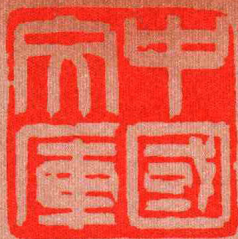

中国文库

· 艺术类 ·

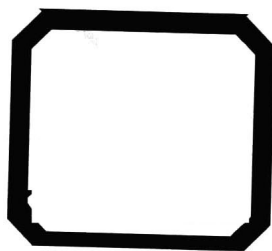
银幕形象创造

赵丹著 赵青整理

中国出版集团
东方出版中心

中国文库
艺术类

银幕形象创造

赵丹著 赵青整理

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

银幕形象创造/赵丹著;赵青整理. - 上海:东方出版中心,
2011.9

(中国文库)

ISBN 978-7-5473-0393-1

I. ①银… II. ①赵…②赵… III. ①电影表演-表演艺术-文集 IV. ①J912.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第124274号

责任编辑:戎礼平

责任校对:谢蓓蕾

整体设计:翁涌 李梅

责任印制:王铁生

银幕形象创造

Yinmu Xingxiang Chuangzao

赵丹著 赵青整理

东方出版中心 出版

<http://www.orientpc.com>

上海市仙霞路345号 邮编:200336

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:9.375

字数:235千字 印数:1-4500

ISBN 978-7-5473-0393-1

定价:22.00元

赵丹像
(1961年)

在大树下……
(1961年全国故事片创作会议于香山)

昭苏万物春风里
(粉碎“四人帮”后,赵丹、黄宗英、白杨、杨沫在邓大姐家里做客)

亲切的会见
(1979年9月在欢迎日本电影代表团的酒会上)

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选 20 世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作。这些著作,对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响,至今仍具有重要价值,是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著,均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品,是时代和民族文化的瑰宝,均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版,便是以新世纪的历史视野和现实视角,对 20 世纪出版业绩的宏观回顾,对未来出版事业的积极开拓,为中国先进文化的建设,为实现中华民族伟大复兴做出贡献。

大凡名著,总是生命不老,且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统,更有当前建设学习型社会的时代要求,中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者,便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感,帮助更多读者坐拥百城,与睿智的专家学者对话,以此获得丰富学养,实现人的全面发展。

为此,我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求,以登高望远、海纳百川的广阔视野,披沙拣金、露钞雪纂的刻苦精神,精益求精、探赜索隐的严谨态度,投入到这项规模宏大的出版工作中来。

“中国文库”所收书籍分列于 6 个类别,即:(1)哲学社会科学类

(哲学社会科学各门类学术著作);(2)史学类(通史及专史);(3)文学类(文学作品及文学理论著作);(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作);(5)科技文化类(科技史、科技人物传记、科普读物等);(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)。计划出版约1000种,分辑出版。自2004年以来,已先后出版四辑,每辑约100种,分精装平装两类。2011年时值辛亥革命100周年,特将“中国文库”第五辑作为“纪念辛亥革命100周年”特辑推出,主要收选民国时期原创性人文社科类名著。

“中国文库”所收书籍,有少量品种因技术原因需要重新排版,版式有所调整,大多数品种则保留了原有版式。一套文库,千种书籍,庄谐雅俗有异,版式整齐划一未必合适。况且,版式设计也是书籍形态的审美对象之一,读者在摄取知识、欣赏作品的同时,还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色,也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为基础,并邀约其他数十家出版机构参与,共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定,中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问,以确保我们的事业继往开来,高质量地进行下去。

“中国文库”,顾名思义,所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中,但这需要全国出版业同行们的鼎立支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信,只要我们志存高远且持之以恒,这项事业就一定能够持续地进行下去,并将不断地发扬光大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库·第五辑”

编辑委员会

顾 问

(以姓氏笔画为序)

于友先 邬书林 刘 杲 杜导正 李从军 李东生 杨牧之
宋木文 柳斌杰 徐惟诚 龚心瀚 蔡名照

主 任 聂震宁

副主任 刘伯根

委 员

(以姓氏笔画为序)

