

田沁鑫的戏剧场

田沁鑫 著

TIAN QINXIN'S DRAMA FIELD

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

J824
T647

田沁鑫的戏剧场

TIAN QINXIN'S DRAMA FIELD

田沁鑫 著

J824
T647

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

田沁鑫的戏剧场 / 田沁鑫著. —北京: 北京大学出版社, 2010.1

ISBN 978-7-301-15790-9

I. 田… II. 田… III. 田沁鑫—话剧—艺术评论 IV. J824

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第167457号

书 名: 田沁鑫的戏剧场

著作责任者: 田沁鑫 著

责任编辑: 丁 超

标准书号: ISBN 978-7-301-15790-9/J · 0252

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750112
出版部 62754962

电子邮箱: pw@pup.pku.edu.cn

封面设计: 谭 华

平面设计: 点石坊

印 制 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 965mm 16开本 18.25印张 300千字

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

定 价: 45.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pku.edu.cn

目 录

“剧团美丑”眼中的田沁鑫（代序）	1
《断腕》	
关于《断腕》	6
《断腕》断想	11
帮你圆梦	16
《驿站桃花》	
古人戏，今人心	20
待到桃花烂漫时……	23
唤醒沉睡的宽容	27
《生死场》	
《生死场》导演阐述	32
学界对《生死场》的讨论	56
萧红、田沁鑫“穿越时空的对话”	66
“我更喜欢韩国演员演绎的《生死场》”	69
再别《生死场》	80
我心目中的现代戏剧	82

《狂飙》

我为什么要做《狂飙》	86
我怎样做《狂飙》	95
熔古典与现代为一炉	104

《赵氏孤儿》

我跟这个时代有点距离	110
多少春秋，总上心头	115
田沁鑫：我做戏因为我悲伤	125
展现极致舞台	134
灵魂在戏里游走	137

《生活秀》

舞台上方有神灵	142
艺术贵在有胆	146

《1699·桃花扇》

昆曲不是“消耗品”	150
“戏里有我心向往之的生活”	165
我对昆曲进行了空间改造	172
印象派牡丹亭	176
戏梦人生	178

《红玫瑰与白玫瑰》

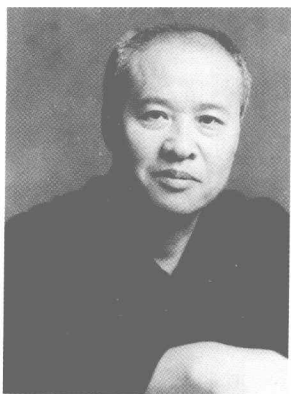
和张爱玲的贴面舞	182
我怎么诠释张爱玲	188
艺术与票房的双赢	195
都市里的情与欲	204

《明》

《明》：这不过是戏	211
观众不愿意看笨皇帝	214
当田沁鑫遇到“当年明月”	222
反动透顶，绝对穿帮	253
我在懵懂中成长	262
拒绝自恋 坚持中庸	272
可以沟通，不要追随	275

老田是一个后知后觉的人	277
-------------	-----

后 记	281
-----	-----

“剧团美丑”眼中的田沁鑫(代序)

孫振策 (韩国)

初见田沁鑫时，我正忙着为“2005 亚洲导演展”物色中国受邀导演。“亚洲导演展”是一项通过邀请中日韩三国知名导演与韩国演员共同创作戏剧作品的艺术交流活动。经多方打听与探寻，我终于圈定了“田沁鑫”这个名字，也随即前往了北京。

初次见面，本应生疏拘谨的两人却倍感亲切，也许正是这一种缘分和默契从一开始就奠定了《生死场》日后在首尔的成功。时至今日我仍然无法忘记首演时的激动。台上台下没有一丝的隔阂，传统形式下以照明渐强的手法渲染的那份戏剧庄严主义也在不知不觉之中被打破，观众无法抗拒地被拉进了一个名叫戏剧的符号世界中，甚至到了最后谢幕的一刻，都还深深沉浸在这种东方式的艺术构造魅力中，无法自拔。

凭借着《生死场》的好评，剧团再一次邀请田共同合作了作品《赵氏孤儿》。一直都觉得田与中国的国宝熊猫长得颇为相似，圆圆的身形，淡淡的黑眼圈，极富个人魅力。我曾一度怀疑，这样一个浑身散发着温和与天真的田会是中国的首席戏剧导演吗？然而在选

