

北京电影学院专业教材

石挥的 艺术世界

舒晓鸣／编著

 中国电影出版社

石挥的 艺术世界

——石挥艺术成就研讨会论文集

——中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

甘晓鸣 / 编著

石挥的 艺术世界

中国电影出版社 二零零五·北京

图书在版编目(CIP)数据

石挥的艺术世界 / 舒晓鸣编著. —北京: 中国电影出版社, 2005. 9

ISBN 7-106-02251-9

I. 石… II. 舒… III. ①石挥—人物研究②石挥—电影表演—艺术评论 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018373 号

石挥的艺术世界

舒晓鸣 编著

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 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/15.625 插页/6 字数/375 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 7-106-02251-9/J·0888

定 价 36.00 元

这部书稿，既有学术价值，又有史料价值，是我看到的迄今为止研究石挥电影艺术的最为全面和比较深入的一部书稿，一部好的学术著作。

李少白（中国电影史学家、研究员）

专著具有很好的学术性、前瞻性，也的确具有我国戏剧、电影艺术特色，这在我国戏剧、电影表演理论建树上是很值得推崇的。

徐晓钟（中央戏剧学院名誉院长、教授）

专著在纪念中国电影百年的日子出版，这是对中国电影表演艺术成就的回顾与礼赞。它填补了我国全方位地对个体的电影表演艺术家的深入研究的空白，可列为电影表演课程的必读书目。

刘诗兵（北京电影学院教授、中国电影表演艺术学会副会长）

石挥是我最喜欢的中国演员，我想你也会喜欢他。

姜文（中国著名演员、导演）

最喜欢的中国男演员是石挥，最喜欢的中国影片是《我这一辈子》。

李雪健（中国著名演员、中国电影家协会副主席）

我参加了这次“回顾展”，发现了中国电影，也发现了石挥。

米特里（法国电影史学家）

过去我只知道中国有个赵丹，现在我发现还有石挥。

佐藤忠男（日本电影评论家）

稀有的表演艺术家石挥

(代序)

黄佐临

我认识石挥是1940年，上海的“孤岛时期”，在上海剧艺社里。石挥饰演的文天祥曾轰动当时的剧坛，但他并不满足于一个非职业性的剧团。第二年，与上海剧艺社合同期满后，我们有十四个人自愿组成一个职业剧团，也就是后来叫做“苦干”的剧团，演员有石挥、张伐、韩非、黄宗江、史原、严俊、穆宏、梅村、丹尼、沈敏、英子、林榛。导演吴仞之、姚克和我。后来人员又有扩大。石挥一直是演员队伍里的中坚。那时候我们都向往着能有一个搞事业的、有效率的、有风格的、拥有自己观众的职业剧团，石挥为了追求这一目标，从北到南，颠沛流离，“天涯海角”，花了很大的力气，还于1935年投考过当时惟一的戏剧高等学府——南京国立剧专，未被录取（同时考的还有蓝马，也未被录取）。因此，他是很珍爱苦干剧团的。后来的六七年间我导他演了十几出戏，主要的有《大马戏团》、《荒岛英雄》、《金小玉》、《林冲》、《梁上君子》、《乱世英雄》、《夜店》等。

关于石挥，过去有些不同的议论。我始终是这样看的，他从旧社会来，难免沾有一些旧习惯，旧作风，但就我所见，他从

未以此去玷污过演剧艺术。他迷恋于戏，迷恋于艺术，在这方面他总是保持着一股孩童般的纯情，他的舞台道德是良好的。总是顾及演出的整体效果，不抢角儿或突出个人，总是与对手相互默契配合，把角色置于整台戏之中。他排戏认真，从来是提前到场，做好各种准备再进入排练的。他有独特的天赋，但从不自得，相反，尽量改造自己的条件，使之更加符合演戏的要求。他腿部受伤过，走路姿势不好，但他平时走路毫不放松，硬是把步伐纠正过来了。他嗓音浑厚，口语纯正，但他自认为训练不够，于是特地找了个声乐教师练唱。他从小读书不多，更没念过英文，但他渴望学习，尤其想看懂外国演剧理论，竟想自己搞翻译，来个一举两得，既学理论又学英语。他让我介绍个英文教师，硬是从基本句法学起，译出了几篇文章。

