

A black and white portrait of an elderly man with glasses, smiling slightly, wearing a light-colored striped shirt. The background is dark.

谢铁骊谈电影艺术

● ●
王小明 编

重庆大学出版社

✦ 谢铁骕与著名电影艺术家夏衍合影

✦ 谢铁骕与本书作者合影

1. 电影《红楼梦》拍摄中，谢导（右二）与王熙凤扮演者刘晓庆说戏（右一）

2. 《智取威虎山》（样板戏）拍摄中，谢导（右一）与演员们说戏。

3. 《早春二月》拍摄中，谢导（左二）与北影厂厂长汪洋（右一）、演员谢芳（右二）、孙道临（左一）在一起。

1. 电影《今夜星光灿烂》拍摄中，谢导（右三）与演员们说戏。

2. 《知音》拍摄中，谢导（左二）与演员王心刚（左一）、张瑜（右一）、导演陈怀皑在一起（右二）。

1.《暴风骤雨》拍摄中，谢导（右一）与于洋等演员说戏。

2.谢导与电影《金秋桂花迟》中演员冯远征（左一）、于慧（右一）合影。

3.《包氏父子》拍摄中，谢导（右二）与演员管宗祥（右一）、刘昌伟（左一）在一起。

序

作为一名电影导演,这些年来我已经拍摄了近 30 部影片,但我不是专门的电影理论工作者。由于性质的不同和时间的关系,除进行电影剧本和导演的创作之外,我没有专门精心地去写过什么专著。这次由重庆大学出版社出版的这本集子,里面所收编的这些文章,大都是应一些临时之邀的应时之作,谈不上有什么理论的高度,但可以讲是我这些年来在电影创作过程中的一些心得、体会和经验之谈。好在都是在谈电影,没有离题,希望对关心热爱电影的读者,能够更进一步地去了解电影,起到一定的帮助作用。

1999 年 6 月 25 日

编者的话

现任中国电影家协会主席、著名导演谢铁骊,今年已经 75 岁高龄了。但至今,他仍以执著的追求和饱满的热情,工作在电影创作的第一线上。熟悉和了解谢导的人都知道,尽管他平时在各方面的要求都很高,但他历来很少去专门地写一些文章。每当谈到这个问题时,谢导也总是很谦虚地说:“我是一个电影导演,我的工作就是尽最大的努力去争取多写几个剧本,多拍几部影片。至于写文章的事,有许多影评家和电影理论家,我是比不上他们的。”这大概就是通常所说的“圣贤述而不作”吧。

我编的《谢铁骊谈电影艺术》这本书,就是从为数不多的、历年来所发表过的、谢导的一些文章和讲话稿中,节选而成的。这些文章所涉及的内容,有对我国电影事业的关注,有一个艺术家的创作观点和美学追求,有通过电影创作实践而总结出来的经验之谈,以及他对自己及重大历史事件的回顾等等。这些文献都是相当珍贵和有价值的。这些文章深入浅出,即使在今天,我们谈后都深感有所收获和有所教益。这

也是我编写本书的初衷和目的之所在。

本书在体例上,凡是公开发表过的文章均注明出处,其余没有注明出处的文章有的是没有公开的文献资料,有的是根据谢导讲话的录音整理而成的。

在这里,我首先要感谢谢导的夫人、中国电影公司原副总经理王遐同志,在提供文字和图片资料方面给予的巨大帮助和支持。还要感谢中国电影评论学会副会长兼秘书长、中国艺术研究院影视艺术研究所所长章柏青同志,《电影艺术》主编王人殷同志,北京电影制片厂一级编剧高振河同志,对本书编写给予的指导和帮助。同时,也要衷心地感谢重庆大学党委副书记、副校长陈德文教授,重庆大学出版社总编辑饶邦华同志,对本书出版的关心和支持。

感谢重庆大学出版社能够出版此书。

王小明于北京木樨斋

1999年6月24日

目 录

论电影文化 1

- 中国电影的历程 1
- 中国电影同中国传统文化 10
- 真实性:当前电影创作的首要问题 22
- 努力提高我们的思想艺术素质 30
- 谈电影的文学性 36

论编导 47

- 导演与剧本 47
- 自选题材与自我改编 53
- 时空与节奏 59
- 电影摄制的各个阶段及导演的作用 61

论电影改革与发展 86

- 正确处理“两个效益”的关系,深化电影体制改革 86
- 电影的近况和改革 93
- 团结鼓劲,促进我国社会主义电影艺术的新繁荣 97
- 中国电影家协会第六次全国代表大会闭幕词 109

