

《樱桃园》

舞台艺术研究

The Cherry Orchard:
A Production by The Central Academy of Drama

郝戎 主编

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

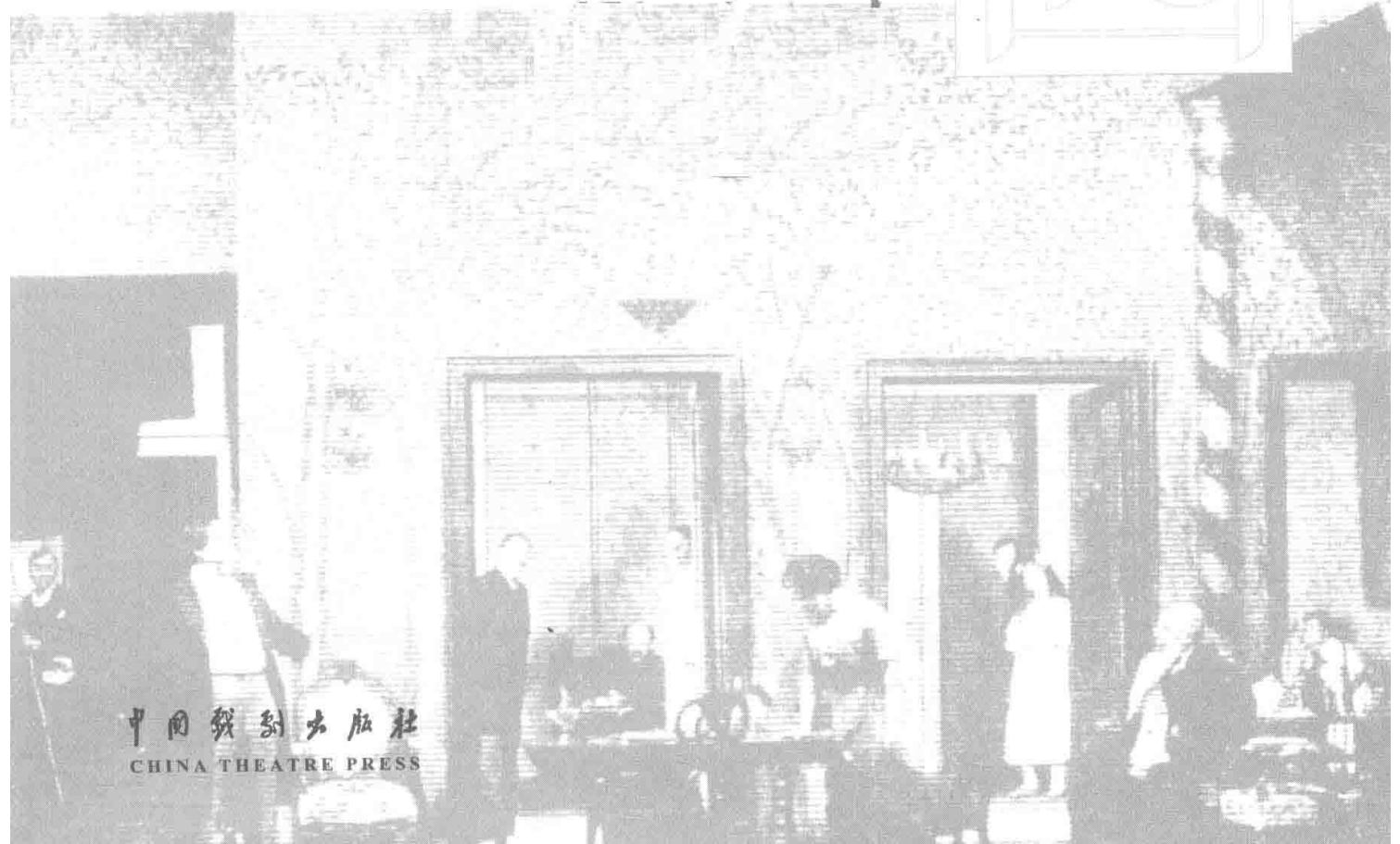
《樱桃园》

舞台艺术研究

The Cherry Orchard;
A Production by The Central Academy of Drama

郝戎 主编

中央高校基本科研业务费专项资金资助

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

《樱桃园》舞台艺术研究 / 郝戎主编. — 北京 :
中国戏剧出版社, 2019. 8
ISBN 978-7-104-04798-8

I. ①樱… II. ①郝… III. ①话剧—戏剧创作—中国—现代 IV. ①J824

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第092326号

《樱桃园》舞台艺术研究

责任编辑: 赵宇欣
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社
出 版 人: 樊国宾
社 址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座
邮 编: 100055
网 址: www.theatrebook.cn
电 话: 010-63385980 (总编室)
传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560
邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 17.75
字 数: 260千字
版 次: 2019年8月 北京第1版第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-104-04798-8
定 价: 98.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

