

周来 舞台艺术

——周来导演阐述及译著

周来 著

张奇虹 张阳阳 张东 编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

周来舞台艺术

——周来导演阐述及译著

周来 著

张奇虹 张阳阳 张东 编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

周来舞台艺术: 周来导演阐述及译著 / 周来著; 张奇虹等编.

—北京: 文化艺术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5039-5820-5

I. ①周… II. ①周… ②张… III. ①周来—纪念文集

②戏剧—导演艺术—文集 IV. ①K825.78-53 ②J811-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第156352号

周来舞台艺术

——周来导演阐述及译著

著 者 周 来

编 者 张奇虹 张阳阳 张 东

责任编辑 陶 玮

封面设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2014年9月第1版

印 次 2014年9月第1次印刷

开 本 1000毫米×720毫米 1/16

印 张 17.5

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5820-5

定 价 36.00元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

序 言 |

我与国家话剧院的周予援院长、中国儿童艺术剧院的雷喜宁书记等领导一起研究，决定为中国儿艺第二任老院长、老延安、早年留苏的学者型导演周来同志出这样一本书：《周来舞台艺术——周来导演阐述及译著》，书的内容由三部分组成：

一、导演艺术

本章以周来导演的舞台艺术实践为主要内容，纵观他的一生，从“延安青艺”到“中国青年艺”再到“中国儿艺”，在几十年漫长的舞台艺术实践里，我择取了三部话剧作为他的代表作：《阴谋与爱情》，公演于1961年/中国青年艺；《转折》，公演于1977年/中国话剧团；《保尔·柯察金》，重新改编创作公演于1981年/中国儿艺。

60年代初，周来在青艺排演话剧《阴谋与爱情》，在他的导演阐述中提到：“我们纪念席勒，要从他的细节中吸取那进步的人道主义思想。对于阶级压迫制度决裂的大无畏的战斗精神，从而增强我们摧毁各种残存的剥削阶级意识的决心，为人类美好幸福的生活而斗争。”

1977年刚粉碎“四人帮”不久，全国正处于拨乱反正时期。时任中国话剧团主要领导的周来（注：中国话剧团

是“青艺”“儿艺”“实验话剧院”在“文革”时期三院合并时的称谓）怀着对刚刚去世不久的周总理的敬仰和思念之情，在百忙中他不仅参与编剧并亲自指导话剧《转折》，他还顶着种种压力第一次将周总理的光辉形象成功地搬上中国的舞台。王铁成所扮演的周恩来不仅“形似”，更达到了“神似”的境界。从此，王铁成便成为家喻户晓的扮演周总理的“专业户”，还得到了邓颖超大姐的肯定。

另外，周来也很注重对年轻有为后辈的培养。在排演话剧《转折》时，毛遂自荐给周来导演做助理的尤小刚同志当时就是从外地自费来京学习的年轻人，按照现在的说法应该算是第一代“北漂”。后来尤小刚同志成为卓有成就的著名电视剧导演。

周来曾先后指导过两次话剧《保尔·柯察金》，第一次是在“文革”前的“青艺”，主演是著名演员王冰同志。第二次是20世纪80年代初期，在“儿艺”时他给赵有亮、陈宝国等中青年演员再次创新地进行排练。该剧对“改革开放”初期的80年代青年人树立正确的人生观、价值观和道德观起到了积极的引导作用。

由于长期担任剧院领导工作，周来不算是个多产的导演。从他这三部代表作里依稀可以品味出：一个生长在成都著名老字号“马御隆洋行”回民家族里的五少爷；一个为抗日救国十七岁就入党离家出走投奔延安的热血青年；一个在“延安青艺”历练过的文艺战士，后来又经历了解放战争的洗礼；建国后又组织选派到莫斯科学习戏剧的超龄留学生……这样的经历让周来的作品无不渗透着他那独有的文化气质，同时也反映出那个时代的精神风貌。周来的舞台艺术深邃大气、高尚凝练、一气呵成，富有气势磅礴的雕塑美感。同时他也很注重戏剧人物内在思想情感的挖掘与表现，通过语音、画面、动作、人物内心的顿歇细微情感渗入观众的心灵。揭示出深刻的思想内涵和人物复杂的情感世界，用崇高的艺术美学在陶冶观众的同时也讴歌了那个大时代的宏伟之美、正义之美和人文精神！

二、戏剧译著

这一部分收录了周来翻译的经典理论译著《论聂米罗维奇-丹钦科》及《舞台调度》。

（一）译著《论聂米罗维奇-丹钦科》

久负盛名的莫斯科艺术剧院是由斯丹尼斯拉夫斯基和丹钦科在 1898 年共同创建的。中国戏剧出版社 1959 年首次出版的周来译著《论聂米罗维奇-丹钦科导演方法》的作者玛·奥·克涅别尔教授，不仅是斯丹尼斯拉夫斯基第一批亲传女弟子，还是我们留苏时的专业课老师。这部译著是周来在莫斯科学习期间，处于高度紧张的状态中，顶着种种压力，凭借着顽强的毅力在不断坚持中历时两年多才完成。

