

戲劇藝術資料

導演學與表演技巧”課
及“表演”課教學大綱

中央戲劇學院編印

“導演學與表演技巧”課教學大綱

(蘇聯文化部藝術事業總管理局學校
管理處審定戲劇學院導演系適用)

培养導演的基本原則

蘇聯劇院是共產黨和蘇聯政府各項政策的積極傳達者。導演在劇院中的活動必須貫徹共產主義的思想性與黨性的精神，以及對社會主義祖國無限忠誠的精神。社會主義現實主義的方法就是蘇聯導演的創作方法。

導演必須善于揭示豐富的蘇維埃現實。揭示蘇維埃制度及其文化與藝術較資本主義國家制度、文化與藝術的優越性。

蘇聯導演必須積極的向反動的資產階級藝術的腐朽影響作斗争，向美學領域中的一切假科學的唯心主義的理論，尤其是“為藝術而藝術”的理論作斗争，向任何形式的非政治傾向、形式主義和自然主義作斗争。他的專業工作必須和積極的社會活動相結合。

為了順利地完成這些任務，導演必須用馬克思——列寧主義理論知識、社會發展規律的知識把自己武裝起來，必須善于應用這些規律，並且要具有新鮮事物感。導演必須充分地掌握自己的技巧，對藝術中的虛偽和不

真實採取不調和的態度，不斷的提高自己的要求，使自己成為真正的“人類靈魂的工程師”。

蘇聯導演不僅是戲劇的演出者，而且應該是他那個演出團體的思想和藝術的指導者和教育者。

蘇聯導演與劇團的全體人員一起對戲劇演出的思想方針，戲劇演出中所反映的現實的真實性、正確性和深刻性負責。

劇本創作在戲劇藝術中具有決定性的作用，因此導演應養成小心謹慎地對待劇本原文的態度。

要想成為蘇聯導演，不研究俄羅斯戲劇、外國戲劇和蘇聯各民族戲劇優秀的現實主義傳統，是不可能的。我國的舞台藝術學派是在革命的民主主義——別林斯基、庫爾尼雪夫斯基、杜勃羅留波夫——和俄羅斯經典劇作的創作者——普希金、果戈里、奧斯特洛夫斯基、契訶夫、高爾基——對演劇藝術的先進的、民主主義的觀點的基礎上發展和鞏固起來的。

蘇聯戲劇藝術的成就，史坦尼斯拉夫斯基和聶米羅維奇·丹欽柯以及他們的學生和繼承者的教學經驗和創造經驗，是戲劇學院里培養演員和導演的專業教育的依據。史坦尼斯拉夫斯基體系是表演、導演藝術科學的基礎。

✓ 史坦尼斯拉夫斯基體系是現實主義演劇體系。它主張藝術應有深刻的生活真實性，反映了演劇藝術上的先進的唯物主義觀點。史坦尼斯拉夫斯基體系所涉及的演劇創造工作中的問題範圍極為寬廣，它明確了演劇藝術的任務和本質，把演劇理論問題，演員和導演的道德觀

問題以及演員的內部技術和外部技術問題統一到了一起，使人們研究演員創造工作的客觀規律，成爲可能。

貫串着史坦尼斯拉夫斯基體系的思想是戲劇負有崇高的社會使命。戲劇的社會作用乃是由它所擔負的推動社會主義社會發展的任務決定的，是由戲劇界積極而自覺地參加建設共產主義社會的鬥爭決定的。

在解決各種藝術創造問題時，史坦尼斯拉夫斯基體系是以一項獨一無二的原則爲出發點的，那就是：“戲劇是反映生活的藝術”。

“戲劇不應當機械地摹倣生活，而應當真實地反映現實生活的本質方面，反映生活中的典型現象和性格，演員和導演如果對現實缺乏深刻的了解，演劇藝術就不可能在思想上和藝術上有所發展。反映生活真實的藝術要求自覺地選擇可以在舞台上真實地、現實主義地反映出來的東西。”

“舞台真實應當是沒有經過粉飾的真正的真實，但必須清除掉多余的生活細節。它應當是實際上真實。但又用創造的虛構詩意化了的。”（史坦尼斯拉夫斯基語）。

“任何藝術的基礎都是追求真正的藝術真實，”——這就是史坦尼斯拉夫斯基爲他的體系所規定的一條最重要的美學法則。

藝術真實並不排斥生活真實，藝術真實之產生不但不與現實生活相抵觸，而且恰恰爲了確定現實生活的，它是現實生活中本質事物和典型事物的正確反映。“一切創造都是一系列確定生活的原理”（史坦尼斯拉夫斯基語）。

