

践行现实主义戏剧创作原则和方法——原创北京味道话剧《护国胡同》导演构思

Practice of the Principles and Methods of Realism Drama Creation——The Director Conception of Original Beijing Flavor Drama “Huguo Hutong”

武英洁

Yingjie Wu

北京联合大学艺术学院表演系，中国·北京 100101

Shandong Labor Vocational and Technical College, Jinan, Shandong, 250022, China

【摘要】导演构思是创造完整舞台形象的基础，它是在对剧本进行全面细致的调查研究的基础上的进一步工作，是导演通过未来演出做出的形象发言，是导演对未来演出的总体设想和预见。它是一台演出将要表达的思想及演出形式的最初意念，是导演对剧本主题思想的形象解释，是体现剧本思想的总体舞台形象和演出形式的统一思想。现实主义戏剧是当今戏剧的主要流派之一，但因其强调在舞台上客观地、精细地再现生活，塑造典型环境中的典型人物的美学原则，也使得地道的遵循现实主义创作原则来排演戏剧已然成为目前导演创作中的难点。本文既是《护国胡同》这部原创的现实主义作品的导演构思，又较为系统地阐述了现实主义戏剧的创作原则和方法。

【Abstract】 The director's idea is the basis for creating a complete stage image. It is a further work based on a comprehensive and meticulous investigation and study of the script. It is an image speech made by the director through future performances. It is the overall vision and foresight of the director for future performances. It is the original idea of a thought and performance form to be expressed in a performance. It is the director's image interpretation of the theme of the script, and it is the unified thought of the overall stage image and performance form of the script. Realism drama is one of the main schools of today's drama, but because it emphasizes the objective and fine reproduction of life on the stage, shaping the aesthetic principles of typical characters in a typical environment, which also makes the authentic follow-up of the principles of realism to rehearse drama, has become a difficult point in the current director's creation. This paper is not only the director's conception of the original realist works of “Huguo Hutong”, but also systematically expounds the creative principles and methods of realism drama.

【关键词】 导演构思；现实主义戏剧；再现；美学原则

【Keywords】 director conception; realistic drama; reproduction; aesthetic principles

【基金项目】 “北京味道原创话剧《护国胡同》艺术创作与展演”成果，项目编号：10321JA1817。

【Fund Project】 The achievement of “Beijing Flavor Original Drama ‘Huguo Hutong’ artistic creation and performance” (Project No.: 10321JA1817).

【DOI】 <https://doi.org/10.26549/jxjfcxysj.v2i1.1415>

1 我们要通过演出让今天的观众思考什么

《护国胡同》是一个现实题材的原创话剧。故事以中国北京城内什刹海地区的一个面临自愿腾退四合院为背景，围绕四合院内几户人家对外迁的态度为主线展开，同时讲出了院内老少对外迁政策的看法以及变化：老北京澡堂修缮、生活条件恶劣如何改善、滑稽性的劝说腾退、老人埋在心底的等待、对老北京建筑及文化的保护……演绎的都是普通人面

对现实所展现的真实情感。这部话剧体现了北京味道的地域文化中蕴含的中国中华民族的“根”和“魂”，作为现实主义题材的话剧作品，在展现现实生活和北京的文化以及北京人的生活情感的同时，剧本更想探讨究竟该如何保护传统文化这样一个命题。

六爷家，翟金不误正业挨了打，六爷一边坚持教育着诚信做生意，一边心疼儿子不说出口，拿出存折帮着儿子还钱。玲玲坚持着自己的理想，想要成为中国人自己的设计师，设

计中式建筑，妈妈姚文娟常年在家，因为旧时思想，一直反对着玲玲，父亲张盛飞怕媳妇，想要女儿坚持又怕老婆不敢说。葛天在玲玲坚持理想的道路上起到了很大的作用，他一直坚持保护中国传统文化。祁奶奶一直在四合院里等着老伴儿，六爷坚持着自己一辈子的澡堂子，两位老人的执着留下了胡同。胡同修缮，一切焕然一新，生活水平提高，胡同也成为旅游景点。看似欢喜的结尾，真的是这样吗？

