

演員小叢書

格里包夫

庫里格涅克著

藝術出版社

演員小叢書

電影藝術編譯社編

阿列克塞·尼古拉耶維奇·格里包夫

Э·庫里格涅克著

沙 溪 譯

俞 虹 校

藝術出版社

一九五五年·北京

格 里 包 夫

庫 里 格 涅 克
沙 漢 譯
俞 虹 校

*

藝 術 出 版 社 出 版

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五八號)

北京東四順德胡同四號

機 械 工 業 出 版 社 印 刷 廠 印 刷

新 華 書 店 發 行

*

書號：(53) 字數：35千

開本 31"×43" $\frac{1}{32}$ 印張 2 插頁 6

一九五五年八月北京第一版

一九五五年八月北京第一次印刷

印數 0001—2800

定價 (6) 0.30 元

Э. КУЛЬГАНЕК

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИБОВ

ГОСКИНОИЗДАТ, МОСКВА, 1952.

內 容 說 明

格里包夫是蘇聯傑出的戲劇演員和電影演員，他在電影中扮演的角色不多，但他所創造的「無辜的罪人」中的演員施馬格和「勇敢的人」中的養馬場老教練的形象，却給觀眾以十分深刻的印象。在前一部影片中，他用喜劇的手法極其細膩而真實地表現出一個備受凌辱的人在心靈上的深重創傷；在後一部影片裏，他刻劃出一個平凡而偉大的，有着豐富的個性色彩的普通蘇維埃人的典型形象。本書着重對他所創造的這兩個角色作了細緻的分析。格里包夫是蘇聯人民演員，曾三次榮獲斯大林獎金，並曾兩次榮獲勞動紅旗勳章。

格里包夫參加拍攝影片索引

阿列克塞·尼古拉耶維奇·格里包夫是蘇聯人民演員，斯大林獎金三次獲得者。他參加拍攝的影片有：

- 「緊張的日子」——飾戈爾布諾夫（一九三五年）；
- 「兩兄弟」（又名「親密的朋友」）——飾區委書記彼得林柯（一九三七年）；
- 「地下戰士」——飾工人舒爾茨（一九三八年）；
- 「列車開往莫斯科」——飾司機（一九三八年）；
- 「裝在套子裏的人」——飾僕人阿發納西（一九三九年）；
- 「鋤奸記」——飾國家保安委員（一九四四年）；
- 「結婚」——飾新娘的父親（一九四四年）；
- 「無辜的罪人」——飾演員施瑪格（一九四五年）；
- 「宣誓」——飾伏羅希洛夫（一九四六年）；
- 「攻克柏林」（上下集）——飾伏羅希洛夫（一九四九年）；
- 「祕密使節」——飾蘇聯偵察機關的領導人（一九五〇年）；
- 「體育之光」——飾彼得·謝妙諾維奇·格林柯（一九五一年）；
- 「頓巴斯礦工」——飾伏羅希洛夫（一九五一年）。

小小的教室裏擠滿了青年人。他們緊緊地、一個挨着一個地坐在書桌旁，還有許多人坐在窗台上。

這是艱苦的一九一九年的深秋，當時年青的蘇維埃共和國正處在缺乏糧食、原料和燃料的嚴重情況下……。屋裏沒有生爐子，感到冷。青年們都沒有脫外衣，穿着外套、皮衣和棉襖坐在那裏。

這是莫斯科河西區的一所青年工人夜校。每當晚上，這裏就聚集了白天站在工廠機器旁工作的人們，在電車、公共汽車上工作的人們。

就是在國家這樣困難的時期，布爾什維克黨和蘇維埃政府對青年一代的教育和深造的問題還是極其重視的。國家爲他們，這些未來的新社會的建設者們，開辦了俱樂部式的學校，青年們可以不脫離生產在這裏學習普通的課目，同時還能參加雕塑、繪畫、歌詠、戲劇等各種藝術小組的活動。

