

中国话剧艺术的一颗明珠

——辽宁人民艺术剧院 40 年

DRAMATIC ART

谢俊华 孙 浩 杨砚耕 回宝琨 著
屈江吟 桂亚林 韩 健 吕恩庆

中国戏剧出版社

主 编 谢俊华

副主编 孙 浩 杨砚耕

编 委 回宝琨 屈江吟 桂亚林

韩 健 吕恩庆

永远沿着正确的方向前进

——序《中国话剧艺术的明珠》

刘忠德

辽宁人民艺术剧院是我国著名的话剧表演艺术团体，是话剧表演艺术具有代表性的剧院之一。四十年来，辽艺创作并演出了一大批异彩流芳的艺术精品，培养和造就了一大批誉满全国的表演艺术家，为我国艺术事业的繁荣和社会主义精神文明建设做出了巨大的贡献。

在辽艺四十年的艺术实践中，有两个艺术创作的高峰期：一个是建院以后的五、六十年代，一个是我国进入改革开放的新时代以后。辽艺四十年，特别是在两个高峰期取得的辉煌实绩，是在毛泽东文艺思想和邓小平有中国特色的社会主义文艺理论指导下获得的。“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”辽艺在其长期的艺术实践中，始终坚持正确的文艺方向和创作道路。这方面，辽艺为我们提供了昭昭实证和宝贵经验。

辽艺的成长保持着与时代同步，她的作品深溢着时代精神。每个时代和社会都有历史发展的主潮，都有在整个思想文化发展中居于主导地位的时代精神。作为社会生活的能动的审美反映，一个国家在一个时代的文艺创作，必须有自己的主旋律。在我国社会主义建设的每个重大历史时期，辽艺都有其代表性作品问世，表现时代前进的要求和历史发展的趋势。从《刘莲英》到《报春花》，从《第二个春天》到《高山下的花环》，时代精神在舞台上黄钟大吕般地鸣奏，时代风貌在舞台上浓墨重彩地描绘，是那样地明快响亮，是那样地激动人心！

辽艺的成长保持着与人民的血肉联系，他们殚精竭虑地描写和表现人民的感情，人民的业绩，人民的理想，满腔热情地塑造四个现代化创业者的形象，表现他们那种革命理想和科学态度、高尚情操和创作能力、宽阔眼界和求实精神的崭新面貌。在辽艺四十年百余部创作剧目里，工人、农民、解放军战士、革命干部、知识分子的形象始终占据着舞台的中心，这一系列血肉饱满、光彩照人的艺术形象构成了辽艺玉树临风、琼枝照眼的戏剧人物画廊。辽艺是名副其实的人民的艺术剧院。

辽艺的成长保持着与生活的泉源关系。毛泽东早在五十多年前的《在延安文艺座谈会上的讲话》就号召广大文艺工作者必须全心全意地到人民中去，指出人民生活是文艺创作的唯一泉源。在我国社会主义新时期，邓小平更强调文艺工作者要在生活实践中向人民学习：“一切进步文艺工作者的艺术生命，就在于他们同人民之间的血肉联系。忘记、忽略或是割断这种联系，艺术生命就会枯竭。”辽艺在其四十年的艺术实践中，始终遵循这一创作原则。辽艺的主要剧作家长期在工厂、农村生活，甚至在农村安家落户。辽艺每排一台反映当代社会生活的新戏，剧组都要到相应的工厂、农村去生活，甚至在生活基地排戏。正是这样长期地全心全意地生活在人民之中，自觉地向人民学习，从人民的生活中汲取创作激情和艺术素材，才使辽艺几十年间佳作不断、好戏连台，保持着旺盛的艺术创作活力。

“不称正本而成忧于末也”。辽宁人民艺术剧院在四十年的艺术实践中，由于自觉地坚持了社会主义文艺的正确方向和道路，使其境界自高，格局自大，在我国的话剧舞台上独树一帜，威风四方。

借为本书作序之机，我衷心希望辽宁人民艺术剧院继续沿着这一正确的方向、宽阔的道路奋进，为我国话剧艺术谱写出更为秀美辉煌的篇章。也衷心希望全国所有表演艺术团体，像辽艺那样，沿着这一正确的方向、广阔的道路奋进，共同创造我国新时期社会主义文艺明媚的春天。

