卢 昂 主编

国际导演大师班

2015北欧卷

International Master Class on Directing

The 2015 (Northern Europe)

上海文化出版社
SHANGHAI CULTURE PUBLISHING HOUSE

需要全本请访问 www.ertongbook.com

国际导演大师班

卢 昂 主编

2015北欧卷

International Master Class on Directing

The 2015(Northern Europe)

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
上海高校高峰高原学科资助项目

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际导演大师班. 2015:北欧卷/卢昂主编. —
上海:上海文化出版社,2017. 12
ISBN 978-7-5535-0998-3

Ⅰ. ①国… Ⅱ. ①卢… Ⅲ. ①戏剧—导演艺术—北欧
Ⅳ. ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 297602 号

发 行 人:冯 杰
出 版 人:姜逸青
责任编辑:黄慧鸣
文字整理:何遇淳 海 博 鲁伊莎
封面设计:汤 靖

书 名:国际导演大师班 2015 北欧卷
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 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:苏州市越洋印刷有限公司
开 本:720×1000 1/16
印 张:25. 75
字 数:447 千
印 次:2017 年 12 月第一版 2017 年 12 月第一次印刷
国际书号:978-7-5535-0998-3/J·216
定 价:80. 00 元(附 DVD 一张)
告 读 者:如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系 T:0512-68180628

“2015 国际导演大师班(北欧)”简介

国际导演大师班(北欧)于 2015 年 5 月 10 日—6 月 15 日隆重开班,该班由上海戏剧学院主办,上海戏剧学院导演系具体承办,聘请北欧地区(瑞典、挪威、丹麦、芬兰及冰岛五国)的五位顶级国际导演大师亲自授课,并开设导演工作坊。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,第五天学生准备展示汇报,第六、第七天为总结。

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,已经连续六年成功举办了六届国际导演大师班,分别是“2009 国际导演大师班(美国)”“2010 国际导演大师班(英国)”“2011 年国际导演大师班(俄罗斯)”“2012 年国际导演大师班(法国)”“2013 年国际导演大师班(德国)”和“2014 年国际导演大师班(大洋洲)”,邀请了美国、英国、俄罗斯、法国、德国、澳大利亚、新西兰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的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。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》《2012 法国卷》《2013 德国卷》《2014 大洋洲卷》六本专著。

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。

“2015 国际导演大师班(北欧)”是我国首次系统引进北欧地区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。大师班还组织学员观摩大量的戏剧演出和学术交流,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(北欧)”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自 2009 年至 2013 年共举办五届,分别为:

2009 年——美国　　2010 年——英国

2011 年——俄罗斯　　2012 年——法国

2013 年——德国

第二期计划自 2014 年至 2018 年共举办五届,分别为:

2014 年——大洋洲　　2015 年——北欧

2016 年——南欧　　2017 年——美洲

2018 年——文明古国

需要全本请访问 www.ertongbook.com

The 2015 International Master Class on Directing (Northern Europe)

The 2015 International Master Class on Directing will be held on May 10th. to June 15th , 2015. Cosponsored by the Art Bureau of the Chinese Ministry of Culture and Shanghai Theatre Academy, this event is hosted by Directing Department of STA. Five internationally famous directors from *Northern Europe*(Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland) will be invited to give lectures and workshops. Each International director will teach for a week. During the first fours 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 in public. The professor and students will sum up and review what they have learned in the whole week by discussing in the last two days.

Under the support of the Art Bureau of the Chinese Ministry of Culture, the Ministry of Education, the Propaganda Department of the CCP Shanghai Committee and the Commission of Education in Shanghai, we have already held six Master Classes on Directing from 2009. They are *2009 International Master Class on Directing (U. S. A.) , 2010 International Master Class on Directing (U. K.) , 2011 International Master Class on Directing(Russia) , 2012 International Master Class on Directing(France) , 2013 International Master Class on Directing(German) , 2014 International Master Class on Directing(Oceania)*. Many contemporary theater directors from U. S. A. , U. K. , Russia, France and German came to Shanghai, together with the Chinese directors and actors from the famous theaters all over China, discussed the directing techniques and exchanged their opinions on arts so that the new spark and inspiration of arts were

generated. After each Master Class, we compiled all the contends of the class to edit and publish the books with CDs, which recorded the master class in details, summed up the essence of the directing techniques and also added a rich Fortune to the theater culture in our country. Till now, we have already published four books of the series of International Master Class on Directing, which are *2009 International Master Class on Directing (U. S. A.)*, *2010 International Master Class on Directing (U. K.)*, *2011 International Master Class on Directing (Russia)* and *2012 International Master Class on Directing(France)*, the book *2013 International Master Class on Directing(German)* now is also being edited intensively .

