

纪念赵丹诞辰90周年文丛

银幕 形象 创造

见证中国电影

总结艺术之路

重温往昔往事

[赵丹 著]

赵青明远 整理

电影表演大师赵丹
呕心沥血的经典之作

银幕

形象 创造

[赵丹 著]

赵青 明远 选编

图书在版编目(CIP)数据

银幕形象创造 / 赵丹著; 赵青, 明远选编. —北京:
中国电影出版社, 2005. 2

ISBN 7-106-02222-5

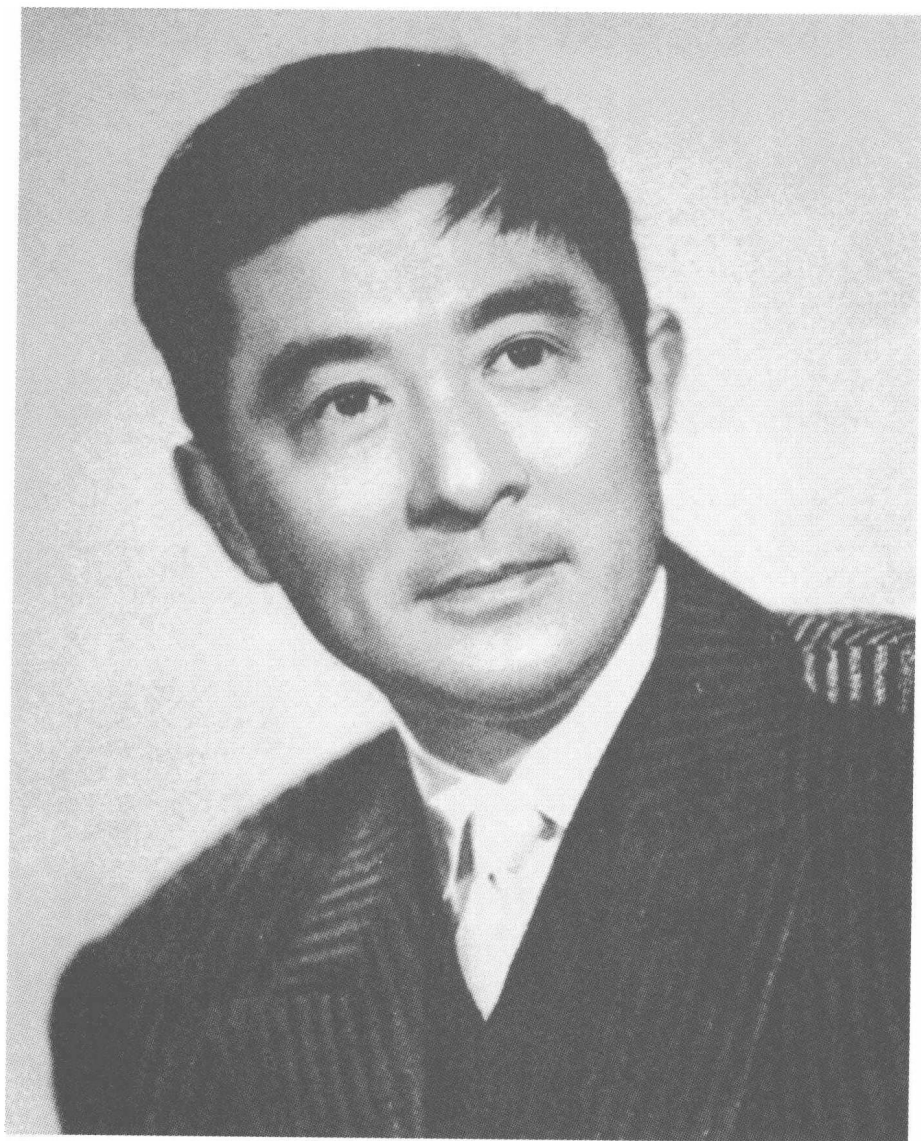
I. 银… II. ①赵…②赵…③明… III. 电影表演
IV. J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 129308 号