史坦尼斯拉夫斯基爲了証實“任何時代的演劇藝術都是集體藝術”，他在他的體系中論証了演劇藝術中集體原則的思想本質。

要想在創造過程中和整個演劇生活中實現集體原則，就必須首先建立這樣一種創造氣氛，在這種氣氛中，原則性的批評與自我批評，以及對自己和同志的嚴格要求變成了創造工作的規律，在這種氣氛中，集體的每一成員都能爲實現戲劇的藝術思想目的而貢獻出自己的全部力量。

舞台表演的整體性是演劇藝術的集體本質的最好表現，史坦尼斯拉夫斯基肯定地認爲：“集體創造是藝術的基礎，它堅決要求整體性。”

史坦尼斯拉夫斯基根據他對演劇藝術的社會意義的深刻了解，制定了他的體系的重要部分——演員的道德觀。

史坦尼斯拉夫斯基關於道德觀的學說，規定了新型演員——演員公民——所應具備的道德品質，他必須懂得“藝術的價值取決於它的精神內容”，養成“社會活動家必須具有的紀律性和堅忍不拔的精神”。史坦尼斯拉夫斯基的學說完全符合於蘇聯藝術的思想目的和藝術目的，他教導演員和導演自覺地完成自己的社會使命，忠誠而精神百倍地爲人民和社會主義的祖國服務。

對蘇聯觀眾負責，嚴格要求自己，經常關心自己技巧的改進——這就是蘇聯演員和導演的傑出特色。

導演系各年級的班主任和教師對同學進行專業教育

時，應與思想教育工作取得緊密的配合。

在處理練習小品、劇本片斷及完整的劇本時，教師應首先注意研究它的思想內容，再在這個基礎上使學生們掌握專業技能。

教學劇目應以蘇聯劇作家、俄羅斯古典劇作家及外國古典劇作家的優秀作品為基礎。

導演和演員的工作這一單元是導演課程中最主要的一部分。導演最主要的任務就是通過演員的創造將演出的思想表現出來并傳達給觀眾。劇作者的藝術個性，也就是說，劇本是美學性質，它的風格和體裁的特點，決定着形象性格，而只有通過這樣一系列的嚴緊的、完整的藝術形象和性格，才能在演出中真實可信地體現出劇作的思想。在創造一個戲的時候，不應當強迫演員服從導演的獨斷的意志，而應當以他們之間在創造上的互相啓發為基礎。因此導演必須善于啓發演員在創造上的主動性，并根据自己在思想上和藝術上對於這個戲的構思及演員本人的個性特點來指導他們的創作。

史坦尼斯拉夫斯基反對表現派藝術，主張體驗的藝術與再體現的藝術，認為這才是反映生活的藝術法則。演員如果沒有把自己再體現到角色形象里，就沒有真正的演劇藝術可言。

本大綱是根据蘇聯演劇實踐豐富和發展了史坦尼斯拉夫斯基體系諸重要原則擬定的。

培養導演的教學工作可分為下列六個主要階段。

一、研究導演學的理論原理（“導演學引論”）。

二、導演練習，處理導演小品，劇本中的片斷、場、幕。

三、對劇本進行導演分析。

四、確定導演構思，擬定演出計劃。

五、排劇。

六、在專業劇院中進行生產實習^①，在業余劇團中進行工作。

導演實習具有特殊意義。從入學到畢業，學生應該不斷地作各種導演作業的實習，從第一學年最簡單的導演練習開始，到畢業演出為止。特別應該注意培養每個學生在創造工作上的主動性、果敢精神和獨立解決創造問題的能力和慾望。

學完導演課程，學生必須學會作為整個演出創造過程的領導者和組織者，同作家、演員、作曲家、舞台美術設計者以及劇院全體工作人員共同工作的能力。

在學習期間，學生應能實際通曉演劇藝術的全部複雜的技術問題，如：舞台的設備，各輔助工作間的功能，燈光設備，音響效果組及裝置工作組的工作等等。

在培養導演的教學大綱中也包括上演設計(作模型，聽音樂)及公演工作(海報、小冊子、提綱展覽)等方面的各種問題。

為了使學生能夠更好地掌握實際導演工作，各班的學習應分組進行。第一、第二學年每組學生不得超過十五名至二十名，最後三個學年中，每組學生不得超過十

^① 生產實習的內容和順序另有規定。

名至十五名。

每班都應設有班主任，負責領導該班直至畢業為止。

本系教學計劃中的專業課程：導演學、表演技巧、台詞、布景、設計、繪畫與模型、演出音樂設計、音樂節奏訓練、舞蹈、化裝等課的教學應由各專業教員主持，但必須在班主任的直接指導下進行。

