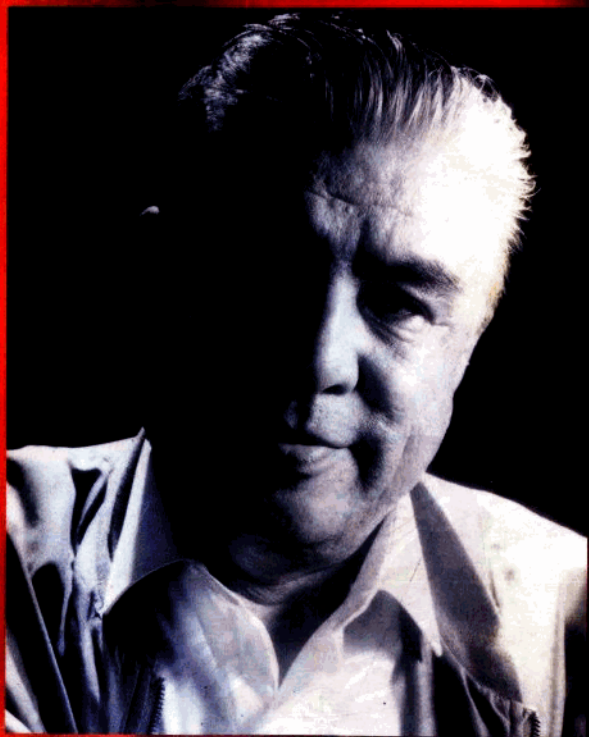

戏剧人生

李默然 著

春风文艺出版社

戏剧人生

李默然

春风文艺出版社

辽新登字3号

戏剧人生

Xi Ju Ren Sheng

著 作 者: 李默然
责任编辑: 邓荫柯
责任校对: 晓春 惠凡
封面设计: 王吉厚

出 版 者: 春风文艺出版社
邮 编: 110001
地 址: 沈阳市和平区北一马路108号
电 话: 3864927

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂
地 址: 沈阳市皇姑区北陵大街17号

发 行 者: 春风文艺出版社

字 数: 430,000
开 本: 850 × 1168 ¹/₃₂
印 张: 23 ¹/₂
印 数: 1 - 2000
版 次: 1996年9月第1版
印 次: 1996年9月第1次印刷

ISBN 7 - 5313 - 1679 - X / I · 1469

定价: 35.00元

人民的艺术家

——李默然的《戏剧人生》序一

曹 禺

闻知春风文艺出版社要出版李默然的《戏剧人生》一书，心中不禁生出一丝感叹：像李默然这样的艺术家，早就应当有人为之著书立传了，因为他和他的艺术创造，早已不是他个人，而是全社会的宝贵财富。在李默然走过了50年的戏剧人生之旅后，在辽宁终于有人做了这一对中国戏剧界乃至整个文艺界来说都具有重要意义的工作，令人感到殊为欣慰。编者嘱我作序，于是欣然从命，为了中国的话剧艺术，也为了我与默然先生的友谊。

我是通过话剧艺术得识默然先生的。50年代，李默然随蜚声全国的东北人民艺术剧院进京演出苏联话剧《曙光照耀着莫斯科》，他在剧中扮演主人公库烈聘，他那独树一帜的表演风格和精湛的演技征服了首都观众，震动了中国话剧界，开始形成全国性的艺术影响。此后，我还陆续看过他主演的《报春花》、《李尔王》等多部剧目以及《甲午风云》、《兵临城下》、《花园街五号》等

影片。当然，他还演过我的旧作《日出》，当时的演出阵容中，尚有辽宁人民艺术剧院著名的王秋颖、魏华门、白玲、赫海泉等优秀表演艺术家，演出阵容堪称国内一流。50年代进京演出时受到了极高的评价，我以为，那是我看过的最完美的《日出》。应当说，我是通过李默然富于才情的艺术创造认识他并由之建立了深厚的友谊的。从事表演艺术的人，经过正规训练和反复磨砺要具备较高的技术素养并不难，难的是进入一种自由的境界，形成一种自然的魅力，此二者是表演艺术的最高层次，不是每个人都能达到的。正是在这一点上，李默然显示了过人的天赋。他的表演艺术，千变万化，精警独到，于平易中见深刻，于质朴中见脱俗，已进入一种收放随心挥洒自如的自由之境。他的戏，大都具有恢宏的艺术框架和磅礴的艺术激情，表现出雄奇阔大的气势和勾魂摄魄的魅力。这是一种壮伟刚健、情幽意远的男性的魅力。有人把他的表演艺术称为“北派”或“李派”演剧艺术，是对他独特的艺术风格的认定。必须承认，李默然是中国当代话剧史上有限的几位自成一格、成就卓著、贡献突出的表演艺术家。