1994年5月15日

建设具有中国气派的剧场艺术

——序《中国话剧艺术的明珠》

刘厚生

在中国当代戏剧发展的历史上，辽宁人民艺术剧院是一个占有重要历史地位、个性鲜明、成就卓著、深受广大观众喜爱的剧院。她的艺术道路，与我们的社会主义祖国发展的历史同步，凝聚着辽艺几代艺术家辛勤耕耘的心血。认真地研究她，仔细地辨识她，可以使我们对中国戏剧艺术的发展规律产生更深刻的认识。

东北的话剧一直是中国当代戏剧运动中的重要力量，而辽宁人民艺术剧院则是最能够代表东北话剧的特点和水平的剧院之一。五十年代的《曙光照耀莫斯科》、《前进再前进》、《日出》；六十年代的《第二个春天》、《叶尔绍夫兄弟》、《吝啬鬼》；七十年代的《白卷先生》、《市委书记》、《报春花》；八十年代的《高山下的花环》、《李尔王》、《秦始皇》；九十年代的《夕照》、《爱洒人间》、《金石滩》。再加上《甲午风云》、《兵临城下》、《孙中山》等电影；一大批优秀的

剧目影响了国内几代观众，使辽宁人民艺术剧院成为不仅在东北，而且蜚声国内戏剧界的著名剧院。在综合艺术的各个部门里，他们都有自己杰出的代表人物，剧作家中的崔德志、房纯如、杨舒慧、俞志先；导演艺术家中的洛汀、万籁天；表演艺术家中的李默然、王秋颖、魏华门、刘文治、宋国锋；舞台美术家中的潘崑、王继厚等，都是有着深厚艺术造诣的著名艺术家。正是由于这些才华横溢的艺术家的卓越的劳动创造，才形成了辽艺独特的艺术魅力。他们是在东北的土地上创建自己的艺术殿堂的，他们的艺术深受东北的火热的生活和深厚的文化背景的影响，这使他们的艺术形成了鲜明的东北特点。浓烈醉人的情感力量，刚健豪放的外部呈现，晓易畅达的生活情趣等等，使他们的许多演出达到高雅水平，并有很强的观赏性。在我国国内众多的戏剧表演团体，众多的话剧表演流派中，我们可以印象鲜明地辨识出辽艺的戏剧艺术，因为他们有着与众不同的具体可感的艺术个性。而这，是一个剧院，一个艺术流派成熟的标志。

辽宁省艺术研究所的几位同志，对这样一个有影响的剧院进行专题研究，对剧院四十年的艺术实践活动进行了总结，对剧院发展的规律性问题提出了自己的理论观点，这是理论家对实践家的一个了不起的发现。据我所知，对一个剧院进行全面的系统的理论研究，在我国话剧界这是第一本书。仅此一点，就足以说明它的价值。《中国话剧艺术的明珠》这本书，是辽宁的理论家研究辽宁的艺术家，他们的感受更深，占有的材料也很丰富，他们的很多思考和见解，可能是艺术家们不自觉地实践过，而没有想到的，这是理论家的职责所在，也是高明之处。艺术的发展，存在于艺术家与理论家双向影响的互动之中，经过理性过滤的艺术思想对于实践家来说是激发新的艺术灵感，启迪新的艺术智慧的创作的钥匙、触发剂或者方向灯。一个由完整的艺术思想、理论体系武装起来的剧院，在下一个四十年中必将创造出更加辉煌的业绩。本书的长处在于它的全面性，它对辽艺四十年中从创作、导演、表演到舞美、管理等各个方面作了

系统的总结、研究、分析、阐述，读来不但对辽艺，对国内各同类剧院同样具有深刻的启示力。书中把辽艺的表演艺术定位于“北派演剧艺术”，并对这一演剧流派进行了条分缕析。书中还别具慧眼地把艺术管理用一章的篇幅来表现，对洛汀等优秀的剧院管理者的管理思想、管理方法作了总结，这更显得不经常人之道。认真地吸收、借鉴这些观点、思想，对辽艺今后的发展，对我国话剧艺术的繁荣，无疑有着重要的意义。

自然，在四十余年来全国文艺工作的总的形势下，辽艺的道路也不是笔直而平坦的，她不可能不受到风风雨雨的影响，走着曲折的历程。在艺术上她也不可能所有的戏都达到同样高的水平而没有起伏上下。这本书最根本的价值正在于探索历史的经验和艺术的规律，促使剧院自己更上一层楼，也向全国兄弟院团提供可以参考的宝贵的经验。我真诚希望辽宁的新一代艺术家们，一方面回头看，总结四十年的得失，另一方面更重要的，向前看，在改革开放的时代大潮中，创造出第二个辉煌的四十年。