银幕形象创造

赵丹 著

-
- 出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013
电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)
E-mail: Jsja@netchina.com.cn
如有印装质量问题 请与邮购部联系 电话 64210862
- 经 销 新华书店
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
版 次 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/787×1092 毫米 1/16
印张/16 插页/4 字数/254 千字
-
- 印 数 1—5000 册
-
- 书 号 ISBN 7-106-02222-5/J·0878
定 价 28.00 元

赵丹像
(1961年)

在大树下……

(1961年全国故事片创作会议于香山)

昭苏万物春风里

(粉碎“四人帮”后,赵丹、黄宗英、白杨、杨沫在邓大姐家里做客)

亲切的会见

(1979年9月在欢迎日本电影代表团的酒会上)

目 录

序：影坛巨星赵丹/1

初叩表演艺术之门/14

舞台和银幕/14

两大流派/20

演员的局限与无限/28

踏上现实主义的艺术道路/30

《十字街头》和《马路天使》/32

生活——人物/34

两种不同的表演风格/36

导演与演员/43

几点感想/47

[附录]赵丹早年参加演出的影片/49

我演小广播

——《乌鸦与麻雀》角色回忆片断/57

时代和社会背景/57

切身的生活感受/59

创作激情来自何处/62

[附录]影片《乌鸦与麻雀》故事梗概/64

我怎样演武训——工作者的自白/66

死里逃生遇知己/66

我对武训的直觉/67

摸索和试验/69

下乡体味生活的感想/70

呕心沥血演武训/72

口服心不服/74

永在心头的伤痛和疑问/75

新的探索/76

[附录]《武训传》故事梗概/78

大自然点化了我的心灵——谈《李时珍》/81

公式化、概念化的严重教训/81

《李时珍》的创作实际情况/87

《李时珍》的角色准备工作/97

[附录]《李时珍》故事梗概/103

魂牵梦萦记《海魂》/105

摄制过程:快乐、融洽、年轻、奋发/106

挚友徐韬/109

人各有貌的群像/110

[附录]《海魂》故事梗概/115

开眼看世界的第一人——林则徐/117

怎样接近角色/117

表演风格的探索/124

向民族传统学习/145

[附录]《林则徐》故事梗概/153

形似还是神似? ——我演聂耳/155

对于聂耳的回忆和理解/155

角色的艺术体验和表现/163

创作集体的促进作用/182

不足之处/184

[附录]《聂耳》故事梗概/188

血和泪的体验——从《烈火中永生》说开去/190

在怎样的境况下接受任务/191