李默然对话剧表演艺术的贡献，主要表现在他对话剧民族化的不懈努力和执著探索。话剧艺术在本世纪初传入我国，与我国的民族文化和历史背景相融合，走过了一条探索、开拓的发展之路。前辈艺术家除了为我们留下反映现实生活的优良传统外，也为我们留下了使这一“舶来”的艺术样式注入民族文化精神和气派的不断开拓的精神。任何艺术，只有经受民族文化精神的滋养，才可能富于个性和生命力，才可能为特定的民族文化群体——广大人民群众所接受，才可能自立于世界文化之林。李默然正是这样一位勤奋的耕耘者。他50年的艺术生涯，始终体现着一个不变的宗旨：执著地探索民族化的话剧表演艺术。他的表演

艺术，既有斯坦尼斯拉夫斯基体系的精华，更有民族戏曲艺术的深刻影响，既有深刻的内心体验，又有丰富的技术手段。因而，他的表演艺术富于中国民族文化深厚、博大的内在美，又有中国北方文化质朴、刚健、凝重、峭拔的力度美。前者造就了他的表演艺术丰富、广博的内在蕴含，后者赋予他以独特的精神气质。李默然几十年一直深受我国广大人民群众的喜悦，正是对他的探索创造的最好的回报。

李默然是有着鲜明的政治信念和明确的艺术主张的艺术家。像他这样的早年就投身于革命的文艺队伍，在革命战争的环境中接受党的教育，随着中国的社会主义革命和建设事业的历史进程成长起来的艺术家，他的政治信念和艺术主张是高度一致的。他历来主张，一个合格的社会主义文艺工作者，首先要努力达到思想的成熟。思想的成熟可以使我们坚持正确的文艺方向，不走弯路，不脱离生活和人民群众，也可以保证我们更深刻、更准确地理解、认识生活，创作出更新更美的艺术作品。50年来，他就是用这样的标准严格要求着自己，用社会主义的文艺思想指导自己的艺术创作。在他的创作中，处处洋溢着对生活对艺术独到不凡的理解和发现，处处涌流着时代、生活、人民的情绪。正因为如此，他才能够成为一位影响了当代中国社会生活长达半个世纪的表演艺术家。

很少有人能像李默然那样保持这样久远的艺术青春。50多年来，他从未停止过艺术创作活动。从24岁时的库烈聘，到33岁时的邓世昌，从52岁时的李健，到59岁时的李尔，直到67岁时的贾泽，他走过了一条不间断的持续探索的艺术道路，为人民群众留下了一连串闪耀着生命灵光的人物形象。这些，我以为首先来自他强烈的社会责任感。中国话剧艺术的一个优良的传统，

是与现实生活紧密相联的大众性、人民性。李默然的表演艺术始终贯穿着这一传统。“邓世昌”之所以成为人民群众家喻户晓的艺术形象,是因为这个形象适应了当代中国人民建设强大的社会主义国家的爱国热情。《报春花》之所以轰动全国,是因为它在特定的历史时期说出了人民群众积郁已久的心里话。在中国社会发展的不同历史时期中,他都努力地用自己的艺术创造为之服务。他的艺术,是民族化、生活化、时代感的产物,具有深厚的文化广延度。越是民族的,越是世界的,他把自己以及中国的话剧艺术带出了国门,带到了世界演剧艺术的讲坛,形成了巨大的国际性影响。

作为一个表演艺术家,李默然不仅以自己的艺术实践、艺术思想、艺术风格影响了他所在的剧院的艺术发展,而是影响了整个辽宁省的文艺事业的发展,他已成为辽宁文化艺术事业发展的一面旗帜,这是一个表演艺术家所能达到的最高境界。近年来,国内艺术理论界已有人注意到了这一文化现象并进行了研究,我以为是非常有眼光的。李默然是北派演剧艺术最杰出的代表人物,他身兼辽宁省文联副主席、辽宁省戏剧家协会主席之职,多年来为辽宁文艺事业的发展辛勤劳作:把自己的艺术智慧和经验扩展到更广阔的文化领域中去。辽宁省每一次重大的艺术活动,都有他不辞辛劳的身影。这种影响是历史性和根本性的,它有可能对一个地区文艺发展的趋向和特征产生支持。

