

汤晓丹 评传

张成珊

海峡文艺出版社

TANG XIAODAN PING CHUAN

八十岁高龄的汤晓升在研究电影剧本

汤晓丹在日本拍摄《魂仲代》时

汤晓丹和本书作者张成珊在一起

汤晓丹在《南昌起义》中和扮演贺龙的演员说戏

二十四岁的汤晓丹在“天一”影片公司当导演

汤晓丹对《埃种纪》剧组演员说戏

《南岛起义》拍摄现场

汤晓叶在和《傲蕾·一兰》的演员说戏

汤晓丹、吴贻弓、刘璋、孙道临和美国导演在一起

1988年汤晓丹在全国文代会上

汤晓丹与六十年前的
小同学在一起

汤晓丹和部队的同志在一起

汤晓村近影

汤晓村、岳秀洁与儿子世界著名指挥家
汤沐海、儿媳郭树青

汤沐黎全家

序

陈鹤年序

我认为，导演艺术的中心是人，是通过电影艺术真正的魅力与魄力，创造出生动鲜明、真实可信的艺术形象。导演在自己坎坷的经历和奋斗的历史中所取得的重要成就，就决定于在银幕上能够留下多少难忘、不朽的形象。这体现了导演在思想与艺术上的追求，是否符合时代和生活的要求，导演的心灵能够不能够激发人民的心灵，更贴近人民的心灵，因而受到人民的欢迎！《汤晓丹评传》证明了这一点。我欢迎并祝贺这本著作的出版，并藉此机会对汤晓丹同志在中国电影艺术事业中所取得的重要成就、所作出的重要贡献表示衷心的祝贺！

前 言

最初的，从动物分离出来的人，在一切本质方面是和动物本身一样不自由的，但文化上的每一个进步，都是迈向自由的一步。

——恩格斯

如果把三、四十年代踏进电影圈子的导演称为中国第二代电影导演的话，那么这一代导演的生命力是最旺盛的了。汤晓丹就是其中的一个。

汤晓丹雄姿英发，横跨银幕半个多世纪，经历了两个性质完全不同的社会，度过了社会主义初期充满曲折的各个历史阶段，在风风雨雨之中以他卓越的艺术见解和精美的艺术珍品点缀了中国电影发展的里程，以他的经验和教训构成了中国电影的一份宝贵财富。因此可以这样说，汤晓丹漫长的创作道路折射出中国电影史的一个缩影。

人是文化的产物，人又创造着文化。着眼于艺术家主体的分析研究，探索他们独特的生活经历、思想意识、艺术素质，这是透视中国电影文化的一个重要窗口。也是80年代以来文艺理论研究观念的更新，即研究的重点从客体转向主体的主要标志。

马克思曾经批评旧唯物主义和唯心主义两种偏向。他认为：“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义的主要缺点是：对事物、现实、感性，只是从客体或直观的形式去理解，而不是把它们当作人的感性活动当作实践去理解，不是从主观方面去理

解。所以结果竟这样，和唯物主义相反，唯心主义却发展了能动的方面。但只是抽象地发展了，因为唯心主义当然是不知道真正现实的、感性活动本身的。”（《马克思选集》第一卷第16页）在这里马克思既批判了旧唯物主义只看到“客观”或“直观”的倾向，而主张把艺术看作是人的感性活动——从实践出发，研究艺术家的主体部分。一方面不放弃客观的因素，但又不使客观因素绝对化，另一方面从客体向主体移动，由外到里，注意艺术家独特的生活经历，艺术家逐步形成的艺术素养、主观意识。这样马克思就为我们提供一个比较科学地研究艺术作品、艺术现象、艺术理论的崭新视角，提供了探索汤晓丹创作道路的有效途径。

目 录

序·····	陈荒煤	
前言·····		1

第一编 学步期：萌发艺术的细胞·····	1
(1910——1929)	

第一章 “意识的岛屿”——第一个自我·····	1
一 茂物，童年的摇篮·····	3
二 华安，飘荡着艺术的精灵·····	11
三 “人生的初稿”·····	16
第二章 “内在的分裂”——第二个自我·····	18
一 用自己的眼睛看世界·····	19
二 集美：徜徉在知识的海洋里·····	21
三 探寻真理的脚印·····	26
四 抗争的代价·····	31

第二编 初创期：走在电影的边缘·····	35
——创作上的第一阶段 (1929——1942)	

第三章 闯荡电影界——开发人的潜能	35
一 第一次坐牢	36
二 参加“左联”成立大会	40
三 “在电影院里学电影”	42
四 机遇的大门悄悄打开	47
五 “实现自我”的选择	50
第四章 金牌导演	54
一 净化粤语片	55
二 《小广东》和《民族的吼声》	59
三 逃出香港	64
四 创作上的第一个阶段	68

第三编 徘徊期：寻找电影的奥秘 71

——创作上的第二阶段（1942——1949）

第五章 辗转大后方	71
一 第一次失业	71
二 在中国电影制片厂	74
三 抗战胜利了	77
四 结识蓝为洁	79
第六章 迎接新时代	82
一 拒绝诱惑	82
二 进步电影的明珠——《天堂春梦》	84
三 “悲哀的牧歌”	90

