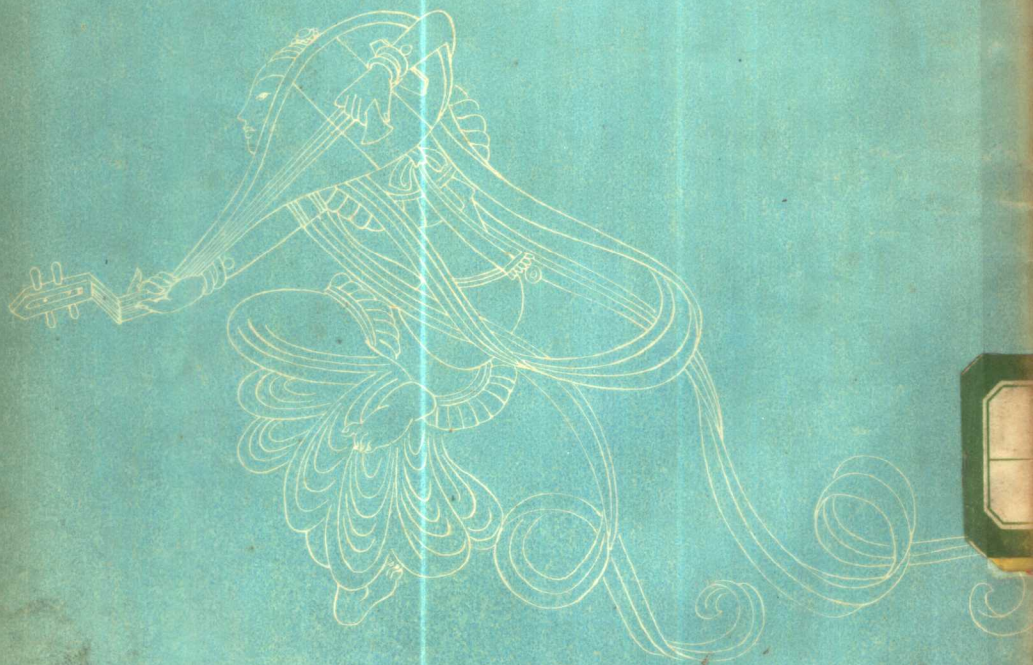

188899

表演和導演問題

舒 強

新 文 藝 出 版 社

電影研究

表演和導演問題

——

——

871

表演和導演問題

舒 強

新 文 藝 出 版 社

一 九 五 二 · 上 海

表演和導演問題

著者 舒 强
封面裝幀者 梁 琛

*
* *

有 版 權

1952年10月第一版上海印0001—6000冊

書號(396) [1139] 定價 半 5,300

新 文 藝 出 版 社

(上海康平路八三號)

華文印刷局承印

*
* *

三聯·中華·商務·開明·聯營聯合組織

中國圖書發行公司總經理

前言

在全國尚未解放以前，我們與反動的敵人進行着艱苦的劇烈的戰鬪的時期中，我們成千成萬的革命的文工團隊的同志們，在敬愛的領袖毛澤東同志的正確文藝思想和方針的指導下，以演劇作為戰鬪的武器，配合着偉大的政治和軍事的鬪爭任務，深入工農兵羣衆的鬪爭生活中去，和廣大的工農兵羣衆一齊戰鬪，一齊生活，學習羣衆的生活，語言、思想和情感，進行自我的改造，學習羣衆所喜聞樂見的藝術形式，創造藝術的形象來反映羣衆的鬪爭生活，以羣衆自身英雄的鬪爭實際，以黨的政策來教育羣衆，喚起和組織羣衆的戰鬪意志和力量。他們忘我地熱情地工作着，對祖國的解放有着很多的貢獻。他們在與敵人作戰和為羣衆服務的實踐過程中，不但在政治上，思想上得到不斷的提高，成長為堅強的革命幹部。在業務上也從原來一般都相當低的

水平上，很快地得到了很大的提高。他們的進步是飛速的。

也正因為過去是處於長期的戰爭環境中，所以他們系統地提高政治理論和業務技術的條件是很差的。所以不少同志在對生活認識的能力上，和創造藝術的形象來真實而深刻地表現生活的技巧上，還存在很多很不足的地方。他們要求更進一步的提高，這種要求是合理而正確的。