1994年5月25日

辽艺是辽宁人民的骄傲

——序《中国话剧艺术的明珠》

张榕明

今年八月十五日，是辽宁人民艺术剧院建院四十周年华诞。这既是剧院的喜事，也是我省文化艺术界的一件大事，值得我们大家一起来庆贺。

辽艺是我们辽宁人民的骄傲。在长达四十年的艺术实践中，辽宁人民艺术剧院始终遵循毛泽东文艺思想和党的文艺方针，创作出了一大批深刻反映如火如荼的现实生活的艺术精品，塑造了一系列风采各异、鲜明生动的舞台（包括电影、电视）艺术形象，演出了数十部不同题材与风格的古今中外的戏剧名著。辽艺以其卓越的艺术创造，为建设社会主义的精神文明，为多方面满足人民精神文化的需要，做出了不可磨灭的贡献。

辽艺为我省赢得了巨大的荣誉。四十年中，辽艺不仅创作了一大批戏剧艺术精品，还培养和造就了一大批才华横溢的剧作家、导

演艺术家、表演艺术家、舞美艺术家，他们的名字连同他们创造的艺术形象，誉满全国，可谓家喻户晓。

辽艺是我省表演艺术团体的一面旗帜。辽宁人民艺术剧院创造出了耀人眼目的艺术成果。辽艺历届领导班子成员都是富有进取精神，懂艺术、懂管理的艺术家，创造出行之有效的管理办法，形成了优良的传统。辽艺的艺术家富有敬业精神和高度的责任感。这样的剧院必定永葆青春。

当庆祝辽艺建院四十周年的时候，让我们向四十年来辛勤耕耘、呕心劳作的辽艺几代艺术家们表示崇高的敬意和由衷的感谢。

为了全面总结辽艺四十年的创作成果和经验，辽宁省文化厅和辽宁省艺术研究所在短期内组织研究人员写出了这本书，这也是一件值得祝贺的事情。长期以来，我省表演艺术阵容强大，成就斐然，但理论评论和研究相对比较薄弱。表演实践与理论研究，是鸟之两翼，车之两轮。这两个方面协力齐心，并头发展，我们的艺术事业才能更加繁荣。

辽宁人民艺术剧院是一朵耀光溢彩的艺术之花。辽宁人民要更加关心她爱护她。为她创造更好的发展条件。愿这朵艺术之花香飘四海，流芳永年！

1994年5月20日

目 录

永远沿着正确的方向前进

——序《中国话剧艺术的明珠》…………… 刘忠德 (1)

建设具有中国气派的剧场艺术

——序《中国话剧艺术的明珠》…………… 刘厚生 (4)

辽艺是辽宁人民的骄傲

——序《中国话剧艺术的明珠》…………… 张榕明 (7)

第一章 历史的回顾…………… (1)

第一节 攀登高峰的基础…………… (2)

第二节 辽艺的第一次艺术高峰…………… (7)

第三节 曲折中的坚持与发展…………… (15)

第四节 辽艺的复兴与第二次艺术高峰的筑成…………… (21)

第五节 低潮中的探索与奋进…………… (27)

第二章 剧作艺术…………… (31)

第一节 创作概况…………… (31)

第二节 主要剧作家…………… (36)

第三节 代表性创作剧目…………… (45)

第三章 导演艺术…………… (78)

第一节 导演队伍概况…………… (78)

第二节 导演艺术家…………… (82)

第三节 导演艺术风格…………… (120)

第四章 表演艺术…………… (126)

第一节 北派演剧艺术…………… (126)

第二节 表演艺术家(上)…………… (131)

第三节 表演艺术家(下)…………… (208)

第四节	北派演剧艺术的基本特征	(245)
第五章	舞台美术	(258)
第一节	概况	(258)
第二节	舞台美术家	(262)
第三节	代表性作品	(270)
第四节	舞美的其他部门	(291)
第五节	艺术特色	(302)
第六章	艺术管理	(313)
第一节	安波的“工厂、家庭、学校”的办院思想	(315)
第二节	洛汀的管理艺术	(326)
第三节	热心、负责、开明的上级领导	(335)
第七章	剧院艺术风格	(339)
第一节	辽艺艺术风格的内涵	(340)
第二节	辽艺艺术风格的外观	(350)
第三节	辽艺艺术风格的成因	(356)
后记	谢俊华	(369)
附表一	辽宁人民艺术剧院演出剧目一览表(多幕戏)	(371)
附表二	辽宁人民艺术剧院个人获奖情况一览表	(383)
附表三	辽宁人民艺术剧院历届领导班子成员一览表	(393)

