，世界就在你身边。那么，在世博会举办的时刻我们有这么一个机会来分享英国导演大师们的、导演的，他们的导演感悟是很幸运的。刚才 Jude 给我们上了很好的一课，也就是我们很多戏剧家的名言：“drama is life”——戏剧就是人生。如果说我们可以从自己的和众人的人生经历中获得戏剧的营养，然后给予我们的观众，那我们就不枉此生。所以，今天有此机会和来自英国的导演们分享他们对于人生、世界的理解和所有世界上我们共同关心的喜怒哀乐，这也很有意义。刚才和英国领事馆的安格尔先生聊天，发现在我们相识之前，就在做着相同的事情：五年前，他致力于将中国的唐诗宋词放到伦敦的地铁上的时候，我们也在将英国的十四行诗放到中国的地铁上。换句话说，五年前我们就已经开始做互动的交流了。我们希望以此作为载体，通过这样的方式来促进中英两国的文化交流。刚才 Jude 说，上海有自己的电影、自己的话剧，它们都包含了这个城市的味道。她说她十二年前就来过这里，她很喜欢这座城市。我也曾在伦敦待了一个礼拜，每天晚上看两场戏，也曾专门去研究这些戏。这说明我们有着共同关心的人生片段和人类情感，而这正是此届世博会的主题词——沟通、理解。我们大师班的主题词是：沟通、理解、分享。如果这三方面做得越好，在戏剧舞台上呈现更多人类美好的情感，能够有更多的人去关注，那么坏人坏事就会越来越少。

我一直说,如果一个人白天看书,晚上去抢银行,这应当是不太可能的。因为喜爱看书的人的思想是向上的、美好的,他们应当会做积极的事情。所以,通过大师班的学习、分享大师们的经验,让我们的舞台更加百花齐放,让我们的人生更加富有养料,让来看我们戏的人经历人生真、善、美的熏陶,这恐怕就是我们办这个班的意义。

今天出席的学员们,都是在导演领域小有成就的,我在此给大家提点期望:抓住这个机会,静下心来,放下架子,忘记你以前所得的。踏踏实实做一名学员,多学一点,多分享一点,多获得一点,这样你就学有所得,因为这个机会不是人人都有的。希望大家能借这个机会多听一点,多看一点,多学一点,将来多用一点。现在我就少说点,谢谢大家的关注,也谢谢我们各位的嘉宾的光临,祝大家学有所成就!学得快乐!

谢谢!

中共上海市委宣传部副部长 陈 东

陈东副部长在开班仪式上讲话

序二

尊敬的陈东副部长、尊敬的安格尔总领事、朱迪·凯利爵士、各位来宾、老师们、同学们：

大家好！

首先，请允许我代表国际大师班组委会以及上海戏剧学院师生向各位远道而来的艺术大师，向来参加本次大师班的国内各大院团的艺术大师、演员和导演，向各位嘉宾和朋友们致以最热烈的欢迎！

“国际导演大师班”是立足高端、定位长远的系列工程，是一个六年工作计划，逐年邀请一个戏剧艺术发达国家的国际著名导演来我院做大师班工作坊，大师班的学员都是来自国内和上海各大院团的优秀演员和导演。今后可以形成周期性轮回，旨在使国内戏剧界深入了解国际戏剧发展动态，探索与国际接轨的导演培养与培训方法，推动我国舞台艺术发展，提升我国高等艺术教育的国际化水平。在文化部艺术司的指导和大力支持下，2009年举办的首届“国际导演大师班（美国）”取得了圆满的成功。上海市教委、上海市外国专家局、美国亚洲文化协会、上海文化发展基金会都高度评价了大师班，认为这是国内最高级别的国际性“导演高地”培养计划，并给予了热情的支持。

举办大师班是学院国际化办学和教育服务社会理念的体现。最近，上海市教委领导说过这样的话：

上海的定位是一流城市、一流教育，那一定是一个国际化的城市、国际化的教育。什么是国际化教育的特征？有很多合作项目、外国教师还是初步的，真正

的实质是采用了多少被国际承认的考评标准、管理体系、教育内涵。国际化是手段,重要的教育思想的转变,教育模式的转变。如果还是满堂灌,将课堂 PPT 改成英语,没有实质意义。

国际化艺术教育不是艺术界和教育界内部的自娱自乐,要放在上海城市国际化,城市转型这个大背景里去考虑。从需求出发,通过高校这个窗口把世界先进的东西吸引过来。在促进城市文化建设的过程中提高学校自身的水平。

