

The “image seeds” of the performance create a unified performance image—Analysis and Summary of the Creation of the Play “The Giant Stone”

Feng Guo

Tianjin Communication University, Tianjin, 301901, China

Abstract

In theatrical performance activities, directorial art belongs to the realm of secondary creation. The playwright's script serves as the foundation for the director's artistic creation, and crafting a complete stage performance image is the fundamental task of directorial art. The play *The Stone* is a work that depicts contemporary real life and reflects current social phenomena. In this paper, the author will, based on the creative and staging practice of the original play *The Stone*, elaborate on how to deepen the thematic intent of the original script through the creative method of exploring, nurturing, and establishing “image seeds.” This approach aims to mobilize the creative enthusiasm of the entire cast and crew, achieving a vivid and complete performance image under unified conception, while addressing and improving the textual shortcomings of the original script in the secondary creation process.

Keywords

Theatre director; Second-degree creation; “Image seeds” of performance

熔炼演出的“形象种子”创造统一的演出形象——话剧《巨石记》创作分析与总结

郭峰

天津传媒学院, 中国·天津 301901

摘要

在戏剧演剧活动中, 导演艺术属于二度创作的艺术。剧作家的剧本是导演进行艺术创作的基础, 创造完整的舞台演出形象是导演艺术创作的根本任务。话剧《巨石记》是一部描写当下现实生活、反映当下社会现象的作品。本文中笔者将结合原创剧目《巨石记》的创排实践, 阐述如何通过挖掘、孕育、确立“形象种子”的创作方法, 深化原创剧本的主题立意, 调动整个剧组演职人员的创作热情, 在统一构思下, 创造性的完成舞台上鲜活、完整的演出形象, 在二度创排中弥补与完善原创剧本在文本方面的不足。

关键词

戏剧导演; 二度创作; 演出的“形象种子”

1 引言

作为导演, 总是期待与好作者、好作品相遇, 碰撞出思想的火花, 创作的激情。然而, 在实际的创排中, 导演常常会面对一些不够成熟的原创作品。如何在二度创作中激发整个创作集体的创作热情; 带领演员以及各部门的创作者一起运用舞台视觉与听觉的诸多艺术手段, 弥补原创剧本在一度创作的先天不足, 成为当下年轻的戏剧导演工作者们经常会面临的创作课题。

【作者简介】郭峰(1983—), 女, 中国山东青岛人, 硕士, 讲师、三级导演, 从事戏剧导演理论研究与创作实践研究。

2 原创作品《巨石记》

该剧讲述了一日清晨, 某省城外环路被一奇异的巨石堵塞, 进而引发一场前所未有的交通瘫痪。困境中的众人情绪焦灼, 抱怨满腹。可是, 当得知拦路的巨石可能具有重大的经济价值后, 人群却一反常态, 亢奋不已。人人都想将巨石占为己有, 为达目的人们使出浑身解数, 相互欺骗、恐吓、攻讦。就在争夺达到白热化之时, 巨石竟然神奇地飘浮起来——原来, 人们眼前的“巨石”只是一个被遗落在运输途中的泡沫道具。人们在疑惑、尴尬、失落的同时, 又产生新的埋怨和牢骚, 并再次寻找新的发泄机会。

在这个故事里, 有自恃清高的学者, 道貌岸然的领导, 财大气粗的暴发户, 唯利是图的小商贩, 还有一心想出名的

小演员。作者力图借助这样一个看似荒诞的故事，向我们描绘出一副众生百态图。透过剧中人物之间你争我抢的厮杀，将人物阴暗、肮脏的内心赤裸裸地展现在观众面前，接受人们的审视和评判。该剧的作者林高俊先生不是编剧出身，且此次创作也是首度尝试话剧创作，在情境设置与人物性格的刻画方面略显稚嫩。但是故事题材新颖，且文本呈现出一种不拘一格的风格样式^[1]。

