

The Exploration of the Core Quality of Stage Director's Career under the Background of New Era

Zhixian Liu Chunying Han

School of Art, Shanghai Sport University, Shanghai, 200438, China

Abstract

The director is the core of the creative team of all cultural works and literary and artistic creation fields. In addition to the need to have a comprehensive basic professional quality, but also need to have humanistic feelings, rich sense of The Times, rich humanity and sense of mission of the core quality as internal support. This paper is based on the author's artistic and teaching experience of more than ten years in the stage industry director profession, and summarizes and summarizes the core professional quality analysis and value orientation on the basic professional quality of the stage director. Hope to train stage director talent and as intending to become stage director friends, to provide some simple ideas to share and discuss. To prosper literary and artistic creation and promote literary and artistic innovation, there must be a large number of literary and artistic masters with both moral and artistic integrity.

Keywords

director; stage director; director's professional quality; core literacy

新时代背景下舞台导演职业核心素养的探索

刘志贤 韩春英

上海体育大学艺术学院, 中国·上海 200438

摘要

导演是一切文化作品和文艺创作领域创作团队的核心。除了需要有综合的职业基本素养以外,还需要有人文情怀的、富有时代感的、富有人性和使命感的核心素养作为内在支撑。论文是笔者基于舞台行业导演职业从业十余年来的艺术实践工作经验和教学实践经验,归纳和总结出的舞台导演基本职业素养之上的核心职业素养分析与价值取向。望对舞台导演人才培养和作为或有意成为舞台导演的朋友们,提供一些浅见分享和探讨。繁荣文艺创作、推动文艺创新,必须有大批德艺双馨的文艺名家。

关键词

导演; 舞台导演; 导演职业素养; 核心素养

1 引言

导演是文艺作品的灵魂,为戏剧和表演艺术的形成定位了“方向”。随着人民生活水平不断提高,人民对包括文艺作品在内的文化产品的质量、品位、风格等的要求也更高,能否成为一名合格的导演,创作具有时代气息的新质文艺作品,除了需要有丰富的艺术素养和敏锐的洞察力,还需要具备一系列的职业素养,包括个人品质和人文情怀,这是新时代舞台文艺导演具备的应有之义^[1]。

2 导演职业发展概述

在戏剧(舞台)这一伟大艺术漫长的发展历程里,绝大部分的时间根本没有导演的存在。直到19世纪末,德国梅宁根剧团的梅宁根公爵成为世界历史上第一位“导演”。

【作者简介】刘志贤(1990-),男,中国山东梁山人,硕士,助理讲师,从事戏剧导演研究。

直到20世纪20年代,才真正确立了导演制度。

于千余年的戏剧史而言,“导演”是十分“年轻”的职业。改革开放以来,人民生活发生了翻天覆地的变化,人民思想得到进一步解放,有着强烈的精神文化追求,文艺作品空前繁荣。导演,这个新兴行业发展“后劲”强大。

践行“四力”是基本功。宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野,增强本领能力,加强调查研究,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。对于舞台文艺创作,践行“四力”同样重要。文艺来源于生活,高于生活。这就需要导演具备敏锐的观察力、强大的思考力和果敢的判断力。比如大型音乐舞蹈史诗《东方红》的总导演周恩来,通过深入调研,实地感受各少数民族和不同行业、不同领域人群的生活工作情况,采撷生动素材,站在国家发展和中华民族振兴的宏观视角进行艺术包装,真实反映了国家发展变化和人民群众的期待,作品一经推出,受

到了广大人民群众的一致好评。步入新时代,导演在与演员的日常工作配合中,应能够准确地捕捉到演员的情感变化,并做好正向引导、情感保护与引领;在每场演出过程中,微妙感知观众及各部门之间的反应、体察舞台上的细微变化,从而及时做出演出调整和优化等,为观众带来全新的视觉与心灵体验^[2]。

融合创新是文艺发展核心。导演的工作不仅是简单的排戏或指导演员,是一个非常全面的贯穿于艺术创作始终的过程,覆盖了舞台作品创作全生命周期。这便要求导演对整个作品和创作的各个角度,都需要有充分深入的观察和体会,并深度剖析形成独到见解。另一方面,一部原创的舞台作品(包括剧目,也涵盖活动、晚会类等的舞台呈现),在整体剧本(台本)方向的策划、梳理、修订等环节,导演还要与编剧协同开展工作,需要有丰富的艺术修养和深厚的人文底蕴,能够从多角度审视剧本,挖掘出其中的深层含义和内在逻辑。这些都是文艺工作内在发展的核心。