编导影片评述 111

- 《暴风骤雨》导演构思点滴 111
- 《大河奔流》导演的几点体会 117

《今夜星光灿烂》导演构思	130
《知音》导演艺术构思	139
思考与追求	
——谈电影《红楼梦》	160
《天网》——为反腐倡廉谱写一首正气歌	163
忆往事	166
我在战争年代的戏剧活动	166
力量的源泉	175
《海霞》事件给毛泽东的一封信	178
时刻想到自己肩头的责任	182
伦敦拍片话友谊	186
难得的一次聚会	188
回顾与思考	192
纪念世界电影诞生 100 周年暨中国电影诞生	
90 周年发言	195
电影事业的一代宗师	197
往事难忘怀	199
附：沈雁冰同志关于影片《早春二月》致夏衍同志的信	210
深深缅怀小平同志	213
中国电影家协会五十年	215
谢铁骊评传	218
三十九载从影路 早春红楼梦金秋	218
王小明	
谢铁骊电影创作年表	235

论电影文化

中国电影的历程*

——在澳门“中国优秀电影展”
学术研讨会上的讲话

众所周知,从1895年电影诞生后的第二年,电影就传入了中国,1905年就有了由中国人自己拍摄的中国的第一部电影——《定军山》。电影,作为一种艺术,一经传入中国,就深深地植根于中国文化和中国人民的现实生活之中,形成了独具特色的中国电影。随着时代和科技的不断发展,中国电影以其累累的硕果,在世界电影的园林之中,占有了自己的一席之地。

中国电影的发展,从历史阶段上讲,大的方面可以按新中国成立前和成立后来划分。新中国成立之前,中国处于半封

* 原文载《电影创作》1999年第2期。

建、半殖民地社会,在辛亥革命之后,中国人民又经历了三次国内革命战争和抗日战争。在这特定的社会环境和历史背景下,中国电影经历了从无声到有声、从幼稚到成熟的发展过程。我记得中国的第一部故事片是1913年由郑正秋编剧并与张石川联合导演的《难夫难妻》。中国的第一部有声片是1931年由洪深编剧、张石川导演的《歌女红牡丹》。从现存下来的解放前的影片资料中,我们能够看到,无论是无声片还是有声片,都有着不少优秀的作品,如:《神女》、《劳工之爱情》、《渔光曲》、《桃李劫》、《十字街头》、《马路天使》、《小城之春》、《乌鸦与麻雀》等等。这些影片即使在今天看来,我们也仍会被其独特的魅力所吸引,其中有些影片可以称得上是传世的经典之作。关于解放前的中国电影,许多电影史学家都进行过专门的研究,有许多专著,我这里就不再多讲了。

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,这一时代的巨变为中国电影的发展展示了广阔的前景。近50年来,中国电影经历了文革前的17年,文革中的10年和改革开放以来的20年。在文革前的17年中,中国电影是呈波浪状向前发展的,其间有几次高涨期。第一次就是建国初期的二三年。当时,在新中国宣告成立的前夕的1949年7月,中国全国电影艺术工作者协会在北平成立。以此为标志,来自原国统区的进步电影工作者和解放区的文艺工作者汇合到了一起。他们以建设新中国的极大的热情,表现新生活,歌颂工农兵,在短短的一年多的时间里,就拍出了一大批优秀影片,如:《中华儿女》、《赵一曼》、《钢铁战士》、《刘胡兰》、《白毛女》、《民主青年进行曲》、《新儿女英雄传》、《陕北牧歌》、《上饶集中营》、《翠岗红旗》,以及石挥的《我这一辈子》、《关连长》和1952年拍摄的《南征北战》等等。这批影片,题材广泛,内容丰富,充满时代气息和生活气息,充分体现了建国初期中国电影的繁荣景

象。1951年3月在全国26个城市同时举行了“新片展览月”，周恩来总理为新片展览月亲笔题词：“新中国人民艺术的光彩。”

建国初期的电影为什么能在那么短的时间内出现如此活跃发展的景象呢？除去广大电影工作者极大的工作热情和努力外，主要要归功于党对电影事业的正确方针。早在1948年11月，中共中央对人民电影事业就作了原则指示，明确规定当时电影工作的方针和选择电影剧本的标准。指示指出：“现在我们的电影事业还在初创时期，如果严格的程度超过我们事业允许的水平，是有害的，其结果将是窒息新的电影事业的生长，因而反倒帮助了旧的有害的影片得到市场。”“电影剧本的标准，在政治上只要是反帝、反封建、反官僚资本的，而不是反苏、反共、反人民民主的就可以。还有一些对政治无大关系的影片，只要在宣传上无害的，有艺术上的价值就可以。至于艺术标准，亦应从大处着眼，不应流于细节的苛求。细节上的完美只能逐步达到，不能一蹴而就，这是要在实践、批评与学习的过程中逐渐做到的。”这一指示，不仅对当时东北电影制片厂的创作，而且对新中国成立后一段时期内全国的电影创作都起到了很好的指导作用。1956—1957年，在党的“百花齐放、百家争鸣”双百方针的鼓舞下，出品了像《祝福》、《上甘岭》、《董存瑞》、《鸡毛信》、《渡江侦察记》、《平原游击队》、《女篮5号》、《羊城暗哨》、《护士日记》、《柳堡的故事》等一批好的影片，这些都是在党的正确方针指导下所取得的成果。