《樱桃园》主创团队 2016 年研讨会合影

首都剧场 2016 年演出合影

中央戏剧学院东城校区舞蹈教室 2014 年合影

中央戏剧学院实验剧场 2014 年演出合影

中央戏剧学院实验剧场 2014 年演员合影

中央戏剧学院北剧场 2014 年合影

童道明、濮存昕观看彩排后与全体演员合影，2014 年

《樱桃园》剧照

《樱桃园》剧照

《〈樱桃园〉舞台艺术研究》读后

童道明

读过这本论文集后，产生了不少令我欣喜的收获和感想，因此，我想把这篇序文写成一篇读书笔记。

1

中央戏剧学院版的《樱桃园》获得了巨大的成功，它为什么能够取得如此大的成功？当然，导演是俄罗斯著名导演彼得罗夫，符合“经典剧目+著名导演”的成功模式；演员都是中戏表、导演系才华横溢的中、青年教师。但当我想到契诃夫的影像不时地在舞台上的那条硕大无朋的白绸子上闪现，又读到为本剧作音响设计的杜思亮老师写下的这一段文字后，我就恍然大悟了：

现在回想起当时的整个创作过程，心中仍感受到一股力量，每个人都是如此地尊重戏剧，热爱舞台，力求把自己最好的一面留在这片“樱桃园”里。

读到这里，我不禁想到了《樱桃园》的第一个导演斯坦尼斯拉夫斯基的那句“要爱心中的艺术”的名言，而且也想起了在《樱桃园》里演了一辈子拉涅夫斯卡娅的契诃夫夫人克尼碧尔说过的一句话：“演契诃夫的戏很难，仅仅凭自己是个有演技的演员还不够，需要热爱和感受契诃夫。”

你读过这些书稿，你就能感受到，参加中戏版《樱桃园》的所有演职人员，都是在心中“热爱和感受契诃夫”，这是这个演出获得巨大成功的最重要的保证。

2

我2014年有幸观赏了这场《樱桃园》的演出，像所有的观众一样，被洛巴兴的扮演者郝戎老师在第三幕中“割破麻袋、尽情挥洒樱桃”的精彩表演所震撼。我还联想到了契诃夫说过的一句话：“如果在第一幕中有一支猎枪，那么在最后一幕这支猎枪应该打响。”戏一开场我们就看到舞台的台面上放着12只麻袋，我已经预感到它们肯定不仅仅是在舞台上供演员当椅子坐的支点，它们也许就是契诃夫所说的终究要“打响”的“猎枪”。果不其然，“猎枪”在第三幕通过演员的汪洋恣肆的精彩表演而“打响”了。

这也是因为彼得罗夫导演认识到了洛巴兴一角与他在第三幕中那段长篇独白的重要价值，而这也是符合契诃夫创造这一人物形象的初衷的。契诃夫很重视洛巴兴这一角色，曾希望由斯坦尼斯拉夫斯基饰演这个角色。这次郝戎老师接受导演彼得罗夫的嘱托，出色地完成了角色的创造。

在阅读郝戎老师的文字时，我特别注意到了他对“心理现实主义”的根本要求——“在规定情境中情感真实”的精细把握：

当洛巴兴从拍卖会赶回来以后，按捺不住心中的喜悦，割破麻袋，尽情挥洒樱桃的时候，那段台词的处理我丝毫没有复仇的意味，也丝毫没有阴谋得逞后的狂欢，而是怀着一种感恩的心情，抒发着自己内心深处依然经受不住的喜悦，同时又表达了对柳芭芙没有听他意见的惋惜。整段近十分钟的独白，处理得稳健、平和、不温不火，让观众感觉到，他一直不能相信，自己已经是樱桃园的主人了。直到割破麻袋的一瞬间，我才在台词的声音运用和处理上，让情感最终爆发。

3

读刘杏林老师的《〈樱桃园〉舞台设计笔记》，自然会对他设计的“一面悬挂的几乎通台的白纱幕”的巧思喝彩。因为我想，在一个写意舞台的空的空间，这面硕大的白绸是“简约而不简单”的。因为契诃夫第一次给斯坦尼斯拉夫斯基谈《樱桃园》时，就讲了它的色彩——一片白色的世界：

第一幕透过窗子可以看到一片盛开的樱桃树，一片白蒙蒙的花园，女人们也都穿着白裙……

让我感动的是刘老师在文中记录的他与导演的一次谈话：

与导演彼得罗夫讨论剧本。我提到《樱桃园》的主题和内容对我们并不陌生，学院旁边的锣鼓巷，过去多少年一直是寻常和安静

的小巷，而这几年变成了旅游者熙熙攘攘的商业街。我们甚至无法评判这种变迁是否应该，但它就这样无可奈何地发生了。世上许多我们习以为常或者看重的东西，并不会随着我们的意愿长久不变。彼得罗夫补充道：“是的，还有生命”。

