

国家重点学科戏剧戏曲学丛书

她的舞台

中国戏剧女导演创作研究

顾春芳 著

Female
Director

上海遠東出版社

国家重点学科戏剧戏曲学丛书

她的舞台

中国戏剧女导演创作研究

顾春芳 著

Female
Director

 上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

她的舞台：中国戏剧女导演创作研究/顾春芳著.
—上海：上海远东出版社，2011
(国家重点学科戏剧戏曲学丛书)
ISBN 978-7-5476-0292-8

I. ①她… II. ①顾… III. ①戏剧—导演学—文集 IV. ①J811-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 264751 号

全国艺术科学“十五”规划 2005 年度文化部项目
上海文化发展基金图书出版专项基金资助出版项目

总策划：叶长海
责任编辑：鲍广丽
封面设计：施 筠

国家重点学科戏剧戏曲学丛书

她的舞台 中国戏剧女导演创作研究

著者：顾春芳

出版：上海世纪出版股份有限公司远东出版社
地址：中国上海市仙霞路 357 号
邮编：200336
网址：www.ydbook.com
发行：新华书店上海发行所 上海远东出版社
制版：南京前锦排版服务有限公司

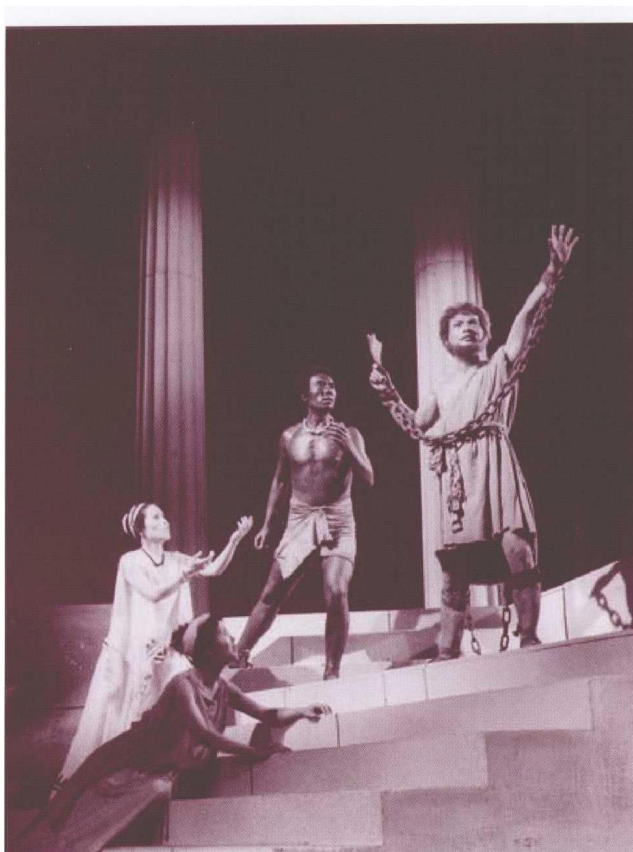
印刷：上海望新印刷厂
装订：上海望新印刷厂
版次：2011 年 5 月第 1 版
印次：2011 年 5 月第 1 次印刷
开本：710×1000 1/16
字数：440 千字
印张：25.25 插页 5
印数：1—1300

ISBN 978-7-5476-0292-8/J·59 定价：58.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话：62347733)
如发生质量问题，读者可向工厂调换。
零售、邮购电话：021-62347733-8555