不應認為，在學院中為同學們上完最後一課，班主任和教員的工作就算全部完成了。在學生們舉行畢業演出和作為青年導演在劇院里開始進行獨立工作的最初几年里，教員必須注意他們的工作，幫助他們，並盡可能的指導他們。

根據教學大綱，導演學及表演技巧課共分十學期進行，茲將各學年課程內容及教學進度規定如下。

第一學年

在第一學年的任務中，除了研究大綱中所規定的材料而外，還要檢查學生對於他們所選擇的專業在職業上是否合適。

在這一年的導演學及表演技巧課的訓練、測驗和考試中應弄清楚學生是否有成為導演的條件：想象力，觀察力，思維的邏輯性，組織能力，導演意志，自我修養和處理交付給他的創作課題的能力，藝術的趣味和個人品質，所有這些條件是作為劇團的參加者和建設者的導演所應具備的。

甲 導演學

導演學引論

蘇聯演劇藝術的使命是為建設共產主義社會而斗争。

演劇藝術的特點：演劇是綜合性的，它是集體的藝術，演出創造工作的參加者——導演，演員，舞台美術家，作曲家，演出參加者間的相互作用，觀眾及其在演出中的作用。

蘇聯劇院中導演及演員的道德觀。史坦尼斯拉夫斯基關於道德的學說。

✓ 演員——演出中最主要的創造者。

導演及其在戲劇演出的創造過程中的地位與作用。

導演是把演出組織成有機的統一的整體的組織者。

導演同演員工作的原則。導演和演員在創造上相互作用。導演的指示（解釋、提示、示范）。

導演在思想上和藝術上的構思及導演計劃，以及他們在演出創造過程中的地位與作用。

導演對古典劇本及蘇聯劇本的處理。研究參考材料，借以揭示作品的思想內容與藝術特點。分析作品原文：確定主題、思想、基本衝突、人物性格。

最高任務與貫串動作是史坦尼斯拉夫斯基體系中最重要兩個概念。

確定戲劇作品的最高任務與貫串動作。

舞台動作及其在戲中的作用。明確事件、穿插及情節段落并在動作中分析劇本^①。選擇有機動作——這些動作應能通過其合理的發展順序將劇作者的基本思想和導演的構思體現在統一的、完整的舞台動作(戲)里。在動作中分析劇本是在戲的創造過程中爲了把劇本的思想最深刻地體系出來而採用的一種創造手段。

在動作中分析劇本是史坦尼斯拉夫斯基體系發展中的最新階段。貫串動作和最高任務是在動作中分析劇本和排戲的基本依據。

- ① 在動作中分析劇本 (Действительный анализ пьесы) ——這是史坦尼斯拉夫斯基晚年創造的排演方法。依據他過去的排演程序，在舞台排演以前，總是先要進行周密的桌邊排演，詳細分析作品中所有內在的基調、潛台詞、相互關係、性格、貫串動作、最高任務——換言之，就是分析作品的一切思想構造和藝術構造。然後，才根據這些內在的綫索劃分劇本，開始排演工作。這樣做不但把角色的心理生活從他的形體生活中抽象了出來，直到舞台排演開始後，演員才開始注意角色的形體生活的一面，而且往往會養成演員的依賴心理，限制演員的創造才能的發揮。爲了克服這些缺點，史坦尼斯拉夫斯基改變了這個排演程序，提出了新的排演方法——在動作中分析劇本。這個方法的實質，簡單地說，就是：在排演工作的最初階段，不照過去那樣，根據所選劇本的原詞，進行桌邊排演，而是預先做一個初步的分析，然後就通過一些即興編詞的習作，從動作中分析劇本。而這些習作，就仿佛是一步步的梯級，引導着演員創造性地掌握劇本的原詞，或者說，掌握舞台形象性的主要手段——作者的語言。(根據蘇聯戲劇雜誌一九五五年一月號 M·克尼碧爾“論動作中分析劇本”)——譯者。

