

当代中国戏剧家丛书

李默然文集

李默然 著

中国戏剧出版社

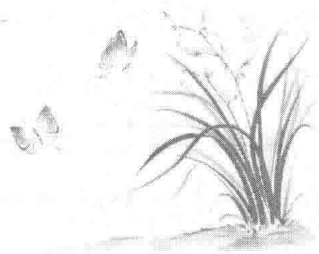

当代中国戏剧家丛书

李默然文集

李默然 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

李默然文集/李默然著. —北京:中国戏剧出版社, 2016. 3

(当代中国戏剧家丛书)

ISBN 978-7-104-04285-3

I. ①李… II. ①李… III. ①李默然(1927~2012)
—文集 ②中国戏剧—文集 IV. ①J82-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第167423号

李默然文集

责任编辑:魏志国

责任校对:李 静

责任印制:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

出 版 人:樊国宾

社 址:北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地中唱园区L座

社 址:www.theatrebook.cn

电 话:010-63381560(发行部) 63385980(总编室)

传 真:010-63387810(发行部)

读者服务:010-63387810

邮购地址:北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地中唱园区L座
(100055)

印 刷:三河市灵山红旗印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:20.75

字 数:250千

版 次:2016年3月北京第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-104-04285-3

定 价:39.80元

版权专有,违者必究;如有质量问题,请与出版社联系调换。

目 录

三十年回眸	1
邓世昌形象的塑造	5
甲午风云壮 山河日月新	13
表演上的思考和探索——扮演《报春花》中李健的体会	17
话剧表演应该创新——扮演话剧《报春花》中李健的随感	23
人 命运 表演——话剧《李尔王》创作手记	27
李尔，李尔，李尔——走近李尔王	31
从艺杂记	35
银幕 屏幕 舞台——表演艺术工作的一孔之见	42
苦与乐——演剧随想	47
塑造鲜明的舞台形象——写在辽宁人民艺术剧院建院 30 周年	50
要培养一批有艺术魅力的话剧演员	64
鲜明形象永驻人间——在宋国锋表演艺术研讨会上的发言	68
语为情动，言为心声——谈朗诵技巧	78
我对戏曲的一得之见	81
关于表演艺术的探讨	90

演戏漫谈

——1981年3月在上海戏剧学院的一次讲演	106
不可忽视的基础和手段	
——关于创造舞台形象的两点意见	116
走向形象之路	122
困惑中的思索	130
形象思维？抽象思维？——读书札记	139
访欧散记	142
他还在燃烧——访法观剧杂感	151
给徐翔同志的信	155
在全国小剧场话剧优秀剧目展演座谈会上发言	156
在国家话剧院影视中心采访时的谈话	161
文艺发展遭遇四只拦路虎	170
在北京人民艺术剧院建院60周年庆祝大会上的发言	172
宝贵资源，精神财富——“艺术人生系列丛书”序	174
一条红线与四大弊端	176
大师关爱铭记终身——忆曹禺先生	182
夕阳辉映 德艺再馨	186
喜上心头	189
通俗、易懂、实用	193
在中国话剧艺术研究会第三届会员代表大会	
闭幕式上的讲话	195
在“中国戏剧（戏曲）导·表演艺术体系论坛”	
开幕式上的讲话	200

在“中国戏剧(戏曲)导·表演艺术体系论坛”

闭幕式上的讲话	209
---------------	-----

话剧的未来

——在辽宁人民艺术剧院 55 周年座谈会上的讲话	217
--------------------------------	-----

在当选为辽宁省老艺术家协会会长大会上的讲话	222
-----------------------------	-----

怎样界定话剧走向	233
----------------	-----

话剧舞台的回眸与展望	237
------------------	-----

工厂 学校 家庭

——话剧百年说“辽艺”	240
-------------------	-----

《父亲》的断想	245
---------------	-----

从做人与演戏说起

——2001 年 12 月于大连首届辽宁省知名演员读书班演讲稿	248
---------------------------------------	-----

