

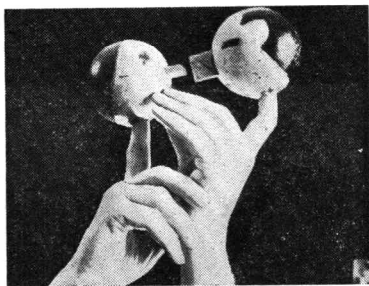

苏联木偶戏

苏联木偶戏

謝·奧布拉茲卓夫等著

李士釗 吳鈞燮 譯

上海人民美術出版社

蘇 聯 木 偶 戲

謝·奧布拉茲卓夫等著

李士釗 吳鈞燮譯

*

上 海 人 民 美 術 出 版 社 出 版

(上 海 銅 仁 路 二 五 七 號)

上海市書刊出版業營業許可証出〇〇二號

上海市印刷三廠印刷 新華書店上海發行所發行

*

開本 787×1092 1/32 印張 1 14/16

一九五七年六月第一版

一九五七年六月第一次印刷

印數 0,001—3,000

統一書號：T 8081 · 2260

定價：四角八分

蘇聯木偶戲

謝·奧布拉茲卓夫

——給不同年齡觀眾看的木偶戲——

1953年是蘇聯國立中央木偶劇院的20周年。在創立的初年，這個劇院包括演員、樂隊、舞台工作者、布景繪制者，連同經理人員在內一共才有10個人。這個劇院曾在學校，少年之家和文化俱樂部里演出它的短小和易于移動的節目。

這個劇院現在已經擴大到原來的20倍。團員達220人。它曾演出一萬六千次，旅行過蘇聯的三百城市和五個國家——波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利、芬蘭和德意志民主共和國（1954年又到過英國——譯註）。國立中央木偶劇院是少數幾個木偶劇院之一，或者至少可以說是唯一的為各種不同年齡的觀眾——從五歲的兒童到成年人——演出的劇院。

本文的作者謝·奧布拉茲卓夫（1901——）是這個劇院的創始人，而且一直是這個劇院的負責人，（現在是：蘇聯人民藝術家）。

藝術是人民中間的一種溝通思想的工具。

一件藝術作品、一本書、一張圖畫、一個劇本或者一個音樂作品的創作者，是根據客觀世界的現象，通過具體地和概括的形象，來對公眾說明他們周圍世界的現象，首先是人們生活的真理。

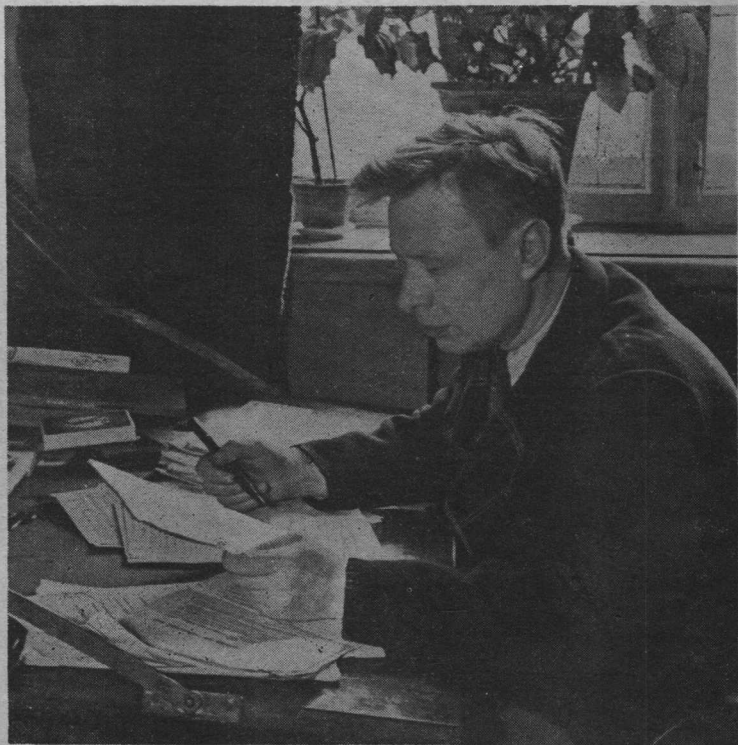
藝術並不是直接訴之于人的理智；它的作用是間接地通過情感與感受。這是藝術的力量。如果一件藝術作品不能影響鑑賞者的心灵，就不能成為藝術作品。因此，藝術在教育上是一種非常有效的工具。甚至在作者說明他的藝術作品並沒有教育上的目的時，而藝術作品的本身還是起着一定的作用。

