

〔波兰〕耶日·格洛托夫斯基著

迈向质朴戏剧

中国戏剧出版社

外国戏剧理论丛书

迈向质朴戏剧

〔波兰〕耶日·格洛托夫斯基著

〔意大利〕尤金尼奥·巴尔巴编

魏 时译

刘安义校

内 容 提 要

本书可以分为三个部分。

第一部分是关于格洛托夫斯基的实验戏剧的理论，包括他对戏剧革新运动的见解和观点及其实践经验总结；第二部分是关于演出剧本的重新构思和重新创作，其目的在于适应新型戏剧演出风格；第三部分是关于演员的训练，包括形体训练、造型训练、面部表情训练、发声技术训练等，其目的在于激发演员的内在冲动和外部反应，使它们有机地成为形体、心理、激情完整统一的表演方法。

作者以密切演员与观众关系和以演员为戏剧基本元素的思想贯串全书，可供从事戏剧实验活动的参考和借鉴。

迈向质朴戏剧

中国戏剧出版社

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

白纸坊印刷厂印刷

字数 150,000 开本 850×1168毫米 1/32 印张 7 插页 4

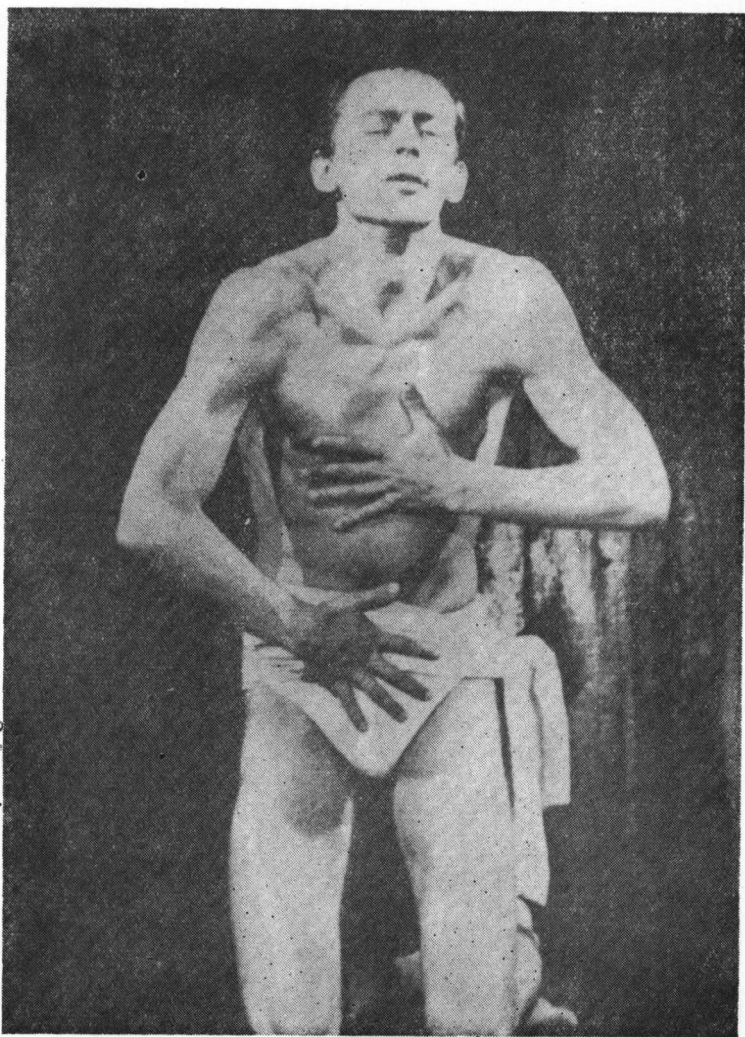
1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数：1—2,200册

