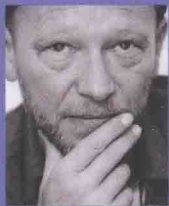
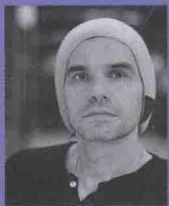
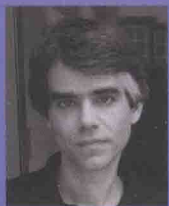

卢 昂 主编

国际导演 大师班

2013德国卷

International Master
Class on Directing

The 2013 (Germany)

国际导演 大师班

卢 昂 主编

2013德国卷

International Master
Class on Directing
The 2013(Germany)

上海市文艺人才基金会资助项目

上海市地方高校“十二五”内涵建设专项资助项目

上海戏剧学院规划建设教材

国家重点学科项目暨上海市教委科研（创新）项目

图书在版编目(CIP)数据

国际导演大师班. 2013: 德国卷/卢昂主编. --上海: 上海文化出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5535-0265-6

I. ①国… II. ①卢… III. ①戏剧—导演艺术—德国 IV. ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 138637 号

出 版 人 王 刚

策 划 熊仕华

责任编辑 黄慧鸣

责任监制 陈 平

书 名 国际导演大师班(2013 德国卷)

主 编 卢 昂

出 版 上海世纪出版集团
上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 7 号

邮政编码 200020

网 址 www.cshwh.com

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海港东印刷厂

开 本 700×1000 1/16

印 张 35.5

字 数 500 千

版 次 2014 年 9 月第一版 2014 年 9 月第一次印刷

国际书号 978-7-5535-0265-6/J. 078

定 价 80.00 元(附 DVD 一张)

敬告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

电 话 021-69178575

“2013 国际导演大师班(德国)”简介

上海戏剧学院在中国文化部、教育部和上海市委宣传部、上海市教委的支持和协助下,自 2009 年起,已经连续四年成功举办了四届国际导演大师班,分别是“2009 国际导演大师班(美国)”、“2010 国际导演大师班(英国)”、“2011 国际导演大师班(俄罗斯)”和“2012 国际导演大师班(法国)”,邀请了美国、英国、俄罗斯和法国的当代著名戏剧导演艺术家和教育家来到上海,与我们来自全国各地重点院团的导演和演员们一起交流和切磋导演技法,使中西方导演艺术碰撞出新的火花和灵感。

在前四次导演大师班的举办过程中,上海戏剧学院国际导演大师班的工作组成员们表现出了务实、精干的工作能力,不仅保证了大师班的顺利开展,还取得了丰硕的学术成果。每次大师班之后,我们都将授课内容整理成文字并配有课程光碟出版发行,详细记录了大师班的授课情况,总结了各位大师的技法精髓,为我国戏剧文化界增添了一笔宝贵的财富。迄今为止我们已经出版了《国际导演大师班》丛书的《2009 美国卷》、《2010 英国卷》、《2011 俄罗斯卷》和《2012 法国卷》四册。

此次大师班由中华人民共和国文化部艺术司与上海戏剧学院联合举办。大师班聘请德国五位顶级国际导演大师和一位著名戏剧理论家、文化活动家亲自授课,并进行导演工作坊训练。每一位国际导演负责一周的教学工作,其中直接授课或工作坊为四天,第五天学生汇报演出,第六、第七天为总结,其间每周六上午还将组织系列中德戏剧高峰论坛。大师班还组织学员进行演出观摩讨论与学术研讨。

本次国际导演大师班的授课对象除了上海戏剧学院及上海其他高校的导演专业师生外,还面向全国各个文化厅局具有高级职称的导演工作者,计划招收学员 30 名,对于曾经获得“国家舞台艺术精品工程”的导演优先录取,并给予一定的资助。

“2013 国际导演大师班(德国)”是我国首次系统引进德国著名导演艺术家的文化学术活动,上海戏剧学院配以国内著名的导演艺术家共同协作。同时,大师班还组织学员观摩大量的戏剧演出并进行学术交流,全国各地的艺术家集聚上海,互相交流,碰撞出闪耀的艺术火花,为本次“国际导演大师班(德国)”的举办,增添更为绚丽的色彩和宝贵的资源。

国际导演大师班第一期计划自 2009 年至 2013 年共举办 5 届,分别为:

2009 年——美国

2010 年——英国

2011 年——俄罗斯

2012 年——法国

2013 年——德国

自 2014 年准备开始第二期,计划为:大洋洲、北欧、东欧、拉美、亚洲共 5 个地区。

THE 2013 INTERNATIONAL MASTER CLASS ON DIRECTING (GERMANY)

The 2013 International Master Class on Directing will be held on May 12th to June 15th, 2013. Cosponsored by the Art Bureau of the Chinese Ministry of Culture and Shanghai Theatre Academy, this event is hosted by STA's Directing Department. Five internationally renowned directors from German are invited to give lectures and workshops. Each International director will be teaching for a week. During the first four days of the week, the director master will lecture and train the students on class. On the fifth day, the students are required to give a presentation. The professor and students will sum up the week by discussion in the last two days.

Besides the faculty and students of the Directing Department of STA, senior professional directors from all over China are also encouraged to apply. This year we will recruit 30 students. Priority is given to directors who have won the awards of the "National Stagecraft Competition Project". There are also financial supports available for them.

It is the first time in China that such a master class is held to present famous international directing professors systematically. STA will also invite experienced Chinese directors to assist/collaborate with the international masters. In the meantime, many theatre Festivals are going to be held in Shanghai. Theatre

groups from different countries all over the world will gather in Shanghai. The Festivals will add more attraction to, and create a great atmosphere for *the 2013 International Master Class on Directing*.

The International Master Class on Directing has been held successfully for 5 sessions since 2009 to 2013, which are as follows,

- 2009 - United States of America
- 2010 - United Kingdom
- 2011 - Russia
- 2012 - France
- 2013 - Germany

Another 5 sessions of The International Master Class on Directing are planned to be held from 2014 to 2018, which are as follows,

- 2014 - Oceania
- 2015 - Northern Europe
- 2016 - Eastern Europe
- 2017 - Latin America
- 2018 - Asia

尊敬的楼书记、黄院长、各位老师、各位学员：

上午好！

首先，我代表董伟部长、代表文化部艺术司，对 2013 年国际导演大师班的开班表示热烈祝贺！

非常高兴在这样一个美好的初夏时节来到上海。由上海戏剧学院首创、文化部艺术司参与主办的国际导演大师班是一项旨在挖掘和培养导演艺术人才的系统工程。从现代意识浓郁的北美大地到具有深厚传统的俄罗斯，从莎士比亚的故乡英伦三岛到富有浪漫主义诗情的法兰西，国际导演大师班把当今世界最为活跃的导演艺术家请进来，把一批有志于艺术事业的青年人才凝聚起来，搭建了中西方艺术交流沟通的平台，对于壮大艺术人才队伍、促进我国的艺术教育、繁荣艺术创作，具有积极的意义。

当前，我国舞台艺术创作活跃、质量提高，推出了一大批优秀作品，满足了人民群众的精神文化生活需求。但其中的问题也是显而易见的。究其原因，最重要的一点就是艺术人才尤其是编剧、导演、戏曲音乐、评论、艺术管理等专业人才的匮乏。就导演来说，总体上数量偏少，以致出现了艺术创作集中于个别名家手中、舞台呈现趋同等不良现象，与艺术事业注重创新、独特性与个性的要求不相适应，与人民群众日益增长的多元化、多层次、多样性的精神文化生活需求不相适应，与“走出去”、提升中华文化软实力、展示中国艺术家的风采、参与世界艺术的交流与发展需求不相适应。

近年来，文化部一直在积极探索艺术人才培养的方式、方法。我司与上海戏剧学院联合主办的国际导演大师班，短短数年，已经取得明显效果。据统计，先后有 150 多人次参加培训。学员们学以致用，部分学员的学习成果——创作的

文化部艺术司周汉萍处长在开班仪式上讲话

作品相继问世,有的还参加了中国艺术节等重大活动,获得了我国政府最高奖“文华奖”,受到了业内好评。这一项目的成功运作带给我们很多的经验和启示。一是定位明确。大师班选择国际一流人才为教师,从全国优秀艺术院团,特别是国家舞台艺术精品工程获奖院团中选拔具有潜力、

喜爱舞台艺术的院团长、主演为学员。二是长期坚持。从2009年至今,五年连续不断,每年如期开学。三是理论联系实际。大师班把课堂直接讲授、工作坊实践和观摩演出有机地结合起来,既突出了舞台艺术的实践性,又不失时机地举办论坛、研讨等活动。四是注重总结成果。我们注意到,每次大师班之后,老师们不辞劳苦都将授课内容、学员的心得体会整理成书并配以光碟出版发行,延伸了教学成果,扩大了受众面,为戏剧事业增添了一笔宝贵的财富。作为主办单位之一,我们要感谢上海戏剧学院的领导和老师们,感谢他们对于艺术事业的高度责任感和使命感,感谢他们海纳百川、严谨认真的治学精神,感谢他们踏实勤恳、务实高效的工作作风。