拔演员的几天时间里，她那敏锐的艺术直觉和犀利的识人眼光，让我不禁感叹“熊猫”原来也可以在瞬间变身为猎豹。

田是一个非常纯真的人，完全不知道如何掩饰自己。排练过程中，演员们任何一个细小的动作都不会放过。她会为着他们超出自己预料的发挥而兴奋跳脚，也会因一些不该出现的失误而像个孩子般的难过沮丧。随着时间的流逝，无需翻译，谁都能读懂田这份为作品而全力付出的真心。作为制作人，本应当更加关注于演员们对人物刻画的我，却总是不知不觉地被田这种万事首当其冲的激情所感染，她每一个平日里简单的举动都令我欣赏不已，并自乐于其中。

田不是那种坐着指挥型的导演。若是因为她酷似熊猫而认为她的行动也随之缓慢的话那你就失算了。这里无法不用一个落俗套的比喻，深陷戏剧世界的田，拥有超乎你想象的豹一般的敏锐。舞台上，她会激情高昂地给演员们进行演技指导，也会在下一瞬间悄然折回导演席，与我们短暂一视，浅浅地露出她招牌式的羞涩一笑。在合作期间内，大家都深深地喜欢上这个兼具熊猫与猎豹气质的导演——田沁鑫。

田不是一个纠结的人，但她会为了最高境界的艺术叙事而反反复复不断地修改。哪怕是一个耗费了她几天心血才刻画出的场景，她可以毫不犹豫地全部推翻，重建！田同时也是一个绝对的完美主义者，在她的字典里没有“大概”这个词。“就这么着吧”是她最痛恨的字眼。演员的每一个眼神，每一个举动，若是失掉了应有的“气场”，温驯的熊猫会立刻化身为凶猛的猎豹。

田是一个会给演员们鼓舞的导演。一部在中国国内已经获得相当的肯定与好评的作品，即使是原封不动地在韩国“再现”，也会获

得巨大成功。但她却似初次挑战一般，不停地翻炒着她自己，烹蒸着各个演员。她总是让人觉得她的体内有着无限的勇气和对作品的信心，但同时却又像一个即将临盆的产妇一般不安与期待。在经历了漫长分娩期后，这部如呱呱坠地的婴孩一般成功出世的作品，令我们参与创作的所有的人都自豪不已。

“戏剧是一种与观众约定的艺术”，田恰好是深谙如何最完美地去体现这一命题的导演。也因为这一点，她成为了我最喜爱的一个导演。

空荡的舞台上没有任何音效修饰，演员的肢体动作，强烈的呼吸气息，以及现场狂乱的鼓声就是全部的一切。仿佛置身于旷野一般，演员们没有任何的依靠，绝对的孤单。也正是这样一种与枯燥乏味激战后所获取的畅快和淋漓才是最具价值的战利品。她对广阔的舞台空间的配置和利用，与我们剧团叙事性的戏剧宗旨不谋而合，像是终于猜中了苦思已久的谜题一般，我满心尽是欢喜。

没有任何累赘，不做任何修饰的风格，以及近乎于顽固的执拗使田的作品成为现今难得一见的“极品剧作”。每一个瞬间都绝不放过，全身心地投入于戏剧创作的这种“痴”与“迷”，将她打造成了一个拥有最纯正血统的导演——田沁鑫！

继《生死场》与《赵氏孤儿》，“剧团美丑”期待着与田的再一次完美合作。

——于韩国首尔

孙振策：韩国美丑剧团团长

2002年日韩世界杯开幕式导演

韩国总统李明博就职仪式总导演

韩国导演协会主席

断 腕

《断腕》通过现代舞演员流畅的肢体动作，勾勒出辽国创始人耶律阿保机卒死后，皇后述律平面对群臣叛乱，切断手腕陪葬灵柩，诛杀叛臣，平复暴乱。与述律平的刚毅不同，儿子耶律倍个性柔和，向往以儒治天下，因与太后述律平政见不合被废，流亡后唐，客死他乡。孙子耶律阮秉承父志，打回草原，夺取江山。最终，述律平似乎从孙子身上看到了丈夫阿保机生前的秉性。于是，为情让位，成就辽国天下。