《论聂米罗维奇-丹钦科导演方法》问世后的几十年来，对戏剧界、戏剧教育界、导表演学有着深远的影响。北京人艺表演艺术家于是之同志就曾多次向周来表示：这本书对演员创作过程中“心理形体动作、内心独白、形象的种子”等戏剧理论概念的精准翻译和生动诠释，对他塑造角色帮助很大，使他受益匪浅。

（二）译著诞生过程

1. 公派留学

50 年代初，新中国刚刚成立不久，为培养一批又红又专为社会主义建设的栋梁之才，国家在当时十分困难的条件下，从各个领域甄选优秀人才派往前苏联去学习。

出国前周恩来总理在北京饭店给全体即将出国的留学生讲话。面对周总理的谆谆教诲和国家殷切的期望，我们每个即将出国的新中国学子们深感重任在身，唯有刻苦学习将来报效祖国。

2. 莫斯科的岁月

原本送周来、邓止怡等年龄较大的“延安干部”去前苏联是读两年制导演研究生班的，可当时莫斯科“卢纳恰尔斯基戏剧学院”没有研究生班，只有五年制的本科班。最后像他们这样来自“延安青艺”的老前辈、老大哥们也就只好和我、陈颢等年轻的同志一起进入导演系本科班学习四年，第五年回国实习后再回去做论文答辩。俄文是不好学的，像美术、造型、艺术史、戏剧、文学、音乐史及苏联党史等各种理论课非常多，而且全部都要考试，万一通不过还要补考。对周来这样一个曾经在延安“大生产运动中”肩挑百斤、一顿能吃一百多个饺子，被选为“延安青艺”的劳动模

范；在解放战争的硝烟战火中曾经领兵打仗，曾任“四野”政治部宣传科科长的“老延安、老干部”而言，眼前这种另类艰苦的留学生涯也是一种新的挑战。从当年巨量的体力劳动转向现在大量的脑力劳动；每天十几个小时坐在课堂上听全部俄文的讲课，用俄语和同学们排练，回到宿舍还要自己做饭……这种生活第一年肯定是非常地不适应，对他们这些“老延安、老前辈、老大哥”而言，困难要比我们多，也比我们更艰辛。

遥想当年“留苏”岁月，我们在热情无私的前苏联老师和同学们的帮助下，在我们自己的加倍努力下，刻苦学习，战胜了各种困难，以优异的成绩完成了学业。各门理论课从中世纪文艺复兴到20世纪的文学史、戏剧史、音乐史、美术艺术史、联共党史、美学等四年里的考试全部取得了优良的成绩。四年中周来的导表演专业课成绩也全部都是优秀，他创作的小品《卖唱的姑娘》和我创作的《夜歌》，不仅被专业课导师阿-波夫和玛-克涅别尔选中去参加“莫斯科苏联戏剧家协会”的展演，还得到了前苏联专家们的一致好评。

3. 译著的诞生

1957年，在我们上三年级的时候，周来就开始着手翻译我们的专业课导师玛-克涅别尔教授的戏剧理论著作《论聂米罗维奇-丹钦科导演方法》。他每天上学书包里装着一部又大又厚的字典，利用课余、饭后、假日等各种闲暇时间进行翻译。为了把译著翻译得精准易懂，他想在学成归国前当面向教授请教所有他把握不准的细节问题。玛-克涅别尔教授非常喜欢他，对周来的勤奋好学和一丝不苟的精神大加赞赏，并主动给予他很多帮助，使这部译著最终得以顺利完成。

4. 关于再版

作为一部经典的当代戏剧理论译著，《论聂米罗维奇-丹钦科导演方法》首次出版于1959年。在改革开放初期的1985年由中国戏剧出版社再版。毋庸置疑，该译著已成为“导表演学”和“戏剧教学”中不可多得的优秀教辅和参考书。遗憾的是现在新华书店的书架上已很难找到。

为弘扬发展我国戏剧艺术事业，在中国儿童艺术剧院重视与支持下，这部由周来在五十七年前呕心沥血翻译的经典戏剧理论译著《论聂米罗维奇-丹钦科导演方法》，在周来逝世三周年之际能够再版，得以传承，我想这是件很有意义的事情。