因為每件藝術作品都在不同的程度上激發某些情感，並且使具有這

些情感的人有所感动，所以，它的效果不是有益就是有害的。

无益的和无害的艺术作品是不存在的。这一点在剧院里表现特别清楚，在那里，戏剧观众的反映是直接的和明显的，我们很容易鉴别一件艺术作品感动观众的程度。

不同的观众成年人或儿童，5岁的孩子或12岁的孩子，他们感情

苏联国立中央木偶剧院创办人、艺术指导、人民艺术家
奥布拉兹卓夫在自己的书房里著书，这本书名称为“我的职业”。

苏联国立中央木偶剧院里的几位著名演員，右起第二位就是奥布拉兹卓夫。

的反应各有不同的。每一个剧院和每一个导演都必须留心考虑戏剧在观众中所引起的是“什么样的”感觉和感情的问题。

20年来的经验使我们获得很大的教训。我们没有抽象地去研究儿童心理的规律，但是这种规律，具体地表现在我们每天的实际工作中了，而且对我们而言，是从我们的实践中所得来的逻辑的结论。

我们发现5岁、6岁或7岁的孩子们总是完全接受他在舞台上所看到的東西，而且毫无疑问地相信木偶全是真实的、活泼的东西。木偶中的狼是一个真实的狼，木偶的兔子——是一个真实的兔子。假如在戏里的凶恶的狼追赶兔子并且咬着它，5岁的孩子就会恐怖惊讶而且哭叫起来。这种场面对于他们只有害处没有益处。然而，在我的看法，他们所知道的“小红帽”的故事，正是在木偶剧院中为孩子们演出的一个不好的典型。当孩子们看到狼先吞食了祖母，后来又吞食了小女孩的时候，就会感到非常恐怖和悲痛。这一个没有趣味的、非常恐怖的悲剧，

对于少年观众是非常伤心的，甚至比“李尔王”与“奥塞罗”的悲哀的命运对于成年人的感触还要沉重的多。

我們所得出的結論：对于小孩子必須不表現任何使他們发生恐怖的东西。戏剧的情节必須非常簡單，或者至少要象一个偵探故事。矛盾必須产生在輕微的誤会或者不幸的自然現象之中，而且不能把主角陷入真实的危險境地。

几年前，我們曾为儿童們演出一个叫做“快乐的小熊”的独幕剧。以一般的悲剧規律去判断它是不可能有条有理的。沒有矛盾，沒有重要的不协和，沒有一个單純的反派角色。但是假如从它的观众的对象而言，还是我們所需要的。这个戲的主题是很簡單的，而且能抓住5岁到7岁的观众們的心情的。

这个戲的目的是教育孩子們养成非常簡單和必要的良好的习惯。

两只快乐的小熊——陶朴与陶巴，他們和祖父母生活在叢林中的一所茅棚里。

小鳥、蜜蜂和魚都是很早就起床的，这时小熊們也該是起床的时候了，好习惯的第一条規則：早晨起床不能太晚。小熊的祖父母做早操，練習举他們的前腿和后腿，甚至搖尾巴。跟着他們再洗臉梳头，而且还要梳全身的毛。少年观众們在看到小熊的祖父在梳肚皮上的毛和搔痒的时候，都尽情地笑起来。

陶朴与陶巴把他們的絨被和被單打开，用小手杖打枕头。整理床鋪有点不合人情，但是样子是很有趣的。而且这种活动是养成好习惯所需要的規律。

他們吃过早飯后，祖父母到市場上去了。小熊們在家里玩耍。吹胰子泡，到河里釣魚，又去打鞦韆。小母熊不幸落到水里弄湿衣服，哥哥（小公熊）用毛巾給她揩干，并到蜂房里去为她取蜜来吃。小公熊为蜜蜂包围而藏在一个大木桶里，祖父母由市場回来时才把他們找到。他們遭到意外的危險是因为好調皮和不服从管教，是对他們缺乏生活經驗的一种責罰。祖父母也沒理由严厉的批評他們，当然每一件事都适当的結束了。

这种木偶戲，初看好象没有什么內容，但是少年观众們非常欢迎，而且确实对他们們有好处。这一点从很多家長的来信中証明了。他們說他們的孩子在戲里学到了好習慣，也开始早操，并在每天早晨整理床鋪。

