

外国戏剧研究资料丛书

论剧场艺术

〔英〕爱德华·戈登·克雷 著
李 醒 译

文化艺术出版社

外国戏剧研究资料丛书

论 剧 场 艺 术

中国艺术研究院外国文艺研究所
外国戏剧研究资料丛书编委会编

〔英〕爱德华·戈登·克雷 著

李 醒 译

文化艺术出版社

《外国戏剧研究资料丛书》

编辑委员会名单

主 编：李 醒 孙维善
编 委：丁扬忠 王央乐* 孙坤荣 孙维善*
杜 高 吕同六 李 珍 李 醒*
郑雪来 柳鸣九 陈 慧 陈宝辰*
罗晓风* 罗新章 姜 丽 袁可嘉
张 黎* 徐晓钟 耿在镒* 梅绍武
童道明* 黎 舟 濮阳翔*
(以姓氏笔划为序，有*者为常务编委)

责任编辑：罗顺安

外国戏剧研究资料丛书

论剧场艺术

[英]爱德华·戈登·克雷 著

李 醒 译

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/23 印张 12 字数 267,000 插页 8

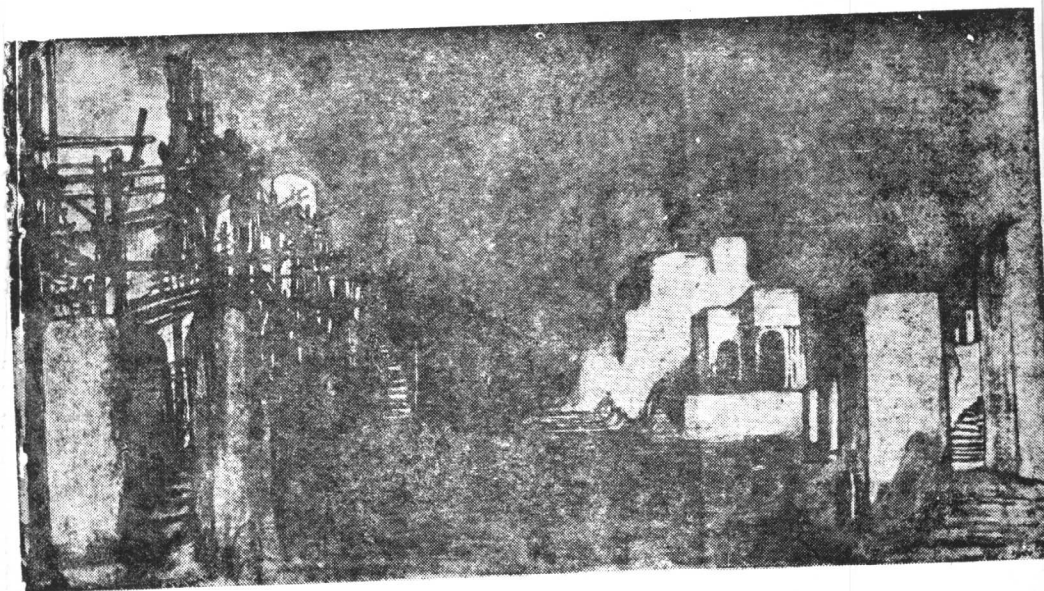
1986 年 4 月北京第一版 1986 年 4 月北京第一次印刷

印数 0,001—1,500 册

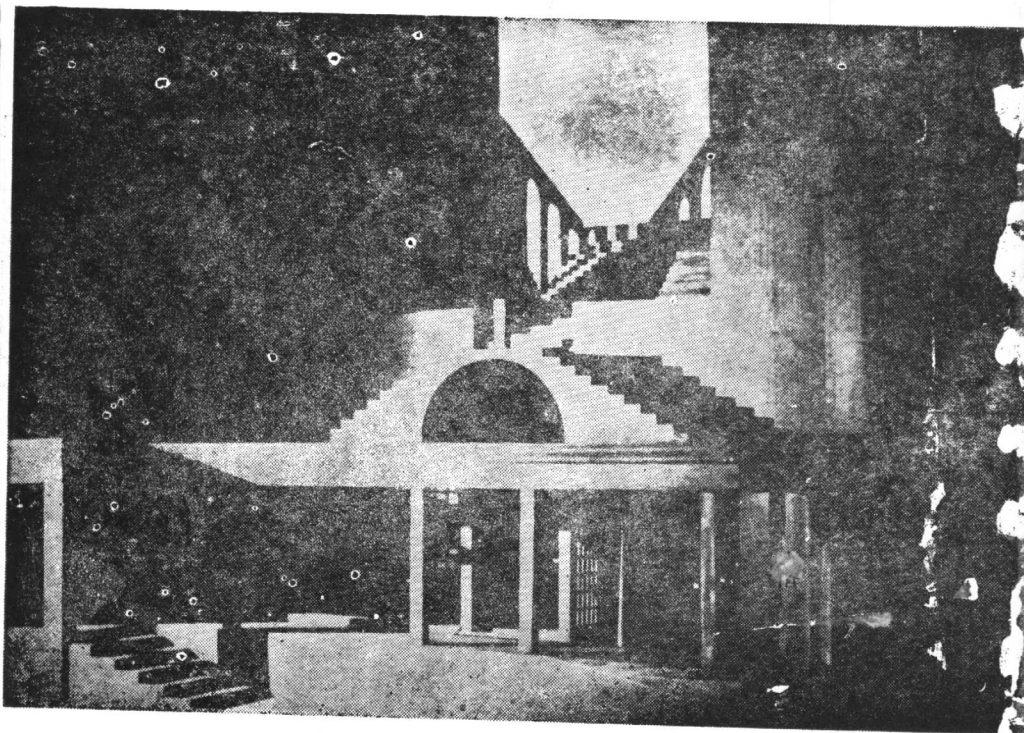
书号 8228·120 定价 2.75 元

内 容 提 要

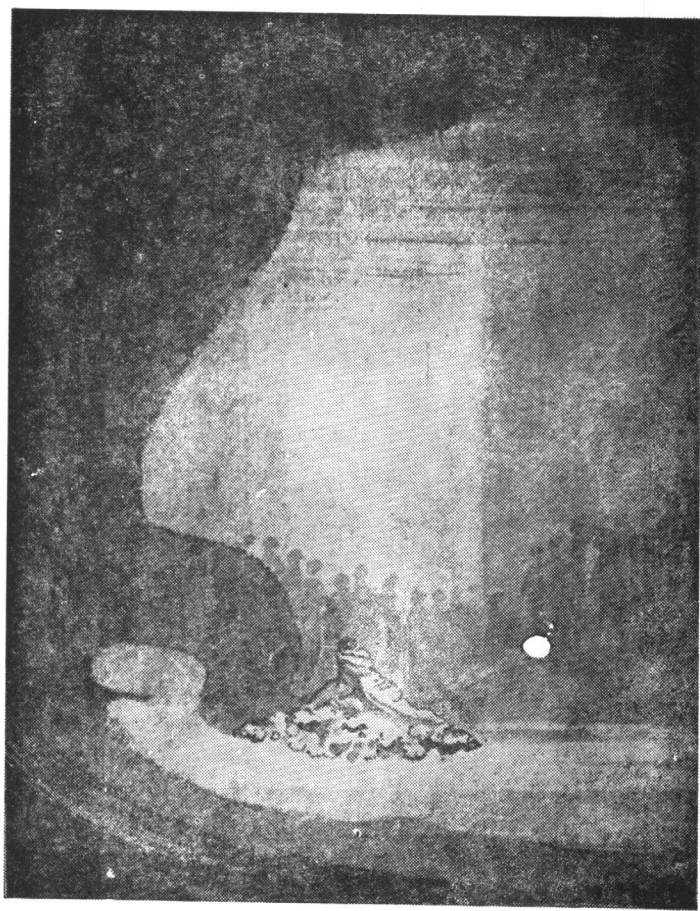
此书是欧洲“象征主义戏剧运动”代表人物爱·戈登·克雷的重要理论著作，从导演、表演、舞美设计以及舞台演出、剧场建筑等方面论述了象征主义的戏剧原则。自一九〇五年初次问世后曾被一版再版，并先后被译成德文、法文、荷兰文、俄文等多种文字在欧美广为流传，影响颇深。欧美戏剧评论家认为，此书是研究欧美现代戏剧思潮和各种流派发展的重要文献。