三、殷切的怀念

2011年7月，中国儿艺专门为周来老院长举办了追思会。当时在座的每一位同志的发言都由衷地表达了他们对周来的怀念之情。特别是后来儿艺还专门印制了《缅怀敬爱的周来老院长》的纪念专刊。我流着泪仔细阅读了每一位儿艺老同志的文章和院领导同志的文章，字字句句深深地打动着！与此同时我也真切地感觉到儿艺的同志们对周来的深厚情谊和殷切的思念之情是难以用语言完全表达的。晚年的周来虽然病重在身，但他总是想着儿艺，惦念着儿艺；从没忘记与他曾经一起工作过的儿艺的同志们！几十年来，自始至终周来都深深地爱着儿艺！

中国儿艺的每一届领导，在每一个剧目中都是用“真善美”去陶冶观众小朋友们幼小的心灵，而小朋友们也是用纯洁稚嫩的心灵回馈中国儿艺的大朋友们……中国儿艺不仅是人间心灵净土的精神家园，也是人才辈出的大熔炉。

我爱你，中国儿艺！我要把《缅怀敬爱的周来老院长》纪念专刊里的每一篇文章全部收纳到这本即将出版的《周来导演与译著》一书中。让我们永远保存这段人间美好的记忆！让我们共同珍惜由时光岁月铸就的这份情谊吧！

张奇虹

张阳阳

2014年5月

目 录

序 言	张奇虹 张阳阳 (1)
-----------	-------------

导演艺术

席勒，斗志昂扬的诗人

——《阴谋与爱情》演出有感	周 来 (3)
---------------------	---------

附：话剧《阴谋与爱情》海报	(5)
---------------------	-----

话剧《阴谋与爱情》演职员表	(6)
---------------------	-----

剧情简介	(7)
------------	-----

席勒简介	(8)
------------	-----

话剧《阴谋与爱情》剧照	(9)
-------------------	-----

一次另辟蹊径的尝试

——《保尔·柯察金》编导工作后记	周 来 (12)
------------------------	----------

附：话剧《保尔·柯察金》剧照	(25)
----------------------	------

忆良师 话《转折》	赵云声 (26)
-----------------	----------

附：话剧《转折》剧照	(34)
------------------	------

舞台上第一个领袖形象是怎样诞生的	赵云声 (35)
------------------------	----------

周来导演印象	王铁成 (37)
--------------	----------

舞台译著

《论聂米罗维奇—丹钦柯导演方法》	[苏联] 玛·克涅别尔 著
------------------------	---------------

周来 译	(41)
------------	------

中译本序	(41)
------------	------

引 言	(42)
-----------	------

一、戏剧艺术的美学观.....	(45)
二、深入理解作者的构思是现实主义演剧的基础.....	(58)
三、演员——剧场的灵魂.....	(70)
四、演员创作过程中的“种子”.....	(74)
五、演员创作过程中的“第二计划”.....	(84)
六、演员创作过程中的内心独白.....	(99)
七、演员创作过程中的心理形体行为.....	(106)
八、演员创作过程中语言的作用.....	(134)
九、导演在演出建立过程中的创作功能.....	(139)
结束语.....	(152)
译后记.....	(158)
《舞台调度》.....[苏联]尼·彼得罗夫 著 周来 译	(161)

殷切怀念

周来生平.....	(197)
奔流的力量	
——在周来老院长追思会上的讲话.....周予援	(204)
人格的风范.....雷喜宁	(207)
春天，因他而来	
——缅怀敬爱的周来老院长.....周志强	(209)
他，是那绿油油的叶子.....张奇虹	(213)
他是这样的人	
——深切缅怀周来院长.....尚鸿佑	(217)
心灵的感应.....覃琨	(221)
忆周来导演.....连德枝	(226)
三哭周来.....陈默	(229)
学者型的院长 专家级的导演	
——缅怀敬爱的周来老师.....沈尧定	(231)
恩师周来二三事.....邹赫威	(237)
怀念周来导演.....马莉	(241)
老周，我对您说.....董骥良	(243)

忆周来恩师二三事.....	杨广霖 (247)
周来老师,您永远在我心中.....	倪美玲 (249)
我心中的大师,一路走好.....	洪 流 (252)
迟来的感恩.....	耿莉华 (255)
追思敬爱的周来老院长.....	刘金城 (257)
永远的怀念.....	王 羊 (262)
周来老师永远年轻.....	陈传敏 (265)

周来舞台艺术——周来导演阐述及译著

导演艺术

席勒，斗志昂扬的诗人

——《阴谋与爱情》演出有感

周 来

弗里特利希·席勒是德国文学史上杰出的诗人和剧作家。为了人类美好的未来，他向封建制度进行了终生不懈的斗争。他为伟大的革命思想而写作，他摧毁了时代的桎梏，他斗志昂扬的作品，“洋溢着对整个德国社会挑战和叛逆的精神”（恩格斯语），丰富了德国和世界文学的宝库。