李默然一生从事话剧表演艺术,他的全部生命、智慧、情感都为话剧艺术而燃烧。对于一个优秀的表演艺术家来说,50年的艺术经历本身就是一笔巨大的财富。50年中,他演过古今中外各种题材、各种人物,演过话剧、歌剧乃至小剧场戏剧,演过电影、电视剧,他的每一次创作都能给人带来惊奇。他对话剧以及

影、视表演艺术的实践和探索,是中国当代话剧史上重要的篇章,认真地总结它,对中国话剧表演艺术的发展具有重要的历史意义。李默然又不仅仅是个表演艺术家,他是全国政协委员,中国剧协副主席,多年来一直活跃于中国社会的政治、经济、文化生活中,广泛参与社会上各种对人民、对社会有益的活动,在更高的层次上为戏剧艺术的繁荣发展贡献力量。晚年依然保持着旺盛的工作热情,为话剧艺术的发展繁荣忧劳奔忙,表现了一个艺术家为艺术献身的可贵精神。

好在默然同志不仅仅是一位艺术实践家,而且是一位勤奋的作家。在艺术创作之余,他从未间断过总结、探讨和思索,并用文字写了出来,留给戏剧界的朋友们。他著有24万字的《李默然论表演艺术》,是中国话剧界抢手的学术专著。他还写下大量的总结表演艺术、纵论文化艺术各类论题的文章,这些,都记录着一代艺术家深邃的思考和宝贵的经验,是中国话剧界极其珍贵的艺术财富。而许多由研究家、作家、记者撰写的以李默然为研究对象的文章,更是从多角度、多侧面、全面、深刻地表现了一代艺术家的风范,对他的艺术风格进行了大量的探讨、分析。这些,也是中国话剧艺术的宝贵资料。孙浩同志把这些不同类型的资料进行归纳、整理并编辑出版,其意义不仅仅在于对李默然同志个人从艺50周年的纪念,更在于为中国话剧艺术提供了一部具有重大历史意义的珍贵文献。

做李默然这样的艺术家是愉快的,因为他拥有广大的观众群。

做李默然这样的艺术家更是自豪的,因为他的生命、情感和智慧,可以在他所创造的艺术世界里走向永恒。

1986年在看了《李尔王》的演出之后,我曾面嘱李默然同

志：“要注意身体，因为你的身体不只是属于你自己的，而且是属于全国人民的。”在默然同志从艺50周年志庆的时刻，我再次重申以上祝愿，祝默然同志保重身体，健康长寿，最大限度地延长自己的艺术生命。为了中国的戏剧事业，更为了无以数计的爱戴你的观众。我相信，默然同志为中国戏剧事业贡献力量的日子，不应当仅限于50年。

谨以此为之序。

1996年7月

德艺双馨 大师风范

——李默然的《戏剧人生》序二

曹伯纯

从事艺术工作的人，最大的幸福与快慰并不在于“著名”、成“星”，而在于真正地、长久地拥有广大观众，受到人民群众的爱戴。这样的艺术家，必定是把艺术当成生命的人，是从思想到艺术都与人民群众息息相通的人。这样的人，不可能成为“只领风骚一两年”的“流星”，而必将成为魅力久远的“恒星”。李默然就是这样的艺术家。

默然同志在戏剧舞台上奋斗、奉献，迄今已经50个年头了。50年来，无论政治、文化生活中发生怎样的风云变幻，他都坚持用党员艺术家的标准严格要求自己，坚持贯彻党的文艺方针，孜孜以求地探索表演艺术的真谛，精益求精地创造了一个又一个光彩夺目的人物形象，满腔热情地用自己的艺术为广大人民群众服务。默然同志以心血与智慧的创造，为广大人民群众、为中国话剧史留下了一条璀璨夺目的人物画廊：邓世昌（《甲午风

云》)、李健(《报春花》)、李尔(《李尔王》)等等,这些几乎成了默然同志的代称,足以穿过历史的云幔长留于中国戏剧的史册。默然同志的艺术创造,一是从生活的现实出发,体现了时代的需要;二是包容着丰厚的文化内涵,经得起历史的检验;三是深刻的主题和完美的艺术呈现,具有可流传性;四是深厚的艺术功力,别致的创作视角,丰富的艺术技巧,表现出鲜明而独特的艺术风格和特色。正因为如此,他和他的艺术才经得起人民和历史的選擇,影响了几代中国青年,他的艺术魅力才得以历 50 年而不衰。我们说的大师风范即在于此。

