

电影剧本叢書

鄉村女教師

斯米尔諾娃著

藝術出版社

電影劇本叢書

電影藝術編譯社編

鄉村女教師

M·斯米爾諾娃著

鄭雪來譯

藝術出版社

一九五六年·北京

鄉 村 女 教 师

M·斯米尔諾娃著

鄭 雪 來 譯

電影藝術編譯社編

*

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)

北京東四頭條胡同四號

機械工業出版社印刷廠印刷

新 華 書 店 發 行

*

字數：89千

開本31"×43" 1/32 印張5 插頁9

一九五五年二月北京第一版

一九五六年五月北京第二次印刷

印數 6001—10000

定價 (7) 0.59 元

М. СМИРНОВА

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

ГОСКИНОИЗДАТ, МОСКВА, 1952.

內容提要

這個劇本描寫的是一個具有全心全意為人民服務的高貴品質的鄉村女教師瓦爾瓦拉·瓦西里耶夫娜的一生。劇本開始時，她還是一個年青的姑娘，「活着就是為祖國服務」這種思想，使她立志到人們不願去的邊遠偏僻的農村去教書。她的意志幫助她克服了種種困難。她和人民在一起，按照黨所引導的方向前進。她用畢生辛勤的勞動，為祖國建立了功勳，培養了具有愛國主義思想的新的和更新的一代。劇本通過瓦爾瓦拉性格的成長和發展，表現了一個把自己的一切貢獻給國家和人民的蘇維埃人的平凡而偉大的一生。

斯米爾諾娃的創作道路●

P·尤列涅夫

電影文學劇本是影片的思想和藝術的基礎。電影劇作家貫注在自己作品中的思想，他所創造的藝術形象，一旦在影片中體現出來以後，通常能為好幾百萬國內外電影觀眾所領會。演員、攝影師、美工師和作曲家是以文學劇本為基礎，而在導演的意圖的組織與指導之下創作影片，也就是創作最重要最大衆化的藝術作品。任何一個作家都不能像影片的作者——編劇獲得觀眾那樣，在短短的期間內就獲得那麼多的讀者。這就使電影編劇成為一種光榮的同時又是責任特別重大的職業。

當然，給導演、演員、美工師、攝影師、作曲家，也就是給那許多參加攝製影片的人員的創作提供思想和藝術的基礎，是很困難的。必須深刻而全面地去認識現實，善於在生活中發現典型的、新的、發展着的事物，在同腐朽的、舊的事物作鬥爭中去肯定它。必須具有那種滲透在人民羣衆全部生活和行爲中的最先進的思想。必須了解創作影片的

● 本文為「斯米爾諾娃劇本選」的序言，根據版本與劇本同。題目係譯者所加。——譯者

全體藝術家的創作特點，保證他們創作的完整和自由。必須掌握電影這一綜合藝術的一切豐富的表現手段。這就使電影編劇成爲一種非常複雜的職業。

作爲影片思想和藝術基礎的電影劇本，是一種特殊的、獨立的文學作品。正如詩可以成爲歌曲，但不譜上曲子也不會失去它的美；正如劇本可以成爲一齣戲，但不把它搬上舞台，通過文字也能使讀者感動；電影劇本脫離影片也可以獨立存在，並有它自己的讀者。在這裏，未來影片的思想和形象，是以文學的形式體現出來的。電影劇本的文學形式愈完善、豐富、精緻，它提供給導演的可能性就愈大。同時，這劇本就能愈快獲得讀者。

世界上最先進最高尚的電影藝術——蘇聯電影藝術，是在電影劇作獲致成就的基礎上取得自己的勝利的。

蘇聯電影劇作家瓦西里耶夫兄弟、奇爾斯科夫、格列布涅爾、杜甫仁科、巴巴瓦、維諾格拉特斯卡雅、包緬什柯夫、史坦因等人的那些登載在文藝雜誌上，收集在集子裏，或者以單行本出版的優秀作品，都已博得蘇聯讀者的喜愛。最有聲望的蘇聯作家 A·托爾斯泰、巴甫連柯、維什涅夫斯基等人經常關心電影，並且還創作了許多卓越的電影劇本。許多有才能的青年文學家也不斷地走上電影劇作的崗位。