他的代表作《强盗》《阴谋与爱情》《华伦斯坦》《威廉·退尔》等，很早就被译成中文介绍到我国。这些作品充满了反抗暴政、热爱人民思想和革命激情，曾在我国产生过颇为广泛而积极的进步影响。

在纪念席勒诞生二百周年的今天，我们怀着巨大的热情来上演他在青年时期写成的抗暴名剧《阴谋与爱情》。我们之所以选择这个剧本，作为对席勒的纪念，不仅因为它诗情澎湃，而主要愿意肯定的，便由于它是“德国第一部政治的倾向戏剧”（恩格斯语）。

在这出悲剧中，席勒所抨击的，已经不是像《强盗》里那样的“个别的”暴君，而是18世纪德国不合理的社会制度。他通过一个爱情的悲剧故事，揭示那个时代的根本矛盾——宫廷贵族阶级和新兴市民阶级之间的不可调和的斗争；这出戏的主题思想也就在这里。诗人对悲剧女主人公露伊斯和她的父奈——提琴师米勒的不幸遭遇，给予了最真挚的同情；对男主人公斐迪南，在赞美他的激进思想和叛逆行为的同时，也在一定程度上揭露了他自私而阴暗的嫉妒心理，并借此深刻地反映出贵族的阶级局限性；对宫廷贵族中的首恶——宰相瓦尔特及其帮凶伍尔牧，则给予了应得的鞭挞与惩罚。作为“人类辩护士”的席勒，对整个贵族阶级和封建制度下的丑恶的罪行，执行了正义的判决。他呼吁人民起来推翻黑暗的反动势力。席勒

不仅懂得暴露可耻的现实，他更相信着光明的未来，他通过女主人公露伊斯的口说出了自己朴素的理想：“……当差别的界限打破了的时候，当一切可恶的身份的外壳从我们身上剥掉了的时候，当人就是人的时候，我就会带着我的纯洁去见他。”这种相信人们必能战胜苦难，必能获得幸福的乐观主义精神，的确是十分可贵的。它贯串着席勒的整个创作活动，尤其是在他晚年的作品中，有着更完美的表现。例如他曾在《欢乐颂》中号召人们兄弟般地团结起来，他热情地唱出：

拥抱吧！千千万万的人们！

把这个吻献给全世界！

两个世纪过去了，诗人所渴望的关于人类幸福和打破差别界限的梦想，已经在全世界三分之一的人口中成为现实；今天，他的祖国——德意志民主共和国正和苏联、中国等社会主义国家紧密地团结在一起，并肩捍卫着人类的和平事业，飞速地建设着社会主义——共产主义美丽的乐园。但是，诗人生前诅咒的不平等的阶级制度——一切不人道的奴役和罪恶的根源，仍然存在于世界的那些阴暗的角落，他的祖国的西部，人民还在经历着统治阶级强加在他们身上的种种苦难；可是我们有理由坚信，这一切，包括诗人当年所激烈抨击过的贪婪、自私、利己、虚伪、奉承等腐朽的意识和习惯，都在一天天地烂下去。

我们纪念席勒，要从他的戏剧中吸取那进步的人道主义思想，对于阶级压迫制度的决裂的大无畏的战斗精神，从而增强我们摧毁各种残存的剥削阶级意识的决心，使我们更加自觉、更加鼓足干劲地为社会主义，为人类美好幸福的生活而斗争。

附：

话剧《阴谋与爱情》海报

话剧《阴谋与爱情》演职员表

译者：廖辅叔

导演：周来

设计：陈永惊 陆阳春

演员表

出场次序

米勒——提琴师.....	江 水 姜祖麟
米勒太太——其妻.....	兰 樱
伍尔牧——宰相的秘书.....	郭 平 刘宪一
露伊斯——米勒的女儿.....	刘燕生 韩静如
斐迪南——宰相的儿子.....	王 懂 王 冰 王 培
瓦尔特——德意志某公国的宰相.....	姜祖麟 梅熹
卡尔勃——宫廷侍卫长.....	纪 元
米尔佛特夫人——公爵的情妇.....	雷 平 李亚敏
索菲——米尔佛特夫人的侍女.....	李 筠
老侍从——公爵的侍从.....	王 培 曹伯荣 江 水
爱德华——米尔佛特夫人的侍从.....	马 力
宰相府侍从.....	董 是 曹伯荣
法警，邻人.....	本院演员及学员

职员表

助理导演 舞台监督：洪 纬

音乐选曲：关筑声

技术管理：王子凡

灯光设计：钟高燕

化妆设计：王松美

绘景：徐启光

装置：马景明、陈金寿

服装：傅长金、许少嘉

道具：李二成

效果：王立海