第一章 历史的回顾

话剧在我国的诞生与发展至今不过百年的历史。解放前她的发展是很不平衡的。就辽宁而言，尽管话剧的种子早已播撒在这块黑土地上，而且已有一定的发展与普及，尽管“满洲国”期间，曾有奉天协和剧团及一些业余话剧团体的演出，且已有一些水平较高的艺术之作。但是，如果从全国的角度环视解放前辽宁话剧的发展，如果把辽宁与全国其它地区的话剧发展相比较，尤其是与上海、北京、天津、四川等地区的话剧情况相比较，那么，我们便可以清晰地感到，辽宁的话剧发展则是比较薄弱的。而辽宁话剧显著的提高与发展，则应该是新中国成立之后。

新中国的成立翻开了历史新的篇章，辽宁的话剧也进入了新的历史阶段。辽宁人民艺术剧院（以下简称辽艺）与省内其它话剧团体参与着话剧艺术的提高与发展，而今辽宁已成为全国的话剧大省，

已形成自己的风格与特色。作为辽宁话剧舞台的龙头骨干，辽艺在这一过程中无疑起着举足轻重的作用。她以东北人艺为基础，经过五十年代的高峰与六十年代的曲折发展，已产生一批行当齐全实力雄厚的戏剧艺术家，涌现出不少享誉全国的艺术作品，剧院也逐渐跨入了第一流剧院的行列。粉碎“四人帮”后，辽艺又以令人瞩目的成果，走入全国话剧的前列。

第一节 攀登高峰的基础

——东北人民艺术剧院

辽艺成立于1954年8月15日。它的前身是东北人民艺术剧院（以下简称东北人艺），该院下属话剧团、音乐舞蹈团、歌舞团、少儿剧团等，是当时东北地区规模最大的综合剧院，也是建国后较早成立的大型综合剧院。话剧团作为它的一个分支，随着人员的汇合与调整，其阵容逐渐趋于合理。辽艺之所以能在五十年代乃至以后称雄于东北的话剧舞台、享誉大江南北名扬长城内外，应该说与东北人艺话剧团的组成，与其在东北人艺期间的业绩紧密相关。正是有了东北人艺，才为辽艺日后的腾飞与发展在诸多方面打下良好的基础。因此，谈及辽艺的发展则不应忽视东北人艺这段历史。

一、第一次大汇合

1. 东北人艺组成的历史背景

东北人艺的建立，适应了党的工作重心的转移。新中国成立后，党的中心任务从过去的革命战争转向社会主义经济建设，工作的重点已由农村向城市转移。为了更好地实现文艺为人民服务的总方针，党和政府为文艺团体在组织和业务上制定了相应的政策与措施。1951年6月19日，中央文化部在北京召开了全国文工团工作会议，会议贯彻了普及与提高相结合的方针，确定了文艺团体的总任务：这

就是大力发展人民的新歌剧、新话剧、新音乐、新舞蹈，以革命的精神和爱国主义精神来教育广大人民。同时规定了全国各文艺团体的分工：即在中央、各大行政区、大城市设剧院或专业话剧团，以剧场演出为主，逐步建立剧场艺术。

在这种背景下，东北局宣传部决定，将当时的东北文协文工团、东北文教队、东北鲁艺实验剧团、东北鲁艺音乐工作团合并在一起，组成东北人艺。其中除东北鲁艺音工团外，其它各团均有部分成员汇入东北人艺话剧团。值得提出的是，继这次大汇合之后，东北鲁艺戏剧部的部分师生也来到了话剧团。至此，东北人艺话剧团在规模上已属大型的话剧团，在人员上为专业化、正规化的推进以及剧场艺术的建立均做出必要的准备。

2. 东北人艺之前各艺术团体的有关情况

东北人艺成立之前，上述艺术团体大都属于文工团的性质，要求演员“一专三会八能”，既是演歌剧的人才，又能演话剧和秧歌等等。而且这些团体当时在东北地区已相当活跃，有一定的影响和知名度。在话剧方面，各团均创作演出不少的优秀剧目，如东北文工团的《在新事物面前》、东北文教队的《堤》、东北鲁艺实验剧团的《王家大院》、《红旗歌》等等，由于这些剧目直接反映当时的社会生活，塑造了工人、农民等新人形象，演出质朴，人物生活化，很受群众的喜爱。有的剧目兄弟团体争相演出，如中国青年艺术剧院曾于1951年11月把《在新事物面前》搬上了首都的舞台。