在這些創作了深受廣大羣衆喜愛的作品的優秀電影劇作家的名字當中，可以舉出瑪利亞·斯米爾諾娃的名字。

收集在這個集子裏的「鄉村女教師」、「鄉村醫生」、「婆娘」等電影劇本以及其一些有趣的電影劇本的作者瑪利亞·斯米爾諾娃，具有生動鮮明、富有魅力的創作個性。她的作品充滿了愛國主義和人道思想。她的人物有着新的社會主義制度下人們所具有的精神的美和高尚的道德品質。瑪利亞·斯米爾諾娃所走過的這條艱苦的、有時又充滿着矛盾的創作道路，是很有趣的，可資借鑑的。

瑪利亞·尼古拉耶夫娜·斯米爾諾娃出身在伏爾加河沿岸塞茲蘭尼亞附近的一個村莊裏，現在，她的姐姐就在那兒集體農莊裏工作。女作家的童年是在奧倫布爾格草原的一個哥薩克村落裏度過的。她在這兒長大，學習，也在這兒鄉村小學中當過教師，後來她想成為一個演員，想拍電影，就離開這兒到莫斯科去了。她永遠記住那一望無際的大草原，帶辣味的乾草，透過蔽天塵土映現出來的深紅色的落日，不愛說話的人們，農民的艱苦勞動，旱災，乾燥的熱風。她自己意識的深處抱定一個志向，要把這一切通過藝術體現出來，描寫出來，表演出來。

但是，在莫斯科國立電影大學裏，人們給她提出來的却是完全不同的任務。導演庫

里肖夫在那裏培養着模特兒式的演員。她想探索人的心理的企圖遭到了輕蔑的斥責。她想運用個人生活經驗去體現角色的願望受到了非難。演員只應是導演手裏靈活的、聽話的工具，——形式主義理論家們認為，像這樣來理解演員藝術，才是最合乎時代要求，才是最先進的。

斯米爾諾娃和這種電影模特兒的職業是格格不入的。教師們無法否認她的表演才能，却斥責了她那種打算探索角色，以自己的想像來補充角色，並為每一個行為和每一個動作找到心理根據的意圖。她只是通過長時間的排練，通過緩慢而艱苦的生活於角色的過程，才去表演習作。就在這種和形式主義的演員教學方法進行並不完全自覺但相當頑強的鬥爭中，斯米爾諾娃從國立電影大學畢業了。她沒有拍過片子。但是，探索角色，以自己的想像來補充角色的願望推動她去從事獨立的創作，於是斯米爾諾娃就成了編劇。

一九二九年，導演波茨南斯基和史里日阿克根據斯米爾諾娃寫的劇本攝製了影片「她的道路」。在斯米爾諾娃的這個早期作品中儘管有着許多顯著的缺點，但通過這個作品，還是可以感覺到她那無可懷疑的天才，可以發現劇場創作的基本主題。「她的道路」這部電影就是關於道德問題的，無論如何嚮往正義、善良、幸福，

終於走向革命。

少女普拉斯柯維雅（僱農）被迫嫁給一個富農，一直到她所不愛的丈夫出發到前線去以後，她才擺脫了這悲苦的命運。她很快就對一個分發到此地來居住的被俘的奧地利兵士發生了強烈而純潔的愛情。普拉斯柯維雅從亞恩那兒第一次懂得了革命，所以，當他參加反對白哥薩克的鬥爭的時候，普拉斯柯維雅就跟他去了。

斯米爾諾娃在她第一個電影劇本裏，對於俄羅斯農村婦女走向革命這樣一個重大主題的處理，還沒有什麼把握，也不够大胆。戀愛的場面描寫得還真實，但鬧劇性太濃，因此就掩沒了最基本的東西——婦女的思想轉變問題。普拉斯柯維雅走向革命這一點表現得既缺乏充分根據，也不够合乎規律。結果，也許還是由於扮演普拉斯柯維雅的采薩爾斯卡婭的技巧，才使得這個形象在影片中獲得了真正生命。

但毫無疑問，使這位電影劇作家感到興趣的，正是農村婦女的思想轉變，正是聰明而純潔的俄羅斯婦女對革命前的俄國的因循守舊與黑暗勢力所進行的激烈鬥爭。所以在她隨後的一部作品——電影劇本「阿依莎」裏，又處理了同一個主題。這部影片是在一九三〇年由導演E·吉霍諾夫在阿什哈巴德電影製片廠攝製的。