石挥作为一个演员，有他得天独厚的天赋，又是个舍得拼命的人。1942年我们演出《大马戏团》，40天里演77场，几乎每天都是日夜两场，他演的慕容天锡，虽不是主角，却演得活脱神似。每场演出他都保持着新鲜感，即兴创造，赋予角色新的光彩。这是多么不易，需耗费多大的精力，终于在演到74场，也就是最末第二天的日场时，他昏厥过去，医生赶到后台检查完了，看了看满面油彩的病人说：“没啥，这个人就是老了点！”慕容天锡的妆是六十岁，而石挥却只有二十六七岁，其实细致的化妆竟把医生也蒙住了！他休息了一个夜场，第二天还是坚持演完了最后的两场。

石挥作为一个演员，具有异常的表现能力。他非常善于攫取形象，观察形象，天长日久，已成为他的生活习惯了。每准备一个角色，便从过去的经历中寻找记忆，从周围的熟人身上寻找影子，还有深入到生活中去发现、丰富、挖掘角色应有的特征。我们那时候在艺术上都信奉这一条：语不惊人誓不休。导演一出戏而无独到之处就不演出，演一个人物没有鲜

明的个性表现就别上台。而石挥的创作欲望是极强的,每个角色身上都要找出与众不同的绝招动作。在《梁上君子》里他演个爱摆架子的吹牛律师,他设计了一个大声咳嗽的动作,这并不独特,可他从来常规咳嗽,而是双手捧腹,口里大喊一声:“炮儿……”这是非常夸张的,但表现这个人物又是极为合理而有表现力的。

石挥的戏路宽,就像他熟悉京剧的生、旦、净、末、丑一样,什么样的角色全能演,而且,悲剧、喜剧、闹剧、正剧都能演得好。在舞台与银幕上他是称得上创造了丰富多彩的人物群像的!有正派老生文天祥;有从红伶青衣直到潦倒戏子的秋海棠;《大马戏团》中把女儿当作摇钱树的老无赖慕容天锡;《荒岛英雄》中他演一个仆人漂落到荒岛竟成众人之王的喜剧人物,把仆人与皇上两种身份感表现得极好;《梁上君子》中的吹牛律师,他能以看来毫无表情的表演使得观众哄堂大笑;还有《金小玉》中贪钱、阴险的警察厅长;《夜店》中的落难公子金不换;《腐蚀》中的革命者;《我这一辈子》中的巡警……,每一个角色就是一个个性强烈的活生生的人物,而每个人物又都含有他——石挥自己的一部分特色。观众看他演戏,是来看戏本身,又是来看石挥的。一个演员,能够在角色身上把人物与自我融化得如此之协调,是难能可贵的,而他在众多人物身上都取得了这种和谐,不能不说是个具有艺术魅力的、技巧娴熟的天才表演艺术家。

同时,他也是一名优秀的电影导演。在干话剧的时候他就爱看电影,研究电影。我们成立文华影片公司以后,请他来执导了一部影片《母亲》,他便开始了电影导演的工作。他最敬佩卓别林,向往能兼编、导、演于一身。《我这一辈子》就是他的一次尝试,影片中生活气息、时代气氛浓烈,着力刻画了一个生活在旧中国社会底层的巡警,石挥是极熟悉中国北方底层人民的生活的,熟悉他们的幽默、聪慧,他们的善良、敦

厚,这些都使他获得了细致、准确的自我感觉。另外,解放以后他导演的几部影片,就《鸡毛信》、《天仙配》来说,题材虽不惊人,但是他用功,有设想,有创造,拍得是很有特色的。

石挥生活的时代与现在已有较大的区别,在党中央的领导下,我们现在的文学艺术工作有着比过去任何时候都更加广阔的天地,各种艺术家的经验都会对我们有所帮助。这本书的出版,不仅是对故人的一种纪念,相信也能对现在的表演艺术工作者们有所启示与借鉴。