追求真情实感、生活化的电影表演/196

实拍/212

电影拍摄时的感情挪借/227

[附录]《烈火中永生》故事梗概/234

略谈当前电影表演/236

电影表演不是图解人物的性格/237

电影表演不是图解角色的感情/241

真听、真想、真观察对方/243

后记:继承赵丹的艺术遗产

——继续深入探讨赵丹影剧表演体系/244

序：影坛巨星赵丹

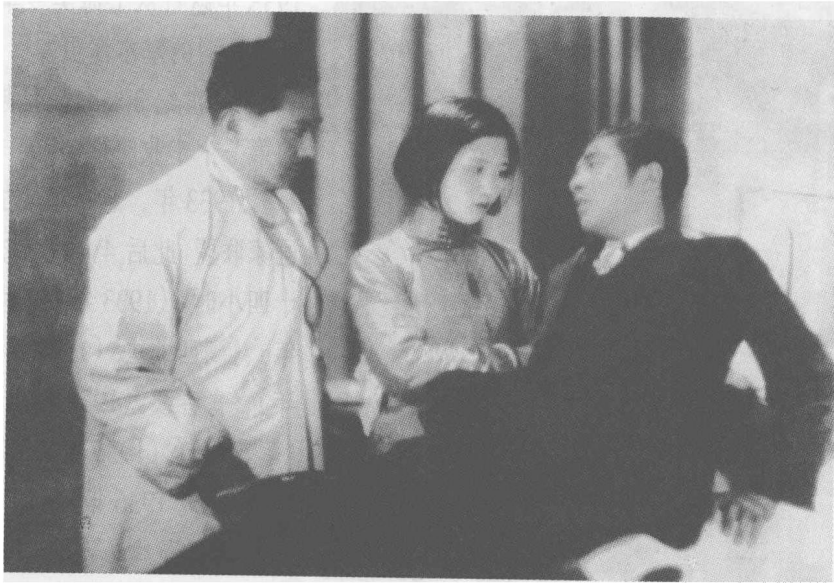
赵青 明远

赵丹是全世界公认的电影大师，他为新文化事业立下的丰功伟绩，永远活在人民以及子孙万代心中。

赵丹，朋友们称他为“快乐的阿丹”，原名赵凤翱。1915年8月7日（阴历六月二十七日）生于江苏省扬州市南和巷。他的父亲赵子超是山东省泰山脚下泰安地区的肥城县人，祖辈历代务农。赵子超少年从军，后担任北洋军队的营长。1916年换防到江苏省通州（今南通市）。刚满一岁的赵凤翱随同父母迁居通州西南营。他的少年时代是在南通度过的。

赵子超在通州退役，顺应时代新潮，开办了“新新大戏院”。这就使赵凤翱从小有机会看了不少电影、话剧、戏曲，引起他对于表演艺术的浓厚兴趣。他读书很早，11岁就升入崇

敬中学。初中时期，他与好友顾而已、朱今明、钱千里等同学组织了“小小剧社”，演出过小歌舞、文明戏。他们受田汉的南国社新浪漫主义戏剧运动很大启发。在当时赴南通巡回公演的“上海艺

《琵琶春怨》剧照

术剧社”和“摩登社”具体指导下，排演了田汉的《南归》、《苏州夜话》、熊佛西的《艺术家》、洪深的《五奎桥》等进步话剧。

1931年中学毕业以后，他考入上海美术专科学校（校长刘海粟、教务长傅雷、指导老师黄宾虹、潘天寿等），进修中国画。课余和同学组织了“美专剧社”，并参加了宋之的、郑君里领导的“新地剧社”、“拓声剧社”。“九一八事变”后，出于爱国热情，他经常在学校、工厂、街头演出抗日救亡的戏剧，特别是田汉编导的《乱钟》、《回春之曲》、《决心》、《SOS》、《月亮上升》等。这时他以“燕赵悲歌”、“燕太子丹”的历史典故，且出于对革命充满激情、取红色象征革命之意，改名为“赵丹”。

赵丹电影创作的第一个丰收时期

1932年底，在上海美专校庆活动演出的话剧《C夫人肖像》里，赵丹扮演了男主角，因

而被明星影片公司导演李萍倩看中，选他在无声片《琵琶春怨》里扮演一个纨绔子弟，获得成功，从此开始了他的电影艺术生涯。

1933年赵丹从上海美专毕业后，成为明星影片公司的基本演员。

20世纪30年代，是赵丹表演艺术创作的第一个丰收时期。

1933年，赵丹正式加入了中国左翼戏剧家联盟。此后4年间，先后主演了《上海二十四小时》（1933年）、《时代的儿女》（1933年）、《到西北去》（1934年）、《女儿经》（1934年）、《青春线》（1934年）、《乡愁》（1934年）、《落花时节》（1935年）、《夜来香》（1935年）、《小玲子》（1936年）、《清明时节》（1936年）等一系列影片。这些是中国最早期的有声影片。赵丹一步步显露了他的表演艺术天

