

郭小男 著

观/念

关于戏剧与人生的导演报告

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

郭小男 著

观/念

关于戏剧与人生的导演报告

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

他不但敢大刀阔斧地删改剧本，而且敢于在激情勃发、灵感的火花闪亮时，调动一切艺术手段，冲破一切陈规旧习，毫无顾忌地去创造气势恢弘的场面，以产生强大的剧场冲击力。

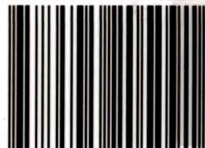
——戴平（教授，原上海戏剧学院党委书记）

综观他导演的戏，可以讲，在经过他二度创作过的戏剧、戏曲演出中，小男的确提高了戏曲（特别是越剧）的文化品格，增强了戏剧的现代审美的愉悦，这是可喜、可敬的。

——徐晓钟（著名导演艺术家，原中央戏剧学院院长）

上架建议：戏剧 艺术

ISBN 978-7-5452-0509-1

9 787545 205091 >

上海文艺人才基金资助出版

定价：180.00元（全四册）

观/念

关于戏剧与人生的导演报告

郭小男 著

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

导戏是人生的一次体验，而我的生命则被戏剧体验一生。

(一)

早在六七年前，上海戏剧创作中心的郑炳辉先生曾督促我出版一本论述导演艺术的专著，而我却迟未动笔。想来我实在不会写书，也没有胆识把自己的涂鸦之作交出来付梓。偶有得闲，伏案整理旧时文字，都是一些因排戏而作的发言，没有供人阅读并欣赏的必要。尤其在今天，戏剧沦于边缘文化且不为大众文化消费所重视，戏都没有人看，谁还会来关心执导筒者的心得？每念及此，便搁笔再三，这项工作被我旁置至今。

三年前，得到上海话剧艺术中心总经理杨绍林先生的通知，说是向有关部门为我出版导演艺术实践的专著申请经费，已获得批准。这使得长时间被搁置的话题又“重开旧档”。我深为绍林先生予我的关心及上海文艺人才基金理事会的抬爱表示感谢，同时也觉得出书一事如弦上之箭，不可不发。

纵观中国历史，戏剧从其诞生之日，就与民众的生活休戚相关。无论它以何种方式出现，或是祭奠谒祀，或是娱乐游戏，都与传统文化不可分割。我总认为，中国戏剧就是中华民族的表情，她既表达千年历史的喜、怒、哀、乐，也蕴涵着文化主体的阴、晴、圆、缺。而现代戏剧的核心价值，更加强调艺术精神、情感与文化变革的总体同构和皈

依。职业戏剧人应责无旁贷、自觉地与热忱的观众一起，参与其中。就这一点而言，将每一次创作的感受整理总结，亦成为一种必要。让它问世在这个遽变、发展的时代，却也成为艺术家文化自省和文化责任的另一种形式。

（二）

近30年的导演生涯，在各个剧种、剧目中探索实践，我始终秉执着一种信念，那就是对导演观念的坚守，不会在任何一次创作中放弃或迷失，并且逐步完善着关于导演艺术理论和美学框架的建设。

本书的第一部分，亦即“导演的观念”，引发自大学时期导演专业的系统学习，至今，它仍是我反复揣摩着的感悟与思考。这是我为自己的导演事业所设置的“精神目标”。

第二、三卷本，是遵循观念及方法，所展开的二十几年创作实践的具体呈现。这是夯实于各个具体剧目中，针对性地解决剧种命题，创造性地表达导演艺术思想和艺术追求较为重要的部分。在这一部分中，散见于剧目中的导演观念和思想相对个性化、风格化，却也集中、完整地概括了截至目前我个人全部艺术创作的生命轨迹及过程。

最后的部分，是界内界外专家学者长时期关于我个人导演艺术的议论、批评，我视它为大补的良药。正是这些前辈、学者的一路呵护，使得我的艺术之旅少走了许多弯路。

（三）

从事戏剧导演职业，得益于上海戏剧学院恩师薛沐和胡导先生的教诲，同时亦感恩于一位良师益友对我精神的启迪。他是位美学家，也是一位音乐家、剧作家。我与他合作了两部音乐剧、一部越剧、一部歌剧和两部尚未完成的歌剧。在我二十多年的艺术生涯中，这位长我24岁的沈正均先生堪称是我艺术境界和生命感悟的领路人。我一直恭敬地称他为“沈公”，他却谦称自己是“沈工”。与我经年书信往来，所谈话题包罗万象，我每每叹其腹笥之渊，三坟五典，八索九丘，皆在他胸臆。贯穿本书有关戏剧、艺术、文化等话题的漫谈，便是我与沈先生以对话的形式完成的。借此，向这位师长表示我诚挚的敬意。

还有出版社的总编王刚先生、责编毛小曼小姐、排版设计的颜英小姐，他们以颇为

耐心的态度，承受着我因工作繁忙拖延交稿的压力，又每每对本书提出明确的修改方向和建议。还有徐雯怡小姐，将杂乱难辨、纷繁无序的二十几年的手稿逐字整理、编辑，煞费了一番心血。还要感谢为本书供图的诸多不知姓名的朋友，以及王坚颖、祖忠人、陈坚、潘杰、祝辰洲、赵长胜、杜鹏、王国卿、倪东海、胡芳华、任达侯、舒纪云、陆俊鹏等好朋友，感谢无私提供照片的金长烈先生、王玉燕女士。没有他们的慷慨相助，就无法将我几十年的艺术实践真切而完美地呈现在读者面前。最后，要特别感谢我的太太威涛，提醒我关于此书的定位，不仅仅是一本戏剧专业的理论读物，还应该让读者感受到一个有责任感的艺术家在当下文化语境中对传统艺术的坚守：“遥望你所设置的金字塔，我们更像是基石。但只要坚守，总能最后奔赴到塔尖的。”在此，谨向他们，以及多年与我合作的同仁们致以真诚的感谢。因为没有他们，本书难以面世。

