

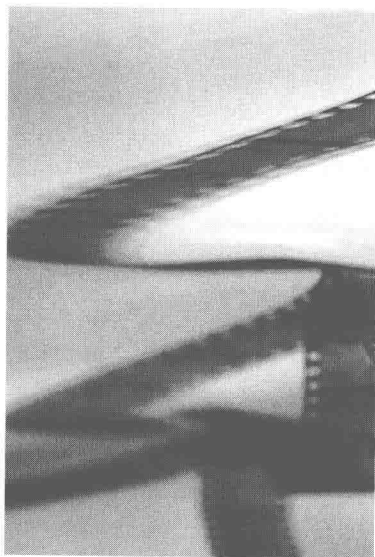
影视多棱镜丛书

陈佩斯的喜剧艺术

葛玉清 著

中国传媒大学出版社

影
视
多
棱
镜
丛
书

陈佩斯的喜剧艺术

葛玉清 著

中国传媒大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP)数据

陈佩斯的喜剧艺术/葛玉清著. —北京:中国传媒大学出版社,2016.8

ISBN 978-7-5657-1717-8

I. ①陈… II. ①葛… III. ①陈佩斯—人物研究 IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016)第 115240 号

陈佩斯的喜剧艺术

CHENPEISI DE XIJU YISHU

著 者 葛玉清

责任编辑 李水仙

封面设计 丁 晨 郭 琳

责任印制 阳金洲

出 版 人 王巧林

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

开 本 710 mm×1000 mm 1/16

印 张 13

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1717-8/K·1717 定 价 56.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前 言

1954年2月1日,虽然春的气息还没有到来的意思,积雪与坚冰把吉林省长春市的农安县城捂得厚厚实实,但是洪亮的婴啼声不仅呼唤醒了静寂沉睡着的城市,更给刚刚走上电影表演艺术家之路的陈强带来了孕育多日的惊喜。在这多雪的春天,这棵小苗儿为陈家增添了一份希望。于是给他起了一个富有哲理的名字——陈佩斯,希望他谦恭好学,钦佩善德,以人为师;渴望他一技在身,贡献社会,令人敬佩。几十年后,他不负众望,经过无数艰难困苦,在现实生活的海洋里,通过对艺术的执着坚守与探索追求,获得了观众的喜爱与专家的认可,被评为国家一级演员,被冠以中国著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家的称号。

如今已过耳顺之年的陈佩斯,在滑稽与幽默中多了几分严肃与睿智,多了几分屹然不动的大丈夫气概。我们熟知陈佩斯是从春晚小品开始的,也是从电影开始的。滑稽可爱的形象,生活真实与艺术夸张相结合的表演给人们带来了欢笑。然而,在他身上找不到“二子”形象的稚气,感受到的却是谦和、诚恳与沉静、缜密。他执着地追求艺术事业,他对喜剧艺术不尽地探索,探索生活的真谛,歌颂人性的真、善、美,抨击假、恶、丑,让人们在笑声中思考,在思考中端正品行,扶正旅程中的钟摆。这就是陈佩斯成功实践、不

断探索的目标,也是每一个喜剧艺术家的创作追求。

“喜剧是戏剧的一种类型,大众一般解作笑剧或笑片,以夸张的手法、巧妙的结构、诙谐的台词及对喜剧性格的刻画,从而引起人们对丑的、滑稽的嘲笑,对正常的人生和美好的理想予以肯定。”这是百度百科上对“喜剧”的定义。陈佩斯正是致力于这种艺术形式才给人们带来了一次次快乐和深刻的思考。观众也是通过他塑造的一个个喜剧人物形象,熟知并记住了他。可以说,他是一个时代推出的喜剧艺术家,是来自于生活,敢于揭露假、丑、恶的,深受人们喜爱的“喜剧大家”。