《上海二十四小时》剧照

才,成为引人注目的明星,赢得了千万观众的热爱。

赵丹作为一个信奉“新现实主义”的影剧两栖演员,同时活跃在银幕和舞台两个阵地上。1935年他参与发起组织并领导了“上海业余剧人协会”,这是我国戏剧史上第一个具有一流水平的大型话剧团体。赵丹不仅热情地公演了一些宣传抗日救亡的剧目,还排演了世界名剧《娜拉》(饰海尔茂)、《大雷雨》(饰吉洪)、《罗密欧与朱丽叶》(饰罗密欧)等,产生了很大的影响。

1936到1937年,赵丹主演了《十字街头》中的失业大学生老赵,以及《马路天使》中的主角吹鼓手小陈,形成了他独特的表演艺术风格。这两部影片,为世界影评家公认是中国30年代电影的代表作,在世界电影史上享有盛誉。从此奠定了赵丹作为“中国第一位电影表演艺术大师”的历史地位,他被誉为“东方影坛上最光彩夺目的一颗巨星”。

1937年“七七事变”、抗日战争爆发后,赵丹立即参演了抗战名剧《保卫卢沟桥》,并与新婚刚一年的妻子叶露茜双双加入抗日救亡演剧三队,从上海出发,经苏州、武汉,辗转到达重庆,沿途深入民众,在极艰苦的条件下巡回演出救亡戏剧,唤起民众。1938年秋,中央电影摄影厂要求赵丹去导演一台话剧,经过赵丹据理力争,终于公演了鲁迅原作、田汉改编的《阿Q正传》。在重庆,赵丹还主演了《上海屋檐下》、《一年间》和《全民总动员》等抗战名剧。

1939年初,赵丹与白杨等人主演了抗战影片《中华儿女》。

1939年6月,赵丹夫妇同好友徐韬、王为一、朱今明等,怀抱幻想,赴新疆开拓现代戏剧事业。不幸遭到军阀盛世才残酷迫害,于1940年1月至1945年2月,被非法关押在迪化监狱达5年之久,险遭枪杀。后经周恩来、阳翰笙等同志设法营救出狱。

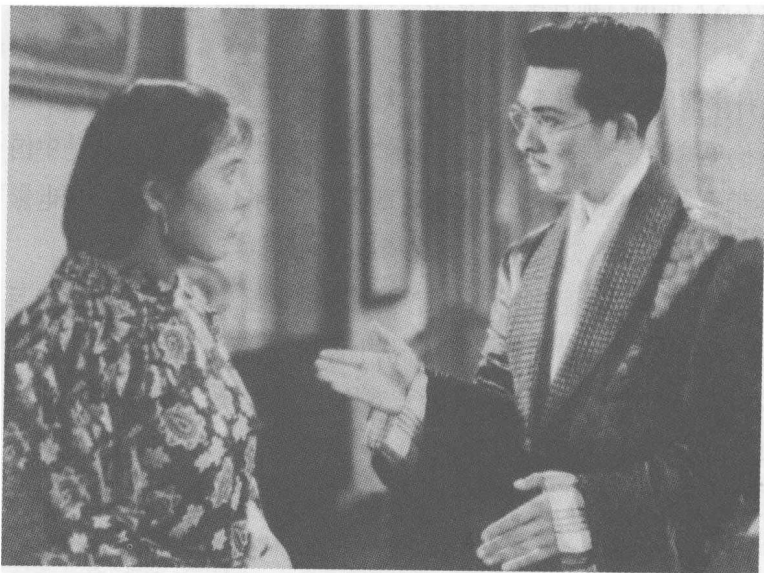
1945年春辗转回到重庆,迎来了抗战胜利。这时发妻叶露茜已经另嫁他人。赵丹忍住枪痛,重返舞台,导演并主演了茅盾的话剧《清明前后》,又受到观众热烈欢迎。