這個電影劇本描寫了一個土爾克明尼亞的姑娘怎樣起來反抗侮辱婦女的舊法律。

不論是親人的懇求，或者是地主們的恐嚇，都不能改變她的決定——到城裏去學習。

這個年青、羸弱、但驕傲而堅強的姑娘終於掌握了科學知識，成爲一個教師，回到她老家所在的山村來。她又重新投入了反對因循守舊、反對迷信和多少世紀以來的野蠻習俗的鬥爭。各種困難都沒有嚇倒她，當她孤獨難過的時候，她就來到草原上，幻想人類智慧一定能得到勝利，在沙漠上一定會出現百花盛開的花園，建築起充滿陽光的房屋，開掘出淺藍色的運河。通過兩次曝光的特技手法，在沙漠上空出現了運河、房屋和花園，來表現阿依莎的幻想（因爲這是默片）。

斯米爾諾娃擺脫了中亞細亞電影事業中反覆運用過的老一套的情節公式，在自己年青的女主人公身上表現出新人物的堅強的、能戰勝一切的情感和對未來的信心。她成功地創造了蘇維埃婦女正在發展着的、典型的性格。這也就是對當時說來具有原則意義的重大成就。

以後幾年，斯米爾諾娃脫離了藝術電影方面的創作工作。她和導演J·斯捷潘諾娃一起創作了一部大型紀錄速寫片「『巨人』蘇維埃農場」（一九三一年），隨後又和導演B·科洛列維奇合作，完成了文化片「宗派主義者」（一九三二年）和「森林」（一九三三年）。

善於在周圍生活中發現典型的、有意義的事物，善於選擇和對比事實，掌握簡練明白的電影語言，這些能力不論對於紀錄電影工作者，或者對於藝術電影工作者，都是必不可少的條件。所以紀錄電影的工作，無疑地豐富了斯米爾諾娃的創作經驗。然而，儘管她在紀錄片方面獲得了不少的成績，她還是很快就回到藝術電影部門裏來。

這一次她却不怎麼順利。她的一些電影劇本雖然也受到編輯和導演的讚賞，但由於種種原因，並未搬上銀幕。例如，在列寧格勒喜劇創作評獎中獲優等獎的輕鬆的抒情喜劇「熊窟」就沒有拍成影片；描寫婦女參加國內戰爭的悲劇「瑪麗雅」也沒有拍成。接受「瑪麗雅」攝製任務的導演過分貶低了劇本的浪漫主義風格。導演對這一風格的探討，完全是違背這個電影文學劇本的崇高精神的。因此斯米爾諾娃拒絕進一步修改這個劇本，她根據這個電影劇本的情節寫成了一部詩劇。這樣，從詩劇到報導，從悲劇到喜劇，斯米爾諾娃經過長久的矛盾與徘徊之後，終於找到了自己的創作道路，確定了自己的創作面貌，自己的創作主題，自己的藝術語言。

一九三八年，斯米爾諾娃獲得了巨大的勝利。她的電影劇本「婆娘」在全蘇創作評獎中榮獲一等獎。這個電影劇本標誌着斯米爾諾娃在藝術上已經成熟，在這個劇本裏，她的創作的總主題，她的獨特的寫作風格，她的一系列人物形象，都已清晰可見。

電影劇本「婆娘」的劇情發生在三十年代末期伏爾加河沿岸的一個集體漁場裏。俄

羅斯婦女瓦爾瓦拉·克拉道娃是主要的人物。瓦爾瓦拉是一個馴順而多情的妻子，她遭到家庭悲劇——她的丈夫，孩子的父親斯傑潘遺棄了她，愛上漂亮而放蕩的奧爾加；一個捕魚隊的炊事員。但是，正像俄羅斯人慣常所做的那樣，瓦爾瓦拉到勞動中去尋找慰藉。漁場的婦女組織了女子捕魚隊，瓦爾瓦拉就投身到這工作裏去，自然而合乎規律地成為這個新的、她雖然還不習慣但已經熱愛上了的事業的靈魂，後來又成為領導者。