产业复合是未来发展趋势。除却一度创作,制作和排演阶段,从演员的遴选、坐排、下地,也在于舞台空间的使用、音乐、舞美、服装、化妆、灯光等全维度的设计方案里……每个环节都有导演的身影。由此可见,导演还需要有广泛的知识储备、综合交叉的能力结构、无比丰富的想象力和饱满的舞台创作经验。他们需要能够将不同的艺术元素融合,并形成独特的舞台效果。导演者需要不精通却通晓舞、美、表、乐、灯、服、道、效、化……这样才能够胜任引领与协调各个创作部门,形成完整的、兼顾的、平衡的综合呈现方案^[3]。

3 舞台文艺导演职业素养的探索

3.1 要坚持兼容并包

在戏剧和舞台创作中,导演需要与各个创作部门密切配合,共同推进作品的创作。因此,导演需要具备优异的沟通能力和协调能力。这就要求,导演在文艺作品创作过程中需要有包容性。

众所周知,艺术创作者(艺术家)都是富有个性、十分感性的。艺术创作绝没有“服从领导”和“听命指挥”。导演的职能本质是作为创作作品过程中的一名组织安排者,影响着二度创作,引领着二度创作。在引领和平衡好艺术创作的同时,需要具备相当强的处理矛盾冲突的能力。与编剧、演员、舞美、音乐等各部门的创作人员进行协同共创,在共创中,要在各个部门间进行创作方向上的摘选、平衡和统一调配。在此过程中,应当拥有强大的换位思考能力和无比的耐心,懂得各式各样沟通的方式与角度。既充分尊重各个创作部门、创作者的创作想法和意图,又需要平衡和统一好一个作品的风格与质感。在一些难免的问题和矛盾面前,导演需要能够及时地发现问题核心并能够妥善处置,确保整个创作团队的和谐和稳定。此外,还需要懂得刺激与激励团队的创造力,提振信心和创作热情,统一艺术节奏^[4]。

笔者编剧并执导的原创话剧《水浒新传之生辰纲》剧照如图1所示。

图1 话剧《水浒新传之生辰纲》剧照

3.2 要扛起责任担当

创作历程向来不易,导演作为舞台作品的灵魂人物,确保作品的艺术质量和艺术效果,是首要职责。导演的责任感和使命感状态,直接影响和决定了一个团队的“精气神”,也直接决定了一个艺术作品的走向与最终的质量。这是对创作委约方的起码的责任基础,更是对百千万观众和参与者的责任基础。

导演的责任感,首当其冲是保持艺术的纯粹。面对金钱、名望等外在诱惑,要弘扬工匠精神,坚持艺术理想,心无旁骛地做好舞台演出编导等工作,学习先进外来经验,挖掘本民族本行业的特色亮点,推陈出新,专心打造文艺精品,努力形成有高原又有高峰的繁荣景象。

同时,富有责任感和使命感的基础之上,导演还需要具备应对压力和挑战的能力。创作过程中难免会遇到各种各样的困难与挑战,它们可能来自委约方、剧院、舆论、竞争对手或是其他各式各样的突发状况等等。作为导演,需要能够在关键时刻保持冷静,并在职责范畴内坚定,在职业素养下坚守。同时,要积极地应对各种挑战,积极地寻求问题的解决与缓和,以确保创作和演出的顺利推进和最终呈现。

3.3 要扩大文化视角

导演对于舞台艺术作品的重要呢,来源于在艺术创作中的引领和决策地位,更在于对艺术作品的认知与视角。一个合格的导演者,其视角必须是广阔的、深刻的、富有前瞻的“大视角”。一个高纬度的认知和思维,也是导演能够胜任其职责的重要素质之一。

首先,对于创作团队内部,导演需要具备全局性的视角。全局性的视角就是指导演在创作和演出过程中,需要站在整个作品的高度,把握作品的整体结构和风格,以及各个部分之间的关系和衔接。导演需要对作品的情节、人物、音乐、舞美等各个方面进行全面的考虑和规划,确保整个作品在呈现上达到协调统一的效果。