當我們把反動的敵人在祖國的大陸上基本上消滅了以後，勝利地進入廣大的城市的時候，偉大的祖國進入了一個嶄新的、英雄的時代。在繼續消滅敵人，進行新中國的和平建設的鬭爭中，工農兵羣衆要求我們革命的文藝工作者更進一步地深入更多方面的鬭爭生活當中去，以更完整而美好的藝術形式，來更多方面地、深刻地、真實地反映他們的勞動和戰鬭的生活、願望和理想。向我們提出了文藝工作要提高的問題。同樣，這個要求也是完全正確和合理的。

同時，在我們從農村進入了城市以後，城市裏的廣大的小資產階級和資產階級，也要求我們提高。他們當中的許多人叫嚷着：在我們革命的演劇中，劇中人都是工農兵，看不見他們自己。他們嫌劇的內容都是政治和鬭爭，「乾巴巴的」沒有他們所喜

愛的「人情味」。說我們革命的演劇的演出形式粗糙，沒有機關佈景和大管絃樂隊。而演員則是「笨頭笨腦的」技術低劣。總之，他們看不慣，要我們提高。要我們迎合他們的愛好和趣味、思想和情感。要我們沿着他們的文藝路線提高。自然，這種要求是荒謬的。這種要求又經過他們的文藝工作者帶到革命的文藝團體中來，因而對我們的革命的演劇工作者，起了侵蝕的作用。

本來，時代前進了，生活前進了，人前進了，反映前進的時代中的前進的人的生活的藝術的內容和形式也就應該前進，應該提高。問題在於向什麼方向前進和如何提高？向小資產階級、資產階級的方向前進？按着他們的道路和要求提高呢？還是按照工人階級的——毛澤東同志的工農兵的方向和路線提高？在回答這個問題的時候，我們當中一部分會經過改造但改造得不徹底的同志們，在城市的廣大小資產階級的包圍之中，在資產階級的反動的文藝思想的侵蝕之下，表現了動搖，迷失了正確的工農兵的方向；因而脫離政治，脫離實際，脫離羣衆，片面地以爲「提高就是提高技術」，「提高就是提高形式」。其中有些人甚至對過去的光榮的鬭爭歷史和正確的道路也引起了懷疑。他們企圖按照小資產階級的和資產階級的辦法，單純從「技術」

和「形式」上來提高我們革命的演劇。甚至有些受資產階級思想侵蝕更嚴重的人，有的想「改行」，有的企圖將藝術這個戰鬪的武器作爲他們追求個人的名利地位和物質上的享受的工具，因而嚴重地脫離政治和實際，脫離了人民的鬪爭生活；也就不能正確地解決提高的問題。相反，問題更嚴重了。

本書中所答覆的幾個問題，主要的內容是演員和導演如何提高的問題。這幾個問題是在一九五一年四月中由一些文工團的演員和導演同志們提出的；是在全國解放，從農村進入城市的局面下提出的；也是我從一些文工團體當中見到的。現在經過文藝整風和三反運動以後，再來看這些問題，其中有的固然是因爲政治和業務的理論與實踐的水平不高，要求知道如何才能把工作做得更好而提出的。但我所見到的，更多的則是在受小資產階級的包圍和資產階級的思想的侵蝕之下，徬徨苦悶，對毛澤東同志的正確的文藝方針和路線引起了懷疑的情況之下所產生的。可是，在我回答問題的當時，由於思想水平低，只僅僅膚淺地按着毛主席在延安文藝座談會上的講話和剛出版不久的實踐論，以及我所知的點滴的革命演劇的實踐經驗，談點問題應如何解決的意見。還沒能從文藝的階級性的原則上，對產生問題的思想根源加以明確地分

析和尖銳地批判，所以問題也就說得不深刻和不完全。

今天，正當三反以後，全國文藝界展開整風運動的時候。我們更加明確地認識到：形成文藝脫離政治，脫離實際脫離羣衆的單純技術觀點和形式主義的思想，是資產階級的反動的文藝思想。也使我們更加明確必須要努力不懈的學習和堅持毛主席的文藝思想和方針，繼續深入實際，與人民、政治更緊密地結合，提高馬克思列寧主義的思想水平，堅決和資產階級的思想劃清界限，並繼續努力徹底地清算資產階級的思想對我們有形或無形的影響。

文藝整風和三反運動以後，毛主席的偉大的哲學著作矛盾論發表了。在這本著作裏，毛主席教導我們如何正確地、全面地、具體地認識客觀現實的方法。矛盾論的發表將推動和提高所有思想界的工作，認真地努力學習矛盾論，將對於我們演員和導演的藝術創作，尤其是對於如何克服創作上的公式化和形式主義的傾向，是會有非常巨大的幫助的。演員和導演同志們學習矛盾論和學習毛主席在延安文藝座談會上的講話和實踐論一樣，是件非常重要的事情。