“陈小二”是观众对陈佩斯的昵称,从《夕照街》开始,一直到后来的系列电影《二子开店》《父与子》《傻冒经理》等,“二子”一直是他扮演的角色。有人说他的名取自于当时北京称呼伙计的名称“小二”,当然他在家里的排行也是老二。不管怎么说,“二”这个字,不是每个人都喜欢的。但是陈佩斯却欣然接受了这个字,并将其演绎得炉火纯青,他就是这样一个“二”得出色的人。他的角色基本都是处于社会底层的并不出色的小人物,这些人物冒着让人喜爱的傻气,透着小市民的精明,怀着普通人的善良,有着普通百姓身上透出的傲骨。从春晚小品到“二子”电影到话剧演出再到电视剧《好大一个家》《王爷和邮差》,在每一部戏里,他都根据角色的需要,专注塑造每一个“二子”的形象,可以说这些形象均达到了“喜剧”效果。

陈佩斯的创作不是笑料的拼凑,不是利用方言俚语逗趣,也不是拿残疾人取乐,他靠的是对喜剧全身心地投入和钻研。他长期研究莎士比亚、莫里哀等喜剧大师的作品,反复临摹卓别林的电影,挖掘其艺术精髓,探索其喜剧艺术的历史价值与社会意义。开心的笑,含泪的笑,富有深刻哲理的悲,这些尽透着喜剧创造者的

艰辛和执着。莫里哀为了《伪君子》的公演，三上陈情表，同皇族、教会的斗争长达八年之久，甚至在演出《无病呻吟》时累得吐血而死。正如卓别林在自身写照的《舞台生涯》中的最后一个镜头：一个伟大的日子，卓别林在舞台上完成了自己追求一生的事业，最后跳进一面大鼓，以痛苦换来了观众暴风骤雨般的掌声。大师们为艺术事业的坚韧不拔、奉献生命之精神成为他跋涉在艺术园地的动力，生活实践与人民群众的智慧成为他创作的生命之源。多少个日日夜夜，他写剧本通宵不眠；为精益求精，他冥思苦想，一遍一遍改稿，他的《王爷和邮差》从写作到演出有七年之久。

如今的陈佩斯，是低调的，也是寂寞的。低调的他穿着简朴的衣服，过着朴实的生活；他很少出席公共场合接受媒体采访；他甚至让自己的儿子避开成名的机会。他只想做好自己的事业——专心研究喜剧，努力探索具有中国特色的喜剧理论，并固执地在枯燥的理论中寂寞前行。19世纪英国作家梅瑞狄斯说：“我认为一国文明的最好考验就是看这个国家的喜剧思想和喜剧发达与否。”可见陈佩斯作为喜剧大家，也在为我国的文明做着不懈的努力。不仅如此，他还专门针对喜剧人才的挖掘和培养而设立了“喜剧优秀青年培养计划”。

著名艺术评论家殷谦对陈佩斯有这样的评价：“幸运的是他是幸运的，脱离了某种‘权利’的束缚，反而使他的艺术走向了澄明之境。与那些只满足于‘自己和自己玩’的艺术家相比，陈佩斯是一位真正意义上的艺术家，他把为他人艺术当作自己的一种责任，是因为他有着对苦难的敏感和对残缺的不满，有着与底层的‘小人物’站在一起的勇气。”不为名利所惑，潜心喜剧理论研究的陈佩斯被称作“纯粹的喜剧艺术家”是当之无愧的。他的喜剧之所以为观众所认同，也正如评论家殷谦所说，他“有着与底层的‘小人物’站

在一起的勇气”。

他的艺术之路，从不起眼的匪兵开始，逐步从配角到主角。从“儿子”到“二子”是他一段时间里表演形象固定的过程。他表演的角色始终没有离开“普通人”，在《好大一个家》他扮演的房地产董事长的角色里，我们同样可以看到小人物的可爱。他的作品是为最普通的老百姓而创作的，他的创作源于百姓，源于生活，源于社会。讽刺、入木三分、赞赏、淋漓尽致、爱憎分明，他扮演的每个人物均有血有肉，让人难以忘怀。