于殿利 王大可 王兴康 马五一 王明舟 王瑞书 孙月沐
刘晓明 肖启明 李 岩 李 峰 李声笑 吴尚之 罗争玉
徐 岩 吴 斌 吴江江 宋焕起 宋一夫 陈庆辉 林国夫
贺圣遂 贺耀敏 祝君波 陶 骅 郭义强 黄书元 常汝吉
龚 莉 靳立华 樊希安 潘凯雄

“中国文库·第五辑”编辑委员会办公室

主任 刘伯根

副主任 张贤明

成员 (以姓氏笔画为序)

于殿利 刘晓东 李红强 李 昕 汪家明 林 阳

莫蕴慧 徐 俊 管士光 臧永清

编辑组

乔先彪 唐 俭 何 奎 杜 宇 董 易

印制组

王铁生 兰本立 陆南宸 何 奎 杜 宇

序：影坛巨星赵丹

赵青

赵丹是全世界公认的电影大师，他为新文化事业立下的丰功伟绩，永远活在人民以及子孙万代心中。

赵丹，朋友们称他为“快乐的阿丹”，原名赵凤翱。1915年8月7日（阴历六月二十七日）生于江苏省扬州市南和巷。他的父亲赵子超是山东省泰山脚下泰安地区的肥城县人，祖辈历代务农。赵子超少年从军，后担任北洋军队的营长。1916年换防到江苏省通州（今南通市）。刚满一岁的赵凤翱随同父母迁居通州西南营。他的少年时代是在南通度过的。

赵子超在通州退役，顺应时代新潮，开办了“新新大戏院”。这就使赵凤翱从小有机会看了不少电影、话剧、戏曲，引起他对于表演艺术的浓厚兴趣。

他读书很早，11岁就升入崇敬中学。初中时期，他与好友顾而已、朱今明、钱千里等同学组织了“小小剧社”，演出过小歌舞、文明戏。他们受田汉的南国社新浪漫主义戏

《琵琶春怨》剧照

剧运动很大启发。在当时赴南通巡回公演的“上海艺术剧社”和“摩登社”具体指导下，排演了田汉的《南归》、《苏州夜话》、熊佛西的《艺术家》、洪深的《五奎桥》等进步话剧。

1931年中学毕业以后，他考入上海美术专科学校（校长刘海粟、教务长傅雷、指导老师黄宾虹、潘天寿等），进修中国画。课余和同学组织了“美专剧社”，并参加了宋之的、郑君里领导的“新地剧社”、“拓声剧社”。“九一八事变”后，出于爱国热情，他经常在学校、工厂、街头演出抗日救亡的戏剧，特别是田汉编导的《乱钟》、《回春之曲》、《决心》、《SOS》、《月亮上升》等。这时他以“燕赵悲歌”、“燕太子丹”的历史典故，且出于对革命充满激情、取红色象征革命之意，改名为“赵丹”。

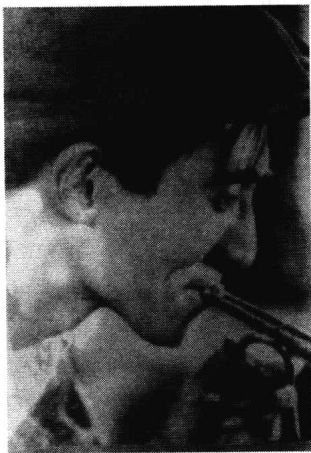
赵丹电影创作的 第一个丰收时期

1932年底，在上海美专校庆活动演出的话剧《C夫人肖像》

里，赵丹扮演了男主角，因而被明星影片公司导演李萍倩看中，选他在无声片《琵琶春怨》里扮演一个纨绔子弟，获得成功，从此开始了他的电影艺术生涯。1933年赵丹从上海美专毕业后，成为明星影片公司的基本演员。