3 熔炼演出的“形象种子”，为二度创作寻找突破口

3.1 孕育“形象种子”，深化作品的主题

在初读剧本时，司机顾有顺这个人物给笔者留下了深刻的印象。他自私、贪婪、一心想暴富。随着剧情发展，他想发财的心情越来越迫切，为达到谋取暴利的目的，他运用各种计谋耍弄别人。人物的言语与行为方式之狡猾，让笔者在阅读时脑海中便浮现出一只狡猾的狐狸的形象。我意识到这正是角色的“形象种子”。顺着这个思路，笔者开始在剧本中挖掘全剧的“形象种子”。

在《巨石记》的故事中有人想升官，有人要证明自己的社会价值，有人要成名，有人想名利双收……作者笔下所有人的内心都充满着对名与利追逐的强烈的欲望。人们在金钱、名利的诱惑下，交易、欺骗、相互威逼利诱。他们在内心强烈欲望的驱使下，渐渐失去了应有的理智，做出了荒唐至极的行为。随着反复阅读剧本，一群利益熏心、欲壑难填，“急红了眼”要争抢东西的画面感开始在笔者的脑海中呈现出来。渐渐地，这一群人物的形象、动作、姿态，如同一张张鲜活的照片，逐渐在我的内心有了轮廓感。我的眼前显现出一种强烈的色彩感，那就是：每一个人物的眼睛、思想、内心、双手都充满——欲望的赤红色。这个内心视像就好像摄影师在暗室中慢慢冲洗底片的感觉，在药水对底片产生的化学反应的作用下，剧中人物的一张张狰狞的面孔逐步清晰起来，他们渐渐开始张牙舞爪的动起来，甚至听得到这些人争抢的厮杀声^[2]。

笔者将在剧本中寻找的意象以及人物“形象种子”、色彩，与剧本主题思想、人物命运走向等信息在脑海中经过多日的酝酿，得到全剧演出的“形象种子”——“一场欲望之火的燃烧”。

《巨石记》的“形象种子”在笔者的脑海中孕育，经历了从狐狸→欲望→赤红色→“欲望之火”的推进与演变，最终熔炼而成。在这个过程中，也不断深化了笔者对剧本主题的认识和理解，并开掘出更为清晰的演出立意。在孕育“形象种子”的过程中，更引领导演生发具备诗意的、象征性的审美境界的思考。

3.2 统一演出形象，激发演员以及各部门的创作

“欲望之火”这一演出“形象种子”的确立，不仅缓解了一开始演员对剧本不成熟便进入二度创作所带来的创作困境，也真的点燃了演员们的创作热情。当演员去感受“欲

望之火”在内心燃烧时，极大地帮助了演员捕捉人物的内心，人物上场的热情感大大提高，同时也合理了剧本关于人物行为动机方面的不足与瑕疵。“欲望之火”还激发了演员对人物性格的丰富。演员们各自写出了人物对名利追求的内心独白，丰富到剧本的人物台词当中。导演依据“欲望之火”诱发演员们在排练场里创造性的完成人物形象的塑造。

在与其他创作部门的工作方面：“欲望之火”这一“形象种子”有效的帮助导演引导并激发了各个艺术部门的创作灵感与积极性。特别是服装设计师将红色主题色调与人物性格、职业特色相结合的设计方案，对演员塑造人物形象方面起到很大的推动作用。舞美设计师，最后让“巨石”在舞台上缓缓地升起来，化作流沙消失在十一位演员形成的剪影中的想法，更是诗一般的体现了“欲望”的“燃烧殆尽”^[3]。

3.3 以“形象种子”做意象，形成自己的舞台形式

“欲望之火”这一总的形象，帮助笔者在脑海中生成了《巨石记》演出的总的基调。在排练场生发了《巨石记》几段重要场面调度的处理，和几段舞蹈化的处理。例如，副主任曲正理为了将“巨石”占为己有，对刘娇和顾有顺那段指鹿为马的说教。为了展现曲正理内心不得告人的“欲望”，笔者让三名演员身着黑衣出现在舞台上，以强硬的舞蹈化姿态，围堵顾有顺和刘娇，外化曲正理的言语内容，对听者造成强烈的压迫感。

《巨石记》演出剧照 1-1

二度创作中，虽然笔者也对剧本进行的修改，但这比最初想象的修改工程要小得多。在“欲望之火”的启发下，笔者将剧本中几段对白的内容调整为人物的内心独白，合理的展现人物的心理空间。在“欲望之火”的生发下，舞台上形成了体现演出思想立意的舞台“形式”。