这就是陈佩斯，坚持自己的路，为了实现心中的梦想不懈努力，为了中国的喜剧事业甘愿倾其毕生精力！

目 录 Contents

前 言 / 1

第一章 天生我材:艺术求索之路 / 1

第一节 成长经历 / 1

第二节 艺术之路 / 8

第三节 滑过困境 / 18

第二章 喜剧人生:生活体验还原 / 29

第一节 偶遇与笑声成就了小品艺术 / 31

第二节 滑稽与荒诞提升了表演艺术 / 42

第三节 纯粹与果断凝止了小品创演 / 49

第三章 荧屏之旅:生命阳性的呈现 / 52

第一节 小品创演实践 / 52

第二节 影视作品分析 / 80

第三节 话剧作品分析 / 110

第四章 美学特色:捍卫生命尊严 / 134

第一节 对根的坚守和张扬 / 134

第二节 对喜剧事业的坚守 / 144

第三节 对信念的践行 / 153

附录1 电影 / 163

附录2 电视剧 / 171

附录3 小品 / 174

附录4 舞台剧 / 177

附录5 短剧(微电影) / 180

参考文献 / 189

后 记 / 197

第一章 天生我材：艺术求索之路

第一节 成长经历

1. 艺术之家

从古代先贤的“孟母三迁”到家喻户晓的俗语“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”；从晋代谢安、谢玄、王羲之、王献之，到宋代苏门父子三人，到近代的梁思成家族、周树人家族、傅雷父子，到现今所谓的“富二代”“红二代”“农二代”，还有甚嚣尘上的“星二代”，以及政治名人的后代等，我们都不难看出：家庭氛围、成长环境的影响，及长辈的言传身教，对于下一代人的成长及其人生道路的选择，有很大的影响。

陈佩斯出身艺术世家，在家庭的影响下，他较早地接触到广阔的艺术平台，受到了业界老师、同行的支持，再加上他个人的勤奋努力，最终成为家喻户晓的著名演员。

他是电影表演艺术家陈强之子。

陈强，1918年出生，原名陈庆三，中国著名电影表演艺术家。他曾饰演歌舞剧《白毛女》中的恶霸地主黄世仁，因其精湛的演技，成功刻画了黄世仁凶残诡诈的形象而一举获得成功。后在《留下他打老蒋》《桥》等影片

中他也饰演了重要角色。他在影片《红色娘子军》中饰演地主南霸天,于1962年获第一届电影百花奖最佳男配角奖,1964年获印度尼西亚第三届亚非电影节最佳男演员奖。陈强不仅擅演反派角色,还参与拍摄多部喜剧片,如《三年早知道》《父与子》《瞧这一家子》等。2012年6月,陈强在北京逝世,享年94岁。

陈老擅长饰演反派人物,他的表演从深入挖掘人物内心入手,以多种手段揭示本质,他塑造出的人物形象真实自然,并因在《红色娘子军》中饰演南霸天而获多项殊荣,成为饰演反派人物的佼佼者。后来陈老大胆尝试喜剧表演,在与其子陈佩斯合作的几部喜剧影片中,他形体造型灵活多变,善于把握不同人物的幽默感、节奏感,深受观众喜爱。

从某方面来说,正是因为有这样一位表演艺术大师的父亲,才使陈佩斯得以家传身教。而陈佩斯在以后所定位的人物角色与父亲也不无关系,他们扮演的角色不是高大上的主角,而是平凡得如邻里乡亲的小人物,但父子俩以敬业精神和厚重的生活根基,把配角、小人物演得精彩而深入人心。在艺术事业方面,陈佩斯曾坦言,父亲影响了自己一生,对老人最好的缅怀与纪念,就是把喜剧事业做好。

按照陈佩斯本人的说法,他从小各方面都不出色,不仅不出色,甚至从小学到中学几乎门门都不及格,后来,他经历了“文革”,上山下乡。那时候,陈佩斯曾经到内蒙古插队。如果生活就这样一直继续下去,也许陈佩斯会是一个好农民,或者是一个好瓦匠,在边远的建设兵团做一个普通建设者。然而,生活本来就是一本书,就是一台戏,有波澜,有曲折,起起伏伏,变化无常。那时候的插队生活,实在是太艰苦了,甚至吃不饱饭,于是,陈佩斯有了一个和莫言为什么要当作家一模一样的理由:吃饱饭。就是这样简单,为了一个现在看似荒唐的理由,陈佩斯打起了报考艺术团体的主意。几经波折,1973年,他如愿以偿,进入八一电影制片厂演员剧团。父亲陈强语重心长地对他说:“你小时候学戏,模仿这,模仿那,只是

