

“画面小品”教学的认识与思考 刘伟

戏剧学院导演系的基础教学中，采用“画面小品”的教学途径，是导演基本技巧训练中一非常重要的单元。

学生们自选一幅人物情节性较强，造型形式完整的绘画作品为创作材料，在画面的全面制约和诱发下，通过读解画面来观察、体验、想像、构思与排练这样一个学习创作的过程，开掘学生的创造性行动形象思维的能力，掌握舞台调度的创作规律，同时学习与“舞台调度”有关的“舞台空间的处理”、“舞台停顿技能的训练，创造性的体现画面的思想内容和形象结构形式，通过调度画面，传达导演对画面中的人物形象、行动与事件的态度和创意来。画家为我们创造出一幅画面，而“画面小品”要在这幅画面的基础上，把“静止”着的画面变为一个接一个不断“运动”着的舞台立体画面，这就是组织舞台行动的过程，展开舞台事件与戏剧冲突的过程，也是产生舞台调度的过程。选择画面是展开创作的依据，是诱发产生艺术想像、艺术构思的基础。因此，如何选择画面就显得尤为重要了。通常要选用能通过画面生活环境中的物性格与人物关系，人物与空间的造型形式，暗示或传达出事件，冲突行动。有完整的人物体态与画面构图，有引起联想的艺术细节，能揭示生活哲理并有艺术魅力的好作品。

更为重要的是，画面形象要能唤起创作者对生活真切感受和联想、诱发对画面所反映的生活体验与想像，以及强烈的再创造的冲动与意愿。一幅好的绘画作品，应是画家表现含义最丰富的一瞬间。这一瞬间应是情境、冲突、行动三者整体的最佳体现。它把行将过去的和将要到来的精神与物质的形态凝聚在这一幅画面。一个讲究的造型形式，诱发了导演的二度创作，通过导演的舞台调度，组织活的人物行动的过程，创造性地体现原画中的形式底蕴，以及导演的激情，赋予画面以深刻的思想内涵。

这样，就提出了一个如何进入画面，怎样进入画面的课题。

从以往的教学实践的经验中我们看到：“画面小品”即要创造出一连串的无数流动画面又须有逻辑、顺序地发展到这幅画面上来，导演的舞台调度处理不是主观地强拉调度，硬摆调度或是硬挤入画面，而是在忠于原画的基础上有机地再现画面的形象，形式和内容。要有机、自然、合情合理的进入画面。画面构图再现舞台上的瞬间，即与原画面相吻合的瞬间。这样进入画面是受画面内容形式的严格制约下以再现的创造原则，准确地传达出原画的思想情趣与含意来，在此基础上溶入导演的解释。这样的教学实践开掘和培养了学生在二度创作的制约下行动性形象思维的能力，出现了非常有艺术魅力的“画面小品”。实践证明是行之有效的教学。

在新时期戏剧发展总体观照下的“画面小品”教学，在延续和发展了前面的教学经验的同时注重了开掘，培养学生极有想像力的创作。对“画面”的制约、不仅仅是被动的制约，而是在“制约下自由飞翔艺术的想像力”，反映在学生的作品表现出：有的创作在一度创作中从逆向思维的角度展开，并对画面加以不同的解释；有的创作产生了有道理的“相距甚远”，但不是丢开画面，随心所欲抛开制约，而是把画面的制约变成创作的诱发物，诱发出导演神奇般的想像和独具慧眼的发现，开发出独具感染力的艺术形象。

面对这样的“画面小品”如何看待呢？这种诱发我想应看到：导演在运用舞台调度的手段是否进入到人物的心灵空间。把人内在的本质给予了深刻的揭示；用独具慧眼的发现去展现人自身心灵的冲突，对人的潜意识中生命的本质给予了开掘。这种诱发应看到：导演在运用舞台调度的手段中是否倾注了创作者的评价意识，引发观众的思索。在理性美的追求中获得思索的愉悦，使原画的内容得以升华，形成具有审美价值的导演语汇。

这种诱发应看到：导演在运用舞台调度的手段中是否创造出饱含哲理诗情的美的形式。我以为：面对这样从逆向中展开对画面的不同的解释；面对这样有道理的相距甚远的“画面小品”。同样也是在画面诱发下的创作，是更具想像力的创作，是开发学生的创作个性，打开学生的创作性思维。更可贵的是诱发学生带着导演主体的意识去创作。它是一种大胆有意的探索 and 追求。是值得提倡和称赞的。我们希望以多种思维手段和多样化的诱发方式，进入到我们导演基础教学领域中，形成多样化的教学格局，是非常有意义的。

所谓“舞台调度”是导演形象化揭示剧作的思想内涵，而创造出人物心理流程中的外化形式。以外部进入到人物的心灵空间组织舞台行动，产生舞台调度来揭示人物心理发展的逻辑，具有审美意味的舞台调度，应是导演对人物心理行动的美学处理。舞台调度是导演组织舞台行动，揭示人物心灵的本质冲突，传达思想情感的有力手段。它是通过连续不断变化的舞台形象的行动调度依据人物心理发展的轨迹形成地位的变化，形成导演语汇，导演的舞台调度手段的运用只有形成语汇，才是具有审美价值的艺术处理。