香港的一位高校校长在上海交大作本科教学评估时曾说,“世界一流大学也不难评,就看它是否能够吸引一流教师、一流学生,出一流成果、一流人才,到一流的机构去工作”。

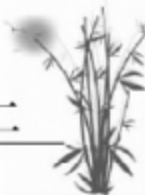
此次大师班也正是对一流教学理念的实践与探索。

大师班的学员是一流的,在座的都是来自全国各地和上海一流的艺术家的,许多是院团领导人,不同剧种的代表性艺术家和专业骨干。一流的艺术家的之间也会产生艺术的碰撞,对艺术的创新带来促进。此次大师班的学员中有一部分是由上海市委宣传部推荐的上海各大院团的优秀演员、导演,将直接为上海的文艺事业的发展起到积极的推进作用。

大师班的导师是世界一流的。此次大师班邀请五位目前在英国和世界上最具影响力的顶级舞台导演来我院亲自授课,介绍他们各具特色的导演训练方法和导演思维,与国内优秀的导演和演员面对面进行深入的交流切磋。

无论是导师还是学员,一流的艺术家的之间会产生互动,其结果很可能是我们无法事先预料的。我们相信,2010年“国际导演大师班(英国)”将在上一届大师班成功举办的基础上,实现更高层次的飞跃,成为一个东西方戏剧相互交流与合作的高地,成为一个高端导演艺术人才培养的品牌。随着导演大师班的延伸和不断扩充,我们将以“国际导演大师班”为平台,陆续把世界各国先进的导演艺术理念和技法介绍到中国,为繁荣我国的戏剧舞台、为繁荣我国民族文化艺术作出新的贡献。

此次大师班得到了文化部、上海市委、上海市教委等大力支持,也得到了各

兄弟院团的积极响应。导演系卢昂教授去年几乎一个学期在英国进行联系和准备,英国利兹大学的蒋维国、李如茹教授对推荐专家工作给予了大力支持。我们要向所有关心支持大师班的同仁致以衷心的感谢和崇高的敬意!

衷心希望各位英国艺术家在我院度过一段愉快的时光,希望各位学员取得对今后艺术发展有益的收获,祝愿大师班结出累累硕果!

谢谢!

上海戏剧学院院长 韩 生

韩生院长在开班仪式上讲话

序三

大家下午好！我觉得非常荣幸，能够在各位发言之后作这样一个简短的说明。前面有这么多精彩的发言，我的发言就可以变得非常简短，因为他们基本上把我想说的都全部已经说了，而且比我说的还要好。

首先，我代表英国文化协会，祝贺国际导演大师班（英国）的顺利举行！同时也特别感谢卢昂教授的辛勤工作，还有上海戏剧学院以及上海市委宣传部对这个活动的大力支持！我们领事馆也非常高兴能够有机会自始至终地支持这样一个非常好的项目。大家都知道爱丁堡艺术节有 60 多年的历史，它的口号是：要将爱丁堡艺术节作为人类精神百花齐放的一个舞台。今天，我也想借用这样的一个说法，谈谈如何能够把艺术和我们当今人类生存的普遍现状联系起来。

我们英国领事馆文化教育处不是一个艺术机构，但是我们把自己定位成一个联结文化关系的组织，也就是说，我们致力于在不同文化的人之间建立沟通的桥梁，鼓励大家互动和对话。其实，文化艺术在沟通和互动中一直扮演着一个重要的角色，它也代表着我们当今人类生存的普遍状况。因此，对我们英国领事馆文化教育处来说，艺术一直是我们工作中极其核心的一块。刚才，在他们的发言中谈到，关于在一个社区里不同的人群以及不同社区中的不同人群，他们在不同文化之间的相互理解。用讲故事的方法来表达和理解文化之间的共同点和差异，是非常重要的，非常有意义的，同时也是非常迷人的。

英国领事馆文化教育处非常高兴能够支持这样的一个大师班。Jude 其实是到访的第一位英国的导演。接下去的几周之内还会有很多英国目前最棒、最有

代表性的一些导演大师来到上海。最重要的是,我觉得我可以代表他们所有人在这里说,其实他们来上海不是单纯地进行教学工作,而是希望能够通过跟大家在一起的每一天,从各位的身上也能学到很多东西,这是一个关于相互分享、相互交流的一个过程,而不是单纯的一个教学。谢谢!

英国驻沪总领事馆 安格尔

英国领事安格尔在开班仪式上的讲话

序四

非常感谢大家！

非常荣幸能够来到这里。对于艺术家来说，特别是像各位这样——时时刻刻需要工作的艺术家来说，能够抽出一段时间来相互分享、相互审视、重新认识自己的记忆，审视一下自己的艺术功力是非常难得的机会。来到这里，能够遇到来自不同地方的艺术家，在与他们相处的过程当中，从他们身上了解到我们自己的艺术技艺上的不足，也是非常非常难得的。我非常想感谢上海戏剧学院的韩生院长，感谢卢昂教授邀请我来到这里。对我来说，这是一生只有一次的机会，一个非常好的机会。同时，我也很感谢我们的英国领事馆，它是我在大海这一边的朋友。感谢每一位来自英国领事馆的官员，因为他们为在上海跟英国之间创造起一种和谐互动的关系付出了很多的努力。也很感谢陈东副部长，因为，无论她是一位怎么样的女士，是一位令人愉快的，还是一位让人兴奋的，或是一位穿着非常得体的女士也好，都是非常非常让我感到高兴的，也非常感谢她。

