

以镜照人

上海戏剧学院优秀毕业生表演艺术研究

第二辑

陈明正 主编

漓江出版社

J812-53
20121
2

上海高校人文艺术创新工作室——上海戏剧学院表演艺术创新工作室研究项目

以镜照镜

上海戏剧学院优秀毕业生表演艺术研究

第二辑

陈明正 主 编
丁 盛 副主编

漓江出版社

上海高校人文艺术创新工作室
——上海戏剧学院表演艺术创新工作室研究项目

图书在版编目(CIP)数据

以镜照镜:上海戏剧学院优秀毕业生表演艺术研究.第2辑/陈明正 主编.
—桂林:漓江出版社,2011.10
ISBN 978-7-5407-5306-1

I. ①以… II. ①陈… III. ①表演艺术-文集 IV. ①J812-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 167996 号

出 版 人:郑纳新
组 稿:郑纳新
责任编辑:庠文妍
装帧设计:李 佳

漓江出版社出版发行
广西桂林市南环路 22 号 邮政编码:541002
网址:<http://www.lijiangbook.com>
全国新华书店经销
销售热线:021-51698622-883

杭州富春印务有限公司印刷
(杭州桐庐瑶琳镇新村路 3 号 邮政编码:311515)
开本:787mm×1092mm 1/16
印张:26.5 字数:270 千字
2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷
定价:80.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印单位联系调换。