本剧以五个演员的肢体动作为主，演绎情感，沟通舞台上的冥阳两界。

关于《断腕》

——导演自述

《断腕》是我第一个戏。是我为了感情所做的。

在三联书店，我看到一本封面很农民画式的书，叫做《历代帝王的妻妾们》，里面看到一篇“纵马横戈的述律平”。这个女人挺棒的，她很爱耶律阿保机，原来是一个部落头领的女儿，跟耶律阿保机相好之后，两人一块儿创立了辽国。

耶律阿保机征战疆场暴病身亡。她重孝在身，群臣开始叛乱。她儿子是个喜欢“以儒治天下”的人，想把封建社会的东西引进他们那个奴隶社会，于是，就跟母亲产生了非常尖锐的争执。这个争执发生在群臣叛乱的时候，所以，她母亲的做法是抢先一步，上朝说的第一句话是：“所有女人守寡，男人殉葬。”挺厉害一个女人。

他儿子就跟述律平争执起来，说：“你最爱爸爸，要殉葬你应该第一个去殉葬。”她说：“对啊，我应该第一个去殉葬。但是耶律阿保机跟我共同创建了辽国，这是我们爱情的结晶，我的命不能轻易走了。但是，我应该有个物件陪伴灵柩以示忠心。”说完了就把自己的手给剁了。嘴上说“趁她还带着我身体的余温，让她陪伴你的灵柩一如你生前。”大臣们傻了，儿子也傻了，因为他把他妈给弄残疾了。他就亡命后唐，一辈子不敢见他妈，客死他乡。

后来，述律平又平定了很多叛乱，一直主持着国政。她的孙子

长大后，去远游，去打仗，一些大臣告诉他父亲的事，他才觉得他奶奶特别凶残，江山应该是他们父子坐，而不应该是奶奶独揽大权。于是，他率兵攻打述律平，非要争夺这个权力。

孙子来打奶奶的时候，奶奶说，“你不要带着整个国家来跟我打仗，国家需要稳定，咱俩打，如果你赢了，江山就让给你，你要是输了，你就罢兵息战。”

孙子说，“大丈夫言必信行必果”，同意了。两个人就比试。最后他把奶奶的刀打掉了，用刀指着她，说：“你输了。”奶奶用身体往刀尖上撞。他一撒手，就软弱了这么一下，结果就算输了，江山就没了。最后他临走时跟他奶奶说：“等我豁得出命的时候，我还打你。”

述律平从孙子身上看到了阿保机的影子。于是就把江山让给他了，是为情让的。

让位后，这个小孩坐到皇位的第一件事，就是把他奶奶软禁了。他说：“虽然我坐到这个位置上是奶奶你的教导和赐予，但我不想生活在你的庇护之下。以后，有事随时禀告，无诏不得出行。”奶奶其实在让位的时候已经预知了自己的命运，她甚至在等待这种命运的到来。

述律平七十大寿的时候，她很想见她孙子，孙子也特地来给她祝寿，就在这天，她去世了。我这出戏是从她二十多岁到七十多岁，演了她的一生。我借用了在电影院里看电影的感觉，一开始大家听到的是述律平在软禁时候说的一番话，观众看到一个剪影，她说想去看看草原看看天什么的。大臣说外面冷，大臣撤下，感觉一个女人的形状慢慢起来，看不清，一个人形，灯光一束一束亮起来，灯

光全都亮起来的时候，一个年轻漂亮的姑娘站立，姑娘开始说她年轻时候的事情。

戏到中间，儿子亡命后唐之后，又一遍剪影，她又说要去草原，但比一开始多了一句话，有点像我们回忆的思维被打断一段时间后，又进入这种回忆。这是一种电影的手法。然后是马头琴的声音，灯光慢慢浮现，然后看到一个五十岁的人，头发白了。这时他的孙子回来打她，和当时阿保机与她相识时说的话是一样的：“请问，白马山怎么走？”她说：“在太阳升起的地方。”他说：“现在是黑天，路又很多，我该怎么走？”她答：“向着东方走，不要回头。”有一种重复的感觉。

最后演软禁，是现在时，阿保机和孙子两边出现，一个冥界一个阳界，阿保机在这出戏里面大多数是剪影，说的是那天晚上他们相识时说的话。一直到结尾，临死之前还是说的那天晚上的话，到她死的刹那，阿保机跟她说的就是一种阴间的话了，而且对她充满赞美，同时有草原的那种长调响起。

