

观/念

郭小男戏剧作品评论集

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

图书在版编目(CIP)数据

观/念：关于戏剧与人生的导演报告 / 郭小男著. —上海：上海锦绣文章出版社，2010.8

ISBN 978-7-5452-0509-1

I. ①观… II. ①郭… III. ①戏剧-导演艺术-中国-文集 IV. ①J811-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133454号

责任编辑 毛小曼

整体设计 胡 斌

排版设计 颜 英

技术编辑 李 荀

书 名 观/念：关于戏剧与人生的导演报告（共四卷）

著 者 郭小男

出版发行 上海锦绣文章出版社

地 址 上海市长乐路672弄33号（邮编200040）

经 销 全国新华书店

印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司

规 格 787×1092 1/16

印 张 63

版 次 2010年9月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5452-0509-1/J. 305

定 价 180.00元（套）

如有印装质量问题 请与印装单位联系 021-68798999

版权所有 不得翻印

本套图书转载或引摘的部分文章，因年代久远或种种不便未能提前征得作者授权者，
请作者见书后与出版社联系，电话：021-54046686

观/念

郭小男戏剧作品评论集

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

在舞台性范畴内，我们最容易看到导演是联接编剧与舞美及表演等等的枢纽。我们不太容易看到导演是联接一出戏美学理念与舞台实践的枢纽。其实这第二个枢纽作用更难，要求更高。而郭小男恰恰在这两个枢纽作用上有着自己独特的优势。尤其是后者。