赵丹电影创作的第二个丰收时期

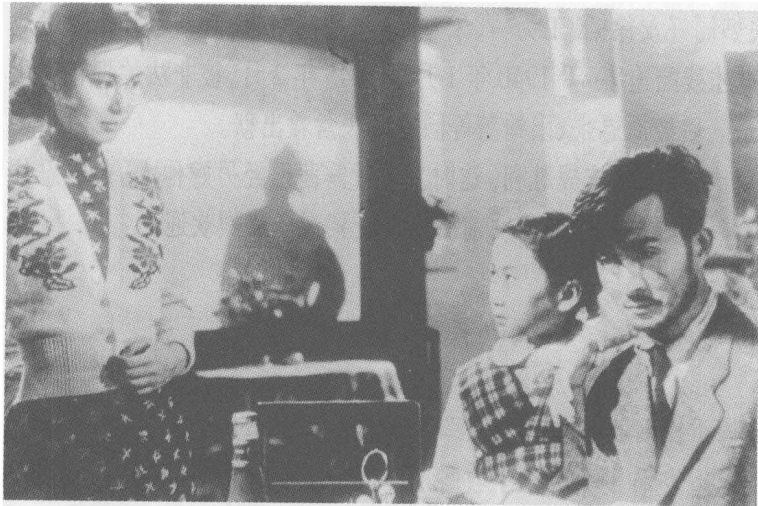
1946年初,赵丹返上海重操旧业,发扬光大了“新现实主义”的电影艺术。

40年代后期,是赵丹电影创作的第二个丰收时期。他主演了影片《遥远的爱》(1946年、扮演大学教授肖元熙)、《幸福狂想曲》(1947年、扮演穷苦小市民吴志海)、《关不住的春

光》(1948年、扮演流氓吴警之),《丽人行》(1948年、扮演革命知识分子章玉良),《乌鸦与麻雀》(1949年、扮演小摊贩肖老板)等,并导演了《衣锦荣归》。这几年达到了赵丹电影表演艺术的又一个高峰。特别是《乌鸦与麻雀》中肖老板的形象创造,被公认为赵丹第二阶段新现实主义表演艺术的标志,也是40年代中国电影的代表作之一。

《遥远的爱》剧照,赵丹、秦怡主演

《丽人行》剧照,赵丹、莎莉主演

1949年上海解放前夕,根据地下工作领导人阳翰笙的策划,赵丹开始参加历史片《武训传》的拍摄;这部上下集影片直到解放初期(1950年)才剪辑完成。

中华人民共和国诞生时,赵丹光荣地代表电影工作者出席了第一届中国文艺工作者代表大会;并于1949年10月1日站在天安门观礼台上,参加了开国大典。此后,历任全国人民代表大会第一、二、三届人大代表,第五届全国政协委员。

赵丹的艺术创作,一再受到周恩来总理、陈毅副总理以及郭沫若、田汉、阳翰笙、夏衍等的直接关怀、鼓励和

爱护。

1951年初《武训传》在全国放映，轰动一时，受到群众的广泛欢迎。文化界名流郭沫若、田汉、巴金、曹禺、老舍等人，更是众口一词，齐声称赞。但不久，《武训传》便遭到江青康生一伙的严厉批判。这是新中国成立后，第一场全国性的大规模文化思想批判运动。对于《武训传》的错误批判，造成了极其恶劣的后果。（直到1985年，中央负责人才出面为《武训传》平反。）

不久，在“极左”势力的淫威重压之下，赵丹主演的另一部优秀影片《我们夫妇之间》也遭到极不公正的批判，被粗暴地禁止放映。此后4年之久，赵丹在银幕上销声匿迹。

尽管如此，敬爱的周恩来总理还是竭力保护和帮助了赵丹。到1953年秋天，在周恩来和郭沫若的亲自安排下，以纪念世界文化名人屈原的名义，才把赵丹借调到北京主演了历史名剧《屈原》。1954年，赵丹为上海电影厂演员剧团导演了曹禺的话剧《家》和《雷雨》。