《护国胡同》给了我们别样的结局。古老的胡同，看似完美的修缮，却回不到曾经安静的时光。新旧城市融合，新砖老瓦交替，老胡同里的“味儿”似乎在渐渐流失。胡同里曾是树下乘凉，岁月静好；院子里曾是静心闲聊，时间缓缓……如今，胡同里每天见着不同的人，来参观的游客络绎不绝，“快节奏”的生活不断减少着胡同里的“北京味道”，再不如从前吆喝声阵阵，笑声串联。戏中六爷最后一句台词“别等了，回不来了”，短短七个字，老北京人的无奈展现得淋漓尽致。无奈祁大妈的老伴儿回不来了她却依然念叨着；无奈胡同虽然已经修缮，但“北京味道”已再不是从前的味道。我们无意评判是非对错，即便面对“北京味道”流失的北京城，我们也提不出更有效的保护措施，然而作为生活在这座城市里的一员，当我们面对这个问题、这种现状时，是视而不见、装聋作哑，是默认这种过度商业化的文化繁荣假象，还是敢于质疑，说出“真话”，成为现实社会生活中的每个人都必须面对和回答的问题。由此，《护国胡同》在京城演出就具有了很强的现实意义^[1]。

我们期望通过《护国胡同》的排演，使观众在关注剧中人生活过程中，能够引发种种联想、追问和思索；期望通过我们创作演出的《护国胡同》，能向当代戏剧人展现我们对现实主义剧作的热爱与创作激情，体味在日常生活中开掘人类主题的现实主义戏剧特征与魅力；也期望通过该剧的排演实践，使参与创作的表演专业学生们能够在教师的引导下，学习、掌握现实主义的创作方法，磨砺现实主义的创作基本功。四个家庭、三代人，使观众感到熟识、亲切并具有典型性，使全剧呈现鲜明、坚实的现实主义风格。

2 如何呈现我们的演出

我们想要向观众揭示的思想，主要是依托剧中生动、鲜活的人物形象以及发生在他们身上的那些真实而细腻的故事

来传达的。我们希望剧中人物的生活、剧中人物的思想情感，能够映照到观众的思想与情感中，从而引起他们对自己当下生活状态的思考，激发他们去发现和改变自己生活中的问题。为了呈现剧本的现实主义风格和魅力，我们确定了二度创作应遵循“再现”的美学原则，运用现实主义的创作方法，真实地在舞台上“再现”剧本反映的生活，深化人物的规定情境，创造生活的幻觉。但是，我们又不排斥在坚实的“再现”基础上，寻找可以进入、升华至“表现”层面的瞬间，如同飞机在坚实的跑道上滑翔后逐渐腾飞起来一样，做一些“写意”或“表现”意味的艺术处理。

在观演关系上，演员要真实地体验人物内心情感。通过心里形体行动方法，由人物的外部言语和形体动作逐渐体验到内心行动，并感受人与人之间的相互关系乃至矛盾冲突，演员对节奏的刻画也要具有幽默感和生活情趣。^[2]对于观众，演员以遵循“封闭式”观演关系的处理法则为主，做到在观众面前“当众孤独”，全身心地化身为人物形象，融入舞台生活。演员的表演方法上，在戏剧性场面中主要通过“在体验的基础上再体现”的表演方法，刻画生活化、典型化的人物形象。

3 视听形象的处理

3.1 舞台空间的设想

舞台空间的呈现是用简约的手法处理的，是高度提炼的北京味道元素，诸如中国老北京典型的四合院空间的LED背景图片的使用，同时亦是符合这个空间内的人物的，有利于戏的展开。为了完成剧情线索展现的功能性空间要求，也为了避免一景到底可能给观众带来视觉形象不够丰富的感受，我们遵循“局部写实”的原则，第一、二、三幕选择了四合院内看似零落随意却实为舞台调度处理而服务的一些支点，如藤萝架、茶几小桌、藤椅、板凳等写实支点。为了强化图形与色彩的勾勒，也为了区别时间差别，我们设计了两组四合院内晒凉被单的晒凉架，即充当边幕使用，成为两个重要的上场口（六爷家和小飞家的出场口），同时，它们也成为时间的标识：第一幕和第二、三幕显然不是一天，第一幕为某日的上午时刻，晒凉的被单为灰绿花色；第二、三幕分别为稍后某日的下午和晚上，因此晒凉被单颜色为深蓝色系。使舞台布景有了区域布局，既完成一些功能的需求，同