观众們非常喜欢小熊，我們感到要在舞台上給他們更多的生活。現在已改成完整的兩幕剧了。

第二幕是小熊和他的父母姐姐都迁到城市中。由于过去住在树林里对于城市中的每一件事——煤气爐子、电话、收音机、洗澡盆——都是全无所知。新的生活使他們不知所措。小熊把电话鈴声音当做鳥叫，把无线电广播当做是他父亲說話，以为澡盆的活塞是一条魚。为了这些新的生活經驗，必須向小熊和观众們說明新的生活規律。

熊媽媽回家来了，打发小熊們睡覺。她告訴陶朴說明天要送他到学校去，同时陶巴也要到幼儿园去。小熊們欢欢喜喜地閉上他們的眼睛。牠們的姐姐翻过另一頁日历，明天就是九月一日——学校开学的日子。在这种表演中小熊們的生活和在剧院里孩子們的家庭生活就联系在一起了。

熊媽媽正在为小熊們唱着一只搖籃曲。小熊們在这个戏的演出过程中，已經唱过很多次的这只歌的愉快的曲調，在她的柔和地搖籃曲的旋律中迴响着。

这是一个明亮的月夜，小熊們的黑腦袋的輪廓，顯現在他們的白色的枕头上。

从清晨到黄昏……他們在这从清晨到黄昏的自己的生活中，度过了充滿着友誼、热爱、幸福和溫暖的日子。

为了少年观众們多半在初等学校的一、二年級学习，我們曾由一个真实的情节的啓示以幸福和不幸福的冲突創作了一个“白雪公主的学校”的剧本，因此也成为他們自身的幸运与不幸的矛盾。

实在，这些角色中没有一个受到灾禍的威脅，也沒有发生甚么可怕的事件。霜雪老人与白雪公主对于我們的观众是非常熟悉的。任何一个新年晚会如果缺少了霜雪老人和白雪公主，它就不是十全十美了。

白雪公主决定在森林中为居民們办一所学校，因为她相信这些小动

苏联中央木偶剧院內附設了一所木偶博物館。他們蒐集各国的許多木偶剧历史方面的資料，作为研究之用。奥布拉茲卓夫等演員正在欣賞一个日本戲劇的面具。

物們也要讀書認字，有知識和有礼貌。霜雪老人帮助她，为她的学校創造了一个黑板和很多書桌。

像一个的学校有着一位总是热情可爱的老女工一样，在这个白雪公主的学校里，我們的观众可以高兴地看到一个把事情做得很好的烏鴉，她挤紅莓汁做墨水，把松果用綫穿在一起做算盤，学生們可以用它做算术課。

白雪公主的学校中的第一批学生是兩個兔子，一个刺猬，一个獾和一个松鼠。当她知道小熊与小狼不来进学校的时候感到非常失望，当然他們沒有去学校各有原因，小熊很想到学校去，但是他的媽媽不允許。她媽媽認為讓这样瘦弱的儿子入学是太緊張了，同时又怕他胡鬧。但是小狼却根本不想上学校。他自以为知道的很多，自以为是比别的动物漂亮、灵敏和勇敢。用成人的話說，他是一个不爱交际和自私“自利的”动物。用孩子的話說，他不过是一种“卖弄”的和“自高自大的小傢伙”。

奧布拉茲卓夫除了經常參加木偶劇表演之外，還自己動手創制許多新木偶。

小熊的問題很容易解決了。熊媽媽不能不看出小狼是笨拙和好斗的，而刺猬則是既有禮貌又很勇敢，她決定送她的兒子上學校去，而且他也很高興去。小狼的問題是困難的。故事的情節就建立在如何解決他的問題上。

在學校休息的時候，白雪公主和學生們去溜冰了。這時小狼偷偷走進學校，打翻了墨水瓶，弄髒了地圖，扯破了學生們的筆記本和教科書，當校工烏鴉發現他的惡作劇時，他早逃走了。

學生們對於小狼的行為非常氣憤。他們的這種感情也為觀眾席中的兒童們所分擔。霜雪老人捉住小狼，召開了一次羣眾大會。每個人都注意怎樣責罰他。有的主張打他，有的主張把他驅逐出森林之外。白雪公主和他們的意見不一致。她以為這樣做是打擊他，只能使他變的更壞。如果把他驅逐出森林，他更將什麼都學不到了。