經過文藝整風和三反運動，我們清算了工作和學習中的一切非工人階級的思想

和作風。更加明確地認識了毛澤東同志的文藝思想和方針。因而，我們都感到增加了無限的信心和力量。我們有着毛澤東同志的文藝思想和方針在指導我們前進，我們努力地忠實地實踐毛澤東同志對我們的指示，我們就一定能提高！

由於一些讀者的建議，把這幾篇東西印成集子。其中不足不妥之處，請求大家批評、補充和修正。

一九五二年五月，毛主席在延安文藝座談會上的講話發表十週年紀念日，於北京。

目次

前 言

怎樣克服表演上的公式化傾向..... 三

一 一般的情況和問題..... 四

二 是否單純的提高技術，就可以克服表演上的「公式化」和「一般化」的傾向..... 六

演員創造角色的過程..... 七

造成「公式化」和「一般化」演技的主要原因是什麼？..... 二

克服表演上的「公式化」和「一般化」的傾向的主要辦法，是加強生

活實踐，提高對生活的認識，而不是單純地提高技術..... 七

關於提高技術的問題……………三

三 是否在排演時加強對劇本和角色的研究，和平時加強政治理論的學習，就可以克服表演上的「公式化」和「一般化」的傾向？……………五

祇提高理論，而不深入實際中去觀察和體驗生活，便不能從根本上克服表演上的「公式化」和「一般化」的傾向……………三

史坦尼斯拉夫斯基談演員應該如何表演，和如何克服表演上的「公式化」「一般化」的傾向……………四

毛澤東同志更教導我們，要「改造」思想情感，用馬克思列寧主義的觀點和方法去「觀察世界」……………四

關於提高理論……………五

小 結……………六

導演怎樣指導演員表演……………六

演員表演得不好的原因是多樣而複雜的……………六

導演指導演員表演：不是簡單地在排演場裏對演員說「理論」和做動

作給演員作「示範」就能解決問題的…………… 六六

導演一定要讓演員自己來完成動作…………… 七五

導演啓發演員時，是必然要說什麼或做什麼的，問題在於說什麼？做

什麼？怎麼說和怎麼做？…………… 七

關於節奏、氣氛的問題…………… 八五

節奏是什麼東西？怎樣把握和創造它？…………… 八六

氣氛是什麼東西？怎樣把握和創造它？…………… 八八

「演劇藝術的最高效果」是從節奏和氣氛上去衡量麼？…………… 九二

關於A B制的問題…………… 九五

為什麼要設A B制？…………… 九六

為什麼A B制會發生問題？…………… 九七

怎樣解決A B制的問題？…………… 九九

表演和導演問題

怎樣克服表演上的公式化傾向

人民戲劇編輯部給我一篇由遼西省文工團某導演同志執筆的，題爲我們如何提高？的排演經驗總結，和他們提出的幾個問題，要我對他們的總結提點意見並答覆問題。

首先我認爲遼西省文工團的同志們這種通過總結工作從總結中發現問題，研究解決問題的辦法，改進了導演和表演方法，使工作得到顯著的成績，同志們得到普遍的提高，他們的工作方法和認真鑽研問題的態度是值得學習的。

他們提出的和存在於總結中的問題很多，很大，總起來說是當前文工團應如何提高的問題。具體的說則是如何克服表演中的公式化和一般化的傾向問題。演員應如何表演？導演應如何指導演員表演？文工團應如何進行學習？以至於排演和演出的

工作制度和方法等等問題。如果要將這些問題都從根本上來闡明，並提出具體的解決辦法，是困難的。因為我對該團的一切情況完全不了解，自己的經驗和認識也有限，而且也不是在這個篇幅裏所能做到的。現在把存在於該團演員中的主要問題，也是當前一般文工團中普遍存在的問題——怎樣克服表演上的「公式化」和「一般化」的傾向問題，作為重點提出來研究。同時，附帶地談幾個問題：一，導演怎樣指導演員表演？二，關於節奏和氣氛問題。三，關於A B制的問題。目的是當做一般性的問題提出來大家研究。其中也有些意見是針對着存在於該團總結中的問題而提出，希望和遼西文工團的同志們商榷的。但因我不了解情況，和有些問題也許在該團原來並不存在，而是在總結中所未交代清楚為我所曲解了的。錯誤在所不免，請該團的同志們指正。

一 一般的情況和問題

該團的排演總結中說：該團的「很多同志，已經有了較長的工作歷史與舞台經