舞台调度的产生总是在一定的情境中的地点、空间环境中实现完成的。舞台空间处理，展现人物行动的特定环境，更主要是揭示特定环境中的人物性格。在“画面小品”中导演要充分利用画面所提供的空间和支点加以创造性的想像，安排好必要的临时支点与画面外的空间按照人物心理行动的逻辑选择好鲜明的舞台外化形式。处理好舞台空间、支点的相互关系。特别是进入画面前，充分揭示人物情感本质的高潮场面，更要去精心探寻，进入到人物内心世界中寻找赋予表现力的舞台调度的造型形式。

“画面小品”要求导演重视舞台停顿的处理亦是对画面瞬间的处理，画家的创作的绘画是一个‘静止’的瞬间，这一瞬间的形成，往往是戏剧情势推进到一个转折点，戏剧冲突发展到了高潮，人物关系形成一种质变，人物内在本质的冲突趋于激化。从而出现了外部形态的僵持和凝聚瞬间的静止状态，恰恰要抓牢这一时刻处理好瞬间的舞台停顿，导演为把一个完整的思想立意充分、鲜明的表达出来，必须通过调度形成“舞台画面”，它是形象行动意义的概括性表达。舞台调度中出现这样的瞬间时应是突出事件的本质、揭示人物心灵冲突的形象化的调度处理，这一瞬间的处理应是一放大镜，把人物的心灵给予放大，把人物形象中的内在本质给予了充分剖露同时也是深化导演对画面的解释最有表现力的手段。导演创作中的“舞台停顿”，我的理解不单单是一个句点的结束，仅仅是一个“停顿”的概念，它应是一个瞬间的延伸，而不是一个句点的停滞，我更想用舞台瞬间这样的术语传达我对停顿的理解。这一瞬间的形成是对戏剧情势的一种延伸，是对画面中的立意升发出的哲理思索的延伸。同时也是对画面瞬间中形式美的一种赞叹。有着感染力的舞台瞬间：它在入画的这一瞬间中能够使小品中的人物关系得以升华、是心灵间情感往上的“升腾”同时也是画面静止的人物思想内涵的升华。我觉得：入画是在人际关系之间戏剧情势向前推进的时候，才具魅力，更具有审美的价值。“画面小品”是培养和训练导演掌握舞台调度的创作规律，运用舞台调度这一导演最物质的手段，打开人物的心灵空间，进入到人的内在生命的本质中并给予了揭示，在此基点上寻找最准确的外化心灵的形式寻找鲜明有魅力的形式，把导演强烈的内心体验给予外化、鲜明、准确的调度形式才是有价值的舞台调度。

在“画面小品”的创作中，经过对画面深入细致的读解、思索、体验之后，依据人物关系和事件与冲突的性质来寻找此画特有的总体调度图形。它的产生是导演投入了巨大激情，对人物与人物关系的发展有了总体感受，对戏剧情势戏剧冲突总的趋向有了深刻体验后，形成了一个总体的意象把握，并把它物质化的体现在舞台调度的总体图形中、它能鲜明地传达导演对画面、对画面人物形象的理解所形成的总体意义上的表达。在“画面小品”中寻找这样的总体图形的处理，能帮助导演有意识的对一个作品从总体意义上去把握，形成一个总体的关照、构成完整的语汇，这样产生的调度才是有魅力的舞台调度。当寻找到一个契机能进入到人物的心灵空间，去揭示人物内心的本质，把它剖析开来的时候，要把舞台调度作为形成语汇来创作。去寻找和追求形成独特语汇的调度方式。而不仅仅是形式的花样翻新。这样的舞台调度才是有意义的，是具有美学处理的舞台调度。

画家的绘画作品运用线条、色彩、构图、气氛等诸多因素中传达着创作者的情感态度。对画面所反映生活的一种评价。这样就提供了一种可能：导演在处理画面的调度中应能鲜明画面里所传达出的体裁与风格信息，探索和寻找这幅画的演出样式。面对一幅画面导演是运用远离生活形态的具有表现因素的假定性舞台调度；还是运用贴近生活的具有再现因素的逼真性舞台调度；或是运用夸张、变形带有荒诞色彩的舞台调度，通过画面暗示和导演的内心体验、去感知，去鲜明画面所反映的内含，创造出这一幅的演出样式来。纵观我们的基础教学，它是在新时期戏剧的总体观照要求发展、完善的。发展给我们的教学注入新的活力，体现在课堂上、表现性的语汇越来越多渗透在学生的作业中，假定性的因素，间离效果多样化的运用、使教学呈现出轻松，清新的品格。学生创作天性更趋开放，教学也更有活力。而新时期戏剧的创新也给我们提出了新的课题，有待我们去思考，去探索。我们的基础教学在强化了学生们行动性形象思维能力及创造性想像思维能力培养的同时，如何培养学生从逆向思维和形象的综合概括的能力，如何开发学生的抽象思维的能力等等一系列课题有待我们去面对，去思考。没有标准的答案，只有我们在今后的教学中去实践，在实践中去思考。

版权所有：中央戏剧学院 京ICP备05046911号 文保网安备案1101010001号

www.zhongxi.cn www.chntheatre.edu.cn

东城校区地址：北京市东城区东棉花胡同39号

邮编：100710

昌平校区地址：北京市昌平区宏福中路4号

邮编：102209

邮箱：zhongxi@zhongxi.cn