斯米爾諾娃無限關切地注視着自己主人公的成長。起先，瓦爾瓦拉只是採取了一個簡單的決定，就是去收拾一下那懶散的隊長給女隊員們「準備」的破舊屋子。那只是慣常的勞動：準備擦地板的溫水，用蘆草做墊子，揉黏土造爐子，清除垃圾，粉刷牆壁。但瓦爾瓦拉熱心地做着這一切事情，她彷彿是急迫地在給自己造新房子，給自己建立一個新的勞動的家庭，來代替那個被她丈夫破壞了的家庭。婦女們從她身上感覺到一股覺醒的力量，就都跟着她走了，瓦爾瓦拉的面貌完全改變了。

瓦爾瓦拉以這種如飢如渴地追求新生活的精神克服了最初的工作中的困難，體驗到最初的成就。瓦爾瓦拉帶動了集體，她常常浸沉在勞動的喜悅中，開始感覺到自己的勞

動有着廣泛的社會意義，以後，又感覺到它有全國的意義。她背挺直了，變得美麗了，她勇敢地，毫無畏懼地往前看，欣賞那展示在她面前的新生活的廣闊遠景。

什麼樣的一種力量在瓦爾瓦拉身上覺醒了啊！她關切而機智地把所有那些熱愛勞動和富有創造性的青年人都團結在自己的周圍。她毫不動搖地趕走了那些遊手好閒、貪圖私利、專愛空談的人們。她理直氣壯地揭穿和批評了奧爾加，而奧爾加却沒有能看見受到她欺侮的婦女的勝利，並且爲了傷害瓦爾瓦拉甚至不惜去犯罪。

熟悉當時蘇聯鄉村的生活，深刻領會那些覺醒起來從事社會活動的婦女的心理狀態，善於安排和展開新舊事物在日常生活方面、在勞動方面、在道德方面的鬥爭中產生的尖銳的戲劇衝突，這一切都使斯米爾諾娃的這個電影劇本成爲三十年代電影藝術中的一部傑出的作品。斯米爾諾娃熱愛的主題——婦女通過勞動而獲得勝利的主題得到了鮮明的體現，在社會上獲得了廣泛的反響。

可惜，「婆娘」電影劇本的命運並不好。缺乏經驗的導演沒有能把這部影片的拍攝工作進行到底，於是就由戲劇演員B·巴塔洛夫來擔任導演。巴塔洛夫一方面不肯廣泛地表現農村，另一方面却又過分吹噓由他自己扮演的懶漢隊長這一次要角色的作用，他害怕在劇本後半部出現的尖銳衝突，就匆匆忙忙地以老一套的順利的結尾結束了戲劇導

索。如果沒有演員A·塔拉索娃的卓越演技——她為瓦爾瓦拉的形象探索到了真正現實主義的、真切動人的色彩，沒有扮演奧爾加和斯傑潘的演員G·采薩爾斯卡婭和A·阿布里科紹夫的天才表演，這部影片一定會遭到完全的失敗。這些有才能的演員不顧導演的見解，都在劇本的人物形象中，找到了最寶貴的材料，從而創造出真實鮮明的人物性格。

無論如何，在全蘇創作評獎中獲獎並在雜誌上發表過的電影劇本「婆娘」，對於蘇聯電影發展所起的作用，還是要比這部尋常的影片大得多。

在偉大衛國戰爭時期，瑪利亞·斯米爾諾娃就像大多數蘇聯電影劇作家一樣，參加了「戰鬥的集錦片」的創作工作。她創作了富有詩意的電影小說「風」，這部作品描寫了一個卡查赫的孩子怎樣訓練一匹賽跑的駿馬，後來在戰爭中，這匹馬又怎樣把那受傷的孩子從戰場上救了出來。斯米爾諾娃寫了很多充滿愛國主義精神的短篇小說在期刊上發表，並且不止一次地在無線電中廣播過。這位蘇維埃愛國者寫出了蘇維埃人崇高的道德品質，他們的愛國主義思想、自我犧牲精神和英雄氣概。

斯米爾諾娃戰後的作品——電影劇本「情感的培養」是蘇聯電影史中的一個重要里程碑，它於一九四七年由導演M·頓斯闢伊譯製成影片，並以「鄉村女教師」為名在全

世界放映。

「活着就是爲祖國服務，」斯米爾諾娃優秀劇本的女主人公，鄉村女教師瓦爾瓦拉·瓦西里耶夫娜·馬爾蒂諾娃這樣說過。這種偉大崇高的思想，表達得簡樸而有力，就像法律，就像一種響亮的號召，貫穿在整個劇本之中，這種思想也就是劇本女主人公信念的象徵，她的長期、艱苦而美麗的生活意義所在。