达到这种境界的艺术家,必然是品德高尚,具有美好的思想情操和多方面素质的人。戏剧表演是人的艺术,人的艺术需要崇高的精神和健全的人格作支撑。默然同志在文章和讲学中,常举京剧表演大师梅兰芳在日伪时期不为日本帝国主义的威逼利诱所动,蓄须明志,以及程砚秋先生荷锄耕田的例子,认为它表现了一代宗师崇高的民族气节。没有优秀的人的品德,就不可能在精神世界的建构上达到真善美,就不可能洞悉生活和艺术的真谛。所以,众多的“流星”与“恒星”,普遍的艺术工作者与艺术大师之间真正的差距就在这里。默然同志的人品在中国戏剧界是有口皆碑的,他对戏剧艺术的无比热爱,他强烈的社会责任感,他对剧院和青年同志的悉心关怀,他严于律己的凛然正气和宽以待人的广阔胸怀,都为从事戏剧艺术的人作出了榜样。以默然同志的艺术威望和巨大影响,只要他稍稍考虑一下个人利益,就可以有无数的机会为自己带来巨大的经济利益。可是他面对社会上各种潮涌而至的诱人机会却不为所动,他不愿把自己的艺术变成个人谋利的手段,更不愿意让金钱耽误了自己还要操劳的许多大事。在当年那场著名的“三九胃泰”广告风波中,生平

第一次做广告的默然同志用自己的艺术劳动为中国剧协、辽宁剧协赢得了急需的业务经费，在蒙受社会上各种猜疑的同时丝毫没有考虑个人利益。这种在很多人看来百思莫解的事，默然同志做起来却是那样的坦然。人品与艺德的高度统一，使默然同志在认识生活、理解艺术、塑造人物时具有更深邃的文化目光，因而他的艺术创造也就更新颖、更厚重、更与众不同。

戏剧表演是一项复杂深奥的艺术，其发展与探索是没有止境的，没有心血与汗水的投入，就不可能达到登堂入奥的境界。作为一位表演艺术大师，默然同志最为令人肃然起敬的是他50年一贯的敬业精神。他把戏剧表演事业视为自己的生命，把全部精力与情感都投入到戏剧艺术的探索中去，总是力争把尽可能完美的艺术奉献给观众。默然同志出身贫寒，少年辍学，在参加革命文艺工作之初，他也曾为文化水平低而苦恼过。可是他并不气馁，而是以知耻而后勇的精神刻苦钻研，博览群书，努力增进自己多方面的修养。直到今天，默然同志仍然保持着这样的传统，他勤于学习，熟悉党的文艺方针政策，头脑清醒，对社会上各种文化思潮、文艺现象反应敏锐，见解独到。他的一篇文章的题目就是《学习一日不可无》。对于一个社会主义文艺工作者来说，这是极为可贵的。他注重生活，反对脱离生活的无病呻吟，他的库烈聘、李健等脍炙人口的艺术形象，无不是从生活出发、提炼、创造的成果。1994年，67岁的默然同志不顾年高多疾，又在小剧场戏剧《夕照》中塑造了贾泽这一崭新的艺术形象，在当年举行的全国小剧场戏剧演出中引起强烈反响。此后，他率领剧组由南至北演遍了深圳、广东、南京、河南等地，为剧院赢得了可观的社会效益和经济效益。其实，像默然同志这样既不需名又不需利，且又年事已高的艺术家，完全不必如此劳累，可他心里装着戏剧

艺术，装着剧院，装着观众，他要尽自己的能力为剧院做自己能做到的事，表现出一代艺术大师崇高的精神世界。

在艺术创作之余，默然同志还勤于笔耕，经常对一些文艺问题发表见解，就创作得失进行总结。现在我们所看到的这本书中，他最早的文章发表于1946年，当时，他还仅仅是一个19岁的青年人。难能可贵的是，同他的为人和艺术创造一样，默然同志的文章也是气度宏大，磊落自然，直笔不隐，实话实说。而且动笔成了习惯，贯穿了他50年的艺术生涯，从而为中国戏剧界留下了许多宝贵的艺术文献。这也是一个艺术大师的不同于常人之处。

对于这样一位德高望重，成就辉煌的艺术大师，应当有人来研究他，使他的艺术经验和艺术思想能够流传后世，启迪后贤。大师的艺术经验、艺术主张、艺术风格，应当作为中国，特别是辽宁戏剧界的宝贵财富继承、发展下去。《李默然的戏剧人生》一书较为翔实地收录了默然同志多年来撰写的各类文章，以及国内各地评论家、记者撰写的评述和研究默然同志的文章。这是一件意义深远的工作，它必将对促进戏剧艺术的发展产生积极影响。所以我认为，这部书的出版，是我省文艺事业和中国戏剧事业的一件大事，一件好事，一件值得庆贺的事。

