

探索的舞台

中国戏剧出版社

探 索 的 舞 台

蔡 体 良 编

探索的舞台

蔡体良 编

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

冶金测绘铅印厂印刷

字数 267,000 开本 850×1168 毫米 1/32 印张12 1/4 插页 6

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数: 1—2,000 册

书号: ISBN7—104—00162—X/J·94 定价: 4.50元

《原 野》（1984年）

《街上流行红裙子》（1984年）

《挂在墙上的老B》（1985年）

《高加索灰阑记》（1985年）

《不知秋思在谁家》(1986年)

《魔方》(1986年)

《死罪》（1988年）

《火神与秋女》（1987年）

《天狼星》（1988年）

剧照摄影： 曹西林 陈阿丁 曹志刚

内 容 说 明

探索，当代戏剧生存的必然之路。唯有探索，才有自己的未来。本书
是一批艺术探险家们在话剧舞台上，孜孜不倦地耕耘的印踪，也是披荆斩
棘地开拓的结晶。他们从不同的视角，构建了一个多元化的、多层次的、
多方位的艺术时空，寻找到了自己的创造价值。他们品味着苦甜酸辣，充
满着喜怒哀乐，纷繁、神圣却又不落窠穴地弘扬着自己的艺术生命力，也
展现了他们奉献戏剧艺术的情愫和品格。

目 录

话剧创新之我见.....	陈 颢 (1)
我们面临选择.....	毛金钢 (5)
剧目建设和导演艺术.....	王 正 (9)
我所拥抱的民族风情.....	白峰溪 (28)
创作观的自我审视.....	邢益勋 (39)
哑剧的话题.....	王景愚 (44)
剧院的社会化和社会化的剧院.....	余 林 (58)
剧作家的现代观众意识.....	张健钟 (65)
演员与观众.....	林克欢 (74)
戏剧需要魅力.....	张月汉 (93)
艺术的个性与观众的口味.....	蔡体良 (100)
戏剧呼唤精品.....	刘圣佳 (107)
舞美创新漫谈.....	毛金钢 (112)
景随情移.....	周 正 (116)
外师造化 中得心源.....	徐启光 (120)
——谈张正宇的艺术创造	
实践·磨练·铸造.....	冯汉元 (126)
——关于表演的探索	

表演与符号浅谈..... 鲍占元(137)

红裙子之歌..... 陈 颢(140)

——《街上流行红裙子》导演构思

生活仍是创作的源泉..... 沈继禹(149)

他也有爱..... 孙彦军(155)

葛佳的寻求..... 徐 雷(157)

箫声的启示..... 李耀华(160)

悲剧的生命与美质..... 张奇虹(163)

——漫谈《原野》的舞台体现

我心中的金子..... 宋 洁(171)

我理解仇虎的仇..... 杜振清(175)

以自己的名义去创造..... 韩静如(179)

艺术探险的历程..... 赵汝彤(183)

寻找话剧艺术的独特魅力..... 王晓鹰(190)

——关于《老B》的导演构思

心灵的对话..... 高惠彬(196)

尝试引起的思索..... 赵肖男(204)

从《伽俐略传》到《高加索灰阑记》..... 陈 颢(207)

格鲁雪与我..... 丁嘉莉(219)

我爱西蒙..... 陈希光(222)

我所理解的“间离”..... 张秋歌(224)

演胖侯爵浅见..... 孟庆良(227)

表现手法的探讨..... 赵肖男(230)

看我演他·····	王志泉(233)
演员的“演”·····	刘仲元(237)
一赶七·····	王化南(240)
戏剧景观漫谈·····	蔡体良(242)

让戏剧的胸怀宽广一些·····	王晓鹰(217)
-----------------	----------

——《魔方》导演谈

从《魔方》说开去·····	孙彦军(260)
偏离轨道的奇异光彩·····	高惠彬(264)
从民族表演传统学到的·····	王志泉(273)
我演“独角戏”·····	张连仲(277)
《魔方》设计的随想·····	王绍林(280)

营造与探求·····	王 培(283)
------------	----------

——《不知秋思在谁家》导演阐述和采

思索中追求·····	韩静如(293)
生活，充满了未知数·····	徐 雷(297)
叶炫的独白·····	王慧源(303)
从艰苦劳动中求得愉快·····	里 克(307)

有关《死罪》的陈述·····	金振家(313)
----------------	----------

《死罪》的导演阐述·····	汪遵熹(320)
----------------	----------

大胆的探索·····	段承滨(331)
------------	----------

——致《死罪》作者

张将军创作断想·····	郑乾龙(336)
困惑中的求索·····	孙彦军(340)
心灵的碰撞·····	宋 洁(348)
从《将军泪》到《死罪》之我见·····	苏丽娟(352)

探索英雄人物的美好心灵·····	张奇虹(257)
——《火神与秋女》导演阐述	
我寻找的《天狼星》·····	高惠彬(364)
——《天狼星》执导随想	
编后附记·····	(373)