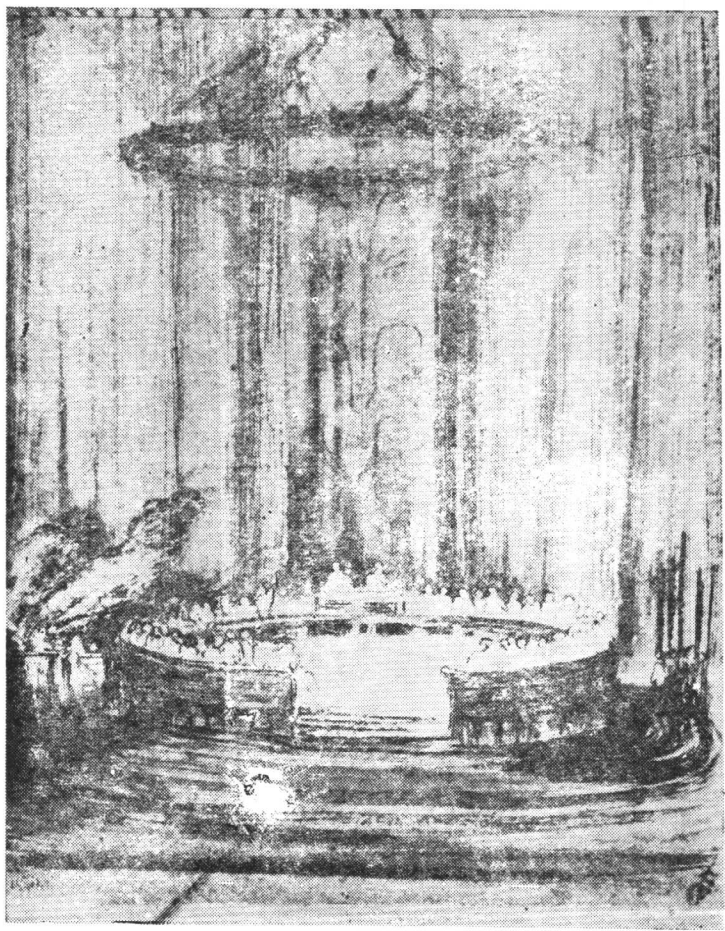
《圣马修受难》布景设计，1901

《圣马修受难》模型

《阿西斯与加拉提亚》设计图(第二幕、第一场), 1902

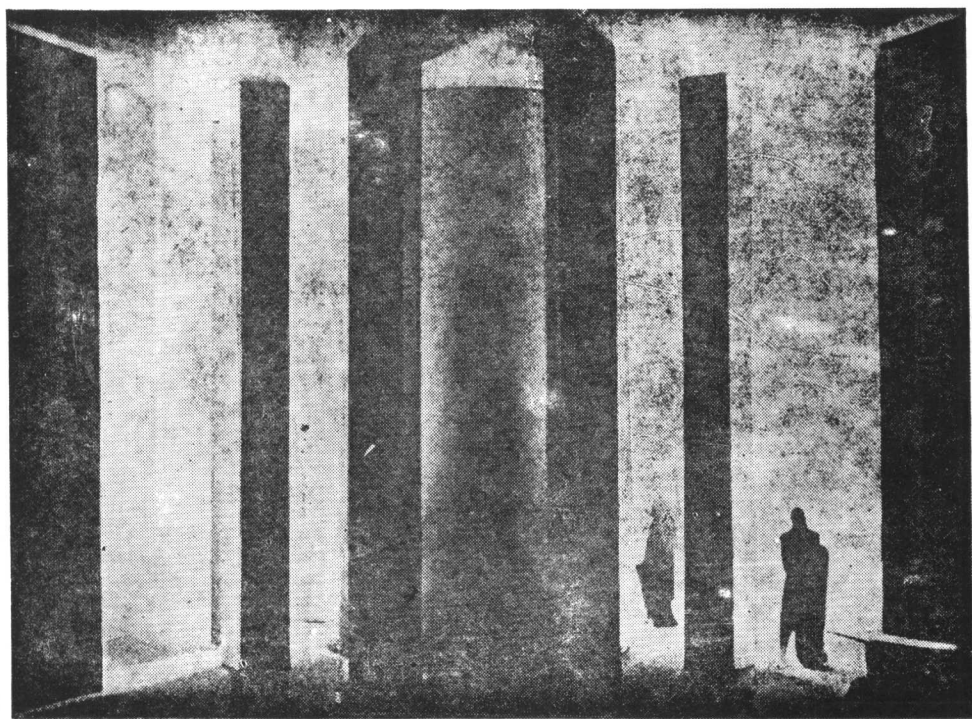
《海盜》設計圖(第二幕), 1903

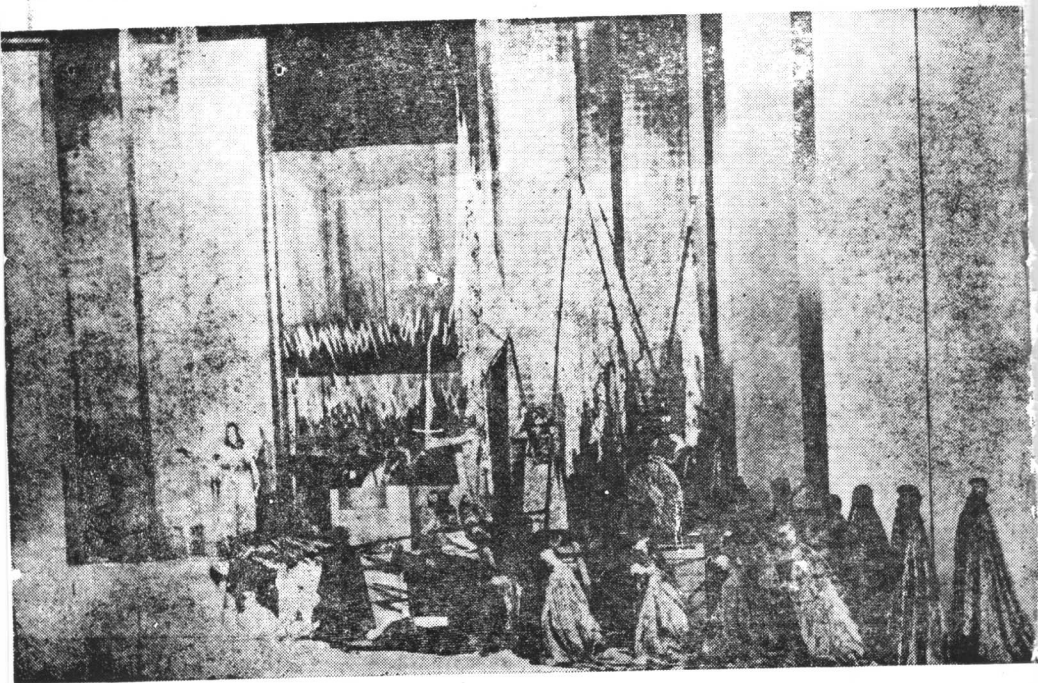
《威尼斯得救》设计图(第四幕), 1904

为莫斯科艺术剧院演出的《哈姆莱特》的设计图(第一幕第二场),1910

《哈姆莱特》模型。1909

莫斯科艺术剧院演出的《哈姆莱特》最后一场。

《外国戏剧研究资料丛书》

出版计划

为了借鉴外国戏剧艺术的经验，以促进和发展我国的戏剧事业，本丛书将系统地编译介绍外国戏剧创作和理论研究资料，选材力求有代表性和较高学术价值或有较大参考价值。包括五个方面：

(1)外国戏剧理论研究资料；(2)外国戏剧重要流派思潮研究资料；(3)外国戏剧艺术技巧研究资料；(4)外国重要剧作家、艺术家、理论家研究资料；(5)其他。

戈登·克雷在索贝尔(1948年)

译者的话