《巨石记》演出剧照 1-2

与此同时,“欲望之火”同样也为剧本修改提供了具体的意象感。编剧在看完第一次联排后很激动,连夜创作,又给人物结尾写了一段独白,作为对“欲望”主题的总结。

在《巨石记》的排练中,对“形象种子”的挖掘如同一把钥匙开启了《巨石记》的二度创作。确立了“形象种子”,仿佛是在《巨石记》的二度创作中搭建起从作家的文字符号通向舞台演出形象的一座桥梁。“欲望之火”这一“形象种子”是创造《巨石记》完整演出形象的基石。

正如苏联导演阿·波波夫曾谈到的:“只有当导演的思想继承并发展着作者的思想,是作者的思想同现代联系起来的时候,它才能提供出人意料的新鲜活泼的舞台处理方式。只有在这个基础上,在这深刻体会剧本‘种子’的基础上,我们导演才能获得艺术创作的独立自由。”面对《巨石记》剧本的不成熟,在二度创作中通过挖掘、孕育、熔炼、确立“形象种子”的过程中,让笔者尝到了这一方法所带来的创作甜头^[4]。

4 结语

近些年,很多导演都想在导演创作技法上有所创新,却忽视对传统的导演创作方法进行重新梳理。在二度创作中,面对不成熟的原创作品,很多年轻的导演常常感到无力,缺少方法来调整和完善文本,觉得那是编剧的工作。这正是因为导演对于剧作的主题思想,剧中主要人物以及人物命运的理解与思考还远远不够,这个时候寻找创新的导演方法是用形式去做遮羞布。对于从专业艺术院校毕业的年轻导演而言,一下子被市场经济推向民营艺术团体的商业化创作,面对“剧本荒”的创作现状作,面对不成熟的原创剧本,在二度创作中,挖掘“形象种子”无疑是导演引领各艺术部门开启和进入二度创作的良好创作习惯和创作方法之一。导演通过挖掘、确立“形象种子”创排戏剧作品,可以在导演

的案头工作阶段加深导演对全剧以及剧作家主题思想的再认识;引领导演生发二度创作的具备诗意的、象征性的审美境界的思考,是导演的哲学意识向舞台艺术形象渗透的有效途径。导演在内心孕育“形象种子”的过程,能够调动、激发导演的形象思维,在脑海中生发某些舞台意象,形成对将来演出的具体意象。导演在二度创作中确立演出的“形象种子”,能够点燃演出者的创作热情,帮助指导演员塑造角色以及激发各艺术部门的创作联想和艺术创造;能够帮助导演生发出演出样式;促进演出的完整统一。过去,许多前辈们在开展二度创作过程中,运用确立对未来演出的“形象种子”这一方法,创作出了很多优秀的戏剧作品。“形象种子”对导演的二度创作起到统一构思和保证演出处理趋向艺术完整性的作用。当然,导演创作方法还有很多。“形象种子”并不能解决创作中的一切的问题,也不一定适用于所有的剧目创作,更不是每一位导演在每一次的创作中都能准确的寻找到的。在创作中,“形象种子”有的时候是那么的可遇而不可求,它有的时候是产生于导演脑海中的某个具体意象;有时是一种说不清道不明的创作感觉。但是,无论怎样难寻觅,在寻找、孕育、熔炼、确立“形象种子”的过程,都对导演的二度创作是有百利而无一害的。

参考文献

- [1] 孙鹏镇. “形象种子”对人物形象塑造的运用探究[D]. 山东艺术学院, 2025.
- [2] 李雨诗. “形象种子”在舞蹈创作中的功能实现——以舞蹈《丽人行》《铜镜舞》为例[J]. 艺苑, 2024, (02): 49-52.
- [3] 高远月. “形象种子”方法在创作中的辩证运用[D]. 上海师范大学, 2024. DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2024.001777.
- [4] 潘晓平. 准确的形象种子是创造舞台视觉特征的重要因素——以粤剧《董生与李氏》的舞台美术设计为例[J]. 艺海, 2023, (10): 10-12.