关于当前文艺界的几个问题	251
--------------------	-----

一个错位 两个误断 三个不应该

——在中国文联第八次全国代表大会上戏剧界讨论时的发言	254
----------------------------------	-----

如何做才是德艺双馨	257
-----------------	-----

居安思危 团结前进	261
-----------------	-----

——在辽宁人民艺术剧院 2008 年院庆大会上的讲话	261
----------------------------------	-----

在新中国成立 60 周年中国话剧艺术发展论坛(辽宁)

闭幕式上的讲话	268
---------------	-----

靓丽彩云

——小忆王丽云同志	277
-----------------	-----

我的信念和困惑	281
---------------	-----

戏剧不景气的症结所在

——在首届东北地区话剧研讨会上的讲话	286
把握独特语言，话剧不会消亡	292
学习辩证法 克服片面性	297
美好的回忆 殷切的企望	310
思念 遗憾	312
社会主义文化再思考	315
 编后记	 323

三十年回眸

李龙吟按：

1. 这是我父亲写的最后一篇文章，结稿日期在他去世当天。那几天，父亲一直在写东西，我们并不知道他写的是什么。当我父亲突然去世后，我在他房间的写字台上发现了这篇文章。后来知道，是中国剧协党组书记季国平同志向我父亲约的稿子。我不止一次听父亲说起梅花奖，这是他最关心的戏剧界奖项。
2. 那几天，我父亲经过一个阶段的放疗，身体已经非常虚弱，吃饭也不多，可是，他还是认真地完成了这篇文章。放心地走了。
3. 所以，我把这篇文章放在父亲文集的第一篇，以表达对他的怀念。

梅花香自苦寒来。寓意深远，激人奋进！20世纪80年代初，中国处在一个关键历史时刻，一场破坏、摧残文化的“大革命”，使得拥有几千年优秀文化传统的中华民族，跌入了文化废墟，有300多个剧种的戏剧大国，舞台一片荒芜，10亿人口只能看八个戏，悲哉！

《戏剧报》（《中国戏剧》前身）编辑部同志，见到这种令人寒心的书面，

看到戏剧事业后继乏人，优秀传统剧目功力渐衰，舞台艺术形象渐失光彩，心急如焚。

几经思索，他们提出：在中、青年演员中开展一项奖励活动，对一些刻苦学习，艺术上有所成就的中、青年演员，即时肯定，给予奖励，使其不断攀登高峰。定为“梅花奖”，如文章开头所言，寓意深刻。

30年，“梅花奖”评选，经过不断总结、调整、完善，获得了戏剧界同仁和广大观众的一致肯定，被誉为戏剧界国家级大奖。30年共评出“梅花奖”得主634名；“二度梅”（两次获奖者）44名；“梅花大奖”（三次获奖者）7名。如今，这些获奖者，就是各剧种的顶梁柱、带头人。而由中国剧协组织的“梅花奖艺术团”，年年深入基层，为基层群众服务，并且走向了世界，在不少国家和地区赢得赞誉，他已经是中国戏剧影响世界的品牌。

“梅花奖”到了“而立之年”。回眸30年历程，不少值得记忆的经验，至今发人深思。

当年发起这项活动的有功之臣，如今皆已离岗休息。但他们仍然牵挂着这项活动的发展。现在主持这项活动的同志，在不断地总结、完善、创新、力求为戏剧事业大发展、大繁荣做更多的贡献。尽管“梅花奖”评选工作，得到领导、专家、群众、业内业外一致肯定、鼓励，但亦曾受到过误解乃至质疑。然而，无论做什么事情，要求一路顺畅是少有的，不平坦、有坎坷在所难免。关键是根本问题把握好，基本原则坚守住，就值得欣慰了。

“梅花奖”评选工作，有什么应该肯定的呢？拙见有如下几点，求教于大家。

不徇私情，育人为本

这个原则，保证了“梅花奖”的声誉和健康发展。

我曾有幸参加过一届评选。而对评委们的认真、负责精神，颇受教育。有一位申报者，虽经有关同志两次推介，但评委们投票结果，仍未通

过。事后我了解到，评委们一致的意见：申报者各方面专利获奖标准尚有距离，参赛单位亦未予以应有的重视与支持。这种不徇私情、育人为本的原则，贯彻于“梅花奖”评奖始终，当然就会赢得肯定。毋庸讳言，会有些“小动作”干扰评选工作，但只要我们不受这些干扰，秉承评选宗旨不动摇，总会得出公平、公正的评价。