小动物們了解她說話的用意的真實性，同時觀眾們也能了解她的用意所在。但是小狼後來怎樣表示承認他的錯誤呢？

這個問題的答案由霜雪老人找到了。他邀請小狼去參加白雪公主學校的晚會。會上學生們做遊戲并作健康的知識技能的比賽。這樣就會證明是誰知道得更多，是他呢還是小松鼠；是誰更清潔，是他還是小白兔；是誰跑的更快；是他還是小熊或者是刺猬。小狼參加這個會（自然是遲到）。小狼像平常一樣是非常驕矜和傲慢的。當霜雪老人叫每一個小动物綴字的時候，他就在第一個遊戲里遭到失敗了。除了小狼之外，所有小动物都能從容回答。小狼則接二連三的出了錯，因為有很多字他是根本沒有學過的，尤其使他特別難看的是這些字的意義，是由刺猬、獾、甚至小松鼠解釋給他聽的。

很明显，他們兩個之中松鼠是比較聰明的。可是小狼對他自己說，當體力比賽開始時，就該輪到他顯身手了。動物們開始玩「公雞」，這個遊戲是觀眾們自己曾經玩過無數次的。這個遊戲的方法是用一條腿跳，同時用肩膀去撞你的對手，使他失去平衡而不得不用兩只腳站住。然而即使在這個遊戲中，小狼也發現他碰到了勁敵，他被更機靈的兔子打敗了。單單靠體力是沒有什麼辦法的，如果你不運用你的腦力的話。

後來小动物們去滑雪。自負的小狼拒絕去滑雪。他問“我為什麼用這樣的小棍呢？我沒有它也可以滑的很快！”自然，他又失敗了。霜雪老人對他說：“走吧，以後不要這樣的神氣十足啦。”小狼慢慢地走開覺得很難受。不知不覺地他開始感到大家在一起玩是有趣的了，同時感到學校是何等的需要。他不願意成為所有動物中最遲鈍、最愚蠢的一個。他要求讓他到學校中去。霜雪老人與白雪公主商量，白雪公主自己雖然十分願意，但卻要把這件事情交給她的學生們去決定。他們是不是同意接受小狼到他們的學校中來呢？他們是同意的。他們的天然並不喜歡報復，而且他們已經使小狼認輸了。動物們做了一件出乎他們的老師意料之外的事情。霜雪老人曾經送給他們許多樂器作禮物，他們已經用了這些樂器練好一首跳舞的曲子。他們要求白雪公主和小狼轉過身去用手蒙住眼睛，然後把藏在樅樹后面的樂器拿出來，等霜雪老人

点亮了树上的臘燭。白雪公主和小狼再轉過臉來，高興的不得了。小狼又一次地了解到生活在集體中是多麼幸福和美好啊。

這個戲是準備給只比看“快樂的小熊”的觀眾大兩三歲的孩子們看的。然而如你所看到的，它的主題就比較複雜得多。但是，講故事的方法仍然是聯繫實際的方法，觀眾能夠自己認識到他自己的作為就是戲中人物的作為。這不是要使劇中人物和觀眾完全一致的問題。觀眾只要把彼此相似之點加以比較，就能善於把他們自己的生活和劇中人物的生活聯繫起來。聯想是一條大路，一件藝術作品沿着這條路才能達到它的目的地——達到觀眾那里，這是藉助於觀眾熟悉的因素而產生作用的，因為聯想是故事在發展過程中呈現出來的路標和認識標誌而產生的。觀眾總是喜歡遇到這些路標，認識這些細微的然而並不是不重要的事物，例如小動物們把羽毛筆浸入紅莓汁的墨水中，兔子們在做算題時撥動當作算珠的松果等。我強調認識的過程，是因為我認為它對於每一個演員和導演都是很重要的，特別在處理一個兒童的劇本時，要把它牢牢地記在心里。缺少可以認得的因素，任何故事都不能達到預期的效果。

為了10歲到13歲的兒童們演出的節目是什麼呢？他們最多只能對“快樂的小熊”與“白雪公主的學校”這兩個劇的外表上的一些東西發生興趣，而這兩個劇的主題的本身是不能引起他們的興趣的，甚至會使他們感到無聊。

10歲到13歲的孩子們在生活中喜歡作積極的活動。單純的玩球或參加遊戲是不能滿足他們的了。他們要參加比賽性的遊戲和鍛鍊意志與力量，喜歡拍球——足球和水球，在這些遊戲中他們可以看出勝負。他們已不能滿足於單純地到鄉下去散步或賞花。他們要去搜集花木並且把它們進行分類。他們要去遠足旅行或去探勘水源和爬山。他們更喜歡去登高山峻嶺和走懸崖峭壁。