经国务院批准,文化部、财政部设立了国家艺术基金。艺术人才培养将是艺术基金扶持的重要内容之一。文化部艺术司正在策划、论证这方面的项目、计划。比如:依托专业艺术院校举办编剧、导演等紧缺人才的不同层次、不同期限的培训班;扶持青年编剧、导演、表演等人才的艺术创作,给予专家指导、作品推介等配套措施,促成作品演出,提升作品质量;对在国际上获奖的优秀人才进行奖励等等。针对边疆、少数民族地区和西部地区资源丰富、观念滞后、人才匮乏等情况,分类别、分批次开展培训,逐步提升边疆、少数民族、西部地区艺术人才的创作能力和水平。今年下半年即将举办第一期西藏编导人员培训班。初步打算是委托专业院校在内地举办培训班,使西藏的学员有机会观摩艺术作品,感受内地的文化氛围,聘请一流教师进行授课。我们也希望能与上海戏剧学院有更多的合作机会。

预祝本期大师班圆满成功!祝来自德国的教授与中国的学者教授及艺术家

们,加深了解,增进友谊,教学相长,共同促进世界舞台艺术的发展!祝全体学员学有所获,生活愉快!

谢谢大家。

文化部艺术司综合研究处处长 周汉萍

2013年5月13日

序二

尊敬的各位来宾,女士们、先生们:

大家好!

今天我很荣幸地来参加“2013 国际导演大师班(德国)”的开幕仪式,与在座的各位共同见证又一次中西文化交流的盛宴。

朋友们,国际导演大师班是上海戏剧学院近年来举办的一项大型的学术文化活动,也是我国首次系统引进国外导演专业专家学者来我国讲学的学术交流项目。迄今为止,上海戏剧学院已经成功举办了美国、英国、俄罗斯和法国四届国际导演大师班,今年是第五届,邀请到了一大批活跃在当代国际戏剧舞台上的杰出导演,为我国戏剧导演艺术界带来了全新的导演技法和思路。明后年起,我们将开始筹备以区域划分的系列国际导演大师班,打破国别限制,进一步把国际导演艺术的引介引向纵深。国际导演大师班为我国戏剧导演专业的教育教学带来了国际前沿的资讯,为导演学科建设扩充内涵,提升了品质,确立了融汇东西、放眼世界的科学发展目标和定位。经过五年的努力,上海戏剧学院国际导演大师班已经形成了专业品牌,使上戏成为我国戏剧导演艺术教育的重要的学术高地。

今年,上海戏剧学院将在以往大师班的基础上再次举办德国导演大师班,邀请到了柏林布什学院导演系主任、法兰克福 TAT 剧院创办人罗比特·舒斯特,斯特加特国家剧院、巴塞尔剧院表演总监兼导演埃利亚斯·派里希,巴伐利亚戏剧学院教授、慕尼黑大都会剧院院长兼导演约翰·舒尔赫,受邀瑞士、德国等各大剧院执导歌剧兼话剧的自由导演塞巴斯蒂安·鲍姆加登,以及汉堡塔利亚剧院表演总监兼导演路克·帕西弗来讲课。

德国乃至世界戏剧界顶尖的导演大师来到上海,为来自上海各大文化院团、文化机构以及全国各省市重点院团选送的导演表演人才讲授来自德语文化界的

黄昌勇副院长在开班仪式上讲话

戏剧理念和戏剧技法。今年，我们还特别邀请了原德国歌德学院总部秘书长、柏林世界文化艺术中心总监汉斯-格奥尔格·克诺普博士为我们开设关于德国戏剧与欧洲戏剧发展和现状的讲座，并与导演系卢昂教授一起主持中德戏剧导演高峰论坛，为学员们引介德国当代戏剧导演的第一手资料，相