书号：8069·156 定价：1.10元

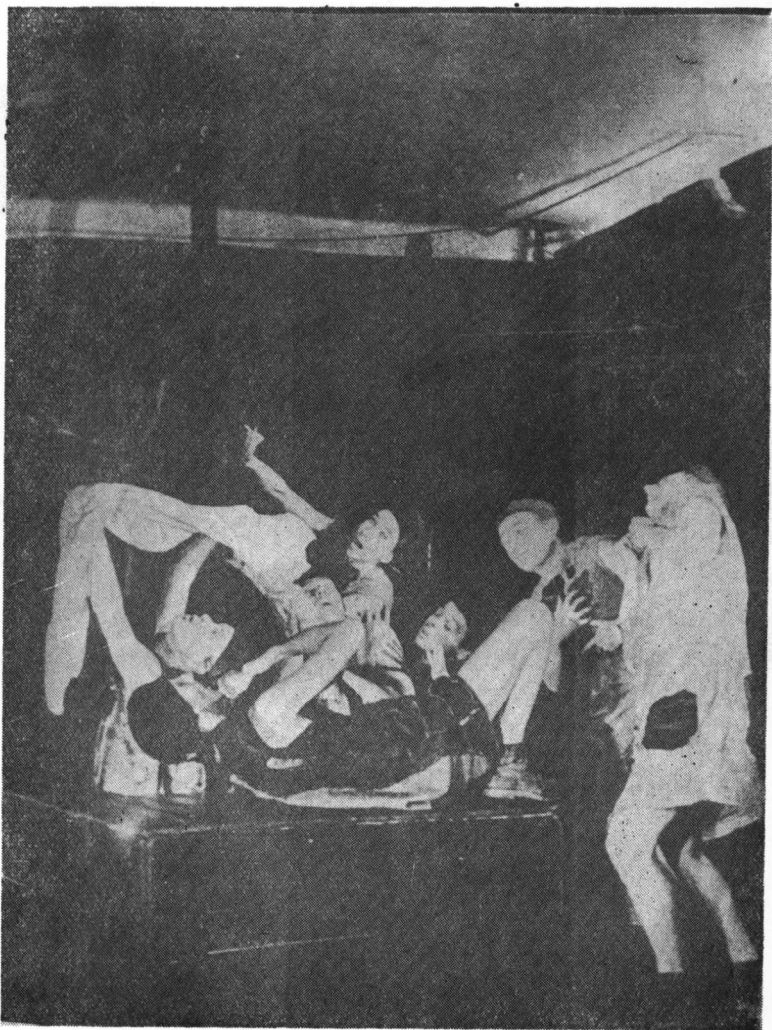
耶日·格洛托夫斯基

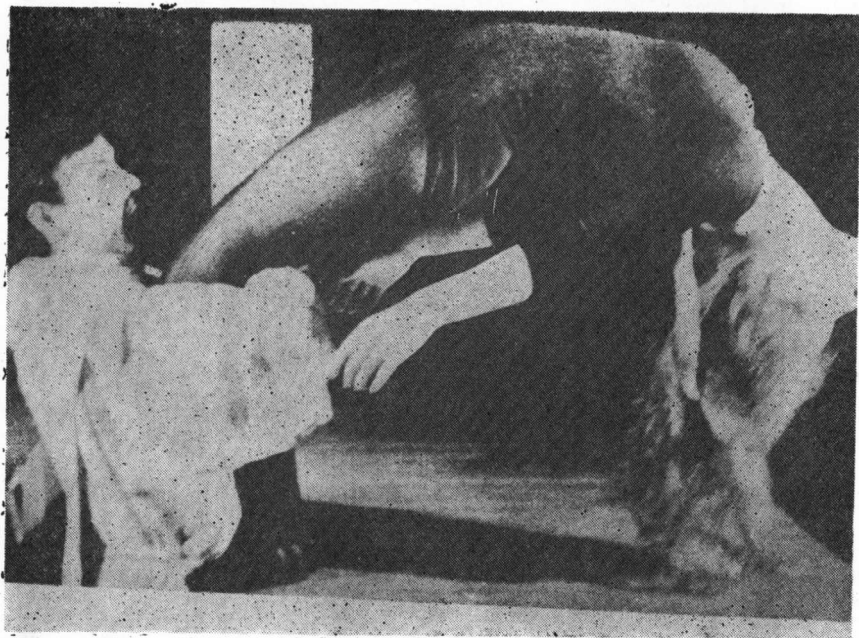
利萨德·采斯拉克主演加尔德隆的剧作
《忠诚的王子》演出剧照