好玩,不算什么。现在不同了,是工作。以前你的观众只有爸、妈、哥三个人,今后上银幕,观众有几千万,即使跑龙套,也要有狮子搏兔、全力以赴的劲头,不能掉以轻心。只有这样才能把戏演活、演好。导演说戏,只是引导一下,关键靠的是自己,要把自己化进去。”^①从此以后,父亲手把手地教陈佩斯演戏,如在电影《瞧这一家子》中,陈佩斯首次担任主角,每一场戏都是陈强先演,再让陈佩斯模仿。陈强是陈佩斯演艺事业上当仁不让的引路人。后来爷儿俩在银幕上多次合作,像“二子系列”电影,这些电影都得到了观众的认可,取得了不错的成绩。为了儿子,陈强开始颠覆之前观众印象中“恶人”的形象,转型和儿子一起演喜剧,甘当绿叶。后来,陈佩斯做独立制片人,也得益于父亲的指引。

当然,老人对儿子的影响绝不限于在艺术方面的指引,而是渗透在生活的方方面面。家庭环境对子女的成长总是起着潜移默化的作用,甚至我们可以由陈强、陈佩斯父子的经历联想到现今的社会:对于大多数孩子来讲,他们不需要学富五车的父亲,或才高八斗的母亲;不需要出入官场的父亲,或女强人一样的母亲。他们需要的是宽厚的父母、宽松的家庭氛围。而健康的家庭生活方式、文化氛围,则构成了“家风”。

北宋著名政治家、历史学家司马光,虽官高权重,但严于教子,注重培养子女的自律自立意识。他写有传诵至今的《训俭示康》,在总结了历史上许多达官显贵之子,因受祖上荫庇不能自强自立而颓废没落的教训后,告诫其子“有德者皆由俭来也”“俭以立名,侈以自败”。由于教子有方,司马光之子,个个谦恭有礼,不仗父势,不恃家富,人生有成。世人评道“途之人见容止,虽不识皆知司马氏子也”。南宋理学家朱熹则撰写家训,有“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”的名言。可以看出,自古以来家风对一个家族的巨大影响力。

家风是一种综合的教育力量,它是思想、生活习惯、情感、态度、精神、

① 解晨红:《回忆陈佩斯陈强父子情:严父为子甘当绿叶》,《华商报》2012年6月26日。

情趣及其他心理因素等多种成分的综合体。

家风通过日常的生活浸润心灵、塑造人格。家风是一种无言的教育、无字的典籍、无声的力量，是最基本、最直接、最经常的教育，它对我们的影响是全方位的，世界观、人生观、性格特征、道德素养、为人处世及生活习惯等，每个方面都会打上家风的烙印。可以说，有什么样的家风，就会成就什么样的我们。

陈佩斯不为名利，坚守朴实，关注小人物，敢于坚持正义，在困境中依然坦然面对，以及后来对病中父亲的照料，都是受家风的影响。他亦称自己要让这样的影响一直延续下去。

2. 上山下乡

“农村是一个广阔的天地，到那里是可以大有作为的”“知识青年到农村去，接受贫下中农的再教育，很有必要”。20 世纪六七十年代，国家号召城市“知识青年”离开城市，到农村生活和劳动。这就是当时非常著名的知识青年“上山下乡”运动。

这次运动借鉴了当时苏联的经验。“上山下乡”运动最早可追溯到 1955 年。当时，以杨华为首的 60 名北京青年组成了“青年志愿垦荒队”，远赴北大荒去垦荒。随后，北京第二批、第三批“青年志愿垦荒队”，以及河北、山东的 2000 多名青年，也以志愿垦荒队员的身份到了黑龙江垦区。上海青年则要求去淮北开荒种粮。在京、沪这些“热血青年”的影响下，1955 年、1956 年，浙江青年去开发新疆、广东青年去开发海南、江苏和四川的青年去开发青海，从而奏响了城市青年“上山下乡”的序幕。

虽然当年的大部分“知青”是到农村“插队落户”，但还有一部分过的却是“生产建设兵团”的准军事化生活，他们的状况与“插队知青”截然不同。“上山下乡”前期，全国各地组建了许多“生产建设兵团”，有一大批“知青”到这些“生产建设兵团”参加“屯垦”。“生产建设兵团”虽有“屯垦”