信一定会令在座的各位学员耳目一新、受益匪浅。

众所周知，德国是世界文明史上拥有辉煌的戏剧成就和悠久的戏剧传统的国家。歌德、席勒、莱辛、毕希纳等文坛巨匠的作品都是世界文学艺术的瑰宝，广为中国观众所熟知；又如 20 世纪上半叶的德国戏剧大师布莱希特，因其政治立场的亲缘关系，更是对中国戏剧界有着重要的影响，他独特的戏剧理论和自成一派的导演风格为中国现代主义戏剧的发展带来了深远影响，迄今为止仍然是中国戏剧界关注和研究的焦点。在我们看来，德国戏剧正如德国文化一样，深刻、严谨而又沉着，不愧为戏剧艺术之典范。因此，随着“2013 国际导演大师班（德国）”的开办，我们相信各位大师能将德国戏剧文化的精髓介绍给我们中国的高端艺术人才，使我们中国的戏剧艺术家们能从中汲取新的、有益的营养，为今后文化中国的建设做好准备。

作为中国经济重镇上海，沐浴在改革开放的春风之下，正逐渐展现出昔日的绝代风华。在经济建设日新月异的今天，上海文化艺术事业需要提高水平，才能跟上时代飞速发展的步伐和城市经济的发展。海纳百川、兼收并蓄，海派文化将以她固有的胸襟和姿态，吸纳来自五湖四海的文化源泉，孕育出符合新时期上海城市精神和文化需求的新的海派文化。

衷心祝愿“2013 国际导演大师班（德国）”取得圆满成功！

谢谢各位。

上海戏剧学院副院长 黄昌勇

2013 年 5 月 13 日

敬爱的娄巍先生,敬爱的黄昌勇先生,敬爱的周汉萍女士,亲爱的卢昂以及舒斯特先生:

首先,我要恭喜上海戏剧学院可以举办这次活动,邀请全世界不同国家的导演来参加大师班,这不仅仅是个很绝妙的主意,更是在现在这个时期相当必要的。我们要对不同的文化持有开放态度,特别是在剧场以及表演方面,这是立足当下的先决条件。如今的世界就像一个国际互联网,不仅关涉到我们自己的家,也关涉到遥远国度的人们。这不仅仅体现在经济或者环境方面,在文化方面亦是如此。我们可以明显地感受到,在表演方面更需要交流。为了更深入地了解世界上正在发生的事情,以及了解我们现在所处的位置,文化交流——或者更好的是——文化间的合作就显得更加重要。

这一次的德国导演工作坊虽然不是第一届工作坊,但从一个特别的文化领域来看是相当重要的。德国不但有深入影响了国家传统文化的剧场历史,而且这个历史也是相当独特的。因为德国从来不像英国或者法国那样是中央集权的国家,而是一直由一些小的国王、公爵等来支配,在文化方面也继承了这个传统。德国在文化方面一直是由不同的州来支持,而并不是中央来支持的。不单单是在像柏林这样的城市,即使是在一些很小的城市也有非常好的剧院,甚至有人曾经建议要把德国的剧院申请列入联合国的文化遗产当中。

德国有 400 家以上的剧院,每年差不多有 3 500 万人次会到剧院看戏,并且这个数字还在逐年递增。与足球联赛相比较的话,它们只有 1 500 万人次,也就是说,剧院会联系到更多的人。每年剧场的首演活动可达到 500 场之多,各州政府年均资助近 10 亿欧元给剧场,尤其在音乐剧场方面的花费是相当高的。

德国与中国的戏剧交流可以追溯到很多年前。早期梅兰芳与贝托尔德·布

汉斯先生在开班仪式上讲话

莱希特在莫斯科的那次会面已成为著名的历史。尤根·弗李牧 (Jurgen Flimm) 是萨尔茨堡戏剧节的艺术总监, 中国与他的交流大约是在 30 年前。当时他邀请了一些剧团赴德, 进行了很多演出交流, 并在两个国家都取得了巨大的成功。

我们希望这次的工作坊可以成功举办, 为此我们邀请到了来自不同剧团的导演。对于导演们来说, 这也是一个新的体验。邀请这几位德国导演来中国实际上是很不容易的, 因为这段时间正是德国每年最重要的“柏林戏剧节”的举办时期, 所以我们很高兴能够邀请到他们。首先是罗比特·舒斯特 (Robert Schuster) 导演, 然后是埃利亚斯·派里希 (Elias Perrig)、约翰·舒尔赫 (Jochen Schölch)、塞巴斯蒂安·鲍姆加登 (Sebastian Baumgarten)、路克·帕西弗 (Luk Perceval) 导演, 我们很高兴能够邀请到他们。

我敢肯定, 这将是一个最有趣且有益于双方的合作。这些来自德国的导演以及参与其中的各位, 我们今后还可以进一步合作, 并邀请中国剧团到德国, 加深我们之间的合作。

谢谢大家!

