

DARIO FO

1997年诺贝尔文学奖得主

达里奥·福 作品

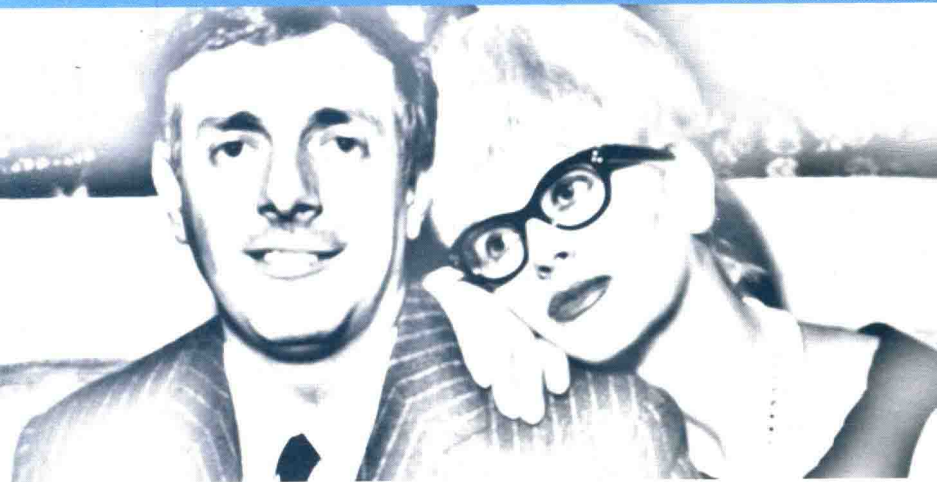
给演员的简单手册

NUOVO MANUALE

[意大利]达里奥·福 弗兰卡·拉梅 (FRANCA RAME) 著

MINIMO DELL'ATTORE

陆辛耘 瞿姗姗 译

《一个无政府主义者的意外死亡》的诞生缘由和创作过程 | 忘记台词怎么办 |
如何推倒第四堵墙 | 驾驭舞台和观众的技巧 | 即兴表演的秘诀 | 与荒唐的当权者
斗智斗勇 | 同萨特、贝克特合作 | 达里奥·福对中国的印象……

DARIO FO

1997年诺贝尔文学奖得主

达里奥·福 作品

给演员的简单手册

[意大利]达里奥·福 弗兰卡·拉梅 (FRANCA RAME) 著

陆辛耘 瞿姗姗 译

 上海文艺出版社
Shanghai Literature & Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

给演员的简单手册/(意) 达里奥·福, (意) 弗兰卡·拉梅著; 陆辛耘, 瞿姗姗译.

-- 上海: 上海文艺出版社, 2019

ISBN 978-7-5321-7133-0

I. ①给… II. ①达… ②弗… ③陆… ④瞿… III. ①戏剧演员—艺术修养 IV. ①J812.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第095727号

Nuovo Manuale Minimo Dell' Attore by Dario Fo and Franca Rame

The Book was first published by Chiarelettere S.r.l

Rights Arranged by Peony Literary Agency Limited

著作权合同登记图字: 09-2016-267号

本书的翻译得到了意大利外交与国际合作部的特别经费支持。

Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano.

发 行人: 陈 徵

责任编辑: 曹 晴

封面设计: 朱云雁

书 名: 给演员的简单手册

作 者: (意) 达里奥·福 (意) 弗兰卡·拉梅

译 者: 陆辛耘 瞿姗姗

出 版: 上海世纪出版集团 上海文艺出版社

地 址: 上海绍兴路7号 200020

发 行: 上海文艺出版社发行中心发行

上海市绍兴路50号 200020 www.ewen.co

印 刷: 杭州宏雅印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/32

印 张: 8.75

插 页: 5

字 数: 120,000

印 次: 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

I S B N: 978-7-5321-7133-0/I · 5704

定 价: 49.00元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系 T: 0512-52605406

目 录

112	《我们为什么需要戏剧》	770
115	《戏剧的危机》	771
121	《人民戏剧的危机》	770
124	《戏剧的危机》	770
133	《意大利的戏剧》	140
136	《戏剧的危机》	770
141	《戏剧的危机》	120
148	《戏剧的危机》	770
152	《戏剧的危机》	770