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 give to directors who have won the awards of the "National Stagecraft Competition Project ." There are also financial support available for them.

It is the first time in China that such a master class is held to introduce famous *Northern Europe* directing professors systematically. STA will also invite experienced Chinese directors to assist/collaborate with the international masters. During that time, many theatre Festivals are going to be held in Shanghai. Theatre groups from different countries all over the world will gather in Shanghai, which will add great resources and more splendor to *the 2015 International Master Class on Directing(Northern Europe)*.

The International Master Class on Directing is planned to be held for 10 sessions from 2009 to 2018, which are as follows,

2009 – United States of America

2010 – United Kingdom

2011 – Russia

2012 – France

2013 – Germany

2014 – Oceania

2015 – Northern Europe

2016 – Southern Europe

2017 – America

2018 – Courtries with ancient civilizations

序

尊敬的各位来宾、女士们、先生们：

大家上午好！

今天我很荣幸地能和北欧文化艺术界的朋友们相聚一堂，共同庆祝2015年北欧地区导演大师班的开幕。

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系列大型文化交流活动，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活动。自2009年起至今，在中国文化部和上海市委的关心支持下，我院已经成功举办了美国、英国、俄罗斯、法国、德国及大洋洲六届国际导演大师班，邀请到了一大批活跃在当代国际戏剧舞台上的杰出的导演来我院讲学，与全国各地选拔的优秀导演和演员及兄弟院校艺术专业的教师们一起，共同切磋舞台艺术的演出技艺，不断交流碰撞出璀璨的艺术火花。经过几年的努力，“国际导演大师班”这一艺术专业领域的教育组织形式已经成为上海汇聚国内外艺术大师传教技艺，国内各地区优秀专业人员共同参与研习的平台，在提升优秀艺术人才国际化培养水平方面逐步积累了一些经验，取得了显著的成果，得到了各方的肯定。

此次北欧国际导演大师班，我们邀请到了北欧五国的知名导演和教授，他们分别是：德国柏林恩斯特·布施戏剧学院导演系教授伊吉尔·帕尔松先生（冰岛籍）；挪威奥斯陆戏剧学院导演系主任、教授汉斯·亨里克森先生；芬兰著名导演、表导演艺术教授凯莎·柯丽赫女士；瑞典斯德哥尔摩戏剧学院导演系主任、教授海尔达·海尔维格女士；丹麦皇家剧院红房间剧团常驻导演艾丽莎·克莱格露普女士。丰富多彩的课程安排，相信一定会令在座的各位学员耳目一新，受益匪浅。

诚然，此次北欧国际导演大师班的开办，相信各位导演大师一定能将各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、有益的养料，为今后文化中国的建设做好准备。

这里，我还要特别感谢国际剧协秘书长托比亚斯先生的莅临，以及对国际导演大师班深切的关怀和支持，我们也正在酝酿未来的国际导演大师班正式与国际剧协共同合作，将当今世界最具影响和代表性的导演大师集聚中国、集聚上海、集聚上戏。我们更期望国际导演大师班经过不断发展与建设，真正成为东西方戏剧交流、合作、教育的国际重地，成为一个诞生未来戏剧导演大师的艺术高地，让我们一起努力。