舞台空間、舞台時間以及他們的假定性^①。戲的結構和節奏。“舞台整體”或戲的形象。

導演實習課

導演系同學的實習課程在一開始時不應與表演系同學的實習課程有何區別。在實習中學生應切實研究并掌握“有結果的動作”，即一系列合理地聯系在一起的簡單動作的總體：應研究并掌握同角色對於事件和對象的態度相聯系的動作，以及由于對規定情境的判斷而複雜化了的動作；除此之外，學生并應學會使肌肉松弛，使自己的注意力集中，永遠朝向一定的目的。這門課程的目的之一即幫助同學分辨有機行爲和做戲的區別。

史坦尼斯拉夫斯基體系諸元素應在處理練習小品的過程中進行研究，小品的主題和思想可由教師建議，亦可由學生自行擬定。

第一學期練習小品的基本目的在於尋求無話的有機動作（“有機的沉默”）或有最少量話語的有機動作。

處理練習小品工作的第一步是學生向教師詳細述說這一練習小品的意圖、思想和內容。學生在教師的幫助下，必須把他所設想的事件的規定情境弄得清清楚楚，

① 假定性(Условность)——通常譯作程式化或程式性，即指劇場中往往採用的與現實不相吻合但能為觀眾接受的帶有象徵意味的表現手法。如：舞台上往往用較短的時間代替現實中較長的時間，用幾株樹木代表森林等等。較粗暴的假定性手法是與現實主義手法相抵觸的，但一定程度的假定性往往無法避免——譯者註。

并極度詳盡地確定這一練習小品中各登場人物的任務，他們的相互關係和相互動作。

在處理練習小品時，學生應做到以下三點：（一）確定主題，也就是說，要明確一個問題：“我想把什麼思想、什麼意義放入我想要表現的那個生活事件里去”；（二）研究表達該思想的題材，并確定登場人物；（三）根據題材，在自己的想象中，確定一連串假想的動作。

✓ 練習小品可以培養學生找尋表現一定思想的動作表達方式的能力，使他們的導演想象力運用在找尋深刻而富有內容的主題，正確的舞台動作和體現思想內容的自然的表現方法上。練習小品可以使學生熟悉舞台時間和舞台空間。

在第二學期里，由于表演技巧課已經講授了史坦尼斯拉夫斯基體系的原理，所以除練習小品外，學生還應做一系列的基本練習。

首先是組織舞台空間的基本練習。學生應設法用傢具、雜物和舞台裝置零件（屏風、絨幕、門、窗等）把舞台布置成適合于進行一定動作的環境。

這種環境可以用音響效果加以補充。

其次是有演員（不講話）參加的組織舞台空間的基本練習。

練習小品和基本練習可以明確導演系同學依據史坦尼斯拉夫斯基體系表演技巧諸有機法則和同演者進行工作的能力。教師主要應當注意的問題是使表演者在規定情境中做出真實的、能動的動作來。

學生在處理練習小品時，應努力做到正確、深刻地表達思想，和真實、有機、自然地動作。

導演練習小品里的角色，由同組同學擔任。在導演練習小品中擔任演員，同樣也是表演技巧的一種補充練習。

導演課考試(年終舉行)：

- 一、和學生座談導演學引論的基本問題。
- 二、關於導演學理論的書面科學作業——題目由班主任在第二學期開始時規定。
- 三、學生表演導演基本練習和練習小品。

乙 表演技巧

表演技巧課應研究史坦尼斯拉夫斯基體系為主。

表演技巧課應與導演課有機配合，因此，凡導演課中所做的練習小品和基本練習，亦應在表演技巧課中進行，既然這些練習小品的演員就由同組同學擔任，所以在表演技巧課上就應當檢查一下這些練習小品的構思是否真實和有機，以及扮演者所選擇的形體動作是否合理、恰當和生動有力。

教師從最簡單的基本練習起，就應注意培養同學在規定情境中為達到既定目的合理而連貫地動作的能力。

掌握行為的邏輯性應從掌握舞台動作開始，因為在舞台動作中包含表演技巧的各項基本元素：舞台注意力，肌肉松弛，想象，對事實的態度，對事實的判斷，相互動作(交流)等等。

所有這些元素都是人體的自然機能原來就具有的。在日常生活中它們是互不分離的，作為統一的整體而存在和出現的。所以把他們作為表演技巧諸元素來研究和掌握時，也應結合起來進行。這些元素的總和就是在規定情境中為達到既定目的而採取的動作（我做什麼，為了什麼目的和在什麼樣的規定情境中）。