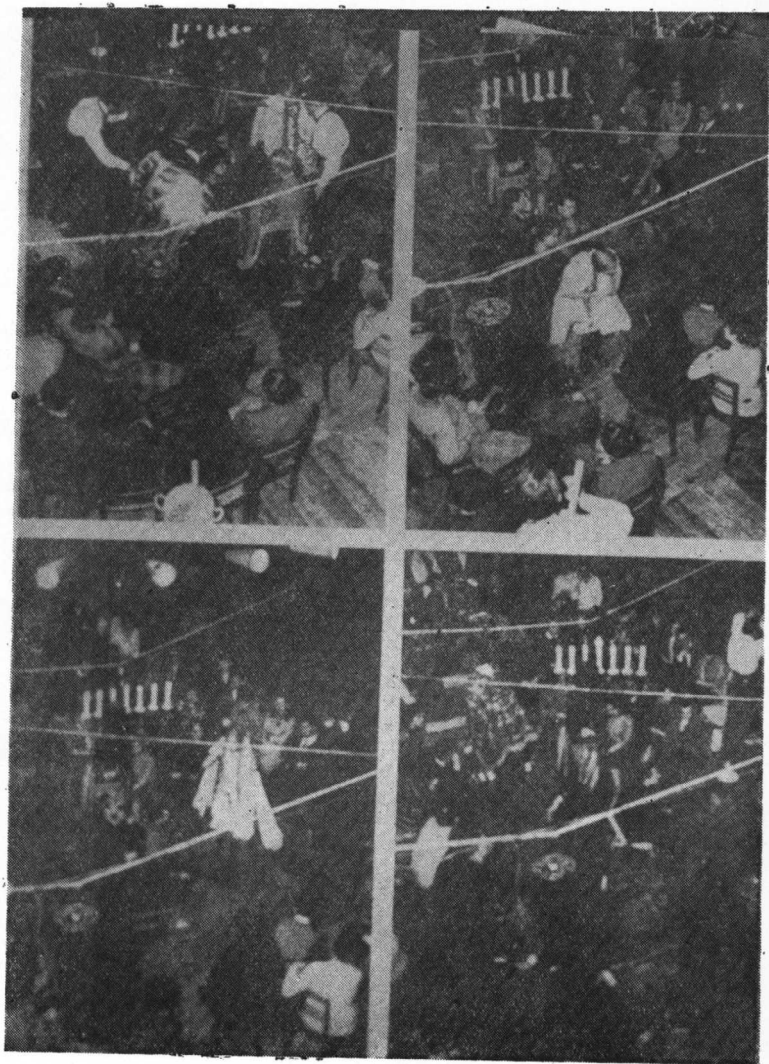
拜伦的剧作《该隐》演出剧照

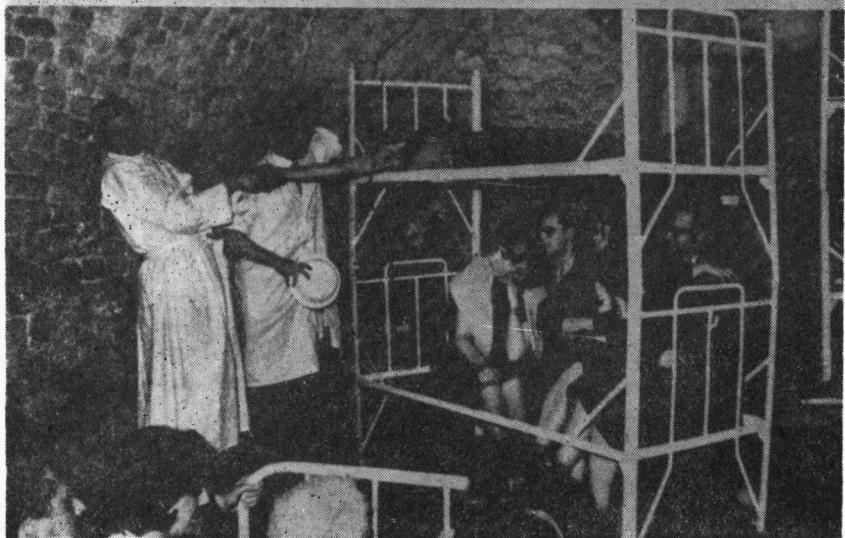
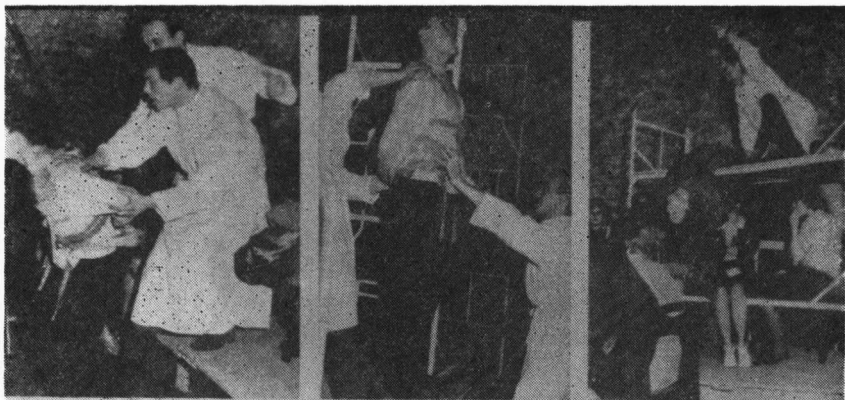
维斯庇扬斯基的剧作《卫城》演出剧照