他們在文學作品中所崇拜的人物是大膽的、雄壯的和有事業心的英雄。因此，為這種年齡的孩子們所編的劇本，一定要根據一種有趣的情節和矛盾多的故事去寫作。

但是情節的作用，只是為了隨之而來的主題開闢了一條道路。如果

把情节作为主要的内容則是很危險的。这样做会使英雄主义的勇敢降为冒險主义的失敗。

在好萊塢制作的很多美国的喜剧和偵探片，不惜牺牲一切地去專搞虛伪的情节。这是非常有害的，而且它的害处比成人所能領悟的还大而且厉害的多。

我們为 10 岁到 13 岁的儿童們演出了根据“一千零一夜”的故事所写成的“阿拉亭与神灯”。情节是从貪婪和缺德的大臣，与高尚、美好和勇敢的阿拉亭之間的冲突中产生的。

同样年齡的儿童可以看到普洛特(1628—1703，法国作家——譯註)的“灰姑娘”，在这个戏中女主角的勤勉、溫柔、誠实战胜了她的繼母和异母姊妹們的伪善与邪惡。

我們最近为这种年齡的孩子們演出的一个剧本是“伊利亞·摩罗梅茨——一个农民的儿子”。伊利亞·摩罗梅茨是很多民間故事中的 人物；他曾为保卫基輔而反抗外国的侵略，他是一个偉大的俄罗斯人民的英雄。

木偶戏的作者遇到一件很困难的事情。要把一个史詩的故事改編到舞台上不是很容易的。史詩的語言风格必須改变成對話形式，而且不能失掉时代的情調。角色們所說的話必須联系到現代的观众，特別要使儿童观众們能听懂，同时角色們所說的話要表示出他是生長在第十和第十一世紀的人物。

这个故事基本上是根据历史的眞实来敘述的，但是在形式上他們的敘述是虛構的，或者可以說是誇張的。

根据故事的傳說，伊利亞·摩罗梅茨有 30 年不能伸开他的手和腿，而且他是个瘋子。有一天兩個乞丐来看他，他們多年来走遍了俄罗斯的广大土地，并且在这里、那里和各处去搜尋地球上的各种泥土。他們把一杯酒加上泥土給摩罗梅茨喝下去。他的故乡的泥土中的巨大力量流入伊利亞的脉博之中。他从他坐了很久的櫈子上站了起来，离开了小屋，拾起一块大石头，啊，向“森林的上面，浮云的下头”投了出去。他戴上他父亲的头盔并披起甲冑，拿起他父亲的宝剑，馴养了一匹大

馬，後來出發去建立偉大的事業去了。

這個三幕的複雜的故事是不容易加以重述的。這個戲有一個很長的人物名單，他們的生活環境都常常改變，他們到處活動。布景中包括了伊利亞所住的大木頭所筑成的小屋，強盜索羅維伊所坐的大橡樹，被他呼嘯的聲音震的爆裂而落下的森林中的樹木，符拉吉米爾王宮中的宴會，伊利亞被一個叛徒出賣後帶上腳鐐和手銬所坐過的牢獄，普通的和遊牧的可汗所住的華麗的帳篷，敵人曾打算攻下的基輔克里姆林宮中古式的圍牆和它的鐵城門。

自然，這個英雄的與浪漫的史劇不是我們用穿上三個指頭的手套木偶所能表達出來的，雖然，他們能在“快樂的小熊”中做的很好。在“伊利亞·摩羅梅茨”中我們所使用的是桿杖木偶，這種東西做手勢非常自由靈活和富有表現力，而且能表演很多的身體動作。

它們是些大洋娃娃，長約 60 到 70 公分，在演出英雄伊利亞·摩羅梅茨、杜布里尼納、尼柯基奇和阿廖莎·波波維奇時，尺吋更要大些。

我們的美術家和設計家們所遭遇的很多困難問題之一，是怎樣製造那些高大的馬，特別是伊利亞所騎的那匹馬。它有一公尺半大小，同時在動作上要極其富有表現力，因為要把一匹懂得語言的傳奇中的馬，刻劃的具有人的神態，它作為伊利亞的忠實朋友和伴侶，在故事里佔有很重要的地位。