——黄维若（著名剧作家，中央戏剧学院教授）

上架建议：戏剧 艺术

ISBN 978-7-5452-0509-1

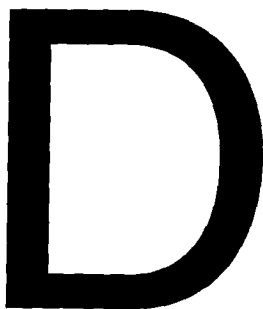
9 787545 205091 >

上海文艺人才基金资助出版

定价：180.00元（全四册）

观/念

郭小男戏剧作品评论集

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

剧评 Chapter 1

No.1 跨洋合作，直面历史——话剧《魂归何处》

《魂归何处》：从神户、哈尔滨、上海到北京 / 余思 _____ 11

No.2 新世纪戏曲的曙光——淮剧《金龙与蜉蝣》

淮剧《金龙与蜉蝣》评述 / 唐葆祥 _____ 17

戏曲创新的多种可能性

——谈淮剧《金龙与蜉蝣》/安志强、林克欢等 _____ 22

赞新淮剧《金龙与蜉蝣》/陈贻亮 _____ 28

No.3 革新越剧的华丽亮相——越剧《寒情》

一次越剧革新的有益尝试 / 沈乐毅 _____ 35

No.4 越剧的一场革命——越剧《孔乙己》

众说纷纭《孔乙己》/刘厚生、郭汉城等 _____ 39

《孔乙己》和越剧的现代转型 / 傅谨 _____ 59

评越剧《孔乙己》/吴国群 _____ 65

No.5 首次对经典的还原性再现和现代性诠释——全本昆曲《牡丹亭》

还原《牡丹亭》/章诒和 _____ 73

新颖老到的舞台大作 / 刘厚生 _____ 77

新版《牡丹亭》漫议 / 沈达人 _____ 79

全本《牡丹亭》启示录 / 郭启宏 _____ 82

绝不是送葬，而是一次辉煌！/周传家 _____ 88

No.6 京剧艺术整体性革新的大胆探索——京剧《东坡宴》

聚焦《东坡宴》/严迟 _____ 95

No.7 越剧向精英文化的推进——越剧《藏书之家》

传统文化守望与现代精神突围/王姝 陈坚 _____ 102

书承志,永继斯文/傅谨 _____ 107

No.8 传统经典的创造性重述——越剧《梁祝》

新版《梁祝》的样式感/刘厚生 _____ 112

《梁祝》在推陈出新中前进/周育德 _____ 117

传统经典的创造性重述/龚和德 _____ 126

蝶影捎空花深处/叶子 _____ 132

No.9 中国话剧民族化风格与形式的典范之作——话剧《秀才与刽子手》

《秀才与刽子手》

——于当代话剧创作中独树一帜/廖奔 _____ 139

当下性·本土性·剧场性/徐健 _____ 144

月儿弯弯照九州/王安忆 _____ 153

秀才与刽子手的美丽邂逅/陈冰 苏婧 _____ 156

《秀才与刽子手》研讨会/余林、黄维钧等 _____ 160

Chapter 2

- 当今剧坛导演的希望之星——郭小男 / 戴平 _____ 174
- 假定与真实：舞台空间的生命意识及其创造
——导演郭小男的戏剧舞台艺术论 / 张福海 _____ 178
- 追求“新的文化思考，新的审美愉悦” / 徐晓钟 _____ 189
- 黑马非马——与导演郭小男交往印象 / 沈正钧 _____ 194
- 学术性与舞台性的完整统一
——记当代导演郭小男 / 黄维若 _____ 200
- 旧中见新，新而有根
——从《大唐贵妃》看郭小男的导演艺术理念及思想 / 翁思再 _____ 204
- 寂寥中的极致
——漫谈郭小男导演艺术的审美特质 / 王旭烽 _____ 213
- 追求新的文化思考与审美愉悦
——“新世纪杰出导演”郭小男艺术研讨会 / 董伟、黄维钧等 _____ 218

Chapter 3

- 郭大导的工作日记 / 叶子 _____ 246

Chapter.1

剧评

1990年代

话剧《魂归何处》

淮剧《金龙与蜉蝣》

越剧《寒情》

越剧《孔乙己》

全本昆曲《牡丹亭》

《魂归何处》：从神户、哈尔滨、上海到北京*

余 思（戏曲评论家）

1991年岁末之时，曾从报上见过非常简短的快讯，共只三四行字，说日本把“慰安妇”搬上了话剧舞台。那时还不知道这出戏是一个中国青年导演在日本又编又导的。后来又听说此剧演出后，在日本受到极大关注，日本经济新闻、NHK、朝日新闻和神户新闻等大众媒介都以大篇幅报道该剧上演盛况。

《魂归何处》的编导郭小男，出身评剧世家，家住天津，曾在上海戏剧学院导演专修班深造，毕业后分配到哈尔滨儿童艺术剧院。他多思少言，不善于也不热衷于自我宣传，因而知道他的人不多，也没获过什么奖，其实他排过不少戏，如话剧《蛾》、歌剧《仰天长啸》、《焦裕禄》、越剧《真假驸马》、京剧《清宫浊泪》、歌舞剧《山那边是海》。他还在日本编导了三个戏，除《魂归何处》之外，还有反映日本现代生活的《血红雪白》和《西游记狂想曲》。

郭小男1990年底到日本神户探亲。1991年是日本军国主义发动太平洋战争50周年、侵略中国满洲60周年，日本电视台特请了一些当年的“慰安妇”举行座谈。在这之前，

郭小男已经从王洪彬、王戈情两位创作的一部电视连续剧后两集中得知日本军妓即“慰安妇”的部分材料。年轻的郭小男被这段惨烈的历史所震惊。于是在神户话剧团的日本朋友来与他讨论搞个什么戏演演时（神户话剧团是半业余性的，已经有30多年的建团历史），他就说，你们知道“慰安妇”的事吗，写个“慰安妇”的戏吧。事情就这么定了下来。