歌德的劇作《浮士德》演出剧照

密茨凯维奇的剧作《先人祭》演出剧照

斯洛瓦茨基的剧作《古尔丁》演出剧照

出版说明

《迈向质朴戏剧》（又译“贫困戏剧”）一书是当代波兰著名戏剧革新家耶日·格洛托夫斯基实验戏剧的理论与实践的总结。

格洛托夫斯基创立的“质朴戏剧”理论，近几年我国曾有介绍，但不系统。本书的出版，将为读者了解“质朴戏剧”提供较全面的材料。

本书系从英文转译，译文难免有不够确切之处，故本书暂在内部发行，供我国戏剧工作者研究参考，敬请专家、读者不吝指正。

中国戏剧出版社

一九八三年十月

代 序

黄 佐 临

本文系黄佐临同志在上海人民艺术剧院和上海戏剧学院所作关于格洛托夫斯基讲话的部分讲稿，经征得他同意，在这里作为代序发表。文中所提到的“穷干戏剧”一词为英语 Poor Theatre 的翻译；而本书译者则译为“质朴戏剧”，也有人译为“贫困戏剧”的。我们认为这些不同的译法各有所据，暂不妨并存。

编者 识

什么叫“穷干戏剧”呢？这是波兰的一个导演格洛托夫斯基提出来的。现在“穷干戏剧”在全世界各国比较风行。我认为，了解他的观点，对我们是有益的。

首先，他提出：“什么是戏剧？戏剧的特点是什么？话剧该怎样做？什么是我们话剧能做而电影与电视都不能做的？”因为在欧美，话剧受电影与电视的威胁极大，几乎到了走投无路的地步，逼着他去研究这样的问题。而他的回答是：第一，话剧要穷干；第二，话剧要突破禁区，打破老框框。所谓“穷干”，就是逐渐地把已经证明不必要的东西消灭掉。不用化妆、服装、布景、灯光，也不用音乐效果，甚至不用剧本，仍旧可

以演戏，然而，如果没有演员和观众，戏剧就不能成立。所以，演员与观众的关系，应该是永远的、直接的、有生命力的、默契的、有共鸣的。而“打破老框框”，格洛托夫斯基说：“要打破所谓戏剧是个综合艺术的老框框，要解除综合艺术的概念(包括文学、雕刻、绘画、灯光、表演等等)，现代综合艺术，就造成当前的戏剧，这戏剧叫‘阔干戏剧’。而‘阔干’有许多弊病，它是从各种艺术中都剽窃一点，综合成为戏剧，这不能算真正的艺术。”他认为：“用‘阔干’的办法，拼命与电影、电视竞赛，是不行的，话剧想用摇镜头的方式和电影机械拼一拼，这条路是走不通的。”所以，格洛托夫斯基说：“穷干戏剧”主要的诀窍，就是要把演员的艺术水平提高一步，完全靠演员下功夫，不靠或少靠别的东西。”

他的每次演出，都是不用布景，不用舞台的。演员和观众打成一片，观众也参加演出。有一个戏有宴会的场面，观众就参加一块儿吃，这是一种情况。也有一种不好的情况，如美国接受他的“穷干戏剧”，有一个戏演到集体拥抱的场面，观众到演区和演员拥抱起来在地上打滚，女演员提出抗议，演了两、三场，就停演了。这是美国为了招徕观众而采用的办法，并不是格洛托夫斯基自己的本意。格洛托夫斯基是个很严肃的艺术家。他说：“我们把灯光放弃了，只有照明，为的是要观众参加演出。这样更能突出演员，不要靠灯光造气氛，只靠演员来造……”。如同我国的戏曲，完全是照明，也是靠演员真正的功夫把气氛渲染出来。格洛托夫斯基主张不太需要的服装都要免掉，不要让它们妨碍演员的形体动作。演员要靠形体和声音的塑造，表现出自己的人物和穿的是哪种服装，并让观众相信和接受。格洛托夫斯基还要废除化妆，他认为假鼻子、假头