值此默然同志从艺50周年纪念之际，对默然同志50年来为我省和中国戏剧事业做出的杰出贡献表示敬意，并衷心祝愿默然同志青春长驻，健康长寿，为中国的戏剧事业再立新功。

半世心语

李默然

瞬间，从事表演艺术工作已半个世纪。

50年，既漫长又短暂。说它漫长，因为我已从无知顽童，到年届古稀。说它短暂，因为回首往事，似有诸多事情未做好，未完成。

孩童时，家境贫寒，日寇统治，过早辍学，文化知识浅薄。日寇投降，欣喜之余，陷入彷徨。共产党好，国民党好？一无所知。随着革命前进，解放战争节节胜利，18岁时，被革命洪流卷进了革命队伍，毫无自觉意识。

到革命队伍后，新鲜、困惑、无知同时并存。不断的革命实践，党的时刻教育，逐渐地成熟起来。确立人生观，革命文艺工作应该为什么人服务，革命者应有什么样的价值观、道德观，应为什么奋斗终生，一系列从未接触过的大问题，弄得自己有些难以招架。文化底子差，历史知识薄，世界大事知识更贫乏。怎么办？

彻夜难眠，茶饭不香。领导关怀，同志帮助，但光有客观条件

还不能跟上迅速发展的革命形势需要，一个字，学！下决心自学。从此一头扎进图书室，饥不择食，博览群书，不懂处，以“敏而好学不耻下问”的态度，求助于同志。此番努力，至今仍为半生中最为甜蜜的记忆。

50年代初，第一次正规排演话剧《曙光照耀着莫斯科》，自认为“很会演戏”的我，第一次遭到严厉批评，被冠以“形式主义表演”的雅号，一下子被打蒙了。演戏还有什么主义？我是认为“好玩”、“有趣”才来当演员的呀。

一出戏排完了，真正明白了，当演员不好玩，要吃苦，要受累，要修养。半年排练，掉了六斤肉。

正当年富力强，思想、艺术追求皆较为清晰、向上之际，一场“文革”，丢掉了近10年大好时光，再返舞台，已是1978年了。

生活在“政治运动”不断的年代，在种种客观条件下，说错话，做错事不只一次、两次。好在尚未胡编乱造，嫁祸于人，思及此，稍感欣慰。

从一个无知顽童，不谙世事，观念混乱的人，到今天不为混杂的思潮左右，坚定不移地为人民、为党做些力所能及的好事，夙愿足矣。而党和人民给予我的远远超过我的付出，各种荣誉，直到参与商定国事，是我做梦都未曾想过的。

50年生活，跌跌撞撞，坎坎坷坷。但有一点无法动摇，那就是：“没有共产党就没有李默然。”

出版此书，亦是为了对上述心肺之言的佐证。从我自己的文字中，可以看到我从幼稚到成熟。从广大观众和评论、新闻界朋友的文章中，亦可窥见我在革命队伍中成长的轨迹，以及领导和前辈对我的提携、帮助。

感谢孙浩同志为编辑此书付出的巨大劳动。感谢王继厚同

志为此书设计了封面。

更要感谢我的朋友，沈阳雪花啤酒有限公司总经理，优秀企业家肖庆森同志和抚顺天湖啤酒有限公司总经理陈新同志，没有他们慷慨的解囊资助，此书将无法出版。

向曹禺老师致谢，感谢他为本书作序，足见他对晚生后辈的关心和爱护，祝愿他健康长寿。

同时，感谢省委领导曹伯纯同志给予的鼓励和鞭策。

目 录

人民的艺术家	
——李默然的《戏剧人生》序一	曹 禺
德艺双馨 大师风范	
——李默然的《戏剧人生》序二	曹伯纯
半世心语	李默然

戏事琐议

增强团结 繁荣创作	(3)
生活,艺术的源泉	(5)
生活与艺术的一点感受	(7)
亦愿敬上一杯酒	(9)
形象思维?抽象思维?	
——读书札记	(11)
小剧场话剧杂思手记	(14)
谈演员的责任感	(16)
演员要讲究表演	(20)
要培养一批有艺术魅力的话剧演员	(23)
演员生活的苦与乐	(28)
话剧《纸老虎现形记》上演	(31)
演好我们时代的英雄人物	