其次,导演的视角应该是极其富有代表性的和预判性

的。导演的视角应能够代表着最广大观众感受和市场需求的视角：观众是否能够接受？观众是否看得懂？观众是否能够体会？观众是否能够感兴趣？观众能不能被感动或是被引领？作为大幕拉开前的专业观众要猜测到大幕拉开后的实际反应。这实则是一种强大的感受力和换位思考能力，更是一种基于深厚综合素养之上，最高级的“预判”。一名优秀的导演，能够预判最广大的观众审看艺术作品的视角，甚至能够准确地预判观众的反应。通过多年现场实践调研，导演的这一视角，类似如今流行的“大数据”：导演者的高纬认知和宽广知识积累，包含和覆盖了观众视角的认知，奠定了一个大数据的基础。导演者既可以感受到生活中柴米油盐酱醋茶的滋味，也能够读得懂政治、经济、军事、科技等领域的长短高低。著名导演、戏剧教育家、上海戏剧学院李建平老师在编写的《戏剧导演本科教程》中提到：导演者“应当广泛地涉猎政治、经济、文化和社会科学各个门类的知识，对于导演专业来说，没有不需要的知识，只有尚未了解的知识。”正是因为有这样的知识和素养基础，才能够做到预判观众的认知，获得“大视角”^[5]。

再次，导演需要具备前瞻性的视角。舞台艺术作为一种表演艺术，其受众群体和审美标准是一直随着时代的变迁而不断发生变化的。因此，具备前瞻性的、发展的视角，敏锐地捕捉时代的变化和观众口味的迁移，及时调整自己的创作思路和表现手法，以适应日新月异的市场需求和审美趋势，方为导演者之大道。同样，从技术层面，导演还需要关注舞台艺术的发展趋势和前沿技术，积极探索新的表现手段和创作方式，才能寻求为观众带来更加新颖、独特的、刺激性、饱富新鲜感的艺术体验。

最后，导演需要具备开放性的、能够展开到无限大的视角。舞台艺术作为一种文化现象，其内涵和外延都非常之广泛。导演需要具备开放性的视角，善于吸收和借鉴各种文化元素和创意灵感，无论中外古今、东南西北，取各家之长

融入艺术作品的创作中去。这样，才能使所导演的作品更加丰满多彩、具有深度。同时，一个合格的导演还需要与其他艺术领域的创作者进行交流与合作，共同探索新的艺术形式和表现方式，以更好地推动舞台艺术的创新与发展^[6]。

4 结语

导演是戏剧和舞台创作领域中的关键角色，承担着创作和呈现优秀艺术作品的重要使命和核心职能。要成为一名合格的导演，需要具备相当丰富的艺术职业素养：富有知识和智慧，拥有敏锐的洞察力、广泛的知识储备、丰富的想象力；心怀博大的胸襟，拥有良好的沟通能力、协调能力和处理矛盾和冲突的能力；纯粹而坚定使命，富有高度的责任感和应对压力、挑战的能力；具备全局性、代表性、前瞻性和开放性的大视角，以全面、深刻、前瞻的认知和思维能力，来应对舞台艺术创作的更多更大挑战。

综上所述，只有具备“大智慧”“大胸襟”“大责任”“大视角”的导演，才能在舞台上呈现出更加精彩、独特的艺术作品，为观众带来更加深刻、难忘的艺术体验；才有希望在戏剧舞台领域中脱颖而出，成为一名真正优秀的大导演。

参考文献

- [1] 李建平. 戏剧导演本科教程[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2006.
- [2] (美) 迈克尔·拉毕格. 导演创作完全手册[M]. 唐培林, 译. 北京: 北京联合出版社, 2016.
- [3] (俄) 斯坦尼斯拉夫斯基著. 郑雪来选编. 斯坦尼斯拉夫斯基论导演与表演[M]. 北京: 中央编译出版社, 2011.
- [4] (俄) 戈尔恰科夫. 导演艺术讲话[M]. 夏立民, 译. 北京: 中国戏剧出版社, 2012.
- [5] 厉震林. 导演的律动: 华语电影、实验影像和作者电影研究[M]. 上海: 上海书店出版社, 2011.
- [6] 刘彦君, 廖奔. 中外戏剧史(修订版)[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2019.