1945年上海剧专(上海戏剧学院前身)校园

1955年搬进华山路,1957年建造教学红楼,“文革”后不断扩建,此为21世纪的上海戏剧学院校园

目录

Contents

1 | 出版缘起 | 编者

4 | 总序 | 陈明正

7 | 杨在葆篇

11 | 自勉诗三首 | 杨在葆

13 | 男子汉杨在葆 | 代琇、庄辛

17 | 改造·学习·创造——记创造肖继业的体会 | 杨在葆

25 | 演一个朴朴实实的中国式将军 | 杨在葆

31 | 你的血也是热的——评杨在葆在《血，总是热的》中的表演 | 佳明

39 | 关于当前影视表演的对话 | 杨在葆、刘诗兵

45 | 焦晃篇

49 | 焦晃：他是一棵大树 | 赵耀民

62 | 在胡导教授《戏剧表演学》研讨会上的发言 | 焦晃

68 | 59届的赫列斯达柯夫 | 焦晃

73 | 一颗明亮的星——记焦晃 | 胡伟民、刘永来

80 | 焦晃的创作魅力及人物形象创造 | 胡导

86 | 焦晃：我就是康熙 | 林洪桐

91 | 张先衡篇

95 | 春雨渗土——记上海青年话剧团演员张先衡 | 王公序

102 | 真实·准确·鲜明——创造角色的追求 | 张先衡

107 | 演戏·演人·演心 | 张先衡

112 | 一个有魅力的演员——漫谈张先衡的表演特点 | 王频、谢德辉、徐明

116 | 眼睛 | 梁国伟

117 | 李家耀篇

121 | 李家耀：他有一根“喜剧神经” | 李涵

132 | 莫里哀笔下的“滑稽人”——我演阿巴贡 | 李家耀

140 | 喜剧表演浅说 | 李家耀

154 | 我所知道的李家耀 | 黄佐临

157 | 李家耀喜剧创造心理初探 | 曹树钧

165 | 张名煜篇

169 | 沉思往事立残阳 | 张名煜

179 | 在巴金家演戏 | 张名煜、袁国英

182 | 演戏断想 | 张名煜

189 | 浅谈李渊形象的产生 | 张名煜

194 | 从演员的控制谈起 | 张名煜

199 | “骆驼”的脚印——记上海青年话剧团演员张名煜 | 王公序

207 | 祝希娟篇

211 | 祝希娟：个性鲜明的艺术家 | 胡伟民、刘永来

218 | 我是怎样演戏的 | 祝希娟

224 | 从女奴到战士——我是怎样塑造琼花的 | 祝希娟

236 | 略谈李楠形象的塑造 | 祝希娟

241 | 琼花：从女奴成长为光辉的战士——评祝希娟在《红色娘子军》里的表演

| 董友道

246 | 动于衷要形于外——记祝希娟的表演 | 张马力、吴亚山

255 | 任广智篇

259 | 路，是走出来的——回顾艺术人生中几个难忘的片断 | 任广智

271 | 紧紧抓住角色的个性特征——漫谈在《毋忘我》中扮演董克实 | 任广智

276 | 我“听”《闹钟》 | 蒋星煜

278 | 在“普普通通”上做文章——记上海青年话剧团演员任广智 | 胡伟民、刘永来

283 | 李祥春篇

287 | 我的几个瞬间 | 李祥春

300 | 一位性格演员——李祥春表演艺术初探 | 维国

307 | 探索中国式的表演学派——评李祥春的表演艺术 | 叶涛

313 | 俞洛生篇

317 | 寻求真实之路 | 俞洛生

330 | 我演杨一虎 | 俞洛生

335 | 《留守女士》和小剧场戏剧——导演摘记 | 俞洛生

346 | 《留守女士》与观众的空间距离和心理距离 | 荣广润

350 | 若即若离 不即不离——观小剧场话剧《留守女士》心得 | 戴平

353 | 刘子枫篇

357 | 刘子枫诗文 | 刘子枫

359 | 要把角色演到最精彩！ | 口述/刘子枫、采写/方舟

368 | 一个话剧演员对电影表演的追求 | 刘子枫

377 | 性格与性格化 | 刘子枫

391 | 演员的应变力——谈刘子枫的电影表演艺术 | 郑洞天

394 | 谈刘子枫的表演艺术 | 张仲年、陈加林、张马力

406 | 后记 | 编者

出版缘起

上海戏剧学院建校65年来，为中国的戏剧影视事业培养了一大批艺术人才，学校规模虽小，影响却很大。回顾学校的历史，我们会看到学校有许多优良传统。

1945年建校后，众多中国话剧的开拓者、著名戏剧家都曾在学院任教，田汉、洪深、欧阳予倩、李健吾、赵景深、安娥、顾仲彝、凤子、曹禺、陈白尘、黄佐临、吴仞之、杨村彬等名流济济一堂，校长熊佛西是农民戏剧的创始人，教务长朱端钧是上海四大导演之一。

50年代，学校还聘请了早期左翼戏剧联盟领导人之一赵铭彝，舞蹈家吴晓邦、胡蓉蓉，作曲家沙梅、刘如曾，声乐家蔡绍序，剧作家陈西禾，表演艺术家丹尼，昆曲艺术家方传芸，舞美设计家孙浩然与徐渠，美术家韩尚义、徐甫堡，名导演胡导等艺术家来校任教，金山、赵丹、张瑞芳、于是之等表演艺术家也都满怀热情地来我院授课，赵丹所著的《地狱之门》就是他多次授课的讲稿，可见他们授课之认真。

列举了这么多专家名师，是想说上海戏剧学院是一所继承着中国话剧优良传统的学校。解放后，解放区和部队的许多文化艺术领导苏堃、杨进，戏剧骨干田稼调到学院，在50年代整个戏剧教育蓬勃发展的过程中，成为教学的领导和中坚力量。

50年代我院还请了几位苏联专家来授课。第一位是莫斯科艺术剧院总导演列斯里，他可谓是斯氏体系嫡传。第二位是莫斯科史楚金戏剧学校的校长库里涅夫，他是瓦赫坦柯夫学派的，提倡“体验”与“表现”结合（即将斯氏体系的现实主义体验学习派和梅耶荷德象征主义表现学派结合起来，称之为“综合派”）。第三位是苏联女专家列普柯芙斯卡娅，她是列宁格勒戏剧学院的功勋教授，她的任务是在我院办表演师资进修班，同时指导59级本科班的表演教学。她在上海戏剧学院教学整整两年，从

表演元素到大戏、从解放天性到角色创造，教学系统、全面、扎实而富有成效。我们所学的并非是书本上的斯氏体系，也不是初期的斯氏体系，而是发展了的斯氏体系，它对建立我院的表演教学体系至关重要。

我院的表演教学体系还融合了民族戏曲的传统。建院初期，学校特别重视向民族戏剧学习，邀请了梅兰芳、周信芳、盖叫天、俞振飞、袁雪芬、红线女、马金凤等戏曲表演艺术家来学院讲学，并进行示范演出。

表演系在当时开设了戏曲表演课、戏曲形体课，邀请方传芸等几位戏曲表演艺术家，根据话剧的特点和需要，创造性地编排了一整套基本功的教材。中国戏曲程式是对生活的艺术提炼，充分地传达出中国人的民族气质，对话剧演员形体训练、肢体力度、气息、重心的掌握都有好处，对身体的灵活性、爆发力、手眼身法步的表现力，都有超过其他形体训练的作用。这是我院表演教学的一大特色。

朱端钧先生是一位熟悉中国戏曲的大导演，他导演的沪剧《星星之火》、《蝴蝶夫人》是经典之作。他执导的田汉的历史剧《关汉卿》，欧阳予倩的《桃花扇》、《年青的一代》、《雷雨》、《曙光》均有中国古体诗词的意境，把话剧提升到了诗的境界。他是中国话剧民族化的一面旗帜，他的学术思想对上海戏剧学院表演系教学体系的建立影响很大。