最后，衷心地预祝本次 2015 年北欧地区国际导演大师班圆满成功！

谢谢大家！

上海戏剧学院院长　韩　生

2015 年 5 月

目录

"2015 国际导演大师班(北欧)"简介 / 1

The 2015 International Master Class on Directing (Northern Europe) / 1

序 / 1

1 ◀ 第一章 伊吉尔·帕尔松——《开场以及开场结构,蒙太奇理论,从梅耶荷德、爱森斯坦、布莱希特至今》

第一节 开场以及开场结构的理论——以蒙太奇理论为重点 / 5

第二节 以蒙太奇理论为基础的写意化文本练习及纪录片练习 / 18

第三节 关于"吸引力蒙太奇"理论 / 31

第四节 "吸引力蒙太奇"方法的排练运用 / 42

第五节 公开课汇报 / 53

第六节 总结与讨论 / 61

69 ◀ 第二章 汉斯·亨里克森——《行动分析法与肢体行动法》

第一节 "肢体行动分析法"的历史与发展 / 71

第二节 "承重墙"与带动力的规定情境 / 86

第三节 自行表演(一) / 99

第四节 "承重墙"与肢体行动分析 / 110

第五节 自行表演(二) / 120

第六节 公开课汇报 / 128

第七节 总结与讨论 / 137

147 ◀ 第三章 凯莎·柯丽赫——《主题：作品意义的表述》
第一节 主题与如何阅读《小艾友夫》 / 151
第二节 主题与事件(一) / 158
第三节 主题与事件(二) / 165
第四节 主题与舞台 / 174
第五节 主题、照片与事件 / 180
第六节 公开课汇报 / 190
第七节 总结与讨论 / 201

211 ◀ 第四章 海尔达·海尔维格——《无声的言语》
第一节 一起创造！ / 215
第二节 在讨论中创作 / 222
第三节 《塘鹅》排练(一) / 239
第四节 《塘鹅》排练(二) / 246
第五节 《塘鹅》排练(三) / 251
第六节 公开汇报课 / 256
第七节 总结与讨论 / 266

289 ◀ 第五章 艾丽莎·克莱格露普——《基于斯坦尼斯拉夫斯基的剧本规定情境，在舞台上创造一个肢体—视觉的世界》
第一节 关于对空间的感知和规定情境的练习 / 293
第二节 在空间和规定情境下，如何将文本与练习产生关系 / 303
第三节 探索物件的可能性以及根据“蒙太奇”理论创造画面的练习 / 311
第四节 如何跟对手建立连接，依据规定情境及物件的延展，深层发掘文本 / 322
第五节 整合排练的细节化调整 / 331
第六节 公开课汇报 / 335
第七节 总结与讨论 / 345

需要全本请访问 www.ertongbook.com

355 ◀ 第六章　大师班学员总结

第一节　《开场及开场结构：蒙太奇体系》——伊吉尔·帕尔松导演技法研究　王　为 / 357

第二节　《创造肢体与视觉的世界》——丹麦艾丽莎·克莱格露普导演技法总结　纪欣怡 / 365

第三节　挪威导演汉斯与行动分析法　孙鹏飞 / 373

第四节　大师班观察海尔达老师导演技法有感　张晓琪 / 380

第五节　从无声的言语到一切的可能性　徐　明 / 386

第六节　2015 国际导演大师班(北欧)总结——芬兰导演凯莎·柯丽赫　朱　叶 / 390

第一章　伊吉尔·帕尔松

《开场以及开场结构，蒙太奇理论，
从梅耶荷德、爱森斯坦、布莱希特至今》

伊吉尔·帕尔松，1974 年生于冰岛首都雷克雅未克。1995—1999 年，就读于冰岛国立戏剧学院，并获得表演文凭。1999—2002 年，就读于丹麦国家戏剧学院，学习戏剧导演。在求学期间，帕尔松曾于德国邵宾纳剧场任 Thomas Ostermeier 的助理。2003—2006 年，曾任冰岛艺术学院表演系主任；2006—2012 年，在丹麦国家戏剧学院导演系执教。目前是柏林恩斯特·布施（Ernst Busch）戏剧学院导演系的教授。

在帕尔松的表演及导演的教学方法中，他强调从斯坦尼斯拉夫斯基到托夫斯托诺戈夫的肢体行动理论（Physical Action Theory）。帕尔松曾在丹麦师从 Hans Henriksen 教授，Sverre Rodhal 教授以及 Irina Malochewskaja 教授。除了自己在戏剧方面的创新理论，帕尔松还传承了爱森斯坦的蒙太奇理论、梅耶荷德关于导表演的理论以及 Rimini Protocol 和 Tim Etchell 的研究。

在帕尔松的职业生涯中，他在丹麦、冰岛、瑞典以及德国的多个剧场指导过多部风格迥异的戏剧作品。作品涉猎多种风格，从莎士比亚的《麦克白》，斯特林堡的《朱丽小姐》《玩火》，易卜生的《海上夫人》，约恩·福瑟的《夏日》这样的经典剧本到不少当代剧作，比如 Marius Von Mayenburg 的《冷战的孩子》，Roland Schimmelpfennich 的《阿拉伯之夜》、Daniel Wedel 的《偷书贼，麻烦人之歌》、萨拉·凯恩的《4:48 精神崩溃》。帕尔松也同自己创办的剧团 MINDGROUP 排演