我們所有的劇本都配有非常豐富的音乐，在這個劇中音乐更是特別重要。音乐必須保持民間曲調的品質，同時在這個戲的戲劇化的動作中要達到高潮，如強盜的叫嘯聲，敵人的鐵騎聲，基輔被包圍時大教堂的唱詩班的歌聲，和當基輔的居民歡迎他們的救星——三個偉大的人物時的教堂的鐘聲。這個劇的結尾是非常幸福和快樂的。

在這個戲里，我們不怕描寫恐怖，或者把矛盾表現成悲劇的情況了。重要的是樂觀主義的曲調，和我們的英雄不只表現了英勇、無畏和堅強，而且真正表現了高尚的品格。

自然，6 歲的孩子們不能領悟這個戲，因為主題的嚴肅，情節的錯綜複雜與角色的戰死等，是不適合他們看的。但是給 10 歲到 13 歲的孩

这是奥布拉兹卓夫正在家里預演一个新节目“音乐指揮員”。奏鋼琴的就是他的妻子，也是他演出木偶剧时的好助手。

孩子們看却是正确的和需要的。因为能鼓舞他們愛祖国，而且夢想着當他們長大的時候，也要象民間故事中的俄罗斯英雄那樣的英勇、高尚和忠誠。

現在我要談的是为成年人所演的木偶戏的情形。为成人們演出木偶戏的理想是来自观众本身的眞实的故事。最初我們以为成人到剧院中來是陪伴孩子們來的。但是后来注意到他們并没有陪伴孩子。不是偶然的，我們的成年观众不断增加。最初我們只在星期六和星期日为成年观众們演出，那时总是客滿的，后来每天晚上也为成人們演出了。

我們开始采用虛構的和浪漫的剧本。我們曾演出卡洛·哥齐(1772—1806，意大利剧作家——譯註)的一个虛構的喜剧“鹿王”和根据果戈里的小說所改編的“聖誕节前夜”。但是我們之所以获成年观众們完全一致的欢迎，是因为我們演出了諷刺剧“奇异的音乐会”。这个戏获得观众

的爱好有两个理由：首先是主题好，其次是諷刺，或者是由于非常明确的諷刺手法。

在木偶剧院里成年的观众們对于戏的反应，要比儿童們对于任何其他戏剧形象的反应特别有力而且清楚。

小孩子們非常相信木偶戏中所描写的事物的眞实存在，特别是对于动物的存在，同时当 10 岁或 13 岁的孩子們完全为情节的魔力及其发展所折服的时候，就用他們的眼淚和愉快的呼喊来表現他們的感情——但是成人們，虽然讚揚地說：“我們簡直忘了是在看木偶戏”，然而一个木偶做的虎与狼并不能使他們害怕，虽然它們也能大声咆哮，但却不能使他們感到像对于一个經常演出的戏剧或电影一样的深刻。

如果对木偶給予以过份的心理分析和使主题具有过份的戏剧性的誇張，成年人馬上就不相信它了。

木偶，因为它的大小（不管它是多么大）和它的实体上的限制（不管它做的怎样灵巧）以及特殊的造型（即使它的嘴和眼都能动），如果作者和导演企图以它完全代替一个有生命的演員，一个眞实的人，那它会显得輕弱无力而且是可笑的。这一点在为成年人演出的木偶戏中特别清楚。但是木偶也有机会給予导演可以強調人类天性的某些个别特征以及在一定範圍內創造出鮮明突出的典型形象，使他有可能在为成人演出的木偶戏中加进去被諷刺的形象。在木偶戏里面，必有一些諷刺意味，否則，木偶戏中抒情的感人的要素，对于成年观众，也只有表面的价值。

在喜剧“鹿王”中是充滿諷刺的。在果戈里的“聖誕节前夜”抒情剧中滲透了諷刺的微笑。同样的諷刺，以及挖苦和刻薄，表現在溫柔而同时又尖銳諷刺的剧本“奇异的音乐会”之中。

近来，通过木偶描写人物品質已达到最大的可能性。这些木偶已不是沒有力量的，他們能做任何事情。他們嘲笑男中音歌者已失去了他的声音，但还在那里唱費加洛的抒情歌，裝腔作勢地来补救他的缺点；它嘲笑 18 个月的天才嬰兒，嘲笑陈腐的穿着燕尾服的“講礼貌的先生”，嘲笑馬戏团的馴獸專家把獅子騎在馬背上同时馬又騎在獅子身上，嘲笑茨

苏联国立中央木偶剧院的创办人、领导者、苏联人民艺术家奥布拉兹卓夫曾于1952年来我国访问过，这是他在北京表演穆索尔斯基“摇篮曲”的一个镜头。