这张照片就是我，当你看着自己的照片，看着自己所做过的事情的时候，我们所有人都会说“yes”。但是，又会问自己，我现在还是原来的样子吗？我现在是谁？如果，大家只依据这张照片的话，可能无法真正地了解我这个人。大家可能了解到，这老师曾经做过很多事情，是一个很有企图心、很有能量的人。我想从你们的角度和我的角度来跟大家谈谈，为什么我现在对讲故事这件事情还是非常地热衷。

我出生在利物浦，我们家有四个女孩。利物浦就像上海一样，是一个非常有活力的港口城市。利物浦非常出名的是港口，还有甲壳虫乐队。我父亲的家族是信仰爱尔兰天主教的，他是十个孩子中最小的一个。我母亲的家族是德国的一个新教家庭，他们是完全不同的两个家族。他们两个的结合，在利物浦就是一个非常不同寻常的故事了。我一直在想：我到底是谁？我小时候居住过这样一个社区，它由爱尔兰的天主教徒和中国人，还有很多非洲裔的移民组成。我们有个词汇叫“first in”，意思是“谁是先到的”。在这个社区当中，第一个到的是中国人，第二个是非洲裔的水手们，最后，才是爱尔兰人。我的祖父也是一个水手，他经常对我们说，我们必须非常尊重中国人，因为他们是第一个到的。并不是因为我现在在上海，所以才这样跟大家说，而是我的祖父确实说过这样的话。我从中明白了，一个社区当中故事的讲述，取决于这个社区的属性。在一个由不同的人群构成的大社区当中，我们需要有人来讲述故事，我们要交换彼此的故事，然后通过讲故事来相互了解。

我八岁的时候就知道自己想成为一名导演。那张照片就是这个样子：我很小的时候，在我家后院里面，手插着腰，周围围着邻居家的小孩。我们那个时候就自己编演故事，让邻居来看，还要他们给钱。后来，我父亲参加了公务员考试，当他考上以后，我们就搬到了另外一个社区里。新的社区与原先的不同，我们所受的教育、我们获得发展的机会和人种等因素决定了我们的社区的构成。这也是我做戏的原因，不仅仅是要从中探询做戏的这个人的身份，还要探询我们到底是在为谁做这个戏，为谁在讲这个故事。不同的人群，不同的社区都在彼此相互讲述故事。所有的社区都会了解到他们需要专业讲故事的人，就像我们需要专业的人来帮我们修手表和玉器一样。我知道我现在所处的这个房间里充满了很多人会讲故事的人。我期待有一种东西是我们共有的，就是对待戏剧彻底的真诚。因为我们知道只有诚恳、诚实才能够让对方真正听到，并且真正能够留下回忆。另外，如何把你诚恳的动机转化成为具有戏剧性和娱乐性的一个程式，同时还能保持故事讲述者最初的诚恳、诚

实的动机,这也是我们需要探讨的。我希望在这个礼拜当中能够和大家分享这个问题。

谢谢大家!

伦敦奥运会艺术、教育和文化委员会主席 朱迪·凯利

朱迪·凯利在开班仪式上讲话

序五

尊敬的陈东副部长、尊敬的戏剧学院的各位老师、2010年英国大师班各位尊敬的大师，还有我们的学员：

大家下午好！

今天非常高兴，跨进学校的时候我就觉得心里特别激动。因为，我又一次能够作为学员去学习更多更新的东西。大家都知道2010年的世博会，已经开到我们家门口了。今天，我们又把英国的五位顶级专家也请到了我们的家门口。作为学员，我想这是一个提升自己艺术修养、完善自己和开阔视野的极佳的机会。

我们大家在各自的院团里都有很多的工作。事实上要跟国际接轨、要学到更多的东西，让事业发展的话，我想更多的还是要进行系统的学习。所以我们渴望学习，我们会珍惜这次学习的机会。

谢谢！

学员蔡金萍在开班仪式上讲话

目录

“2010 国际导演大师班(英国)”简介 / 1

The 2010 International Master Class on Directing (UK) / 1

序一 / 1

序二 / 1

序三 / 1

序四 / 1

序五 / 1

1 ◀ 第一章 朱迪·凯利爵士导演工作坊——《导演的创作》

第一节 关于导演 / 3

第二节 掌握空间 / 19

第三节 《海鸥》 / 38

第四节 女演员的故事 I / 54

第五节 女演员的故事 II / 66

第六节 《导演的创作》公开课 / 78

第七节 总结与讨论 / 86

97 ◀ 第二章 尼古拉斯·巴特尔导演工作坊——《形体表演方法》

第一节 想象力 / 99

第二节 身份地位练习 / 114

第三节 剧本分析法 / 126