因此，我院的表演教学体系并非是苏联斯氏体系的翻版，而是以斯氏“行动”为纲的体系，融会了民族戏曲与中国话剧传统，形成了自己的特色。

“文革”后，我院没有停步不前，召开了“重新评价斯氏体系”的研讨会，组织了“表演进修班”、“舞美进修班”，排演了《清宫外史》、《霜天晓角》等剧目。朱端钧先生组织青年教师调研表演基础教学，亲自给教师排演《雷雨》，以加强基本功训练和教师的实践。我院青年教师顺势大步前进，先后排演了莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》，奥尼尔的《悲悼》，契诃夫的《海鸥》等世界名剧。

在黄佐临先生指导下，表演系组织起实践研究小组，按格洛托夫斯基训练方法进行训练。为加强演员创造性格与性格化的能力，进行了动物模拟、观察生活等练习。同时积极研究迪伦马特、布莱希特、荒诞派等西方各种流派戏剧，先后排演了《物理学家》、《小市民的婚礼》、《四川好人》和《等待戈多》等剧目。

我们认为，作为一所艺术院校，对任何一种流派，不论个人喜欢还是不喜欢，都

不应否定，而是要研究它、了解它，善于发现各个流派的价值，拓展我们的教学思想和手段。真正伟大的艺术流派之间不是死对头，而是可以相互借鉴的。现实主义创作方法不可能被否定，现实主义是创作的基础，表现主义、象征主义，甚至是荒诞派戏剧都可以兼收并蓄，相互交融。

改革开放后，不少欧美专家来校讲学，请进来，走出去，学院表演教学已形成了多元化的局面，培养了许多优秀演员，排演了许多具有全国、甚至国际水平的剧目，产生了很大的社会影响。

在2007年中国话剧百年之际，我们在想，作为上戏人我们应当承担起传承学院优良传统责任。纪念过去，重要的不是颁奖，不是热热闹闹地开庆祝大会，而是要扎扎实实地总结过去，把好的东西继承发扬。总结研究不能闭门造车，其中重要的一环，就是要好好地研究我院优秀毕业生的成就。研究他们，不仅可以反映中国戏剧、影视发展的部分概貌，更重要的意义在于，通过他们的创作实践来检验我们过去的教学和今天的教学，只有进行科学的比较、分析和研究，才可能形成更为科学的表演教学体系。

在上海市教委的支持下，上海戏剧学院表演艺术创新工作室成立了，工作室最为重要的工作之一，就是完成我们的宿愿，对我院表演系校友进行研究。

表演系优秀毕业生众多，如何框定范围是一个难题。征求了学院领导、专家以及老师们的意见后，经过慎重考虑，工作室选取了一些艺术成就卓越、社会影响较大、并且获得过“梅花奖”、“文华奖”、金鸡奖、金鹰奖、百花奖、“白玉兰奖”等主要文艺奖项的校友，先行进行总结和研究，再逐步深入扩展。

这些校友的经验和成就，是学习表演的一面镜子，我们希望“镜镜相照，影影相传”，把好的经验传承下去，故而用“以镜照镜”命名这套丛书，希望掀起一个艺术交流的热潮。

上海戏剧学院表演艺术创新工作室

2011年1月

总序

伟大的时代，需要有伟大的记忆。

这套丛书荟萃的校友，从七八十岁、五六十岁到三四十岁都有，拉开距离来看，他们的人生经历与创作，反映了一个时代。

每本书都选择了我校毕业的十位表演艺术家，收入了与他们相关的代表性的文章。这些文章分为三个部分：一是艺术人生；二是创作经验与表演理论；三是专家评论。

出这套书的目的，是要总结校友们艺术创作的经验，但当读完他们的人生与艺术经历后，我浮想联翩。他们每个人都卷入了历史变革的洪流中，曲曲折折、跌宕起伏，快乐和痛苦，成功和失败，人人都经历过。他们艰苦奋斗，坚忍不拔，虔诚敬业，人人有一份沉甸甸的责任心，通过他们的脚印，可以唤起历史的记忆，振奋起精神，这不重要吗？

他们为那个时代创作了历史人物、革命家、学者、艺术家、工人、农民、军人、企业家、革新者、时代青年等许许多多的艺术形象。这些艺术形象，反映了那个时代人们的生存状态，那个时代的人文理想，以及那个时代的变革，不正是一种特殊的记载和贡献吗？

再看看他们艺术创作的经验，虽然都出自上海戏剧学院，但每个人的人生之路和艺术创作方法都不一样，然而，他们都成功了。他们之所以能获得成功，除了天分以外，还在于他们不是教条主义者，不盲目崇拜，不人云亦云，而是善于独立思考，广泛吸收，融会贯通。他们在艺术实践中也远非一种方法一统天下，而是百花齐放。他们能从各自的实践中悟出独特经验，大胆地提出了自己的论断，观点明确，概念清