尽管经过了1957年的“反右”和1958年的“拔白旗”运动，但新中国的电影工作者，经过了近10年的创作实践，更加成熟起来了。同时，为向国庆10周年献礼，以极大的工作热情和创作激情，在1959年推出了一大批有相当思想性和艺术性的好影片，形成了中国电影创作的一个高潮。这批影片有

彩色宽银幕片《风从东方来》、《老兵新传》、《万水千山》,彩色片《林家铺子》、《林则徐》、《聂耳》、《青春之歌》、《我们村里的年轻人》、《五朵金花》、《冰上姐妹》、《水上春秋》、《回民支队》、《战火中的青春》等等。这些影片无论在政治上、艺术上、技术上,都达到了50年代的最高水平。1961年6月,周恩来总理在“文艺工作座谈会和故事片创作会议”上的讲话发表后,调整了文艺政策,提倡落实知识分子政策,发扬民主,活跃思想,繁荣创作,使得电影创作又一次活跃起来。在这一阶段中,中国的电影工作者在继承传统的基础上,注重于在艺术上的探索和创新,取得了相当瞩目的成就。推出了像《小兵张嘎》、《李双双》、《农奴》、《舞台姐妹》、《红色娘子军》、《甲午风云》、《冰山上的来客》等一批优秀影片。《暴风骤雨》和《早春二月》就是我在这一阶段中拍摄的。

对于十七年来的中国文艺和电影,在文革中,江青一伙出于其罪恶的目的,把这十七年说成是“资产阶级黑线专政”,全部予以抹杀。而粉碎“四人帮”以后,又有一些人说“十七年”的中国电影是“政治电影”、“教化电影”等等,又从另一角度否定了“十七年”中国电影的成就,当然这也是不正确的。夏衍同志在《中国大百科全书·电影卷》的前言中谈到中国电影的发展时说:“1949年到1966年是第三个时期,是中国人民电影的振兴时期”,这一时期,“不仅在题材内容上,比前两时期有了新的开拓,而且在整体艺术水平上也有了很大的提高,影片质量明显超过以前”。这应该说是对于十七年中国电影的一个中肯的评定。我也同意香港电影史学家林年同先生在一篇文章中讲的:“中国电影体系是在30年代开始建立,60年代得到完成的。五六十年代和三四十年代一样,都是中国电影史上的重要年代,由这两个年代建立起来的中国电影的传统,是值得我们珍惜学习的,值得我们电影工作者继承发展的。”

1966年开始了文化大革命,在十年动乱中,中国电影同样是在劫难逃,“八亿人看八个样板戏”就是文革中中国电影状况的最为可悲的写照。如何看待样板戏电影,是一个比较复杂的问题。一方面,样板戏是文艺工作者长期探索创作的成果,但被江青窃为己有,并为了扩大影响,为其政治阴谋服务,又把它拍成了电影,也就产生了样板戏电影。我就是在1969年被从“牛棚”里“解放”出来,参加了样板戏电影的拍摄。第一批由江青肯定的八个“样板”是:现代京剧《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《海港》;芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》;钢琴协奏曲《黄河》,以后又出了京剧《龙江颂》、《杜鹃山》、《平原游击队》。

在抓样板戏的过程中,江青一伙搞了一个所谓“三突出”的经验,即“在所有人物中突出正面人物;在正面人物中突出英雄人物;在英雄人物中突出主要英雄人物”。并把它定为原则,奉为金科玉律,一切都得照这个办,决不允许任何逾越。把文艺创作同政治问题等同起来,实行在文化上的专制。在这种情况下,当时拍戏可以总结为四句话:“敌远我近,敌暗我明,敌小我大,敌俯我仰。”形成了一套僵化的模式。因此,对于江青别有用心的利用样板戏的政治阴谋和所谓的“三突出”创作原则,要给予彻底地批判、揭露和否定。