汉斯-格奥尔格·克诺普

2013 年 5 月 13 日

序四

尊敬的各位领导、老师、同学们：

“2013 国际导演大师班(德国)”如期在美丽的上海戏剧学院开班了,作为之前参加过四次大师班的我,兴奋之情无以言表。

“国际导演大师班”是一个系列工程,已成功举办过四届,每年邀请一个国家的5~7位著名导演、戏剧理论家来到上海戏剧学院做大师班工作坊。2009年开始为美国班,之后是英国、俄罗斯、法国、德国,四年来已经逐渐形成了一个响亮的品牌。我有幸连续五次参加了国际导演大师班,在以往的学习中,各国不同风格的导演训练及创作方法,以及别具一格的导演思维方式碰撞出了很多绚烂的火花;不仅我个人,我们往届的很多学员,通过大师班的学习都有了很多的收获,迸发出全新的艺术灵感,很快就体现到了自己的作品和工作中,取得了许多卓越的成绩,结出了丰硕的果实,为我们国家的戏剧导演事业做出了很大的贡献。“国际导演大师班”是我们戏剧工作者们转变思维方式、开阔视野、更新观念、实践探索的充电驿站。

此次“德国导演大师班”的紧张学习和交流马上就要开始了,我代表本届所有的学员们保证:恪守学校的各项规章制度,全身心地投入到学习中,积极配合和参与工作坊实践,珍惜与各位导演大师们在一起的每一分钟;做好笔记、及时总结,争取在有限时间里取得最大的收获,把更多的体会和成果,带回到我们各自的工作岗位上去。

最后,预祝此次导演大师班圆满成功!祝“国际导演大师班”越办越好!
谢谢!

国际大师班学员 李大海

2013年5月13日

“2013 国际导演大师班(德国)”简介 / 1

THE 2013 INTERNATIONAL MASTER CLASS ON DIRECTING
(GERMANY) / 1

序一 / 1

序二 / 1

序三 / 1

序四 / 1

1 第一章 汉斯-格奥尔格·克诺普——《文化境况,以及如何来描绘它》

13 第二章 罗比特·舒斯特导演工作坊——《丹东之死》创作排练

第一节 导演就是你对世界的态度 / 15

第二节 《丹东之死》创作排练(一) / 37

第三节 《丹东之死》创作排练(二)及布莱希特与斯坦尼方法
比较 / 58

第四节 《丹东之死》创作排练(三)及导演训练 / 76

第五节 《丹东之死》创作排练(四)及导演训练 / 93

第六节 《丹东之死》创作排练(五)及导演训练 / 105

第七节 总结与讨论 / 110

第八节 中德戏剧高峰论坛(一) / 124

141 ◀ 第三章 埃利亚斯·派里希导演工作坊——《舞台上的真实性》

- 第一节 经典剧本,现代语境 / 143
- 第二节 《春天的觉醒》排练创作(一) / 159
- 第三节 《春天的觉醒》排练创作(二) / 173
- 第四节 《春天的觉醒》排练创作(三) / 184
- 第五节 文献剧场 / 195
- 第六节 总结与讨论 / 198
- 第七节 中德戏剧高峰论坛(二) / 209

223 ◀ 第四章 约翰·舒尔赫导演工作坊——《欧洲史诗戏剧的导演技法》

- 第一节 导演和剧场的关系 / 225
- 第二节 舞台想象与道具的运用 / 244
- 第三节 《仲夏夜之梦》片段训练(一) / 259
- 第四节 《仲夏夜之梦》片段训练(二) / 273
- 第五节 综合排练 / 286
- 第六节 《欧洲史诗戏剧的导演技法》公开课 / 294
- 第七节 中德戏剧高峰论坛(三) / 304

319 ◀ 第五章 塞巴斯蒂安·鲍姆加登导演工作坊——以《屠宰场的圣约翰娜》为例解读布莱希特戏剧

- 第一节 导演的职责 / 323
- 第二节 解析《屠宰场的圣约翰娜》 / 343
- 第三节 学习与实践 / 364
- 第四节 舞台空间的运用 / 381
- 第五节 综合排练 / 395
- 第六节 以《屠宰场的圣约翰娜》为例解读布莱希特戏剧公开课 / 404
- 第七节 中德戏剧高峰论坛(四) / 411