前言

舒晓鸣

20世纪90年代初,我院负责教学的副院长组织学院一些教授讨论如何充实本科三年级的专题课程,会上将“电影艺术家石挥研究”专题课分配给了我,我于是从头观摩石挥的影片,阅读相关的资料,一边给一二年级讲授“中国电影史”课,一边准备三年级的“电影艺术家石挥研究”专题课。当我观摩了石挥的系列影片,欣赏到 he 塑造的一系列银幕形象,看到他独到的创作手记和优美的散文时,我为他高超的演技而叹服,被他的艺术魅力所震撼,为他多方面的艺术才华而惊叹,我由衷地产生要深入了解他并把他介绍给学生们的强烈愿望。正是石挥的艺术魅力吸引我、推动我去研究、去探索,开设了“电影艺术家石挥研究”专题课。

“电影艺术家石挥研究”这门课首先组织学生观摩石挥表演的影片(当时我们能找到的主要是:《太太万岁》、《夜店》、《艳阳天》、《哀乐中年》、《姐妹妹妹站起来》、《关连长》、《我这一辈子》等)和相关的文字资料,教师进行一定的讲解,把教师的研究成果和收获讲给学生听,最后,每个学生写出自己的学习心得。对这门课学生们表现出极大的兴趣。在课堂上我的重点是介绍表演艺术家石挥,对于石挥在导演和编剧方面的成就没做专题论述,这次成书增加了新的章节,就石挥在导演和编剧方面的成就做了专章分析。从20世纪90年代初开始

讲授这门课，转眼 10 多年过去了，直到 2002 年，我才抽出一段时间，集中采访了一批了解石挥的老艺术家们，大大丰富了石挥研究的内容。拿“五花社”来说，本书收集了除石挥本人之外，谢晋、白沉、沈寂、徐昌霖四位电影艺术家对石挥的回忆。我还经过种种曲折，找到了远在澳大利亚的石挥的亲弟弟我国著名心血管病专家石毓澍先生和远在美国的石挥的夫人京剧名家童葆苓女士，他们都热情地写了回忆文章。表演艺术家于是之曾写过文章，谈石挥对他的影响，可惜他现在患病，无法深入地谈下去，为此，我就“石挥与北京人艺”这个题目专门访问了北京人艺的苏民同志，他就石挥、于是之、焦菊隐及北京人艺的内在联系与共同追求谈了许多观点，使我深受启发。《童芷苓》一书的作者朱继彭先生，早在童芷苓生前，就听她详细地回顾了与石挥的交往，她多年向石挥学演话剧电影、学习做人的心得体会，朱先生将这一切写了出来，使我们这些后生晚辈今天看来仍能得到深刻的教益。其余像胡导、张伐、秦怡、白穆、俞仲英、孙企英、黄宗江等（恕不一一列举）诸位，都是与石挥共过事的老艺术家们，他们从各自不同的角度回忆石挥，介绍石挥，文章长短不一，文风各异，有的偏于回忆，有的偏于评论，每篇都有独到之处，每篇都有历史价值，这三十多篇文章，使我们对石挥的艺术及石挥本人，有了一个生动、形象、具体、感性的认识，他的音容笑貌在我们的眼前活了起来，仿佛我们也和他同时代生活过似的。我希望更多的人了解石挥，研究石挥，这也是我写作此书的初衷。

我国著名的电影艺术家石挥，集编、导、演于一身，尤以表演艺术成就最高。他是杰出的性格演员，演技派的代表人物。1982 年在意大利都灵举办的中国电影回顾展上，法国电影理论家米特里说：“我参加了这次‘回顾展’，发现了中国电影，也发现了石挥。”日本电影评论家佐藤忠男说：“过去我只知道中国有个赵丹，现在我发现还有石挥。”对石挥自导自演的影片

《我这一辈子》评价很高,认为是“印象最深刻的一部影片”。

我国著名的表演艺术家于是之、姜文、李雪健、谢园及后起之秀黄磊等都很推崇石挥。据说北京人艺在复排话剧《茶馆》之前,曾参看影片《我这一辈子》。1992年3月23日至4月23日,姜文作为全世界杰出青年人才被美国国务院邀请访美,他送给霍夫曼的礼物是几张京剧脸谱和一盘《我这一辈子》的录像带,他说:“这是我最喜欢的中国演员,我想你也会喜欢他。”李雪健因扮演焦裕禄而荣获当年金鸡奖最佳男演员奖,在回答记者提问时他说:最喜欢的中国男演员是石挥,最喜欢的中国影片是《我这一辈子》。近年来活跃在银幕上的演员刘佩琦说:“他最喜欢演的还是老艺术家石挥那样挥洒自如,冷幽默的喜剧人物……”可见,石挥享誉国内外,石挥的艺术成就是一笔宝贵的精神财富,值得我们认真挖掘和研究。