《万尼亚舅舅》，中国青年艺术剧院 1954 年演出，孙维世导演

《伊索》，北京人民
艺术剧院 1959 年演
出，陈颢导演

《于无声处》，1978 年上海市工人文化宫演出，苏乐慈导演

《风雪夜归人》，
1981年中国青年艺
术剧院演出，张奇
虹导演

《陆游与唐婉》，1989 年浙江小百花越剧团演出，杨小青导演

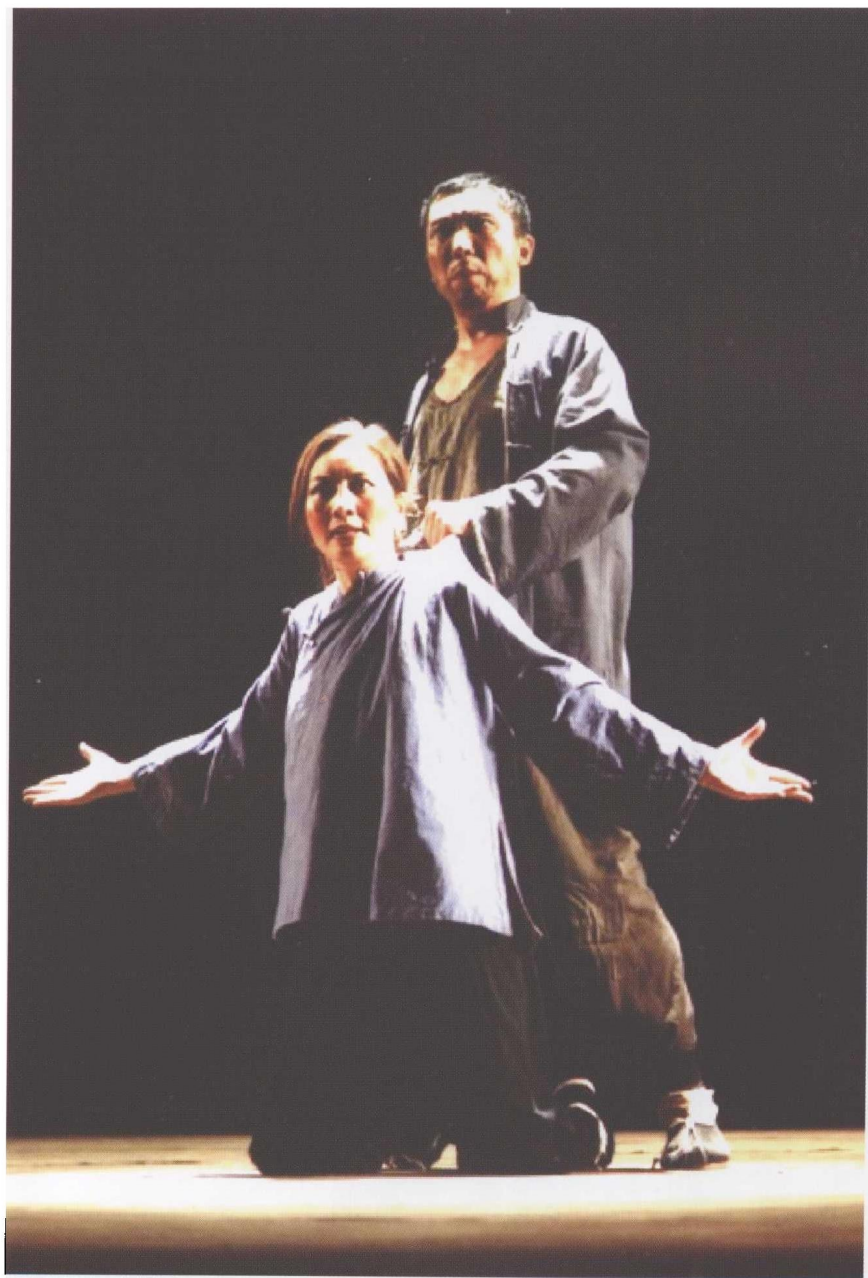

《椅子》，1991 年中央戏剧学院戏剧研究所演出，林荫宇导演

《同船过渡》，1994
年武汉人民艺术剧院
演出，王佳纳导演

《商鞅》，1996 年上
海话剧艺术中心演
出，陈薪伊导演

《生死场》，1999 年
中央实验话剧院演
出，田沁鑫导演

《正红旗下》，2000
年上海话剧艺术中
心演出，查丽芳导演

《父亲》，2006 年辽
宁人民艺术剧院演
出，曹其敬导演

如果毫不选择地把什么“真实”都照相似地搬到舞台上,那反而破坏艺术的真实,冲淡艺术的表现力……

——孙维世

一个人选择一个事业,这必是他所爱,他愿意将其全部的生命奉献也无悔无怨。

——陈 颢

我的名字中有一个“奇”字,我要求自己的艺术构思出奇、出新,我的艺术创造如果说有什么风格的话,就是我的浪漫主义。

——张奇虹

戏剧不只是用来解决政治问题的,戏剧还应当是用来陶冶人的情操和进行美的教育的。

——林荫宇

人要为理想而活着。

——苏乐慈

从事艺术创造的人就是要传递一种信息,为我们今天走向未来文明过程中树立我们自己的道德标准。

——雷国华

我们需要弘扬一些精神,人总是要有点儿精神,尤其在物欲横流的时候更需要某种精神来支撑我们自己。

——曹其敬

花环是由荆棘编织而成的，我的生活就是我创作的全部。

——陈薪伊

只有用沉重回忆串起苦难历史，反省古今相同中外相象的野蛮来由，人类才能使自己向更文明的阶段进化。

——查丽芳

我对剧本的标准是，它必须燃烧我，作品燃烧了我，我才能燃烧观众，感染观众。

——王佳纳

戏曲创作应该有生活、有理念、有艺术，从剧本中找元素，达到有理念但不直白，向深处走，挖掘文化含量，要强调唯美的艺术追求。

——杨小青

戏剧从来就不是曲高和寡的艺术，戏剧从来是演给人民大众看的，不管是汤显祖还是李渔，戏剧如果为了几个人而存在是极其可悲的，也是不会有生命的。

——田沁鑫

序 一