維亞契斯拉夫·瓦列里安諾維奇·巴拉諾夫斯基手裏拿着薄薄的一本書走到講台上

來。他是這個學校的校長，本區校外人民教育處的主任，這種類型的學校的創建人之一，並且是一位優秀的教師和教育家。

他對學生們說：「我們學校將成立一個戲劇小組，而且要排演A·奧斯特羅夫斯基的劇本『貧非罪』。」然後，他向學生們環視了一下，補充說：「我希望你們中間現在就出來一個人讀一讀柳畢姆·托爾佐夫這個角色的台詞。誰願意試一下？」

教室裏靜默了一會以後，有人用羞怯的聲音回答道：「我來！」於是從最後一排座位上站起來一位青年。

他走到教室中間，拿起劇本，開始讀角色的頭幾段台詞。這時，可以想見，有幾十雙年青人的好奇而讚美的眼睛，盯着這個自告奮勇的人。

阿列克塞·格里包夫就是這樣開始接觸了戲劇藝術。

阿列克塞·尼古拉耶維奇·格里包夫很早就開始了自己的勞動生活。一九一六年，他的父親——莫斯科一個工廠裏的鉗工——應徵入伍，這時還只十四歲的格里包夫就得不到絲織廠去做工。

一九一七年十月的風暴，給格里包夫的生活帶來了許多新的東西。他獲得了機會進

入莫斯科河西區的青年工人夜校，於是他可以一邊工作，一邊學習。

上面提到的巴拉諾夫斯基，在格里包夫的一生中起了很大的作用。格里包夫總是以熱愛和感激的心情懷念着他。巴拉諾夫斯基雖然是學法律的，但對文學和戲劇却很愛好，也很有研究。他非常熱情地教育青年，教導他們怎樣欣賞戲劇藝術，使他們喜愛和尊重戲劇藝術。

格里包夫在俱樂部式的學校裏的處女作，是扮演契訶夫的「一個建議」裏的父親一角；後來他又扮演過科契卡列夫（「婚事」）、別斯蘇諾夫（「鬧市中」）、市長（「欽差大臣」）、騎士（「吝騎士」）等角色。

格里包夫回憶道：「雖然我在學校時代所得到的一些舞台經驗還是淺薄而有缺點的，但戲劇却經常深深地激動着我，吸引着我，並且抓住了我，使我忘掉周圍的一切。當初我參加戲劇小組時，並沒有料想到戲劇會成爲我的終身事業。但是，學校却培養了我對演員藝術的極度熱愛和尊敬。那時候，我們自己排，自己演，自己搭置佈景，自己製作服裝和安裝燈光。我們常常集體到莫斯科各劇院，尤其是藝術劇院去看戲。」

格里包夫第一次到莫斯科藝術劇院去看戲，是在一九二〇年。當時，劇院最老的演員——莫斯科藝術劇院的第一代，都參加了「在底層」一劇的演出。他們卓越的演技，

給這位年青的業餘演員留下了不可磨滅的深刻印象。從此以後，莫斯科藝術劇院就成為格里包夫的第二個家了。

格里包夫在莫斯科河西區青年工人夜校學習了將近三年的時間。俱樂部式的一些演出，已經不能滿足他的要求，他竭力想改進自己的表演技巧，想繼續深造。

一九二一年，格里包夫考入了以高爾基命名的戲劇學校。這是根據盧那察爾斯基的倡議而建立的一個學校。當時盧那察爾斯基是人民教育委員，在十月革命後的最初幾年間担任各戲劇團體的領導工作。但格里包夫在這個學校裏並沒有學習多久。由於這位青年業餘演員已經有了近三年的舞台工作經歷，因此，學校的藝術領導者都很器重格里包夫的才能，立刻派他準備扮演好幾個角色，在下一個戲劇季節中演出。但是這個青年到戲劇學校來並不是為了扮演角色，而是學習怎樣扮演角色，學習舞台真實這一複雜的藝術。於是格里包夫離開了這個學校，想要進一個專門的戲劇學校，好在裏面學習必要的理論知識和技術知識，沒有這一切，他是不想讓自己登台表演的。