第四编 发展期：驰骋在电影艺术的天地里 94

——创作上的第三阶段（1949——1965）

第七章 把立足点移过来	94
一 主体世界的锤炼.....	94
二 调整创作的座标.....	105
三 南征北战.....	109
第八章 惊险片的创造工程	114
——论《渡江侦察记》的艺术成就	
一 认识主体的能动性.....	114
——导演创作前的准备	
二 审美主体的创造性.....	122
——把眼睛盯着人物	
三 艺术魅力的探寻.....	131
——比较：影片和剧本	
第九章 拓展多向度的视野	140
一 艺术视野、生活视野和精神视野.....	140
二 到印度访问.....	151
三 《怒海轻骑》和《沙漠里的战斗》.....	154
第十章 传统的魔力	163
——论《不夜城》的艺术功力	
一 老把式——矛盾冲突中塑造人物.....	164
二 老经验——唤醒电影画面的潜能.....	178
三 老框架——缜密的总体构思.....	185
四 成败得失启示录.....	190
第十一章 在曲折的道路上前进	195
一 “自我”的丧失.....	195
——两部命题作品	
二 “自我”的实现.....	202
——海军片的新收获	

第十二章 军事片的创造工程.....207

——论《红日》的艺术特色

- 一 “一般世界情况”和“情境”.....207
- 二 嬗变：文学形象到银幕形象.....213
- 三 宏观把握——两条矛盾冲突线.....217
- 四 微观审视——细节、道具和陪衬人物.....224
- 五 “全景式”的战争场面.....228
- 六 “发明语言”——富有弹性的节奏感.....231
- 七 几点遗憾.....237

第五编 停滞期：一个无可奈何的休止符

(1966——1976).....240

第十三章 在动荡的年代里.....240

- 一 “再次失业”.....240
- 二 电影，在他的魂牵梦萦中.....245
- 三 《傲蕾·一兰》的得失.....249

第六编 飞跃期：在电影的王国里纵马横刀

——创作的第四阶段（1976——）.....259

第十四章 纪录性历史故事片的创作工程.....259

——《南昌起义》的突破

- 一 审视：提高剧本的价值.....261
- 二 创造：超越剧本的价值.....263
- 三 升华：强化“电影味”.....273
- 四 纪录性历史故事片的美学特征.....277

第十五章 一部还没有开拍的影片《肥水之战》.....286

- 一 选择剧本的眼力.....286
- 二 阅读剧本的态度.....294

第十六章 人物传记片的创造工程.....301

——《廖仲恺》的飞跃

一 增删得当——导演的创造意识.....302

二 调整段落——导演的思辨能力.....312

三 银幕形象的范式——历史性和艺术性.....315

第十七章 银幕内外的“肖尔布拉克”.....322

一 “我负全部责任”.....322

二 《肖尔布拉克》.....325

三 “凭感觉”的创作思维.....331

——和中国第四、五代导演比较

第七编 宏图篇：老骥伏枥，志在千里.....334

第十八章 艺术家庭：充满了欢乐幸福.....334

一 “再赚他个20万”.....335

二 美国讲坛上的中国美术家.....338

三 让卡拉扬赞叹的音乐天才.....340

四 “春芽在雪地里长得更快”.....345

第十九章 一个“这个”.....348

一 “老爷爷”.....348

二 塑造自己.....353

三 艺术个性在创作中张扬.....357

第二十章 汤晓丹的思索.....361

一 电影的昨天和今天.....361

二 电影的今天和明天.....366

第二十一章 只要一息尚存，就要拍片子.....376

一 在日本、西德、东德、奥地利.....376

二 参加日本电影回顾展.....384

三 “多拍几部好影片留给后代”	389
后记	392
编后赘语	394
附录:	
汤晓丹生活、创作活动年表	395
汤晓丹主要电影作品年表	403

第一编 学步期：萌发艺术的细胞

(1910—1929)

第一章 “意识的岛屿”

——第一个自我

人的一生可以燃烧，也可以腐朽，我不能腐朽，我愿意燃烧起来。

——奥斯特洛夫斯基

艺术家的历史是一部非常复杂的心理结构史。它包括艺术家童年、少年、青年的生活道路。如果对此不作认真透视，光把眼睛看着他进入艺术创作的活动，那么这个艺术家的艺术道路将是不完整的；艺术家的心灵是由多种元素交织而成，既有思想意识，性格品质，又有艺术素质、文化修养，如果对此不进行全面剖析，偏重于某一方面的话，那么他的成长道路将是单纯而表面的。汤晓丹经历了半个多世纪银幕生涯，创作了不少优秀的电影作品，以独特的电影语言塑造了一个又一个不朽的银幕形象，以简炼、流畅、舒展的艺术风格赢得电影界的广大观众的赞誉，这同他从小开始的生活道路以及由此萌发起来的艺术细胞和人生观念是分不开的。

1910年2月22日，汤晓丹诞生在福建省漳州市华安县一个小土地出租者的家庭。父亲汤祥纯。母亲汤林氏。华安县位于福