没有歧视，质量为准

中国是个具有多剧种的戏剧大国，有全国性的大剧种（如京剧），而更多地则带有显著的地域色彩的“小剧种”。小剧种的影响，观众群体与大剧种，不可等同。但他们对戏剧事业的贡献却不可低估。有些地方剧种的历史比京剧还要长，特色亦十分明显。“梅花奖”评选工作，一开始就十分注意这项工作，绝对不以成果大小论高低，更不对小剧种有任何歧视。

“梅花奖”评委伊始，这个问题就被给予极大重视。时至今日，愈来愈明显地成为“梅花奖”评选的一大特色。比如早期，既有全国影响较大的京剧界裴艳玲、李维康、刘长瑜等，又有鲜为人知的西北古剧种的王爱爱、任跟心等。任跟心一出《挂画》的表演，在观众中引起了极大的震动，观众报以热烈掌声，赞不绝口。这不单是涉及一个人是否获奖，而是涉及整个戏剧舞台能否百花争艳、繁花似锦的大事。“梅花奖”评选工作，对此功不可没。

德艺双馨，担当传承

“梅花奖”得主，应该是表演艺术理论素养、创作实践皆有潜力，表演技术、技巧有扎实功力；创作独具个性艺术形象有能力的好演员。除此之外，获奖者的思想道德素养，至关重要。评选中，始终放在重要位置予以考察、鉴定，是评委们高度责任感的体现。说到底，评奖目的是培养德

艺双馨的表演艺术家，而不是平庸无为的“小匠人”。每次领奖后的评委、专家与得奖者的座谈会，令人永远记忆。座谈会上评委与专家谆谆叮嘱：要珍惜荣誉，既是一束鲜花，亦是压在肩上的压力。得奖者亦有机会向长者、前辈倾吐自己的理想、追求。这种亲切的互动，接近了评委与得奖者的友谊，增加和谐。遗憾的是，每次座谈都时间太少，皆有言未尽之憾。以后的座谈会，可否延长半天，似有必要。

百花吐艳，舞台芬芳

“梅花奖”将继续评选。人们有理由企望愈办愈好，不断改进、完善。使其含金量愈来愈高，声望愈来愈响，影响愈来愈大。从而让我们的戏剧舞台，永驻创新、青春之活力，百花园中，永远芬芳四溢。

2012年11月7日

邓世昌形象的塑造

我是一个话剧演员，在影片《甲午风云》里担任邓世昌这一个角色是第一次上银幕，当时心情是够紧张的。在拍摄前和拍摄中，导演和其他同志给了我许多帮助，我自己也逐渐建立了这一信念：不管电影与话剧有多少不同之处，它的基本规律应该是一致的，那就是要首先认识剧本，认识角色。

要认识邓世昌，有必要对那段历史有一定的了解。

据历史家们的记述：整个甲午海战，大致分为三个阶段，而《甲午风云》所描写的，主要是中间阶段，即“黄海大战”，过去只知道这是中国历史上的一大“悲剧”，殊不知在这一战争中体现了中国人民的英雄气概，不畏强敌的光荣传统。1899年9月17日是大战的开始，清廷主战派与投降派之间的斗争，就进入了激烈的斗争中。这部电影把这样的斗争呈现在观众面前。当然，这一段历史是比较复杂的，就清廷内部来讲，有主战与主和之争，还有所谓帝、后两党之争。当时的光绪皇帝身边有一帮主战的大臣，而慈禧身边则是一帮主和派。清廷内部的钩心斗角，腐败无能，主战勇士的受压抑。民不聊生，百姓们受尽重重压迫，是当时中国内部的基本情况。而帝国主义对中国的贪婪侵略野心，与封建统治阶级的互相勾结，互相倾轧，在中国人民头上堆起了两座大山。叶楠先生的原剧本与林农导演的修改稿，基本上基于这一历史的真实，又加上了精心的艺术构思，写