这些文艺工作者，既有从延安而来的老同志，又有大批在革命队伍中成长的年青同志。像塞克、安波、严正、吕鹏、洛汀、柯夫、肖汀、杜印等老同志，他们既是革命的领导，又是有着很高的理论和业务水平的专家。而大批的青青同志，他们大都由学生走入革命队伍之中，有很强的政治思想性和组织纪律性，他们憧憬着未来，把忘我的工作视为莫大的愉快与幸福。这些新老同志不仅把思想和业务带到了剧院，同时也把优良的革命传统和作风带到了剧院。东北人艺与辽艺的快速装台换景，浓厚的学习气氛和集体合作精神等等，

都是从文工团时期延续而来的。这些无疑是建设大型正规剧院的思想保证。

二、东北人艺之业绩

1951年10月2日，东北人艺在原东北文化俱乐部举行成立大会。原东北文化俱乐部从此也改名为东北人民艺术剧场，且正式划归东北人艺，以此作为剧院的演出阵地。这标志着历史性的伟大转折，即由非正规的剧场艺术开始转向正规的剧场艺术。为提高专业化、正规化水平，促进剧场艺术的建立，塞克、安波等院领导在组织和艺术建设等方面做出了一系列的工作。

1. 思想和组织上的有效措施。

东北人艺成立伊始，为了把各文艺团体统一于一个整体中，避免山头派系之争及各种消极思想的滋生，剧院领导在全院开展思想上的学习整顿工作。通过一系列的学习，大家在思想观念上进一步提高了对文艺方向和道路的认识。从而在思想上确保正规剧院的健康发展。

按专业化、正规化的要求，剧院在组织上做出以下主要方面的工作：

①在专业方面做出了明确的分工，剧院设艺术室、创作室、话剧团、歌剧团、音乐歌舞团和少儿剧团。这样在本质上区别于以往的文工团性质。

②已拥有自己演出阵地，东北人艺成立后，东北人民艺术剧场即划归东北人艺。

③设立创作室和艺术室。当时的创作室人员很多，包括歌剧、话剧、歌曲等方面。尽管这样，从话剧创作上讲，则更有利于推出上乘之作，进而形成剧院的风格。艺术室是具有学术研究性质的机构，该室所办的院刊《艺术生活》便是理论学习与研究的阵地，每期均有话剧导表演及舞美设计等方面的学习体会和理论介绍。另外，艺术室还设图书室，为提高大家的文化和业务素质，创造了有利的客

观条件。

2. 注重人才的培养

有正规化、专业化的艺术人才，才能保证剧场艺术的建立与发展。在培养人才方面，安波提出了“重点培养、普遍提高”的办院方针，这个方针从东北人艺一直贯穿到辽艺几十年的发展，它是保证剧院几十年不断发展的关键。当时做的工作主要有以下几个方面：

①艺术室开辟图书室，号召大家读书学文化，学习和理解斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧理论。同时聘请有关专家介绍斯坦尼斯拉夫斯基的表演知识。

②演员已开始练台词、练形体，接触到一些小品的表演。还请朝鲜崔承喜舞蹈研究所高才生韩玉女教现代舞，为演员编排形体训练组合，请京剧前辈陆喜财教戏曲的形体动作等。

③向生活学习，体会艺术与生活的关系，从东北人艺开始，深入生活、体验生活、向生活学习已是培养人才的重要一项。如《十字路口》、《春风吹到诺敏河》、《在建设的行列里》等剧作的排演，都是经过深入生活而完成的。

④通过排演剧目，按正规化专业化的要求，文艺工作者在艺术实践中得到锻炼和提高。应该说，东北人艺是正规化专业化训练的重要起步时期，它对日后辽艺的发展起到了不可忽视的作用。

3. 《曙光照耀莫斯科》等苏联剧目的演出

建国初期，各条战线都向苏联学习，话剧也是一样。东北人艺当时一面学习介绍斯坦尼斯拉夫斯基的导表演理论，另一方面演出《曙光照耀莫斯科》、《在那一边》、《尤利乌斯·伏契克》等苏联剧作。这些剧目的演出促进了正规剧场艺术的发展，提高了演员的表演水平，扩大了东北人艺在全国的影响。剧院擅演苏联戏由此而得名。

《曙光照耀莫斯科》是其中的代表剧目，该剧由严正导演，东北人艺首演后，全国有二十几个剧团前来学习并在各地演出，是我国演出外国剧目场次最多的一个。该剧不仅使广大观众从舞台上看到