爱德华·戈登·克雷(Edward Gordon Craig, 1872—1966)不仅在英国现代戏剧史中占有重要的地位,并且在欧洲现代戏剧的发展中也起过重大作用。

二十世纪初,欧洲文坛经历着急剧猛烈的变化,先后泛起了各种各样的思潮和学说,如自然主义、唯美主义、象征主义、印象主义、未来主义、表现主义、抽象主义、构成主义等等,无论在文学、绘画、音乐、舞蹈、建筑和戏剧方面,都涌现出了一批创新者,他们高举文艺革命的旗帜,一面向当时流行的文艺观念挑战,一面根据各自的新学说探索新的创作方法。

就在这种总的历史背景下,欧洲剧坛上兴起了“象征主义戏剧运动”,这个运动从伦敦扩展到了柏林和维也纳;从巴黎扩展到了罗马;从克拉科夫扩展到了莫斯科……总之,扩展到了整个欧洲,而戈登·克雷便是这个运动中的主将之一。

戈登·克雷是英国著名女演员艾伦·泰丽之子,自幼跟随当时英国最著名的男演员亨利·欧文学艺,并在“兰心剧院”与欧文同台演戏达八年之久;他曾扮演过莎士比亚剧作中的罗密欧与哈姆莱特等角色。尔后,他放弃了表演,从事绘画、雕刻,并担任了戏剧导演和舞台美术设计工作。戈登·克雷对当时流行于欧洲戏剧舞台上的写实主义的拙劣模仿和商业化戏剧的种种弊端进行了尖锐辛辣的批判,并提出了一系列新的戏剧主张和原则,例如,