中国戏剧女导演创作研究,这是一个饶有兴味的课题。因为这是一项前人所未做过的工作。作为舶来品,西方戏剧漂洋过海来到中国,才 100 多年。女导演在中国的戏剧史上,是一个为数不多的群体。半个多世纪以来,有影响的,只不过十几人,但这十几人,对于中国当代戏剧的贡献极大。这个女导演群体的成就,令人瞩目。孙维世、陈颀、张奇虹、林荫宇、陈薪伊、曹其敬、苏乐慈、雷国华、杨小青、查丽芳、王佳纳,还有近两年来比较活跃的青年导演田沁鑫……她们以女性的细腻敏锐的感知力、诗性思维的想象力、爱憎情感的爆发力,搭建了一个大放异彩的女性言说的舞台。但是,对于这一群体在中国话剧史上的地位和价值,至今缺乏认真的理论研究。诚如顾春芳所说:“戏剧的主流研究中存在着‘女性缺失’的现象,近现代话剧史及话剧通史中,女导演对于中国话剧的整体意义非常模糊和黯淡。”

由于历史的原因,在中国戏剧史研究上,过去多数理论家把目光放在男性的导演身上。一部中国话剧史,尤其是 20 世纪 70 年代末以来,女导演拥有不可或缺的一席。正是从这一点来看,顾春芳以青年女学者的身份研究这个课题,不但顺理成章,而且立意有过人之处。美国理论家戴维·史密斯说过:“艺术家的工作指向它未知的世界。不管把它叫做发明、发现或探索,它必须超越现有艺术引人注目的东西。”(引自《美国艺术家随笔》,199 页)《她的舞台——中国戏剧女导演创作研究》的出版,有着填补空白的意义,是“超越现有艺术引人注目”的。

这部著作的完成,历时七年之久。本书的研究并没有照搬西方女权主义理论,而是从中国戏剧舞台的现实出发,借用了一点西方妇女学关于社会文化性别的概念,把重心放在对新中国成立后出现的女导演身上,全景式地展示了这个特殊群体的舞台艺术成就,尤其是改革开放 30 年来具有标志性的成就,并作了美学理论上的梳理和提升。作者从对女导演代表作舞台呈现的赏析研究出发,进而追溯她们共同的人文情怀、母爱精神、艺术理想,对真善美和人性自由的激情弘扬,

对假恶丑的无情鞭挞,对仁爱忠义的由衷敬仰,对卑琐贪婪的厌恶鄙视;同时,对她们各自突出的艺术成就和个人独特的美学追求与风貌,作了追根溯源的分析研究,因而使得本书的理论价值得到了升华。

但是,这项研究又是异乎寻常的艰难,因为导演艺术是一门活的艺术,导演艺术之美是存活于排练和演出过程中的,它具有“瞬间性”和“不可重复性”。导演是二度创作者,是舞台综合艺术的统领者,导演创作与剧本、表演及舞美、灯光等各个部门的创作融为一体,无法从演出整体中剥离开来。如果离开了导演的现场活动,很难对他的创作做出准确切实的评价。作者是学导演出身的,后又研究戏剧美学,深谙个中真谛。于是,她多次到排练场,观看了一些作品的排练和首演,以最亲近的方式感受女导演的创作状态,欣赏她们驾驭全局的指挥家风采,了解她们的技巧招数。这些活的第一手材料的获得,无疑使她的研究工作有了新鲜感,有了新的突破。作者对这些鲜活材料进行剖析,作出论断,很有说服力。