斯米爾諾娃表現一個普通蘇維埃人的生平時，是把它和重大的歷史事件有機聯繫起來的，她把一個愛國者的生活表現爲不可磨滅的功勳。這個劇本的思想的崇高，意圖的明確，形象的真實，情感的真摯和形式的和諧，使它成爲蘇聯電影劇作的最優秀作品之一。電影劇本「鄉村女教師」——這是普通的蘇維埃人瓦爾瓦拉·瓦西里耶夫娜·馬爾蒂諾娃一生的寫照，她的一生就是全心全意爲人民服務，她的功勳並不在於她有轟動一時的天才、勇氣或胆略，而是在於她的一生的工作，日常的勞動，奔向目標的堅定意志，對崇高原則始終不變的忠誠。

斯米爾諾娃把主要注意力集中在主要人物形象的發展上。這就使劇本顯得完整而勻稱，儘管劇情發展的時間拉得很長，在結構方面顯然也有片斷性。高爾基認定情節就是人物性格發展的歷史，這一定義正好由這個電影劇本明顯地證實了。

劇本結構是由各個完整的情節組成的，每一段情節都有其本身的衝突，這些衝突表明了女主人公一生的各個階段的特徵。當每一個這樣的衝突得到解決以後，女主人公的性格就增加了一些新的特點，由於這些特點，就使她在構成下一段情節衝突的戲劇性的抵觸中成為勝利者。這個年青、還有些幼稚、但意志堅強的姑娘，把自己跟空虛的自私自利的資產階級社會對立起來，她在自己身上找到了力量，掙脫了這個社會，到農村去為人民服務。她的信念的力量幫助她戰勝了個人的不幸——她的愛人突然被捕。她從未婚夫那兒接受的革命思想，幫她戰勝了革命前的偏僻農村的因循守舊和野蠻習慣。當她跟富農和醉漢發生過衝突以後，她就不再是孤獨的一個人了，婦女，在她的學校裏打開眼界的孩子都跟着她走，後來就連那些最貧苦的農民也都跟着她走了。她跟封閉了她的學生升學之路的沙皇官吏發生的衝突，她跟又一次從她懷抱裏奪去了她的愛人的沙皇憲兵發生的衝突，都鍛鍊了她，使她能够在集體化時期對富農進行鬥爭。

不論有任何困難，也要和人民在一起，也要按照自己的信念前進，這就是瓦爾瓦拉·瓦西里耶夫娜生活的意義。這幫助她克服了偉大衛國戰爭時期中的艱難困苦。在那些艱苦的日子裏，她的心總是在前方，因為她的學生正在那裏進行戰鬥，她培養過他們，使他們對祖國具有義務感，具有愛國主義思想和大無畏精神。感到自己的命運和自己學

生的命運緊密相聯，而且通過他們，和全體人民、全國的命運緊密相聯的這種感覺，就使得一個普通的鄉村女教師的生活顯得十分偉大，使得關於她的生活的質樸的敘述顯得十分壯麗。

這樣，女主人公性格的成長和發展，就和她的祖國的成長密不可分。人民的命運清楚清楚地通過瓦爾瓦拉·瓦西里耶夫娜的命運反映出來。影片的導演頓斯闢伊正確地理解到劇本的這個長處，並且把它表現得更加鮮明了。

劇本的第二個長處是表現了隨着社會主義社會的發展，女主人公跟人民之間的聯系怎樣得到加強。她的活動的社會意義怎樣逐漸擴大。時間過程開頭是以村子邊沿小松樹的成長來表示的。隨後就是村子本身的成長和變化，直到它變成蘇維埃的城市。最後，就是瓦爾瓦拉培養出來的那些人們的成長。他們有的成了學者，有的成了飛行員，有的成了黨的領導工作者，有的成了教師。劇本巧妙、細緻而藝術地表現了個人與社會的這種結合。這使劇本中的主要人物形象生動逼真，具有高貴品質，同時加強了劇本的愛國主義思想的影響力量。

着重回顧過去，應當算作是「鄉村女教師」劇本的缺點。在描寫過去的場面上，斯米爾諾娃找到了一些鮮明的充滿戲劇性的生活衝突，但在描寫我們今天的場面上，她却