20世纪30年代，是赵丹表演艺术创作的第一个丰收时期。

1933年，赵丹正式加入了中国左翼戏剧家联盟。此后4年间，先后主演了《上海二十四小时》（1933年）、《时代

《上海二十四小时》剧照

的儿女》(1933年)、《到西北去》(1934年)、《女儿经》(1934年)、《青春线》(1934年)、《乡愁》(1934年)、《落花时节》(1935年)、《夜来香》(1935年)、《小玲子》(1936年)、《清明时节》(1936年)等一系列影片。这些是中国最早期的有声影片。赵丹一步步显露了他的表演艺术天才，成为引人注目的明星，赢得了千万观众的热爱。

赵丹作为一个信奉“新现实主义”的影剧两栖演员，同时活跃在银幕和舞台两个阵地上。1935年他参与发起组织并领导了“上海业余剧人协会”，这是我国戏剧史上第一个具有一流水平的大型话剧团体。赵丹不仅热情地公演了一些宣传抗日救亡的剧目，还排演了世界名剧《娜拉》(饰海尔茂)、《大雷雨》(饰吉洪)、《罗密欧与朱丽叶》(饰罗密欧)等，产生了很大的影响。

1936年到1937年，赵丹主演了《十字街头》中的失业大学生老赵，以及《马路天使》中的主角吹鼓手小陈，形成了他独特的表演艺术风格。这两部影片，为世界影评家公认是中国30年代电影的代表作，在世界电影史上享有盛誉。从此奠定了赵丹作为“中国第一位电影表演艺术大师”的历史地位，他被誉为“东方影坛上最光彩夺目的一颗巨星”。

1937年“七七事变”、抗日战争爆发后，赵丹立即参演了抗战名剧《保卫卢沟桥》，并与新婚刚一年的妻子叶露茜双双加入抗日救亡演剧三队，从上海出发，经苏州、武汉，辗转到达重庆，沿途深入民众，在极艰苦的条件下巡回演出救亡戏剧，唤起民众。1938年秋，中央电影摄影厂要求赵丹去导演一台话剧，经过赵丹据理力争，终于公演了鲁迅原作、田汉改编的《阿Q正传》。在重庆，赵丹还主演了《上海屋檐下》、《一年间》和《全民总动员》等抗战名剧。

1939年初，赵丹与白杨等人主演了抗战影片《中华儿女》。

1939年6月，赵丹夫妇同好友徐韬、王为一、朱今明等，怀抱幻想，赴新疆开拓现代戏剧事业。不幸遭到军阀盛世才残酷迫害，

于1940年1月至1945年2月,被非法关押在迪化监狱达5年之久,险遭枪杀。后经周恩来、阳翰笙等同志设法营救出狱。

1945年春辗转回到重庆,迎来了抗战胜利。这时发妻叶露茜已经另嫁他人。赵丹忍住枪痛,重返舞台,导演并主演了茅盾的话剧《清明前后》,又受到观众热烈欢迎。

赵丹电影创作的 第二个丰收时期

《遥远的爱》剧照,赵丹、秦怡主演

《丽人行》剧照,赵丹、莎莉主演

1946年初,赵丹返上海重操旧业,发扬光大了“新现实主义”的电影艺术。

40年代后期,是赵丹电影创作的第二个丰收时期。他主演了影片《遥远的爱》(1946年、扮演大学教授肖元熙),《幸福狂想曲》(1947年、扮演穷苦小市民吴志海),《关不住的春光》(1948年、扮演流氓吴警之);《丽人行》(1948年、扮演革命知识分子章玉良),《乌鸦与麻雀》(1949年、扮演小摊贩肖老板)等,

并导演了《衣锦荣归》。这几年达到了赵丹电影表演艺术的又一个高峰。特别是《乌鸦与麻雀》中肖老板的形象创造，被公认为赵丹第二阶段新现实主义表演艺术的标志，也是40年代中国电影的代表作之一。

1949年上海解放前夕，根据地下工作领导人阳翰笙的策划，赵丹开始参加历史片《武训传》的拍摄；这部上下集影片直到解放初期（1950年）才剪辑完成。

中华人民共和国诞生时，赵丹光荣地代表电影工作者出席了第一届中国文艺工作者代表大会；并于1949年10月1日站在天安门观礼台上，参加了开国大典。此后，历任全国人民代表大会第一、二、三届人大代表，第五届全国政协委员。