生命、消失了的北京旧城墙、老北京的南锣鼓巷的宁静……也许这些都是《樱桃园》里的象征。是的，《樱桃园》道出了现代人的困惑。

4

赵永斌老师的《对话加耶夫》中，关于加耶夫形象的描述，对我们这些研究契诃夫戏剧的人都会有启发的。他认为加耶夫的种种“看似矛盾的行为都流露出了加耶夫对妹妹的笨拙的关爱”，他指出：“加耶夫对待妹妹时，总会不时地流露出关爱和怜惜，可是他总不愿正面表达。”我以为赵老师对加耶夫的形象解读是极有见地的。

而我对文章中一处似是闲笔的文字，也发生了浓厚兴趣：

《樱桃园》演出结束后，很多人评论说加耶夫这个角色是为我量身定做的，其实不然。不过既然导演选择我来扮演，也说明我身上有他的味道和特性。那么我的首要任务就是把我与他的共性找出来，比如说我和加耶夫同龄，我们同是善良的大男孩等等。

为什么赵老师的这段文字特别吸引我？因为我想到契诃夫夫人克尼碧尔在《三姐妹》中演玛莎之后，对契诃夫说：“谢谢你给了我这个角色，让我认

识了我自己。”

5

刘红梅老师的《走进大师的〈樱桃园〉》把她在剧中创造拉涅夫斯卡娅一角的心得体会，记录了下来。

给我留下印象最为强烈的是，她在三个不同场合都说到演员在舞台上的“情绪控制”这个课题。她说：“《樱桃园》的舞台实践使我深刻地感受到演员在情感创造过程中，控制情感比释放情感更有难度。”她又说：“创作中既不能不投入真实情感，也不能不加控制地释放情感。”她还说：“这次在柳苞芙的角色创造过程中，我深切体会到演员的情感控制比情感的宣泄更难于把握。”

刘老师在文章里一而再再而三地申说塑造同一个人物过程中的相同体会，足见她对这一点的体会之深。

于是我想起当年和濮存昕作戏剧对话时，他告诉我他在表演上的进步，得益于1991年来北京人艺排演《海鸥》的俄罗斯导演叶甫列莫夫给他的一句临别赠言，这位俄罗斯导演当时说的也是“情感控制”的问题。在“心理现实主义”的舞台艺术中，这是一个至关重要的问题。所有的演员，特别是准备在演出中出演重要角色的青年演员，应该从刘红梅老师扮演《樱桃园》女主角的心得体会中，领略表演艺术的艰辛与美妙。

6

文科大学的老师在讲台上解读《樱桃园》时，一定着重说明“樱桃园”易主的社会学意义，也就是19世纪末20世纪初俄国社会的阶级变动，这是

学术解读。导演对《樱桃园》做解读就要和这样的“学术解读”拉开距离，因为导演们清醒地意识到，今天全世界千千万万观众走进剧院观看《樱桃园》，并不是为了知道19世纪末20世纪初俄国社会的阶级变动，而是导演在对《樱桃园》进行二度创作，作出艺术解读时，一定会对剧本作出现代思考。而且这种现代思考也是不尽相同的。彼得罗夫导演显然是对当今社会的精神和物质的冲突有所思考，所以他说：“在契诃夫的戏里，在美和功利的较量中，世俗的利益占了上风。如果没有精神层面的追求，那么所谓的功利和实用主义，只会令个体的自由消亡。我们已经看到，今时今世，追求利益和效益的逻辑，常常会战胜人生可能具有的其他意义。”

这样的解读是符合契诃夫精神的，因为契诃夫一生都在用自己的创作吸引人们走向精神的高处。

而在有关《樱桃园》的“悲喜剧之争”，彼得罗夫也表达了自己的看法，他说：“在我看来，《樱桃园》应该叫作悲情喜剧，对于柳苞芙、加耶夫等人来说是悲剧，但对于历史进程来说，它又是部喜剧。”他的这个解读也让人耳目一新。

斯坦尼斯拉夫斯基在说到契诃夫时，曾预言：“契诃夫将随着时代一同前进”。彼得罗夫导演的中戏版《樱桃园》，像世界舞台所有的契诃夫戏剧的成功演出一样，让我们意识到，契诃夫的确是在随着时代一道前进。

斯坦尼斯拉夫斯基也是在随着时代一道前进。彼得罗夫显然也是斯氏的“心理现实主义”体系的奉行者，但他的《樱桃园》却是彻底打破了镜框舞台的束缚，它所呈现的写意舞台的空灵的诗意，是在斯坦尼斯拉夫斯基生活着的时代无法想象的。究竟彼得罗夫是如何“在写意的演出样式中展现人物内心世界的真实”，是如何“在现实主义的根基上，向表现主义拓展”的，我们可以从杨硕老师和李珊老师撰写的两篇论文中，得到充分的答案。