谨以此书献给我的母亲、妻子和女儿，正是她们与我血脉相系的挚爱，筑就了我的戏剧人生。

郭小男

2010年3月20日于上海艺术公寓

开卷有语 _____ 7

理论篇

Chapter 1

- No. 1 导演的观念 _____ 14
- No. 2 关于客观写实与主观写意两种导演观念的比较 _____ 28
- No. 3 西方百年导演观念追踪 _____ 48
- No. 4 写意戏剧：一场世纪之交的对话 _____ 62
- No. 5 跋涉金字塔 _____ 72
- No. 6 舞台上的黑洞
——《秀才与刽子手》创作观念谈 _____ 88
- No. 7 关于历史剧若干问题的思考 _____ 96
- No. 8 重塑茅威涛 _____ 104

附录 Chapter 2

- No.1 话剧《魂归何处》 _____ 120
- No.2 话剧《血红雪白》 _____ 158
- No.3 何处雪白——双剧后记 _____ 209

Chapter.1

理论篇

13

导演的观念

一、 观念的缘起

任何人，只要他把整个身心投入自己的艺术的内在宝库，都是通向天堂的精神金字塔的值得羡慕的建设者。

——[俄]康定斯基《论艺术的精神》，中国社会科学出版社，1987年

第一次读到上面这段文字，是上世纪80年代中期我在上海戏剧学院导演系念书的时候。

那是个思想开放、各种西方思潮被广泛引进的历史时期，各方面的学术思想堪称丰富，令人目不暇接。对导演专业的架构，触及到了很多其他领域和学科。对于一个知识接受者来说，那是一个奠定艺术专业基础和建立整体美学思想的不可重复的人生阶段。

在系统地学习导演专业的同时，我也会由于所涉学科之广泛、技术之庞杂而产生“学习的烦恼”。整日如饥似渴地汲取知识，我常常反思：导演专业的思维建构应当是何状态，导演学科区别于其他学科的特长到底在哪里……

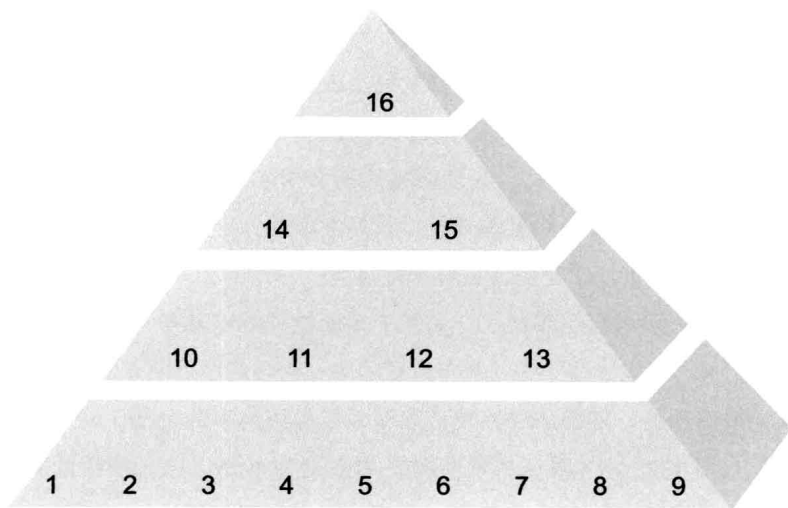
毫无疑问，导演艺术水准的高低，首先基于专业技巧的娴熟与否，其重要性在于对每一个戏的质的把握。身司导演一职，舞台语言的多元化是其不可回避的技术难关。

但同时我仍坚持认为，娴熟的导演技巧绝对不是导演艺术的全部。建立一种大于技巧而又统领技巧，让技巧为之服务的导演的思想则更为重要。导演技法可以在学校里学，但灵性则要靠导演实践中去“悟”。导演的艺术需要提领主旨，需要达到境界，需要在一个至高点上统领学科的全部价值涵义。

当我尝试着用康定斯基的“金字塔”理论来系统地概括导演学科的全部内容时，我发现，循循向上的塔尖部分应该是我心灵一直奔赴的地方，它超越所有的基础学科、超越导演技巧。可以说，所有的学识准备，都是为了最后的通达，即实现和确立“导演的观念”。于是，康氏的“金字塔”理论给了我启发，让我为自己的艺术生命找到了坐标。

应该说，在我的学生时代，已就“导演的观念”展开了探讨和研究，当年的毕业论文题目正是《关于客观写实与主观写意的导演观念之比较》，虽然今天读来不免幼稚，但的确是我的导演生涯以及导演思想的开端。

下面的塔形结构，是我二十几年前对导演美学系统梳理之后的表达。这个表达，与我毕业后留校执教一年多有密切关联。当时的思想偏于学术，偏于对教学的思考，努力着从个性中提纯出能够带有普遍性、一般性意义的价值观念，来培养学生的理论体系。而后的几十年，又在实践中不断地试验、摸索、修正和积累，逐渐完成了对这一理论体系的基本架构。

塔尖（观念）

16：导演观念

上部（“美学”部分）

15：文、史、哲修养的不断提高

14：美学境界

下部（“技巧”部分）

13：与舞台空间、光影的依存关系

12：导、表演技巧的娴熟掌握

11：关于不断培养解读与解构舞台文学（剧本）的能力

10：把握和创建演出风格、体裁感的能力