赵丹的艺术创作，一再受到周恩来总理、陈毅副总理以及郭沫若、田汉、阳翰笙、夏衍等的直接关怀、鼓励 and 爱护。

1951年初《武训传》在全国放映，轰动一时，受到群众的广泛欢迎。文化界名流郭沫若、田汉、巴金、曹禺、老舍等人，更是众口一词，齐声称赞。但不久，《武训传》便遭到江青康生一伙的严厉批判。这是新中国成立后，第一场全国性的大规模文化思想批判运动。对于《武训传》的错误批判，造成了极其恶劣的后果。（直到1985年，中央负责人才出面为《武训传》平反。）

不久，在极“左”势力的淫威重压之下，赵丹主演的另一部优秀影片《我们夫妇之间》也遭到极不公正的批判，被粗暴地禁止放映。此后4年之久，赵丹在银幕上销声匿迹。

尽管如此，敬爱的周恩来总理还是竭力保护和帮助了赵丹。到1953年秋天，在周恩来和郭沫若的亲自安排下，以纪念世界文化名人屈原的名义，才把赵丹借调到北京主演了历史名剧《屈原》。1954年，赵丹为上海电影厂演员剧团导演了曹禺的话剧《家》和《雷雨》。

经过周恩来总理的调解与大力支持，赵丹得以重返银幕，与他

的老搭档白杨联袂领衔主演《为了和平》(1955年)。这是一部以天才的爱国诗人、学者闻一多为原型的影片,由著名导演黄佐临执导;但由于概念化公式化条条框框的限制,在艺术上并不成功。赵丹非常重视这部作品所表现的主题:为中华民族奉献一切乃至生命。直到20多年以后,去世前不久,他还耿耿于怀,渴望重新创作一部歌颂闻一多的影片。

赵丹电影创作的 第三个丰收时期

接着,《李时珍》(1956年)的摄制,开创了我国电影大型传记艺术片的历史。赵丹不仅担任主演,而且积极参与了剧本的构思。他成功地塑造了伟大的明代药物学家李时珍从17岁到70岁不断前进的鲜明形象。

50年代后期到60年代前期,是赵丹电影创作的第三个丰收时期。他在影片《海魂》(1957年)中扮演了年轻的水手陈春官;在历史片《林则徐》(1959年)中扮演了我国近代改革的先驱者林则

《海魂》剧照,赵丹、王丹凤主演

徐;在传记片《聂耳》(1959年)中扮演了天才的音乐家、国歌《义勇军进行曲》的作曲者聂耳;在影片《烈火中永生》(1965年)中扮演了地下革命工作者许云峰。这些影片代表了中
国50—60年代电影

表演艺术的水平，使赵丹在国内外享有盛誉。这时达到了他表演艺术生涯的第三个也是最后一个高峰。

《风流人物数今朝》剧照，赵丹、王丹凤主演

但是赵丹认为《风流人物数今朝》(1960年)《常青树》(1961年)《青山恋》(1964年)都是在极“左”思潮误导下的公式化概念化、盲目奉旨“为政治服务”的失败之作。

然而，赵丹耗费数年时间精心准备的影片《鲁迅传》开拍后，却遭到极“左”势力的严重干扰与冲击。1960年试镜头，反反复复，胡须留了又剃，剃了又留，历时20年，终于没拍成，成为他的终身遗憾。赵丹感慨万端：“但听楼梯响，不见人下来！像咱们这样大的国家，整整耗了20年呀！三、五部风格不同、取材时代和角度不

同的《鲁迅》也该拍得出来，如今，竟然连‘楼梯响’也微弱了。这不是一个演员的艺术生命经不起的问题，《鲁迅》影片之迟迟不能问世，实也联系到新一代的鲁迅式的文艺家之诞生。”

赵丹扮演鲁迅的试妆照

1966年，所谓“史无前例的无产阶级文化大革命”一开始，赵丹首当其冲，深受江青一伙的严酷迫害和摧残，被打成“反革命分子”，横遭批斗和游街。然后，投入上海提篮桥监狱，非法关押长达5年3个月。接着