出了这部雄伟壮阔的历史影片《甲午风云》。邓世昌是大清国海军的下级军官，而且是壮年早逝，再加上统治阶级对这样的人物很不喜欢，我所见到的有关他的记载并不太多。又加上拍摄的准备时间短促，只能一鳞半爪地了解了一些邓世昌的身世和为人。

据记载，邓世昌于1855年生于广州，幼年的邓世昌曾看到外国侵略者用不平等条约作护身符，在广州胡作非为，不断激起广州人民的反抗。年幼的邓世昌生长在这样一个反侵略斗争最剧烈的城市，自小便强烈憎恨侵略者，有着强烈的爱国主义思想。他对那种追求功名的人十分鄙视，主张读书应从“学以致用”为重。他从水师学堂毕业以后，曾先后任“琛航”“振威”“扬威”“镇南”“致远”等舰的管带。邓世昌与士兵共同生活，注意对士兵进行爱国思想教育。因此，他的威信很高，官兵关系很好。这样一个以身许国，不喜酒贪色，不贪生怕死的人也有人不喜欢，所以当时有人给他起了个诨号叫“邓半吊子”。从这个诨号中，我理解他是一个刚直不阿，直率真诚的人。可是，他身边的渔民与水兵对他却有着另外的传颂。如电影中所表现的渔民对他的依赖，水手们对他的亲切的敬慕都是作者根据民间所传说的事情创作的。他和同时期牺牲的陆军将领左宝贵，被人们称为“双忠”。在山东成山顶上，还有一个“邓公祠”，那是当地百姓自发地为纪念他而修建的，可见他在当地百姓心中的地位。从历史记载，人民传说，我们都可以肯定邓世昌是当时少有的正直勇敢的海军军官。这样，他在我的脑子里初步形成了一个轮廓。结合着我自身的条件，我在手记中记下了邓世昌的形象是：有强烈的爱国思想，置个人生死于度外，爱兵爱民，性格倔强，不畏强权，洁身自好，含而不露，疾恶如仇，行动敏捷，声音铿锵。经过一段学习探索之后，紧张的心里稍稍平静了一些。我想，不管怎样，在导演与其他合作者的帮助下，我应该有信心完成这次创作。

在这里，想就几场戏，谈谈我在艺术处理上的一些想法、感受，就教于电影界的老前辈、同行和广大观众。

从渔村军民同饮并为民代书、转奏万民折到天津总理衙门闯宴，这是

表现邓世昌思想、性格的重要之处。邓世昌在戏中的贯穿行动应该是：力争朝廷对日宣战，坚决抗击倭寇的侵略，这种思想的基础，有他自身的主观因素，亦有客观上对他的推动，渔村百姓的依赖，水兵的企望等等。应该说，他是初步地了解了人民的心里愿望。尽管他对清廷的某些人物存在不满，看不惯他们的行为，然而，大敌当前，他设想“皇上”和“李中堂”，也可能以国家为重，不容倭寇侵犯。他对李鸿章等当权人物并非一无所知，但也并未想得太坏。更由于历史的局限、本人出身、经历的根源，他对上层人物存在着一定的幻想，亦是很自然的。因此，他虽满腔激愤愿为民请愿，可是空间把握多大，一时也很难拿准。特别是清廷那种苛刻的礼法，使得他既想在李鸿章面前陈述己见，又顾虑重重。这就构成了人物内心的矛盾、复杂的情感。对于这一段戏，我是这样设想和处理的：邓世昌在揭穿方伯谦挂旗投降的行为之后，满腔郁闷，千头万绪涌上心来。他到渔村来，并非早有计划，而是偕林永升在夕阳下漫步巧遇。见到渔民们饮酒欢谈之际，他就信步走来。百姓和水兵向他敬酒庆祝胜利，他是“面喜内愤”的一饮而尽，喜的是水兵们的勇敢，愤的是像方伯谦这类贪生怕死的人，给中国人民带来了奇耻大辱。但当他听到渔民李大爷提出要向皇上奏万民折，请求朝廷与日寇宣战，他不禁微微一震。他明知渔民的这种行为，会被认为是“造反”，是冒犯“皇朝”。可是，渔民这种愿望，正是他的愿望，他怎么能不加理会呢？他面不露色，身体微微一仰，转向林永升，投以征询的目光，林微笑点头，因此投身对李，脱口而出：“上。”李大爷又提出不会写，也没人会转奏，邓世昌一想还有这个问题，一不做二不休，万一皇上不理民情，我甘当此任，果断地说：“国家兴亡，匹夫有责，百姓如果信得过我邓世昌的话，我愿代写代奏！”到此，刚才在庆功宴上的不欢心情，顿时消逝，又唤起了他坚决抗敌、战而必胜的信念。我想这里至少说明两个问题：一、人民大众是不甘屈服的。二、邓世昌的抗敌卫国的思想，有了深厚的群众基础。