话剧创新之我见

陈 颀

为了探讨话剧艺术革新、发展的前景，人们在思考、议论。话剧艺术在一条曲折的路上迈着蹒跚的步伐。而我在想：问题的“根”在哪里？我们在开始一次寻“根”的探索。

我是一个搞实践的，但我从来也没有象现在这样强烈地感到需要实践与理论的结合，我们有一种理论的饥渴之感。我所指的理论不是仅仅指戏剧史，编剧方法，表、导演经验一类，更不是指一些简单化的机械“条条”。我们的戏剧理论在研究的广度和深度上还比较窄和浅，观念上还有“左”的影响，因此有些理论家的“理论”往往不是引导艺术家去追求表现的自由，更多的是束缚。作为我来说，我不愿受这种“理论家”的束缚。理论和实践的脱节，使戏剧事业不能象一只正常运转的机器。现在大家都谈创新，创新的东西要能站住脚，成为有普遍意义的社会现象，就需要实践者有意识地自觉地探索和积累。缺乏理论基础，我们的实践就带有很大的盲目性。而什么是我们所应立足的理论基础呢？我以为就是加强戏剧学的建设，即把戏剧当作科学来研究。因此说，无论是搞理论的，还是搞实践的，都需要付出创造性的劳动。

1980年我随中国戏剧导演代表团到西德访问后，如何实现建立我们中国的戏剧学的念头常萦回于脑际。德国剧院的组织结构和他们培养导演的的方法是独特的。掌握剧院艺术风格的是总经理

即总导演，他领导下的文学部实力很强，这是从莱辛以来的优秀传统。他们的导演是从戏剧学系中培养出来的，有较厚实的理论准备（包括哲学、美学等多学科的知识素养）。看他们的一些戏，感觉到有较强的思想性、哲理性，当然，这和德国的文化传统有关系。对比之下，我们对戏剧与生活的哲学思考是否太单薄了？理论准备是否需要加强？知识结构是否需重更新？矛盾是很尖锐的。我们不得不面临重新学习的压力。基于此，我主张剧院里应强调改变艺术创作人员的知识结构。同时设想把提供剧院艺术创作设计蓝图的艺术室当作“文学部”来建立，不仅提供剧目、推荐导演、演员、组织宣传，而且要积累资料、著书立说。没有集中的力量和组织形式，就难以发挥艺术群体的作用。某一个人的创新之举常常是孤立的，如果有一个艺术上的“强力集团”，对戏剧的创新、发展形成一股股冲击的洪流，那么我们的创新就会从“象牙之塔”中走出来，与生活发生了更紧密的联系，也就为不断的理论思考提供了新鲜的有生命力的东西。在比较和选择中，我们也许能走上一条广阔的道路。

知识结构的更新，艺术群体的建立，戏剧学的加强，这几个方面是戏剧艺术创新中最值得开发的潜力所在。我想，这几个方面的“综合治理”，理论与实践的动态式相互冲击和串联递进，将是提高戏剧艺术水平的关键。

话剧要革新。革新是对陈旧而言，因此我们首先要分清什么是旧，什么是新，对新与旧的东西不能采取简单化、形而上学的态度。这样我们才能知道应该选择什么，扬弃什么。相反，在一些理论文章中经常出现一边倒的情况，一会儿倒向苏联；一会儿倒向西方；一会儿觉得写实手法最好；一会儿觉得抽象最美妙。而我 觉得我们首先必须立足于自己的社会基础和传统文化，考虑到当今社会形态的错综复杂的审美要求的多元化。我以为即使是习惯上被认为比较陈旧的写实手法，镜框式舞台，在目前也还有值得发展的艺术手段，也还可以创造出更精美

的作品，也没有到必然要消亡的地步，何必一定要把它载入另册呢？反之，我们对现实主义创作方法的理解也还可以更丰富和深刻些。我们似乎还没有创作出更为美好的震撼中国、震撼世界的伟大的现实主义作品，我们没有理由把它抛弃。决定选择和扬弃的另一个重要因素是眼光开放，克服片面性。多年来，我们对斯坦尼斯拉夫斯基体系的研究介绍和评价，曾出现过某些片面的情况。对布莱希特呢？也有些曲解。我们常常还不明白人家是怎么回事，就要发表评论、或者否定、或者肯定。因此现在尤为需要多吸收、多引进、多比较研究，只有真实地、全面地、深刻地介绍，才谈得上借鉴并创造自己的独特的艺术。借鉴外国的东西宁可更深一些，更广一些，也不要刚看到一点皮毛就下结论，浅尝辄止。例如：1958年前后和“文革”期间，我们曾经大批“斯坦尼”，实际上显得很滑稽。人家并没有强迫你学？你不承认，苏联人民承认，世界上许多国家的艺术家是承认的。同样，对待西方现代派，我想也没什么好怕的，要了解它，才能比较。视野狭隘，如何谈得上独创？有独创性才意味着“新”。只有通过学习、借鉴、思考，我们才会发现，在戏剧艺术广阔领域里却有值得开掘的潜力，我们的目标应该是把艺术创造能量充分释放出来。内容与形式的关系问题，是古往今来都在探讨的。我们要根据我国的实情，历史地、发展地来看待和把握这个问题。一方面当今社会思潮的发展使我们在认识这个问题时不能不冲破一些旧框框，另一方面，如果我们的思考不时时与社会生活的变化发生紧密的联系，也就无法正确地指导实践。我认为，对内容与形式关系的把握也可以是多样的，不妨各抒己见，并鼓励用实践来证明、验证理论。也许在一次实践中形式上的探索比较突出，也许在另一次的实践中内容的开拓比较深，形式会有些缺憾。在艺术创作中没有绝对的对错，只有水平高低、造诣深浅之别。应该允许有多种探索，也允许有不同层次的成就。为了冲破缺乏形式点的创作格局，有人在试验的最初阶段特别强调形式，这也是历史的一个