沒有超越規定情境的動作^①，也沒有不要規定情境的練習。

訓練應從無實物動作練習（形體動作記憶）開始。

當學生通過基本練習理解和掌握了舞台動作的有機性和行為的邏輯性以後，即可進入小品練習，使規定情境逐漸複雜起來。練習小品的題目由學生自己擬定。

為使每個小品具有豐富的思想內容，對於練習小品的主題必須加以特別的注意。

練習小品必須能發揚學生個性中的優點，啟發他們的公民責任感、高尚的道德品質、同志愛、愛國主義精神和共產主義的勞動態度。因此，小品練習具有很大的思想教育意義。

教師應根據學生所做的練習小品，向他們講解主題的優缺點，指出它在小品中的表現方法，並評定練習小品完成的質量。教師應幫助學生研究每個練習小品中動

① 動作(Действие)——表演術語中的動作與日常生活中所說的動作含義不同，它不是指身體的機械的動作，而是指內心活動與形體活動的有機的統一體，近似生活中所說的“行動”，因此，任何動作都是規定情境制約的，不可能超乎規定情境之外——譯者註。

作的邏輯性，注意學生所做的每個動作達到最大限度的真實和生動可信。

學生在練習小品中行為的邏輯性是受他本人思維的邏輯性和行為的邏輯性制約的。練習小品中的對話是學生和同演者相互動作過程中，隨着思想的有機誕生而產生出來的，因此，由于主題的需要而引發出來的詞句應包括在練習小品的處理工作中。

第二學期繼續做小品練習，以鞏固和發展學生在第一學期所獲得的技能。

第二學期練習小品的題材是能夠表現某種衝突的較複雜的事件。

第二學期練習的小品給同學提出的任務是掌握表演技巧的一項最重要的元素——主動影響同演者并正確接受同演者的反動作。這是扮演者在小品(片斷、角色)的練習中達到真實而有機的行為的決定性條件。

爲了在第二學年能夠有機地轉入研究作者語言的工作，第一學年第二學期的練習小品在結構上必須是完整的。

在這些練習小品中，學生不僅必須使自己的行為合乎邏輯，而且應當鞏固這種邏輯性，并在排練過程中發展它。

第一學期結束時舉行表演技巧測驗，學年結束時舉行考試。

期終測驗：

一、班主任和同學座談史坦尼斯拉夫斯基體系基本

原則。

二、和同演者相互動作(交流)的練習小品的實習表演。測驗時的表演材料是單人小品和有最少量台詞的雙人練習小品，以檢查學生在規定情境中為達到既定目的而有机地，即合理地合乎目的有效地動作的能力。帶有交流的有机動作練習小品可以反映出學生初步掌握體系各項元素的情形，同時也可看出學生的個性特點、他的想象力和肌肉松弛的能力。

在評定學生表演成績時，必須參照他們在導演課練習中表演部分的質量。

年終考試——以語言動作為基礎的、任務較複雜(心理任務)的、帶有交流的有机動作練習小品。

第二學年

第二學年導演課的任務是分析戲劇作品和在班主任的監督下獨立研究短小的劇本片斷。

表演技巧方面的任務是在表演教師指導下排練劇本片斷，研究演員在舞台上有机動作(心理形體動作)的規律。

導演課及表演技巧課排練片斷時，演員由同組同學担任。

甲 導演學

劇本分析的基本步驟

一、明確作品的主題及其對蘇聯觀眾的現實意義。

必須從黨的立場揭示作品主題。研究作品產生的時代背景。瀏覽有關劇本中所表現的生活的各種參考材料（歷史、科學、文學、時評、文物、肖象等）。利用同時代人的見聞。導演必須深刻研究作品中所描寫的生活。為上演或攝制影片而對一部文學作品進行加工時，“改編者和演出者有責任糾正原作品的缺點，恢復歷史的和藝術的真實。”①

二、明確戲劇作品的思想和最高任務（該作品是“爲了什麼目的”而寫的）。研究劇作者的世界觀、作品的階級性及其社會的和政治的傾向性。

三、明確劇本中的基本衝突及劇中人物在衝突中所持的態度，從而確定劇本的貫串動作。

四、分析劇中人物的性格及人物小傳。

五、明確戲劇作品中各種典型的事物：

1. 作品中所反映的典型社會環境；
2. 劇中人物的典型性格；
3. 典型情境。

六、確定角色的貫串動作。

七、確定不斷發展的貫串動作底各個階段，換言之，即確定全劇、各幕、各場的主要事件。爲劇情發展中的大小事件給以導演的命名。

八、爲該事件中的每一個人物確定任務。

九、確定劇中人物生活和動作的環境的氣氛。

① 引自一九四七年十二月三日真理報“小說青年近衛軍及其在舞台上的演出”——原註。