在一九〇五年出版的他的第一部理论著作《剧场艺术》中，他破天荒第一个提出了创造“独立的剧场艺术”的新概念，他阐述这种艺术既不依附于剧作家的剧本，也不依附于以明星演员或“演员—经理”为中心的表演，更不屈服于商业经理人的意志，而是在导演的统一构思下，通过剧场艺术家们的通力合作，创造出完整、统一、和谐而又富于诗意的独立的剧场艺术。

克雷所提出的戏剧主张和原则并未局限于戏剧中的某一个方面，而几乎涉及到了戏剧的各个方面，如有关导演、表演、布景设计、服装设计、灯光照明、音响效果的处理以及演员的道德、修养、纪律以及剧场建筑……等等。此外，他的著作和作品还涉及到绘画、雕刻、木偶、傀儡、假面具、中国皮影戏以及欧洲和东方的戏剧史。

克雷不仅在英国亲自担任某些戏的导演和舞台美术设计，并且还应邀到德国的“莱辛剧院”为《威尼斯得救》一剧担任舞美设计；到意大利为《罗斯莫庄》一剧担任舞美设计；到俄国的“莫斯科艺术剧院”为《哈姆莱特》担任舞美设计和导演；到丹麦哥本哈根“皇家剧院”为《觊觎王位者》担任舞美设计和导演。在这些创作中既有成功的经验，也有失败的教训。

此外，他还出杂志、办学校、著书立说，并在柏林、杜塞尔多夫、科隆、德累斯顿、慕尼黑、维也纳、伦敦和佛罗伦萨等地举办设计和绘画展览来传播他的思想和主张。

他的足迹几乎走遍了欧美各国，他的朋友遍天下。他不仅同著名的象征主义剧作家梅特林克及爱尔兰著名诗人和剧作家叶芝有着深厚的友谊，并且他还同当时欧洲和亚洲的一些著名戏剧家都有过交往。例如，一九三五年三月他应苏联政府的邀请到莫斯科进行为期五周的访问时，受到了苏联戏剧界著名导演梅耶荷德、

泰伊洛夫等人的热烈欢迎；再次会见了斯坦尼斯拉夫斯基和聂米罗维奇-丹钦科；新结识了著名导演札瓦茨基、木偶戏专家奥布拉佐夫以及谢尔盖·爱森斯坦；同时还会见了当时正在莫斯科访问的中国京剧艺术大师梅兰芳和德国政治剧的倡导者埃尔文·皮斯卡托、叙事体戏剧的创始人贝托特·布莱希特，并同他们交流切磋了戏剧艺术。

克雷的主要戏剧理论著作有：《剧场艺术》、《论剧场艺术》、《迈向新的戏剧》、《戏剧在前进》。此外还有大批未出版的日记和手稿。在这些理论著作中，他不仅对写实主义和商业化戏剧进行了尖锐的批判和无情的揭露，并且反复阐述了他的“象征主义的”戏剧主张和原则。

他的理论著作问世后曾被一版再版，并先后被译成德文、法文、荷兰文、俄文等多种文字在欧美各国广为流传。

戈登·克雷的主张和原则，在欧美各国既有狂热的崇拜者和追随者，也有严厉的批判者和反对者。在他的崇拜者和追随者当中包括有当时欧洲一些著名的剧作家、导演和舞台美术设计家：如爱尔兰的著名剧作家叶芝；德国的著名导演莱因哈特；瑞士著名舞台美术家阿披亚；法国著名导演和舞美设计儒韦、普朗松、柯普、巴霍；俄国的著名导演梅耶荷德、泰伊洛夫、瓦赫坦戈夫、爱森斯坦；匈牙利的戏剧博士海威西……等。坚决反对他、批判他的则以德国“莱辛剧院”的经理、著名文艺评论家奥托·布拉姆和美国著名舞台美术设计家李·西蒙生最为突出。

崇拜克雷的人把他尊称为“先知”、“预言家”、“向导”、“大师”、“革命家”和“革新家”等；反对他的人则称他为“做白日梦的人”，甚至讽刺他是“骗子”和“低能儿”。但是最引人注目的却是他同斯坦尼斯拉夫斯基的合作。斯坦尼斯拉夫斯基在他的《我的