另一方面,样板戏电影用电影的形式记录了当时文艺工作者的创作成果,创作人员和演员都是一流的,演出的水平很高,有些片段、唱段,今天来看,也是很精彩的。同时,它还包含着当时的电影工作者所进行的创造性的劳动。因此,也有它值得肯定的一面。

此外,在1974年以后,出现了几部较好一些影片,如:《创业》、《闪闪的红星》、《难忘的战斗》和《海霞》等,并开展了一场围绕《创业》、《海霞》所展开的尖锐复杂的政治斗争。这

是一场广大人民群众和电影工作者反对“四人帮”倒行逆施的斗争。我们应该看到,这几部影片在当时虽然令人耳目一新,受到人民群众的欢迎,但毕竟不可避免地受到当时环境和“三突出”原则的影响,有着其历史的局限性。

1976年10月,“四人帮”被粉碎,结束了造成十年内乱的文化大革命,同其它事业一样,中国电影又开始了从复苏走向繁荣的一个新的里程。1977年生产了18部故事片,1978年就达到了40多部,这一产量已经恢复到了60年代的水平,影片样式也多起来了。像反“四人帮”题材的《十月风云》,革命历史题材的《我们是八路军》、《大河奔流》,以及惊险样式的《黑三角》、《猎字99号》等。由于刚刚脱困于文化大革命,许多根本性的问题还没有得到拨乱反正,人们的思想和视野还有相当大的局限性,这两年中的影片在思想上、艺术上都存在不少问题,从总体上讲,质量是不能令人满意的。

1978年12月,具有划时代意义的中国共产党十一届三中全会胜利召开,从此,中国进入了一个以经济建设为中心的新的历史时期。在“解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看”的方针指导下,各条战线拨乱反正,促进了文艺界的思想解放。改革开放使人们摆脱了封闭,打开了视野,形势催人奋进。经过十年的禁锢,广大电影工作者的创作激情终于又一次的爆发出来,在以后的短短几年里,中国电影就发生了巨大的变化,并迅速走上了世界影坛,取得了令世人瞩目的成就。从1978年至今已20年了,这20年可以讲是中国电影有史以来发展最快、产量最多、取得成就最大和人才辈出的20年。在“弘扬主旋律,提倡多样化”方针的指导下,从《小花》到今天的《安居》,从《城南旧事》到《鸦片战争》,从《焦裕禄》到《成吉思汗》,无论是重大题材的作品,还是文艺片、娱乐片、传记片等等,都涌现出了许许多多的优秀作品,而这些影片的数

量之多,我已不可能在此一一作出列举了。但拍摄影片离不开导演,而老、中、青几代导演同时活跃于影坛,各领风骚,可以讲,这是新时期中国电影事业兴旺发达的一个最好的写照。下面我再从导演的角度来谈谈中国电影的发展。

大家都知道,有个关于“五代导演”的提法,这个提法虽不是经过严格界定,但现在也已经是约定俗成了,并为国内外研究中国电影的学者们所采用。一般认为中国电影的拓荒者郑正秋、张石川等为第一代导演,他们活跃于二三十年代的无声片时期。第二代导演的代表人物有蔡楚生、孙瑜、吴永刚、费穆、沈浮等,他们活跃于三四十年代的有声片时期。第三代导演有郑君里、崔嵬、水华、成荫、谢晋、桑弧、凌子风等等,我也算在其中的最小的一个。可以讲五六十年代是我们的兴旺时期,当时大家都是三四十岁,正是进行创作的大好年华。像郑君里的《宋景诗》、《林则徐》,成荫的《钢铁战士》、《南征北战》、《万水千山》,水华的《白毛女》、《林家铺子》、《革命家庭》,崔嵬的《青春之歌》、《小兵张嘎》、《野猪林》,凌子风的《中华儿女》、《红旗谱》,谢晋的《女篮五号》、《红色娘子军》、《舞台姐妹》,桑弧的《梁山伯与祝英台》、《祝福》、《冰上姐妹》、《魔术师的奇遇》等等。这里顺便一提,就是桑弧的电影占了几个第一:《梁山伯与祝英台》是中国的第一部彩色片,《祝福》是中国的第一部彩色故事片,《魔术师的奇遇》是中国第一部立体影片。我在这个时期所拍摄的影片有《无名岛》、《暴风骤雨》、《早春二月》等,拍《早春二月》时我才三十多岁,但“文革”一闹就是十年,等“文革”一结束,我们也都划入了老导演的范畴,其心情诸多的感受是不言而喻的。

“无需扬鞭自奋蹄”,新的历史时期,赋予了我们在创作上的第二个春天,可以讲,我们这一代人在这一时期所拍的影片,无论在数量上、质量上都超过了“文革”以前的水平。像汤