《断腕》请了现代舞舞蹈家金星来演述律平，融入了一些肢体语言，她表演得很不错。这出戏的形式完全是中国式的，京剧和舞蹈的结合，语言不多。现在看可能有点幼稚，但当时我对演员要求高，改造他们的形体，去掉程式的东西，有奇妙、独特的感觉。

赵有亮院长看过这个戏，把我调进当时的中央实验话剧院，就是现在的中国国家话剧院。赵院长是一个比较开明的人，他觉得年轻人，有想法，就可以搞自己的事，实验话剧院可以给青年创作者提供一个公平的机会。没有他的鼓励和支持，就没有我做导演排更多戏的可能。我感谢他，和不能忘记他。

《断腕》当时也请了编剧王新纪来写剧本，还有第二个戏《驿站桃花》，本来也有一个编剧叫冯旭，但是和我的舞台呈现都有距离。我就自己动手，改出导演工作本和演出本。

我不大重视资料的收集，现在连这个戏的剧本都找不到了。现在的剧本是从录像带里听写下来的，有不少中断的地方，不够完整。但是，这可能是真实的，真实的呈现。

1997 年

《断腕》

制作人：满梅

编剧：王新纪

导演：田沁鑫 作曲：姜景洪

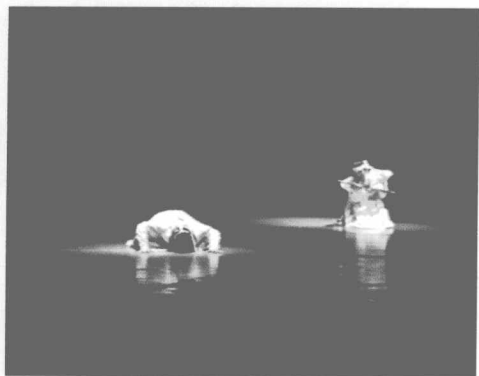
舞美设计：刘杏林

灯光设计：胡耀辉

服装设计：赵艳

造型设计：李晓红

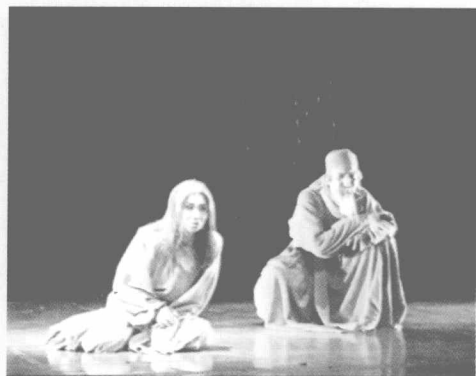
演员：金星、段奕宏、涂松岩、周文宏、李浩

耶律倍：段奕宏
耶律阮：涂松岩

述律平：金 星
阿保机：周文宏

大臣：李 浩

《断腕》剧照（截屏）

《断腕》断想

《断腕》的一份演出说明性的文字中，年轻的演出者们是这样解释他们演出的初衷的：“无意于实验，也谈不上革新，我们只是沿着前人的脚印重新走一回，希望能走进他们足迹未到的地方。”他们说得很谦虚，也说得很坦诚，却道出了任何艺术创造中的艰难和困惑。要发现、踏入前人和身旁同行的“足迹未到的地方”，是十分困难的一件事；哪怕是“重新走一回”，也同样要付出一定的艺术劳动的代价。

《断腕》的演出者正是带着“平平常常”的创造心态，在人们已经十分熟悉却又十分陌生的舞台上，进行了又一次创造性的跋涉，又一次前景未卜的冲刺。因而，是令人感到由衷的羡慕和钦佩的。

然而，《断腕》的演出，也是熟悉且陌生的，让人断想连篇，让人颤动心弦。它是一个不好捉摸的舞台，它也是一出不易辨认的演出。让人难以很快作出清晰的界定。

从某种视角上来看，艺术、包括戏剧艺术的舞台，是无法以一道准绳去圈定的。艺术的生命力可能正是由于这个秉性使然，让一代又一代、一茬又一茬的艺术家们仍在用自己的生命力，“赌注”在这一块张扬生活的“生死场”上。《断腕》的舞台，同样是不能以一种框架，去死死地禁锢；不能以一种的色调，去统一地涂抹。我