中戏教师版《樱桃园》的成功演出获得了普遍赞赏，但在赞赏的时候，总会着眼于“成为艺术类高校人才培养模式”的一次成功探索。但如果我们读了这本由“这次成功探索”的参与者写的论文，就会发现，中戏版《樱桃园》的成功演出，远远超出了“艺术类高校人才培养模式”的范畴，这台演出是近年来中国话剧舞台艺术的一个重要收获，这本论文集将是中国契诃夫戏剧研究者们必读的一本书。

2018年10月27日

2019年6月27日，童道明先生永远离开了我们。仅仅半年多之前的2018年10月，童先生为本书所写的这篇序，竟成了先生在生命最后阶段留给我们的一份弥足珍贵的文化遗产！作为我国公认的契诃夫权威研究家、翻译家和戏剧评论家，童先生以高尚的人格品行、精深的文化学养、丰硕的学术成果而享誉学界，也赢得了我们中青年一代戏剧人的景仰和爱戴。这篇序言对我们《樱桃园》演出团队研究成果的精到点评和精心指导，充分体现了先生开阔的文化视野、宽厚的人文襟怀、独到的学术慧眼，以及奖掖后昆的拳拳之心。今天读来，不仅使我们醍醐灌顶，更让我们有一种深及心灵的感动！我们樱桃园中人怀着崇高的敬意，谨以本书作为奉献给童先生的一束小花。

编者谨志

2019年7月

目 录

- 001 “以实践促理论，以创作促教学”之践行
——中戏《樱桃园》表演创作札记……郝 戎
- 012 走进大师的《樱桃园》
——关于角色创造的心得……刘红梅
- 022 理性的分析，感性的认知
——对中戏版《樱桃园》剧本分析工作的梳理……田依凡
- 033 静谧中的激情
——《樱桃园》中瓦莉雅的角色情感体验与体现……古 月
- 046 从自我出发，走向角色
——《樱桃园》角色创作谈……陈 宁
- 058 对话加耶夫……赵永斌

- 068 导演如何在写意的演出样式中展现人物内心世界的真实
——以中戏版《樱桃园》演出艺术特色为例……杨 硕
- 081 彼希克的八次上场……李雄辉
- 096 导演对于经典作品的当代解读
——浅析中戏版《樱桃园》的导演创作……李 珊
- 106 赋予经典历久弥新的魅力
——《樱桃园》的人物解释与呈现……孙 菲
- 115 《樱桃园》中的人物塑造……海 燕
- 124 美好生活的记忆
——《樱桃园》中菲尔斯的创作札记……伏伟峰
- 132 创作“小”角色内心的“大”世界
——记“亚沙”角色性格化创作……蒋博宁
- 148 《樱桃园》舞台设计笔记……刘杏林
- 164 典型形象的视觉外化
——《樱桃园》男性角色四人行……陈向群
- 173 舞台灯光的“虚”与“实”
——以中戏青年教师版话剧《樱桃园》为例……曲 明
- 186 浅谈戏剧音响设计中音效素材空间感的塑造及应用
——以话剧《樱桃园》为例……杜思亮
- 195 论话剧《樱桃园》制作管理的协调……陈 明
- 230 信笺中的《樱桃园》……李 巾

“以实践促理论，以创作促教学”之践行

——中戏《樱桃园》表演创作札记

郝戎

自2009年以来，中央戏剧学院表演系进行教学改革，时任徐翔院长要求教师们“既是知识渊博的教授，也是舞台上神采飞扬的艺术家”，进行“以实践促理论，以创作促教学”的探索。2014年的盛夏，中央戏剧学院表演专业的十七位教师，参加了由俄罗斯著名导演弗拉基米尔·谢尔盖耶维奇·彼得罗夫执导的契诃夫名剧《樱桃园》的排演。众所周知，对名剧的诠释是有难度的，《樱桃园》作为世界戏剧艺术的巅峰之作，更具学术难度。国内著名的导演徐晓钟先生、林兆华先生，均导演过此剧，这无疑给教师们的创作带来了很大的压力。在以往的演出中，不同的演员对各个角色的理解和处理不尽相同，正所谓百花齐放，各具争鸣。面对一个个经典的角色，真是折磨得大家寝食难安，夜不能眠。如何拉近自己和角色的距离呢？这是每个演员在创作过程当中都不可回避的问题。回头看去，在创作过程中，每一次痛苦的、自我折磨式的思辨，对演员都是一次脱胎换骨的提升。演员创造人物形象、化身为角色的过程，就好比是同一个陌生人恋爱的过程：彼此从生疏，相识，相知，再到熟悉、默契，亲密无间，水乳交融，心灵相通，直至互为彼此解