楚，论证翔实，富有创造性。涉及“直觉”、“本能”、“体验”、“体现”、“天性”、“从自我出发”、“表现”、“理想范本”、“心象”、“性格与性格化”、“本色”、“两个自我”、“化身”、“下意识”等表演创作的各个方面。

学术研究贵在独立思考。实践是检验真理的标准，艺术实践也是如此。艺术应有其规律，但艺术更为感性化、个性化，不可能完全是一个模式。他们的艺术实践，是最生动的表演艺术教材，也是我们最好的研究对象，从中我们有可能检验一直以来被奉为经典的表演理论的优点与不足。

阅读了所有文章后，我强烈地感受到他们是理想主义者，一生都在追求艺术的真、善、美。表演艺术本质上是对人的心灵的解剖和对人的命运的关注。人类的伟大心灵，需要伟大的艺术家来呈现。

虽然他们是功成名就的艺术家了，然而，回忆起往事，回忆起母校，回忆起老师，个个都流露了感激之情。我们可以看到，那个时代老师对学生的影响是终生的。他们从老师身上学会了如何做人，如何演戏，然后深深地扎根在自己生活的土地上，创造了一个个具有生命力的艺术形象。

他们的人生经历与艺术成就，不仅对青年演员有启示，也是中国戏剧影视事业的宝贵财富。

陈明正

2011年1月

一、論學問之重要。學問者，人生之寶也。人不可不學。學之有裨於世者，莫如經史子集。此四部書，乃古人傳授之寶，不可不讀。且學之有裨於身者，莫如詩書禮易。此四部書，乃古人傳授之寶，不可不讀。

二、論學問之方法。學問之道，貴乎博學。博學之道，貴乎專心。博學者，博採衆長，不偏不倚。專心者，專攻一藝，不雜他求。博學而後專，專而後博。此學問之正法也。

三、論學問之價值。學問之價值，在於能使人明理。理明則心平，心平則氣和，氣和則神清。此學問之益於人也。且學問之價值，在於能使人進德。德進則業興，業興則家昌，家昌則國治。此學問之益於世也。

四、論學問之地位。學問之地位，在於能使人尊貴。尊貴之道，貴乎有德。德有則尊，尊則貴。此學問之益於人也。且學問之地位，在於能使人顯赫。顯赫之道，貴乎有功。功有則顯，顯則赫。此學問之益於世也。

五、論學問之精神。學問之精神，在於能使人奮發。奮發之道，貴乎有志。志有則奮，奮則發。此學問之益於人也。且學問之精神，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

六、論學問之境界。學問之境界，在於能使人超脫。超脫之道，貴乎有悟。悟有則超，超則脫。此學問之益於人也。且學問之境界，在於能使人豁達。豁達之道，貴乎有德。德有則豁，豁則達。此學問之益於世也。

七、論學問之力量。學問之力量，在於能使人強大。強大之道，貴乎有德。德有則強，強則大。此學問之益於人也。且學問之力量，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

八、論學問之智慧。學問之智慧，在於能使人聰明。聰明之道，貴乎有德。德有則明，明則智。此學問之益於人也。且學問之智慧，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

九、論學問之勇氣。學問之勇氣，在於能使人勇敢。勇敢之道，貴乎有德。德有則勇，勇則敢。此學問之益於人也。且學問之勇氣，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

十、論學問之力量。學問之力量，在於能使人強大。強大之道，貴乎有德。德有則強，強則大。此學問之益於人也。且學問之力量，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

十一、論學問之智慧。學問之智慧，在於能使人聰明。聰明之道，貴乎有德。德有則明，明則智。此學問之益於人也。且學問之智慧，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

十二、論學問之勇氣。學問之勇氣，在於能使人勇敢。勇敢之道，貴乎有德。德有則勇，勇則敢。此學問之益於人也。且學問之勇氣，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

十三、論學問之力量。學問之力量，在於能使人強大。強大之道，貴乎有德。德有則強，強則大。此學問之益於人也。且學問之力量，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

十四、論學問之智慧。學問之智慧，在於能使人聰明。聰明之道，貴乎有德。德有則明，明則智。此學問之益於人也。且學問之智慧，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

十五、論學問之勇氣。學問之勇氣，在於能使人勇敢。勇敢之道，貴乎有德。德有則勇，勇則敢。此學問之益於人也。且學問之勇氣，在於能使人剛毅。剛毅之道，貴乎有德。德有則剛，剛則毅。此學問之益於世也。

杨在葆 篇