的功能,却非正规军队,它同时兼具安排城市失业青年就业和备战的目的。正是在这样的背景下,各地组建了以“知青”为主要成员的大量“生产建设兵团”。从1969年初到1970年,原有的“黑龙江生产建设兵团”大规模扩建,同时又成立了内蒙古、兰州、广东、江苏、安徽、福建、云南、浙江、山东、湖北等“生产建设兵团”,以及西藏、江西、广西3个农垦师。

1969年,15岁的陈佩斯,随着时代的大洪流,成了内蒙古建设兵团“知青”当中的一员。

陈佩斯自己从不讳言,从小学到中学,他学习都很差,考试成绩几乎门门不及格,父亲陈强连打带骂也无济于事。其实这种中国的传统父子关系在以后二人的父子电影中也有所体现。15岁时,陈佩斯终于可以不用学习了,他来到了内蒙古插队。

当时的很多青年都是“满怀热血”地响应号召、主动投入到其中,“广阔天地、大有作为”“满怀豪情下农村”“紧跟统帅毛主席,广阔天地炼忠心”感染激励着他们。可是,等到真正开始参加农村劳动时,他们才体会到,在农村的生活还是很艰苦的。

陈佩斯所在的建设兵团是一个沙漠地区,生活环境艰苦。他们要自力更生,自己种地,自己盖房子。每天,他们都被海一样的沙漠和戈壁包围着。陈佩斯在这片不毛之地度过了人生中难忘的四年艰苦生活。

陈佩斯曾回忆说,他亲眼看见父亲领百花奖时的荣耀,但是一夜之间,父亲就被打倒关进了牛棚。随着“上山下乡”运动在全国掀起高潮,父母有意识地开始培养陈佩斯的独立生存能力。陈佩斯说:“那时我才14岁,母亲教我做饭、缝被子、补衣服……教我生活的每一个细节。”^①

那时,陈强老师一天到晚忙着写检查、受审查,但是他一有时间,就给陈佩斯讲述自己年轻时的经历:抗战时期艰苦卓绝的敌后生活,与日本侵略者顽强的斗争。陈佩斯深知父亲的用心,他说:“我脑子里老有父亲年

^① 张泊寒:《知青陈佩斯:珍藏在大草原上的青春》,《北方新报》2009年9月28日。

轻时的影子，他给我打下了一个精神上的底子，我觉得生活再苦，比起上一代人经历的苦难来说不算什么，他那段时间给我留下了一笔非常有意义的人生财富。”

陈佩斯接到去内蒙古插队的通知，他背上母亲准备好的行囊就走。陈强把陈佩斯送到火车站，鼓励他说：“这算什么，走吧！”

在建设兵团，他们八个人住一张大炕。陈佩斯所在的八连，是战备值班连，但是只拉练了一次就因为大家都吃不饱饭而不了了之了。15岁的陈佩斯面对的是超强度的体力劳动。兵团没有马和牛，战士们人拉犁，耕出一垄垄地来。由于沙地不适合种庄稼，有时候一亩地撒了一二十斤的种子，收获的粮食才只有十斤。种地，在这里养不活人。但即使这样，种地之余，陈佩斯和战友们还为兵团盖起了家属房、小礼堂、伙房、团部、小卖部、畜牧良种繁殖场、医院等。

最苦的还是修排灌渠。排灌渠经过小沙丘时，战士们拿工具把沙子向两边豁开，但是大沙丘有三四层楼高，等他们连滚带爬地移走了沙丘，挖出渠道，第二天渠道又被流沙掩埋了。战士们每天和流沙打拉锯战。经过沼泽时，战士们用手推车到远处推沙土，填平沼泽地。推沙土上大坝时，战士们谁也不敢偷懒，因为只要一不用力，车就不动了，甚至还往回倒。陈佩斯累得“总觉着自己不行了，真的不行了”。但最后，他们硬是在沼泽上堆出一道“长城”来。