了多出剧目，比如《疯狂》（Galskab）、《疯癫的展示》《Mindkamp》《饥饿》《朋友》（与 Fix Foxy 共同创作）以及《漂亮女人》（与 Fix Foxy 共同创作）。

即将推出的导演作品：《Operation Valentine》（在法罗群岛演出的原创作品）、《欲望号街车》（哥本哈根皇家剧院/丹麦国家剧院）、《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙》（雷克雅未克城市剧院）。

Prof Egill Heidar Anton Palsson

Education background:

Born in 1974 in Reykjavik Iceland

1995 - 1999, Icelandic Drama Academy, for Diploma in Acting.

1999 - 2002, National Theater School of Denmark, for Diploma in Theater Directing; assistant to Thomas Ostermeier at the Schaubuhene in Berlin

2003 - 2006, Head of Acting Department of Listaháskóli Íslands

2006 - 2012, teacher in Directing Department of Denmark National Theater Academy

Till now, Professor in Directing Department of Ernst Busch Theater Academy

His academic theories:

In his classes of acting and directing, he always puts emphasis on Physical Action Theory put forward by Stanislavsky and G. Tovstonogov. Besides his own theories of theater, he learned a lot from Prof. Hans Henriksen, Sverre Rodhal and Irina Malochewskaja in Denmark, also from Eisenstein regarding Montage theory, Mayerholds theory's of Directing and acting, as well as Rimini Protocol's and Tim Etchell's studies.

His works:

The theaters and dramas Prof. Palsson has directed in Europe such as Denmark, Iceland, Sweden and Germany vary in style, including classic works like Shakespeare's *Macbeth*, Strindberg's *Madam Julie* and *Playing with Fire*, Ibsen's *Lady from the Sea*, Jon Fosse's a *Summer-day*, many modern works like Marius Von Mayenburg's *Cold Child* (*Das kalte Kind*), Roland Schimmelpfennich *Arabian Night* (*Die arabische Nacht*), Daniel Wedel's *Book-thief*, *Songs about Difficult People*, Sarah Kane's *Psychosis 4:48* and more, as well as many works in the name of his own company MINDGROUP, including representatives like *Madness* (*Galskab*), *Demo-*

crazy, *MindKamp*, *Hunger*, *Friends* (cooperation with Fix Foxy) and *Pretty Woman* (cooperation with Fix Foxy).

Upcoming programs:

Operation Valentine, original works in the Faroe Islands.

A Streetcar named Desiree: Royal Theater Copenhagen/Denmark National Theater

Who is afraid of Virginia Woolf: Reykjavik City Theater

第一节　开场以及开场结构的理论
——以蒙太奇理论为重点

2015/5/11　13:30

上海戏剧学院　黑匣子

主讲：卢昂教授

上海戏剧学院导演系主任、上海戏剧家协会副主席

Egill Heidar Anton Palsson　伊吉尔·帕尔松

德国柏林恩斯特·布施戏剧学院导演系教授

翻译：宗玉

卢昂：大家好！欢迎大家来参加本届国际导演大师班。咱们开门见山，有请帕尔松老师给大家上课，大家欢迎。

[同学们热烈鼓掌。

帕尔松：大家好！我们要知道作为一个导演需要有很大的耐心。同样的，我需要认识在座的各位，每一个人需要做一个简短的自我介绍。我先从我自己开始，我叫 Egill Heidar Anton Palsson，是冰岛人。我在冰岛戏剧学院学习了四年的戏剧表演。斯坦尼斯拉夫斯基体系、格洛托夫斯基的训练方法我都有所涉猎，之后在丹麦的哥本哈根戏剧学院学习导演。关于导演学习的过程中，学习过肢体表演和动作分析，这些也是托夫斯托诺戈夫体系中的。我将会把我接下来的教学重点放在原创戏剧上，这是与心理肢体表演相对应的，以我对导演学的个人兴趣来说，这样做将有益于辅助我探索戏剧的原创性。之后我在冰岛艺术学院当表演系主任，在哥本哈根和俄罗斯的戏剧学院当教授，同时我还在北欧和德国都进行过导演创作。这次我的工作中心会放在非线性故事逻辑讲述的创作上。现在请

需要全本请访问 www.ertongbook.com