一九二二年秋，格里包夫終於進入了這樣一個學校，這就是莫斯科藝術劇院第三研究所（即瓦赫坦戈夫研究所）。阿列克塞·尼古拉耶維奇沒有機會直接向瓦赫坦戈夫——斯坦尼斯拉夫斯基體系的熱情追隨者、斯坦尼斯拉夫斯基的最優秀學生，學習戲劇

藝術（瓦赫坦戈夫於一九二二年春逝世），但研究所却保存了瓦赫坦戈夫這位傑出的導演和教育家的現實主義傳統，而且這個傳統經常受到斯坦尼斯拉夫斯基和聶米羅維奇——丹欽科的直接幫助和支持。

格里包夫在莫斯科藝術劇院第三研究所中扮演律師克萊格斯的角色時（「生活的戰鬥」，一九二二年），獲得了聶米羅維奇——丹欽科很高的評價。這位經驗豐富、眼光銳利的大師，認為這個青年演員有着巨大的潛在才能。

一九二四年是格里包夫一生中值得紀念的一年，這一年他升入了莫斯科藝術劇院第三研究所的第三年級。阿列克塞·尼古拉耶維奇認為這一年是他直接從事演員工作的開始。他離開了工作八年之久的絲織廠，完全獻身於戲劇工作。這位業餘演員現在已經成為正式的職業演員。

阿列克塞·尼古拉耶維奇·格里包夫在莫斯科藝術劇院的全部戲劇活動，乃是演員不倦地進行自我修養、提高演員技巧和擴大眼界的範例。他非常注意地傾聽和體會斯坦尼斯拉夫斯基和聶米羅維奇——丹欽科的意見和指示，注意地觀察И·莫斯克文、В·卡恰洛夫、О·克尼碧爾——契訶娃、В·魯日斯基、Л·列昂尼多夫、М·塔爾哈諾夫等戲劇大師們的排演和表演，深刻地研究自己周圍的現實和現實生活中的一切現象。

格里包夫的演員技術和技巧隨着他扮演的角色不斷地提高着，他的表現手法也越來越豐富和多樣。他由扮演較小的、「次要的」角色，逐漸變為扮演中心的、主要的角色。這時，格里包夫已成為莫斯科藝術劇院的重要演員之一。

當我們分析格里包夫所扮演的角色和他的表演時，乍一看來，可能認為格里包夫是一位喜劇演員。其實這種判斷未免下得有些過早，而且是不正確的。這種判斷之所以不正確，還不僅僅因為格里包夫在舞台上也創造過非喜劇的形象，而主要的是因為他的喜劇才能（這一點是不容否認的）同深刻的戲劇性和心理描寫是極其緊密地交織在一起的。

讓我們回憶一下格里包夫在奧斯特羅夫斯基的「熾熱的心」一劇中所扮演的包工頭赫雷諾夫，就會相信我的看法。這個角色是可笑的，甚至是滑稽的。但是他不僅僅可笑，並且還可怕。赫雷諾夫把瓦西里從災難中救了出來。這說明什麼呢？是崇高的行為嗎？當然不是！他這樣作，是爲了使這個人服從自己，使他變爲自己的玩物，奚落他和取笑他。凡是比他窮和依靠他的錢袋生活的人，都是他奚落的對象。格里包夫扮演的赫雷諾夫的可怕之處，也正在於他粗野、無恥和頑強。所以格里包夫扮演的赫雷諾夫不僅使我們覺得可笑，而且還使我們憎恨他，鄙視他。

格里包夫在「死魂靈」一劇中扮演的蠢笨的地主梭巴開維支，也引得我們嗤嗤發笑，甚至大笑，但同時格里包夫也揭露了像乞乞科夫這類利慾薰心的人的階級本質。

格里包夫在高爾基的「道斯基加耶夫及其他人」一劇中扮演的瓦西里·道斯基加耶夫的角色，是他扮演過的最重要的角色之一。格里包夫把自己的主人公描寫成蘇維埃政權狡猾而險惡的敵人。狐狸般的步態，輕柔得像天鵝絨般的聲音，只不過是這個人的假面具。當格里包夫揭開這個假面具時，才暴露出暗藏敵人的本來面目，原來他正妄圖「在急彎險路的地方」「絆倒」布爾什維克。