日常生活没有副食，常年吃土法腌的酸菜。后来，他们开始种胡萝卜、蔓菁、大白菜，生活条件才改善了一些。

虽然生活艰苦，可是他们的意志并没有被生活打倒，他们甚至觉得苦中有乐。1973年，经过了四年的锻炼，陈佩斯和战友们不但对农业生产非常熟悉，而且都成长为娴熟的建筑能手。他们还自己挖甘草，种甜菜，熬糖稀，每个知青都给自己盖了一间圆形土坯房子，他们还会在闲暇的时候看天鹅、看白鹭、拾鸟蛋……

“那时候挨饿的滋味确实太痛苦了，它每一分每一秒都在折磨你的意志，真的，那时候太痛苦了。”陈佩斯认为兵团的经历是自己的一段宝贵财富，“但是，艰难困苦，是一笔人生的财富，它给我的生活打了一个底子，打了一个非常坚实的底子，在我今后的工作中，无论碰到什么艰苦生活我都不觉得苦，我都很从容地对待。”^①

正是父亲的教诲和影响使他毅然投入到艰苦的内蒙古建设兵团的知青生活中；也正是这段艰苦的知青生活磨炼了他的意志，使他能坦然面对以后事业中的大起大落；也正是这种艰苦的生活，让他刻骨铭心，为他入行学艺，改变人生轨迹做了铺垫。

3. 入行学艺

对于陈佩斯来说，进入八一厂，走上文艺表演的道路，是他从来没有想过的。在内蒙古建设兵团，他没有登上过舞台，哪怕是和战友在一起的即兴表演也没有他的机会。

进入20世纪70年代以后，政策开始允许知识青年以招工、考试、病退、顶职、独生子女、身边无人、工农兵学员等各种各样的名义逐步返回城市。陈强做出决定，同意让陈佩斯报考部队文艺团体。

从此，陈强手把手教陈佩斯小品表演、发声技巧、诗歌朗诵……因为他知道，这是儿子唯一的返城机会。于洋、王炳彧，还有赵联，他们都是陈强老师的朋友，也就自然成了陈佩斯的启蒙老师。这也给陈佩斯铺垫了起点较高的从艺之路。在几次考试中，陈佩斯过五关斩六将，一路得胜。可是，陈佩斯先后报考的北京军区文工团、总政话剧团，却都没录取他。并不是因为他的专业知识不行或者发挥不利，只是由于他是陈强的儿子，因为那时陈强“黑帮”的帽子还没有被摘掉。

八一电影制片厂演员剧团招收学员，田华听说了陈佩斯的事后，特地

^① 张泊寒：《知青陈佩斯：珍藏在大草原上的青春》，《北方新报》2009年9月28日。

看了陈佩斯的表演，慧眼识珠，一下子就看中了这个毛头小伙子，并夸他有创造力，在表演的时候能够抓住人，是一棵好苗子。

陈佩斯在考试时表现极好，但还是受到父亲“政治问题”的影响，开始了漫长的政治审查。别人考试都是初试、复试，然后就能得到确切通知了，只有陈佩斯，在复试后邮递员又送来八一厂的第二封信：还要重新考试！这就是他所谓的“三试”通知。一打听才知道，因为父亲是“文艺黑线人物”。虽然田华作为主考人之一，据理力争，但因为田华是陈强的老战友而有“关系网”之嫌。原来，对于是否录取陈佩斯，八一厂有两种不同的意见，有人认为他确有才华，有人认为他可能是靠田华的关系被录取的。为此，当时厂里的军宣队将持这两种意见的人都找来，当场对陈佩斯破例进行“三试”。考试结束后，那些持反对意见的人也不得不承认：陈佩斯应该被录取。就这样，陈佩斯连闯三关，成了八一厂演员剧团的一名演员。那年，他才18岁。^① 陈佩斯终于依靠自己的实力赢得了业内老师的认可。

在八一厂，他从“匪兵甲”“匪兵乙”的角色开始了自己的演艺生涯，逐步走上自己的演艺道路，成为一名合格的演员，更成为人们尊敬的喜剧表演艺术家。

第二节 艺术之路

1. 从配角到主角

仅仅有小学文化程度的陈佩斯硬是凭借着一股子韧劲走出了一条自己的路。从无名小卒，到喜剧演员，到导演，到创立公司，到做话剧，他慢慢成为大家喜欢的表演艺术家。

^① 姜忠亚：《陈佩斯是怎样走上银幕的》，《电影评介》1986年第11期。