这样说,并不等于否定书面材料的价值。顾春芳自然懂得,导演自己总结的文字材料,同样是研究工作重要的铀矿。在这方面,她也作了许多艰巨的努力。著名导演陈颙生前为她寄来了唯一的、珍贵的导演笔记,帮助她较为准确地把握本人导演创作的核心。雷国华也帮助作者获得了上海话剧中心艺术档案室里的第一手资料。顾春芳抽出了大量的时间,对每一个研究对象都作了深入细致的访谈,并以演出录像和导演对剧本的选择、解释、分析、导演阐述、排演笔记等资料作为研究的主要依据。把感受导演的创作状态和深入分析导演的书面总结材料结合起来,使研究工作不只是停留于作品的导演艺术特色的一般介绍和泛泛而谈,本书对女导演的创作有许多真知灼见,其源盖出于此。

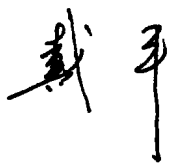
《她的舞台——中国戏剧女导演创作研究》从剖析女性戏剧导演的典型作品入手,从被忽略和被轻视的事实之中,发掘其真正的意义和价值。全书14章52节,有概括,有分论;有全景,有特写;谈共性,论个性;有理论,重实例,将中国戏剧女导演们缔造的舞台辉煌,全面系统地载入了史册,是一次对中国戏剧女性导演群体的成功检阅。更难能可贵的是,作者理清了一条中国女性导演美学观念嬗变的脉络,寻找具有民族特色的审美构成的精神内核。著作规避了政治性和社会性的评论,而是从戏剧美学的角度展开研究,特别是注重结合中国传统美学进行分析、归纳、梳理。这本著作也为戏剧美学增添了一笔宝贵的财富。

顾春芳作为一名青年女性学者,以其使命感、才智和热情,撰写了这本篇幅宏大的理论专著,为当代戏剧理论研究开辟了一个崭新的角度。这本著作虽然是对女性导演所作的研究,但却从一定意义上反映出建国以来舞台演剧史的走向和变

化,这也是本书的价值所在。

特别值得一提的是,她为这个研究课题耗费了七年的时间和心血,从一个姑娘变成一个妈妈,她初为人妻,又初为人母,在授课、读博、写作、抚育幼子的繁忙和辛劳中,始终抓住这个课题不放,数易其稿,需要有何等的毅力和艰辛,需要有多少超过常人的付出!在学术界浮躁之风盛行之时,作者能持之以恒、虚心踏实地治学,以七年之久,不断深化自己的研究成果,殊为难得。

俗话说:“三十而立。”顾春芳年过30,就撰写这样一部有分量的作品,是值得庆贺的。她是一个才女,又勤奋好学,追求卓越。前些日子,她参与了由我主编的《戏剧美学教程》中好几个章节的写作,她的出色表现,使我最终决定给她加上副主编的头衔。她不满足已经取得的成绩,2009年下半年,她到北京大学哲学系做访问学者,师从叶朗教授研究美学,进一步提高自己的学养。今年,她又成为北京大学艺术学院首位女博士后进入北大从事艺术学领域的研究。顾春芳副教授风华正茂,在她的面前,还有很长的路要走。我祝福她在戏剧与美学研究的道路上,留下更多坚实的脚印。

2010年5月写于上海戏剧学院

(作者为上海戏剧学院原党委书记、教授、戏剧美学理论家、博士生导师)

序 二

顾春芳是我的得意门生。为自己的博士生写序,实在是件高兴万分的事。顾春芳是个美女,她漂亮淑雅,富有审美品味,什么衣裳穿到她身上,总是让她靚眼夺目。顾春芳更是个才女,下笔神思飞扬、妙语如珠,读起来赏心悦目。写理论文章有一泻千里之势,写剧本激情饱满让人欲罢不能。但是,她的可贵是美而不躁、美而不浅、美而不骄。在她身上有种锲而不舍、好学上进、刻苦勤奋的治学精神和冲劲。放在大家面前的这本专著,就是她花费了将近七年的时间,从小到大,从少到多,几经修改,扎扎实实地做出来的。研究中国戏剧女导演,是件填补空白的学术研究,本书的出版,将对导演学的发展与建设起着重要的作用。