时也丰富了舞台布景的构图、色彩、造型。

3.2 灯光的设想

光源是有生活依据的,但要注意光的修饰效果,要有现代感的光效。我们可以要求灯光处理遵循“再现”与“表现”结合的原则,来增加舞台造型形象的丰富性和诗意,开场时突出北京味道生活的暖光质感光投射在六爷的“收音机”上,与冷光质感突出下的另一种北京式的“休闲享受”的香炉和兰花,形成了人物特性的强烈反差。^[1]同时,心理时空的处理会依靠光的控制和变化,诸如结尾时祁奶奶的“回忆”处,情节与人物思想、情感的关键时刻,以时间流逝的自然光色变化为依据,用“表现”意味的手法处理,通过舞台上的一束黄昏光斜射在老妇人脸上,在原创北京味道音乐声中让时间流逝的光色流光溢彩般地掠过,来创造丰富的、流动的、诗化的舞台景观形象,抒发人物情感,外化人物的心灵活动^[4]。

3.3 服装、化妆的设想

根据人物进行造型,在符合生活逻辑的基础上进行某种程度的提纯,即不在样式上去做夸张和变形,而是在颜色上做文章,使之和舞台空间的设计相和谐。

3.4 道具的设想

符合北京人四合院生活的逻辑,接近生活的真实、简约、不要琐碎。

3.5 音乐音响的设想

主观、客观音乐都有一个原创的主题音乐,应该在幕与幕的转场中使用。这个主题音乐应该在京剧、京韵大鼓等北京特色的东方音乐风格的基础上,借鉴嘻哈、饶舌等西方音乐风格,风格碰撞,呈现出别具特色的美感。

客观音响在这个戏里应该是丰富的,诸如:鸟叫、开车、蝉鸣等,它们除了对气氛、情绪的烘托外,还具有类似于电影中声画对位的作用,同时还兼具有转场的任务。

3.6 表演的要求

对演员的表演我们提出了明确的要求:严格遵循现实主义表演艺术的原则,即:遵循“体验基础上的再体现”原则,激发强烈的创作欲望,点燃火热的创作热情和激情,以细腻

的情感,敏感的神经、准确的表演分寸感和敏锐的即兴适应,富于表现力的台词与形体等素质与能力,在剧中展现的日常生活中真实、有机的生活,以自己“活生生的心灵”真实、深刻的体验人物所处的规定情境(不断变化、深化、尖锐化的规定情境),准确、细腻地揣摩和把握人物的性格特征与精神生活,真实、自然并鲜明地体现出来。要善于通过大小道具和形体动作等手段,创造丰富、细腻、鲜活的细节来刻画人物的性格特征和人物关系,外化人物丰富、细腻和隐秘的心灵活动,创造出具有鲜明性格特征、丰富精神生活的人物^[5]。让观众充分感受、欣赏现实主义表演的魅力。

这个戏不仅要看整体,更要看的是一个活生生的人物,如果没有了这些人物,这个戏的艺术魅力也就不存在了,所以表演依然是重中之重。这个戏的表演应该是追求体验的,让人物生活在舞台上的。但是由于这个戏的结构是截取人物生活的片断,是高度浓缩的,所以要求演员用类似“白描”的手法将人物最具有典型意味的特征表现出来。

心理时空的表演要求演员作为角色有直接向观众倾诉的愿望,有一种希望有人能够倾听自己那无处申诉的强烈感受。

4 结语

总之,让我们的演出能使观众充分领略北京味道现实主义戏剧的魅力,获得关注北京文化的现实、直面人生、审美的满足,让戏剧人能深刻领悟现实主义戏剧的美学精髓,从而促进中国现实主义戏剧的研究能更为深化,创作实践能更为自觉。

参考文献

- [1] 鲍黔明等,导演学基础教程[M].文化艺术出版社,2007.
- [2] 北京人民艺术剧院喜剧博物馆,焦菊隐文集[M].文化艺术出版社,2005.
- [3] 焦菊隐,焦菊隐论导演艺术[M].中国戏剧出版社,2005.
- [4] 武英洁,《菩提青蛇》导表演创作手记[M].中国广播影视出版社,2017.
- [5] 徐晓钟.论表演的艺术基础——舞台行动[J].黑龙江戏剧,1981,04.