本书共分四部分,第一部分是我讲授“电影艺术家石挥研究”专题课的主要内容。第二部分,为配合教学,附上了石挥自己写的两篇重要创作手记,石挥与蓝马对谈、石挥和李少春谈戏等重要参考资料,作为电影艺术家研究当然应该更注重石挥有关电影创作方面的手记,但不知何故,现在留下来的石挥的电影创作总结都比较简单,因此,还是选了他在“话剧皇帝”时期的两篇创作手记。第三部分,集中研讨石挥的表演艺术成就。第四部分,是石挥的亲友和同代艺术家对石挥艺术与人生道路的追思和回顾。这本书是我国第一本研究石挥的专著,可以给对石挥及其艺术感兴趣的人们留下一份较集中的研究成果,作为后人进一步研究这位艺术家及其艺术作品的一个较坚实的基础。石挥的艺术成就是值得后人永远继承和研究的,因为他最了解和熟悉中国底层百姓的生活,并且能够用他的“绝招”表现出来;因为他毕生热爱和追求具有中国民族特色的生活内容和艺术形式;因为他最注重研究观众和善于抓住观众;因为他非凡的艺术才能和艺术创造。我们希

望有更多的人在此书的基础上能有进一步的研究和发现,从石挥的艺术遗产中吸取丰富的营养,为促进我国电影艺术更健康地向前发展做出新的贡献。

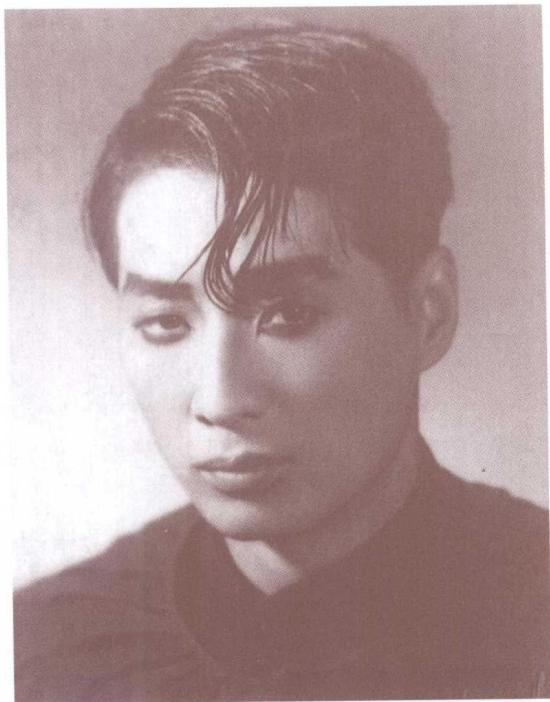
石 挥 (1915-1957)

母亲和她的四个儿子

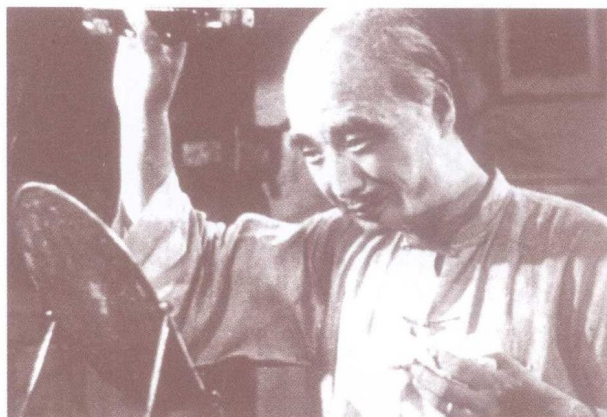
《飘》的剧照

《大马戏团》剧照

《假凤虚凰》

《太太万岁》

《夜店》