简短的开场白

戏如人生

007	第一个问题：发掘观众的情绪	775
010	弗兰卡的手势与记忆空白	775
014	舞台艺术与第四堵墙	775
019	认真地笑死	775

从布雷拉到斯特雷勒

023	从布雷拉美术学院毕业后遇见 佛朗科·帕伦蒂	775
028	《眼中钉》和乔尔焦·斯特雷勒	775

说出你们的故事吧,伙计们

- 037 驾驭观众可不比控制马匹
- 039 彼得罗利尼的挑衅
- 041 《说出你们的故事吧,伙计们》
- 047 不该被遗忘的文化:《神秘滑稽剧》
- 051 “耶稣,挺住啊,你马上就要得救了!”
- 056 卡罗·博罗梅奥的担忧
- 058 如何避免“拉长腔调”
- 060 即兴表演

讽刺剧、审查与权力

- 067 讽刺剧《可怜的宝贝儿》以及电视禁播
- 072 审查制度古已有之
- 078 罗马与电影
- 082 重回米兰:真正的开始
- 087 《如歌》和巴尔纳贝伊的阻挠
- 093 黑手党的确有,但是不能说

民间戏剧与《神秘滑稽剧》

- 101 “人民之家”
- 106 在切塞纳的首演

- 112 我们需要的是成长,而不是变成特权阶层的发声筒
115 警察的监管,工人与农民的参与
121 人民值得歌颂!可人民的历史,又在哪里?
124 弄假成真
132 与意大利共产党及《团结报》的交锋
136 与纳波利塔诺的见面以及贝林格的干预
140 弗兰卡的黑店路之旅
148 曲终人散
152 从叙事诗到长篇巨制

陷入屠杀的意大利

- 157 一次履职过度
160 1969年12月,悲惨之月
168 皮内利的原发性精神失常和审讯
174 最终判决

政变之惧

- 181 一次空前的成功
189 政变之惧的上演
204 在萨萨里被捕

格拉梅洛语登上巴黎舞台

- 215 技巧和解决办法 151
- 223 与让-保罗·萨特的会面 451

自由宫演出季

- 233 市政厅风波 141

中国之旅

- 241 与现实对撞 241
- 244 许多需要重新审视的信念 521
- 247 反抗公权的一名士兵和两只老虎 151
- 250 回到意大利 151

学习的愿望

- 257 《士兵的故事》的排演和与阿巴多的会面 151
- 265 乐队问题 151
- 269 士兵回家 151
- 273 学习演戏的愿望 151

一周后,一路同行的翻译在无意中瞥见了那些手稿,惊讶道:“这完全是一本关于舞台艺术的教材啊!应该立刻付印才对!”弗兰卡当即表示赞同。于是,利用一场场演出和演讲的间隙,我们对需要详述的话题进行了整理。

从纽约到华盛顿,从巴尔的摩到洛杉矶,我们结束了在美国的巡演。回到意大利后,我们将一本名为《给演员的简单手册》(*Manuale minimo dell'attore*)的教材呈给了埃伊纳乌迪出版社(Einaudi)。令我们意想不到的,这本教材很快被翻译成各大通用外语,再版的次数也相当可观。多年来,出版商们不断催促我们撰写下文,还建议我们将之取名为《给演员的简单手册新编》(*Nuovo manuale minimo dell'attore*)。

我们虽应允了众人,却无奈琐事缠身。终于,在三年前,我和弗兰卡下定决心,着手开始了撰写。然而,就在大功即将告成之时,她却与世长辞,留下我孤身一人。虽然艰难困苦,我终究还是为这本教材画上了句号。这就将它呈现给大家。

第一个问题：发掘观众的情绪

戏如人生

“如果把一切都由我们所创造的戏剧里解脱出来，有时你就会失去两次戏剧的冲撞。这一天晚上，我就是这样。从非兰姆的麻木中解脱出来，在明天夜之间，在化完妆后，甚至温习着自己的台词，只停顿了一会儿，就立刻判断出了我当时的心情。”

“你不明白吗？你忘了吗？不是！可我记得，”她得意洋洋地说：“十分钟的冥思冥想，使我的脑海里重新会浮现了。”

“我知道，我记得，”我似乎感到不满，为什么你总是如此地喜欢将相同的情绪呢？是台，是台，是台，又或是台，你又是怎样从台前开台？”