天津请战这一场戏，又把邓世昌推到了清廷内部矛盾冲突的顶端。作

为演员来讲，我反复思索，这场戏是邓世昌能否为广大观众接受的关键。因为这场戏是有力表现他那敢作敢为、伸张正气的一场戏。作为邓世昌来讲，他虽然对李鸿章能否应允抗敌，抱着怀疑的态度，但他还是尽量往好处想。因此，他无法掩饰他的喜悦，尽管在庭院里等得有些焦急，但他还是希望此行有所收获。至于他险遭丢官罢职的处分，他是完全没有想到的。可是当他听到“中堂正在宴请洋人”之时，他就预感到事态发展的不妙。他曾经轻轻地对丁汝昌说：“军门，中堂这——”丁汝昌则马上洞察了他的心思，立即加以阻止，丁汝昌说：“世昌，这次面见中堂，当讲的则讲，不当讲的暂且不讲！”等到他们两个人，到了二堂等候李中堂招见时，邓世昌见到的场面，立即引起了他的怀疑。特别是当他听到日本特务罗皮尔的威胁敲诈的谈话之后，他就已经无法压抑自己的激怒了，听着听着，更无法控制自己，他想的是：中堂怎么听任这种颠倒黑白的要挟呢——激动之下，他不由自主地猛地用拳头向桌上一击，不慎把水果盘子击落在地。李鸿章听到这个声音，微微一惊，立刻传话询问：“谁在二堂喧哗？”邓世昌猛然间听到李鸿章的声音，自知闯下了祸，以他这样一个下级军官，在中堂宴请洋人的时候不守规矩，惊动了中堂，就是杀头也是不为过的。他不禁额头上渗出了冷汗。但他稍微镇静下来，决定将犯上、不轨等规条置诸脑后，干脆闯进宴会厅借机把心中的话都说出来。所以，他不顾丁汝昌的劝阻，从容地走向了宴会厅。当他双手推开宴会厅的大门时，他已将生死置之度外，他的满腔愤怒，犹如开闸的洪水，一泻而出，面对洋人，伸张了中华民族的正义，打击了帝国主义者的气焰。

邓世昌的这一行为，事先并非没有考虑到后果，从在二堂等候听到的一系列谈话中，他已经感到自己的言行与李鸿章的想法、做法是格格不入的，他这次来见李鸿章准备好要说的话，李中堂是不会听进去的。然而，在刹那间，他还是做出不能违背自己性格的决定：宁肯遭到训斥，罢职丢官，也不能耳闻目睹这种令人无法忍受的耻辱而无动于衷。这是邓世昌的性格所致，也正是邓世昌令人钦佩之处。我觉得如果把邓世昌这一段戏演