套等都显得假，要靠演员面部肌肉的运动来表现人物的思想感情。面部表情是基本功的一部分，把面部每块肌肉练活，就不用脸谱和面具了。我国北方昆曲小丑，一有空就用筷子练肌肉，以便能灵活运用脸上的肌肉。格洛托夫斯基也不用布景，完全靠演员身体的四肢作为支撑点。用形体来体现，把地板变成一条河或一片海。例如我国戏曲中的《秋江》、《打渔杀家》、《水漫金山》等等，就把地板变为河海；而日本的《文那》也没什么布景，用来用去就是三角积木，完全靠演员的形体和声音来交待环境。格洛托夫斯基还取消了音乐，让演员用声音达到交响化。这也就是自然而然地把语言的音乐性表现出来。当然，格洛托夫斯基还不主张有剧本。我们知道，意大利即兴表演和文明戏，都不用剧本，而是用幕表，主要靠演员自己演出来。

总之，格洛托夫斯基的意思是：将所有可以免掉的全部免掉，只有演员和观众不可免掉，这才叫“穷干戏剧”。基本功是“穷干戏剧”的基础，将演员的基本功练到一个更高的艺术境界，这才叫“穷干戏剧”。

这个“穷干戏剧”的理论，是不是格洛托夫斯基发明的呢？他再三申明不是他自己发明的。我们知道，格洛托夫斯基在苏联、波兰都是学的斯坦尼斯拉夫斯基体系，先学表演；毕业以后，再学导演。然后，他以斯坦尼斯拉夫斯基体系为基础，又研究了布莱希特的理论。他还研究了欧洲优秀的表演方法，从我的老师的老师J·柯鲁的得意门生杜兰那里，学习了一套面部表情技巧。他的“穷干”理论除了来源于以上三个方面以外，他还到过我国，特别研究了我国的京剧；到日本研究了能乐；到印度研究了印度的民间古典戏剧与柔技。格洛托夫斯基不断地学习和吸收，他所需要的就采用，创造了一套演员训练的基

本功练习。这套训练主要将演员的演技本身作为一门艺术。他要求演员全身心投入创作、投入表演，把人物内心活动体现出来。

对于格洛托夫斯基的观点，我们可以有自己这样或那样的看法，可以持不同的见解，但是他创造的这一套训练方法，训练话剧演员的基本功，内容是很丰富的，主要分成：一、形体练习；二、塑性练习；三、面部表情练习；四、发声练习等四个部分。这套训练是很难的，对演员的要求很严格，我们学习它、了解它、吸收它，对我们每个演员素质的提高，是十分必要的。

目 录

- 代序.....黄佐临 (1)
- 序.....彼得·布鲁克 (1)
- 迈向质朴戏剧.....耶日·格洛托夫斯基 (5)
- 戏剧的“新约”..... (17)
- 耶日·格洛托夫斯基接待尤金尼奥·巴尔巴
的访问
- 戏剧就是对峙..... (43)
- 耶日·格洛托夫斯基接待纳尔姆·凯坦的访
问
- 《卫城》：剧本处理.....卢德维克·弗拉申 (49)
- 《浮士德博士》：蒙太奇原稿
.....尤金尼奥·巴尔巴 (59)
- 《忠诚的王子》.....卢德维克·弗拉申 (69)
- 他不完全是他自己.....耶日·格洛托夫斯基 (72)
- 工作方法的探索.....耶日·格洛托夫斯基 (82)
- 演员的训练(一九五九至一九六二年)..... (88)
- 尤金尼奥·巴尔巴记录

发声技巧.....	(102)
——尤金尼奥·巴尔巴记录	
演员的训练(一九六六年)	(128)
——弗兰兹·玛丽伊南记录	
演员的技术.....	(160)
——耶日·格洛托夫斯基接待丹尼斯·巴布莱特 的访问	
在斯卡拉的发言.....	耶日·格洛托夫斯基 (171)
同美国人的交往.....	(185)
——耶日·格洛托夫斯基接待理查德·史施诺尔 和塞奥杜尔·霍甫曼的访问	
原则的说明.....	耶日·格洛托夫斯基 (197)
译后记.....	(207)