該劇的總導演列昂尼多夫寫道：「我們整個工作的目的和意義，就在於作為一種現象來揭穿道斯基加耶夫的精神面貌。」格里包夫扮演道斯基加耶夫這一角色時，正是做到了這一點。

格里包夫並不是僅僅在這一角色中才具有演技上的那種廣泛的社會概括性。從政治上對形象進行深刻的分析和對角色進行具有社會性的性格刻劃，已成為格里包夫技巧的特點之一。演員在準確地刻劃個性特徵的同時，也竭力從作為完整的現象着眼，揭露出典型的、普遍的、合乎規律的東西。不論在「熾熱的心」或是「道斯基加耶夫及其他人」裏面，觀眾不僅看到了赫雷諾夫和道斯基加耶夫（雖然這些形象是具體的人物），而且

還清楚地看到作爲一種社會現象的赫雷諾夫精神和道斯基加耶夫精神。

格里包夫塑造的普通勞動人民形象，在他的創作中佔有特殊的地位，例如「復活」和「教育的果實」兩劇中的農民，「仇敵」一劇中的織布工人廖夫申，以及「大地」一劇中的中農弗羅爾·巴耶夫等。

在這位演員的表演中，充滿了熱情、風趣和輕鬆的民間的幽默，這就使他扮演的這些普通勞動人民的形象顯得特別生動和令人信服。他創造的形象具有深刻的真實性和真正的人民性。它們簡直是生活的縮影，是和格里包夫一道在工廠中做工的那些不愛說話、性格倔強的祖傳織造工人的縮影，是蘇維埃政權建立初年步行到莫斯科來的那些農民的縮影。

一九三九年，格里包夫得到黨的高度信任，被接受爲蘇聯共產黨（布爾什維克）黨員。

格里包夫寫道：「入黨以後，我感到自己的工作責任更重大了，我要百倍地努力掌握社會主義現實主義的方法，來創作我們時代的英雄形象。」

不久以後，像在履行自己所承擔的義務一樣，格里包夫開始創造當代最偉大人物的形象，即H·包哥廷的「克里姆林宮的鐘聲」一劇中的弗拉基米爾·伊里奇·列寧的形

象。

格里包夫並不是從事創造這個光榮的，但同時也是複雜的和責任重大的角色的第一位蘇聯演員。在這以前，史楚金、史特拉烏赫、繆夫凱都在銀幕上創造過弗拉基米爾·伊里奇的形象，並且在舞台上也出現過列寧的形象。

格里包夫在開始創造這個形象時，就決定不是去刻板地摹仿列寧的外貌（手勢、步態、說話的特點），而是盡可能更深刻、更正確地深入他的內心世界。他力圖表現出列寧旺盛的精力和熱情，表現出他那積極的思想活動。

格里包夫獨出心裁地扮演了這個複雜的角色，而且基本上成功地表現了列寧形象中的主要東西。格里包夫在創造這位偉大的，但同時又是那麼質樸、可親的人物形象時，既能極其深刻地進入到形象的內心世界，又能成功地表現出弗拉基米爾·伊里奇·列寧的各種偉大計劃的產生，傳達出列寧對俄羅斯的未來，對共產主義的偉大理想那種令人鼓舞的嚮往。

在K·西蒙諾夫的「俄羅斯人」這個戲劇中，格里包夫賦予自己的主人公助理軍醫格洛巴以無窮的精力、樂觀主義精神和談笑風生的幽默感。他扮演的格洛巴不僅僅是「外表上的」樂觀主義者。他還表現出了形象的巨大精神力量、真正的大無畏精神和英