从此，郭小男一头扎进了神户市立中央图书馆，那里面有大量保存完好的战争电影资料，其中就有慰安妇的记载，他还看了几本从来没人借阅过的有关慰安妇的书籍以及军部征集慰安妇的部令、“慰安”价目表乃至战败后政府下令组织慰安妇供美军淫乐的命令等文献资料；他还翻拍了日军侵华、进军、南京大屠杀、轰炸珍珠港、原子弹广岛爆炸等二十几幅照片，又制作了一些“慰安妇”走路、洗澡以及只露出半个脑袋的特写等照片，与当时真实的慰安妇的照片叠印在一起，再与上述表现战争环境的照片叠合，用幻灯打到天幕上，创造了气势逼人、令人震颤的戏剧氛围。

郭小男没有单纯从揭露战争暴行与罪恶的角度出发来处理这个题材，他力图使自己的创作思维超越对题材的直视性。《魂归何处》的开头和结尾是战争中成为残废的两个社会工作人员又奉命前来逼迫已经死去的慰安妇的遗族，充当供驻日美军淫欲的慰安妇，由此引出回叙，通过“慰安所”所长野津少佐的经历与反思，通过几个随军日本“慰安妇”和一对朝鲜姐妹“慰安妇”的性格和遭遇，揭示了战争对人的摧残，对人性的扭曲。这出戏告诉人们，为战争利益而组建的日军“慰安所”，导致了大批女性身心受到极大摧残，使年轻的日军官兵沦为可怕的性欲狂徒，而这幕目不忍睹的丑剧在战败后的日本国土上还在重演，只不过泄欲施虐者由日军换成了美军。这不仅是对日本也是对人类文明的无以复加的践踏，而这一切罪恶源出于战争。而就战争这个命题来说，不仅仅与日本民

族相关，且与整个人类相关。

由于戏是在日本写的，由日本演员演给日本观众看，所以戏中主要写日本慰安妇的命运，另涉及两个朝鲜慰安妇。而日本慰安妇，有的由于受军国主义思想毒害和从狂热的民族主义情绪出发，虽然惨遭凌辱、摧残，还以能为大日本皇军献身引以为荣，这是“大和魂”在日本女性身上的渗透。作者这样写，一是反映事实，二是考虑到日本观众的审美立场。

为了加强震撼力，在艺术处理上郭小男使这出戏一定程度上具有残酷戏剧的味道，不少场面采取推向极致的手法，如战后的两个社会工作人员一共只有一只可视的眼睛；慰安所长是在战争中被打掉生殖器的“废人”；日本慰安妇加代生病发烧还怀着“神圣感”主动争取带病“慰安”皇军；两个朝鲜姐妹一个被逼死后还遭奸尸，另一个终于发疯；“慰安”之中出现了兄妹乱伦而发狂自杀；还有在兽欲驱使下完全失去人性的日本军人的疯狂和丑恶形态。这样处理虽与全剧主题宏旨相关，在效果上能产生强大的震撼力，但是只有在观众的审美需求和承受能力范围以内，才能产生积极效果。

这出戏对揭露日本侵略军的野蛮与丑恶，在给人类和日本本民族带来的戕害和灾难方面，以及使日本人民作历史的反省与对青年人的振聋发聩方面，是起了巨大作用的。所以这个戏演出后震动了日本各界。许多日本朋友对郭小男肃然起敬，也有的日本朋友担心小男的生命安全，因为有些势力不愿揭露这些丑事。郭小男说，就是死我也认了，何况这事韩国方面已经揭露出来，包是包不住的。

在神户排戏时，不少日本演员不相信自己的民族真的干过这样可怕、丑恶的事情，有的女演员不愿承担角色。郭小男只得先从讲解历史开始，并把他收集的真实史料给他（她）们看。演员们一旦相信后，表现出敢于正视历史的勇气，认真地投入排练。日本戏剧界有个习惯，每天晚上排完戏或演完戏，都要聚在一起喝酒以消除疲劳和松弛身心。可是排、演这出戏时他们自动取消了这项“余兴”，再没有兴致喝酒了。他们怀着沉重的心情在向历史、向自己的民族发问：怎么会允许这样可怕、可耻、可恶的事情发生？