经过周恩来总理的调解与大力支持，赵丹得以重返银幕，与他的老搭档白杨联袂领衔主演《为了和平》（1955年）。这是一部以天才的爱国诗人、学者闻一多为原型的影片，由著名导演黄佐临执导；但由于概念化公式化条条框框的限制，在艺术上并不成功。赵丹非常重视这部作品所表现的主题：为中华民族奉献一切乃至生命。直到20多年以后，去世前不久，他还耿耿于怀，渴望重新创作一部歌颂闻一多的影片。

赵丹电影创作的第三个丰收时期

接着，《李时珍》（1956年）的摄制，开创了我国电影大型传记艺术片的历史。赵丹不仅担任主演，而且积极参与了剧本的构思。他成功地塑造了伟大的明代药物学家李时珍从17岁到70岁不断前进的鲜明

《海魂》剧照，赵丹、王丹凤主演

《风流人物数今朝》剧照，赵丹、王丹凤主演

赵丹扮演鲁迅的试妆照

形象。

50年代后期到60年代前期，是赵丹电影创作的第三个丰收时期。他在影片《海魂》(1957年)中扮演了年轻的水手陈春官；在历史片《林则徐》(1959年)中扮演了我国近代改革的先驱者林则徐；在传记片《聂耳》(1959年)中扮演了天才的音乐家、国歌《义勇军进行曲》的作曲者聂耳；在影片《烈火中永生》(1965年)中扮演了地下革命工作者许云峰。这些影片代表了中国50—60年代电影表演艺术的水平，使赵丹在国内外享有盛誉。这时达到了他表演艺术生涯的第三个也是最后一个高峰。

但是赵丹认为《风流人物数今朝》(1960年)《常青树》(1961年)《青山恋》(1964年)都是在极左思潮误导下的公式化概念化、盲目奉旨“为政治服务”的失败之作。

然而，赵丹耗费数年时间精心准备的影片《鲁迅传》开拍后，却遭到极“左”势力的严重干扰与冲击。1960年试镜头，反反复复，胡须留了又剃，剃了又留，历时20年，终于没拍成，成为他的终身遗憾。赵丹感慨万端：“但听楼梯响，不见人下来！像咱们这

样大的国家，整整耗了20年呀！三、五部风格不同、取材时代和角度不同的《鲁迅》也该拍得出来，如今，竟然连‘楼梯响’也微弱了。这不是一个演员的艺术生命经不起的问题，《鲁迅》影片之迟迟不能问世，实也联系到新一代的鲁迅式的文艺家之诞生。”

1966年，所谓“史无前例的无产阶级文化大革命”一开始，赵丹首当其冲，深受江青一伙的严酷迫害和摧残，被打成“反革命分子”，横遭批斗和游街。然后，投入上海提篮桥监狱，非法关押长达5年3个月。接着被送往农场监督劳改。

赵丹的艺术生涯大致以1950年为界，他在1933年至1949年这15年间拍片32部，但是在1950年至1965年这15年间仅拍成8部；至于1965年至1980年这15年间，正是赵丹人生的黄金时段，而他在艺术上却留下一片空白。这对一个卓越的艺术家来说是多么残酷！

赵丹的艺术遗产

打倒“四人帮”之后，赵丹热情地为中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院、复旦大学等院校讲授“表演艺术”课程。他还担任了中央实验话剧院排演剧目《鉴真东渡》的艺术顾问。

赵丹在文化艺术领域清除“四人帮”流毒、哺育新人成长的艰难曲折过程中，发挥了巨大的作用。他的一系列生动精辟的讲演和文章，更令受过教益的许多文化人记忆犹新，至今光彩夺目，没有过时。

他又发挥了美术方面的才能，创作了300多幅书画作品，举办了书画展览，出版了《赵丹书画选》和《赵丹画辑》，受到美术界的高度评价。

赵丹在“拨乱反正”的大好形势鼓舞下，满怀信心地积极准备在银幕上塑造鲁迅、周恩来、李白、闻一多、齐白石、阿Q、唐伯虎等艺术形象。但终因“极

数日内而兼四季(赵丹作画)

讲表演课(1979年在北京·中央戏剧学院)