“你在说些什么？你总可以听见我说的，只是我想，你的父母也是瞎子——我爸爸又瞎了，在你小的时候，你和妈妈会坐你的床铺还有姐妹一起，将同样的酒台，总是把你安排在一张带有毛毯的大椅子上，当她们开始把道具搬上舞台的时候”

第一个问题：发掘观众的情绪

如果把一部由我们所创作的戏剧重复演上好多遍，有时我就会失去再次登台的冲动。这天晚上，我还是像往常一样从弗兰卡的化妆间前经过。不用说也知道，在化完妆后，她正温习着自己的台词。只是瞥了一眼，她就立刻猜出了我当时的心情。

“你不用太担心了，”她马上对我说道，“就当是不停说上十分钟的笑话嘛。表演烦躁症马上就会消失的。”

“我知道，我知道。可我就是想不通，为什么你就能每晚都保持相同的情绪呢？还有，那些拗口又难记的台词，你又是怎样从容应付的？”

“这很简单，你也可以轻松做到，只要想象：你的父母都是演员——就像我父母那样。在你小的时候，他们每晚都会把你和服装还有道具一起，带到剧院的后台，然后把你安顿在一个铺有毛毯的大箱子里。当他们开始把道具搬上舞台的时

候,你就在不知不觉中进入了甜美的梦乡。无论是舞台工人还是演员的声音,又或是陆续进场、窸窣窸窣的观众,都不会打扰到你,相反,它们还成了这世上最有效的催眠曲。可是突然,妈妈跑来把你给叫醒了:‘轮到你啦,孩子。记住,我们现在表演的是《悲惨世界》(*I miserabili*),而你的角色是童年时的柯赛特(Cosetta)。还记得第一段台词吗?’‘妈妈,我想再睡一会儿嘛……’妈妈并不理会你,而是把你举出箱子,抱在怀里哄了一会儿,然后用一条湿手帕为你擦了擦脸,接着就把你

“去吧,该你上场啦!”台上的童年弗兰卡

带到了幕布间。‘去吧，该你上场啦！’这就是每天晚上我所体验的感受。它并不是我的工作，而是我的生活。”

随着时间的推移，我创作并表演了不计其数的喜剧、悲剧、讽刺滑稽剧与叙事歌谣。我开始发现，戏剧也逐渐成为我的生活，每天更甚，直到占据全部。

它不再只是把故事搬上舞台这么简单，不再只是表演笑话或是闹剧。对如今的我而言，每个夜晚都成了独一无二的观众见面会。你永远不知道他们会怎么表现，又会怎样反应，而你，总会在突然之间，明白了应该如何与他们相处。

在你上台时，第一个亟须解决的问题便是认清：今晚到场的、出现在你面前的——正厅、包厢还有顶层楼座上的，究竟是些什么人。

如此，你就可以从第一段台词开始，发掘这批观众的情绪、性格与行为方式。不过，可别以为你的分析总是头头是道。有时候，你自以为很有把握的一段台词，极有可能会受到意料之外的冷场：观众并未产生共鸣，有的只是些许零星的笑声。这时你就该想：“可能是我没掌握好抑扬顿挫吧。看看下一个喜剧情节会怎样。”如此，所有的担忧就会像在空中打了个圈一样，呼，一下就不见了。

弗兰卡的手势与记忆空白

很幸运，在舞台上，我总有弗兰卡相伴左右。她只需偷偷做出一个手势，就能暗示我减缓节奏，把台词变得更“柔顺”些。我总会采纳她的建议，而且几乎每次的结果都证明，她的决定是正确的。

不过，弗兰卡并不只对我采用手势进行沟通。如果台上或是厅里的某个聚光灯——用行话来说——“跳了”，连灯光师都还没发现，她就已经若无其事地抬起一条手臂来——仿佛只是为了驱赶一只烦人的苍蝇。这个动作会让技术员立刻明白过来，而弗兰卡呢，则会指着舞台上的某个方向，继续重复这个动作。这时，“长条”——弗兰卡为技术员取的绰号——就会缓缓调亮另一盏聚光灯（耳光或是面光），用来代替那盏熄灭的。此外，在音箱放出失真或是过高、过低的声音时，她也会采取相同的办法。总之，什么也逃不过她的观察。要知道，在剧团里，大伙儿都叫她“舞台总管”。