顾春芳在书中提到:“对于中国戏剧史的整体考察,话剧史论的系统研究存在着两个层面、不同程度的‘缺失’,其一:多戏剧文学的研究,少舞台演出的考察;其二:多男性戏剧家的梳理,少女性戏剧家的重视。”

她说得非常正确。中国女导演,如果包括话剧、戏曲、电影、电视剧和舞蹈,为数很大,成就显著。但是研究女导演的论著凤毛麟角。这也许是一种疏忽,也许是一种歧视,但我认为更主要的是女导演登临戏剧舞台有一个过程,她们被理论家、评论家注意也有一个过程。

环顾世界戏剧,各国都存在相似的情况。据我看到的资料,在美国,自从19世纪末叶导演逐渐成为独立艺术,在剧场中逐渐占据重要地位以来,几乎半个多世纪,人们很难找到关于女导演的信息。导演创作和教学全是男人所为。从戏剧史上,人们可以找到一些女演员、女剧作家和女制作人的访谈或传记,但很难找到女导演的。碰巧在这些戏剧史书中看到一点女导演的信息,也非常简单,几乎没有关于女导演如何进行导演创作的记述。

实际情况也是一样,我们能知道的美国最早的女导演 Rachel Crothers,她是编剧兼导演,1908年首次在百老汇获得成功。之后将近40年,她总共创作了将近20部演出。但绝大多数女戏剧工作者或者受到地区的限制,或者难以接受专

业的戏剧教育,几乎没有担任导演的机会。当时,戏剧教育尤其是导演教育还不是一门专业,只不过是商业类主流教育中的一小部分。所以,美国在1960到1970十年间,妇女要争取当导演的机会,常常会先去做制作人或其他职务。据统计,1977到1982年间,百老汇的所有演出中,只有3%是女导演创作的。在59个非赢利剧团的演出中,女导演创作的只占6%左右。女导演们崛起是在80年代以后。

伴随着以上情况,对女导演的研究也经历了一个过程。1960年出版了一本名为《导演论导演艺术》的书,主编是两位女编辑:Toby Cole和Helen Krich。这本书收入了世界各国著名导演的论文,在几十个人中只有两个女导演,她们是英国的琼·莉特尔伍德(Joan Littlewood)和玛格丽特·韦伯斯特(Margaret Webster)。1976年,J. Robert Wills主编了论当代导演艺术的论文集,书中没有一篇谈及女导演的艺术创造。包含21位导演访谈的《导演的声音》在1988年问世,其中只有三个女导演的访谈,三个中有一个还是舞蹈编导。同年出版的《美国戏剧中的女人》,只有一篇短文《早年的女导演》谈到女导演,而且讲的是历史而不是女导演的创作。可喜的是,1992年出版的《排练中的导演:一个幕后的世界》中共研究了十位导演的创作过程,其中女导演占了一半,有五个。1993年出版了《戏剧导演:性别与种族问题》,这本论文集中,收入了主张女权主义的女导演们的创作情况,并表述了她们对导演艺术的看法以及她们获得的社会认可与奖励。到1996年,在美国导演和舞蹈编导协会的成员中,女导演占到了20%。正因为女导演越来越引人注目,所以,有一位女导演Rebecca Daniels从1991到1994年,用了三年时间,采访了35位美国当代女导演,着重研究性别对导演工作的影响。

确实,研究女导演势必会涉及到性别问题。女导演跟男导演有什么区别?女导演的作品会有什么与众不同的特色?

顾春芳曾和我讨论过这个很基础的问题。原先她用的词是“女性导演研究”。但在采访书中涉及的对象时,她们提出,为什么没有人说“男性导演”?性别问题十分敏感。提“女性导演”似乎带有性别歧视的意味,尽管顾春芳毫无这种想法。至于用女性主义理论来研究,她们几乎都不能接受。

这样的情况,也不是中国才有。美国的女导演们同样认为,性别并不重要,女人跟男人生活在同一片土地上,吃同样的食品,呼吸同样的空气,面临同样的社会,他们是完全相同的。有的女导演说,在我身上男人与女人同时存在。如果说两者有什么区别,女人更直觉,与人交流更具情感色彩,理解问题更感性。而男人分析问题更智慧,交流中更有权威性。当然,男人比女人在体力上会强很多。