好，将对人物后来的发展起着重大的作用。我们今天的广大观众，虽然不会以今天的思想行为去要求历史人物，但他们是多么希望在各种艺术作品中，看到我国历史上那些代表广大人民利益的英雄形象啊！多么希望中国人民的那种浩然正气能在各种艺术作品中有所表现啊！基于这种认识，我把这段戏作为呈现邓世昌性格的最重要环节加以处理：既不是面红耳赤地吵架，也不是声大压人，而是胸有成竹，以驳不倒的事实，据理驳斥敌人的谰言。因此，最后一段话，我采取了缓慢而有力的语言节奏，一字一句，斩钉截铁，不容反驳；形体上采取说一句话，向前走一步，形成步步逼紧的场面，说最后一句话时，已经走到罗皮尔眼前，我用手指罗皮尔的脸，用有力的口吻说：“简直是颠倒黑白，一派胡言！”罗皮尔作为一个有着美国外交使节身份的人，绝没有想到在大清国中堂举办的招待会上，会有一个北洋水师的下级军官这样对他进行指责，他已经被邓世昌逼得哑口无言。应该说，这段戏，让电影院里的观众觉得大大地过瘾。邓世昌的这一行动，使得一个盛大的欢宴不欢而散，也就触怒了李鸿章。而邓世昌对李鸿章则不能像对敌人那样，尽管他还想力劝中堂，寄予希望，可是他对李鸿章只能以礼相敬，不敢大声说话，这是封建礼节所致，也反映邓世昌在那种情况下的委曲状态。所以，当李鸿章斥责邓世昌时，我马上反映出在中堂面前必须遵从的礼节，只能唯唯诺诺，这样不但符合历史人物的特点，也和前边的戏形成极大的反差，起到了突出的戏剧效果。李鸿章对邓世昌给予了严厉的斥责，并要当场直接罢官，幸亏丁汝昌及时进来，才保住邓世昌当时没有受到更严重的处分。但邓世昌知道，他杀敌报国的愿望是很难实现了。到此，邓世昌的心上压上了重重的一块石头，苦恼地低下了头，以后应该怎么办呢？他陷入了无头无绪的烦恼之中。

我记述了这两段戏的想法，主要是想把邓世昌内心世界的主要方面，给予比较确切的体现。

在我不多的演剧实践中，我有一个不知准确与否的心得，不管是体验或体现，总之应以让广大观众能够接受自己的创作目的为主。这一点，在

我国许多戏曲艺术家的经验总结中，是屡见不鲜的。上面记述的两场戏，我偏重于谈了邓世昌的内心活动。现在我想就另一个方面，即怎样以准确的外部动作，让观众理解人物的内心活动。在电影这门艺术中，对话不多，演员如何能寻找出强有力的形体动作，呈现人物的内心活动，就更为要紧。这一点，在许多从事电影创作多年的老同志们来说，也许并不稀奇，但作为一个第一次拍电影的演员来讲，这确实是个重要的问题。而在拍摄《甲午风云》过程中，有几处形体动作的选择，也确实花费了导演和演员不少心血。我只就邓世昌的一把扇子及琵琶来谈谈自己的想法。

先谈这把扇子。这把扇子在全片影片中，用得不多，这是因为整个戏的大部分时间，是在作战中，不宜使用。另一个原因，是我考虑他既是个武官，使用扇子也只能在一定的规定情景下，何况还有个季节的限制呢？先谈这把扇子运用的起因，在我们第一次排练的李鸿章宴请洋人这场戏是：邓世昌听到不能忍受之处，就推门而进。有许多同志看过之后，觉得这样表现是不妥的。一是邓世昌不管多么激怒，但他对朝廷的“礼法”，李鸿章的威严，绝不能等闲视之，他怎么能贸然而进呢？二是损害了邓世昌的形象，因为我们是要创造一个有勇有谋的人物，而不是一个鲁莽的大汉。因此，我们不得不考虑怎样能使邓世昌的行为合理。一天，我突然想到诸葛亮的羽毛扇，我曾经看过一些优秀的戏曲演员，在这把扇子上许多绝妙的表演。正好这时在北京拍外景，我就向导演建议，根据剧中的季节，邓世昌拿把扇子是否合适？是否用这把扇子能解决上述的困难？导演思索了一下之后，说：“可以，而且就用这把扇子让邓世昌进宴会厅。”经过导演的进一步构思，就形成了现在影片的结构。这一把扇子不仅是起了使邓世昌进入宴会厅的引介作用，更重要的是它帮助了邓世昌内心情感的表达。比如，照原来的处理，邓世昌听到不可忍耐之处，只是微怒的说一句：“胡说八道。”然后坐下，是不会有现在的效果的。而现在这把扇子却有力的帮助了我。当邓世昌听到各国代表向李鸿章进行讹诈时，邓世昌转身离开了窗口，低声而愤懑地说出：“讹诈！”刚一转身，适值一个侍女端着水果，