戏在神户公演以后，日本戏剧界著名人士嶋田邦雄先生说：“这个戏有震撼力，我好久没有看到这样有震撼力的舞台演出了。被淹没了的日本人的丑恶历史，被当今一个

中国的年轻人揭示了。我们作为日本人感到很大的羞愧和震撼。”日本四家新闻社都对郭小男作了专访和报道，NHK给他做了10分钟的“亚洲艺术家在日本”的节目报道，神户电视台用一个半小时介绍这出戏。韩国人士评价这出戏“发出了正义的呼声”。1992年底，郭小男应邀回哈尔滨，以哈尔滨儿童艺术剧院为班底，采取“优化组合”方式，基本上以日本演出时的原样把这出戏搬上了舞台。在参加了第二届东北话剧节演出后，评委会及观摩人员对这个戏的评价发生了争论，有过抗日战争经历的人士对这个戏的保留尤为突出。分歧集中在立意和题材处理以及艺术处理方面，综观争论的分歧焦点，有两点发人思考。一是要考虑到战争中处于敌对双方的民族，在审美立场和观赏心态上是大不相同的。中国人民是这场侵略战争中的最大受害者，中国人民对侵略战争中所受的浩劫与苦难，没有忘记，也不会忘记，从这样的心态和审美立场出发，要求戏中加强对日本帝国主义发动侵略战争的罪行及对中国人民、包括对日本妇女造成的灾难加强揭露和批判，即使对当时被“大和魂”所毒害而甘愿充当军妓的日本女性，也应该更多地予以理性的观照，加强对其悲剧性的揭示。第二是戏中近乎残酷戏剧、推向极端的处理手法，特别是表现日军兽性、兽行的场面，虽然与戏的主旨相关，但是超出中国观众心理和审美承受范围，产生了负效应。

这些都在提示有关方面及编导郭小男，对这个特别能引发民族意识的戏在中国上演时，必须作相应地调整。看清了问题的症结所在，郭小男通过加强具有反抗意识和民族觉悟的中国慰安妇的戏，发出了中国观众所期待的心声；通过“大和魂”精神最强烈的日本慰安妇由于拒绝日本侵略军军官的欺骗战术，在弹雨中死于非命，来加强对“愚忠”的日本慰安妇悲剧性的揭示。至于对日军兽性、兽行场面的处理，采用“减法”和含蓄一些的表现。

这一经过调整修改后称为《魂归何处》（国内版）的戏到上海

演了11场，总的反响很好，《解放日报》、《文汇报》发表评论和消息，认为这是“睽违已久的具有沉重感与力度的演出”，是一出“观众深感震撼的话剧”。上海《文化艺术报》载文说这是“一台既让人击节赞叹又让人瞠目结舌、颇有些争议的新戏”。

还有争议？争议在哪里？上海戏剧学院学报编辑部为此剧召开的座谈会上，出现了两种意见：一种主张这个戏进一步采用强迫性的纪实手法。另一种意见希望这个戏的意蕴更具象征性，更向“人类意识”扩展。

今年1月中旬，《魂归何处》到北京演出，受到首都戏剧界的关注与欢迎，在有众多专家参加的座谈会上，虽有个别专家对“国内版”的改动提出异议，但绝大多数与会者都从总体上热情地肯定了这个戏，认为这个戏题材重大，值得写。现在和平时期久了，生活提高了，人们特别是第二代和第三代人不大想到、或者根本不了解日本侵华战争曾使中日两国人遭受过怎样的灾难。这个戏对揭露侵略战争的罪恶，告诫人们不要忘掉过去是有价值、有意义的。对这个题材有多种写法，现在这样纪实风格的写法也是其中的一种。每种写法都有自身的特点和局限，这个戏也不例外。至于思想上是不是有待深化，艺术上是不是还可以改进，那是没有止境的。但演出很完整，那么多人物，每个人物都有性格，都一定程度得到生动展现。演出粗犷中有细腻，沉重中有动人的抒情，舞美和导演的舞台处理都有独到的成功之处。