雄氣概。爲了戰勝可恨的敵人，格洛巴更加熱愛生活、視死如歸；而這二者之間的這種有機的結合，使得格里包夫扮演的格洛巴不僅爲他的朋友們，並且也爲所有的觀衆們所喜愛。

格里包夫在A·克倫的舞台劇本「海軍軍官」（這是描寫波羅的海艦隊的海員們在列寧格勒被圍的艱苦日子裏的生活、工作和鬥爭情形的）中，扮演了紅海軍老戰士索羅夫切夫。這是一位愉快的、從不氣餒的海軍戰士，他機智、主動，在任何困難面前從不退縮。

格里包夫以巨大的幽默和突出的表現力扮演了索羅夫切夫這一角色，並且還不是僅僅表現了自己主人公性格中喜劇的一面。該劇導演郭爾恰可夫在談到格里包夫創造這個形象時寫道：

「在這個角色的戲的中間，突然插入了一大段悲劇性的獨白，這就是索羅夫切夫講述哥爾布諾夫的妻子犧牲的情形。可是，在這之前，觀衆已經確定了自己對這個形象的態度，認爲他在該劇中是一個充滿了偉大的樂觀主義精神和獨特的喜劇色彩的可愛人物。

「這時，演員就必須立即使觀衆改變對自己所扮演的形象的這種態度，使觀衆相

信，索羅夫切夫對待生活中的悲劇也具有極其深厚的情感，使觀眾通過他的敘述而感覺到真正的、悲慘的戰爭氣氛。

「莫斯科藝術劇院表演學派的傳統以及斯坦尼斯拉夫斯基關於演員信念的學說，即演員在舞台上應該相信自己周圍所發生的一切都是現實生活的完整、深刻而真實的表現這一學說，幫助了格里包夫去完成這個戲劇任務。」

觀眾都相信格里包夫扮演的索羅夫切夫，他的話中響徹着痛苦、仇恨和號召大家進行鬥爭的聲音。

角色不同，做為藝術家的演員對他們的處理也就有所不同。在格里包夫的表演中，我們可以看到輕鬆的幽默，也看到尖刻的嘲笑，既看到詩歌般的抒情，也看到極度緊張的戲劇性，這就說明了演員的創作潛力是多麼豐富，他的表演天才又是多麼多樣。

很難說格里包夫不適合於扮演哪一種角色，好像所有的角色，不管是喜劇的，悲劇的，還是怪誕的角色，他都能演。而且無論演員創造哪一個新角色，觀眾都相信這將是鮮明、真實、現實主義的形象，具有煥發的和純樸的情感，以及許多細緻刻劃個性的細節。因此，當這位莫斯科藝術劇院的著名演員參加拍攝電影，出現在銀幕上的時候，他的表演也像其他最有名的演員們的表演一樣，總是特別引起千百萬蘇聯電影觀眾的注意

和興趣。

格里包夫開始從事電影工作是在一九三五年，那時他第一次在影片「緊張的日子」（編劇兼導演：A·札爾赫依和И·赫依費茨）裏扮演坦克營營長戈爾布諾夫這個角色。這裏他遇到了兩個困難，這就是角色本身蒼白無力和缺乏表現力，而電影工作的特點對他來說又是陌生的。由於劇作材料的貧乏，使他不可能創造出深刻的、有血有肉的形象，同時在攝影機前面表演的特性，也使這位習慣於直接同觀眾交流的演員的工作受到了拘束和限制。此外，大家都知道，影片是分場拍攝的，這對習慣於按着邏輯順序來展開形象的戲劇演員來說，也是一個很大的困難。

結果格里包夫盡了一切力量，只不過賦予這位蘇軍指揮員的形象以豐富的人生樂趣和柔和的幽默色彩，所以這個形象也如同影片中大多數的形象一樣，是膚淺的、不深刻的。

格里包夫在電影中扮演的第二個角色，可以說多少是出之偶然的。一九三八年夏天，他到圖阿普塞來歡度假日，這時他當然不會想到拍影片。但是，正在這裏拍攝「列車開往莫斯科」的兒童電影聯合製片廠的導演碰見並認出了他，於是建議他扮演一個分