

174597

基本館藏

演員小叢書

別 尔 涅 斯

汉特曼斯 著

中国电影出版社

186854
6213

174597

演員小叢書

別 尔 涅 斯

(苏联) E·汉特洛斯著
瀚 波 译

中国电影出版社

· 1958 · 北京

別 尔 涅 斯
(苏联) E·汉特洛斯著
瀚 波译

*

中圖电影出版社出版

(北京西單會館專12号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第089号

北京外文印刷厂印刷 新华書店发行

*

开本: 787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ * 印张 $2\frac{1}{8}$ * 插页1 * 字数49,000

1958年6月第1版

1958年6月北京第1次印刷

印数1-1,000册 定价(7) 0.22元

统一书号 8061·307

Е. ХАНДРОС

М. Н. БЕРНЕС

“ИСКУССТВО” МОСКВА, 1955.

内 容 說 明

列尔涅斯是受欢迎的苏联优秀电影演员之一。他的创作富于抒情性和表现力，善于扮演配角。他扮演的角色在影片中往往出现不多，但是非常动人，给人留下深刻印象。他在“带枪的人”、“两个战士”、“第三次打击”、“伟大的转折”、“远离莫斯科的地方”和“培养勇敢精神”等影片中，成功地创造了苏维埃战士和工人形象。“伟大的转折”中的司机米努特卡演得特别成功，令人历久难忘。由于创造了出色的普通人形象，列尔涅斯获得了荣誉勋章。

本书着重分析列尔涅斯最成功的几个配角，系统介绍他二十年来创造配角的经验，并具体说明了配角在苏联电影中占居重要地位，好的配角能起巨大的教育作用。

• 帶槍的人 •

• 烏克蘭詩人舍甫琴柯 •

« 远离莫斯科的地方 »

« 培养勇敢精神 »

演員的創作個性，不僅是指表演手法和艺术趣味的特點，而且也指獨特的藝術氣質。即使是一個真正的演員，即使他在自己的表演中總是力求極其真實和深刻地表現人的內心世界，而且只有充分完成了這個任務時才感到滿意——即使是這種演員，恐怕也不是任何一個角色都能同樣吸引他的。每一個演員，不論他具有多大的藝術再體現的才能，也總是比較接近於具有某種氣質的形象；不管他的戲路多廣，他塑造得最為突出而鮮明的通常也正是這類形象。正因為如此，當演員在創作中獲得和自己最相近的、最使自己激動的題材時，他就往往會找到特別新穎的色彩，會特別富於靈感地進行創作。

演員M·H·別爾涅斯在從事電影工作二十年間所創造的那些最好的電影形象，大多數是普通的蘇維埃人、平凡而勇敢的祖國保衛者、誠實和忘我的勞動者的形象。他鮮明而真實地描繪了這樣一些人物的肖像：年輕的革命戰士郭斯嘉·日古烈夫（“帶槍的人”），堅毅的飛行員謝爾蓋依·柯茹哈羅夫（“外吉里”），在艱苦的保衛戰中堅守列寧格勒的勇敢的機槍手阿爾卡其·邱賓（“兩個戰士”），在斯大林格勒近郊戰鬥中英勇犧牲的前綫司機米努特卡（“偉大的轉折”），經過過戰鬥的嚴格考驗的、不屈不撓而嚴肅的黑海水兵齊姆卡（“第三次打擊”），熱情的建設者烏馬拉·馬戈美特（“遠離莫斯科的地方”），還有堅強的布尔什維克、國內戰爭的游擊隊員邱蒲克。他為了未來的“光輝的社會主義王國”，在白匪的槍彈下壯烈犧牲。

虽然其中每一个人物都是个性鲜明的，但是他們也有許多共同之处。他們都是具有高度的觉悟和先进的社会主义世界观的苏維埃人，都是忠于自己作为公民和軍人的职责的爱国者。在他們身上可以看出鮮明的目的性和生活的積極性：他們都具有意志坚强、精力充沛、充滿着巨大的精神力量和动人的乐观主义精神。別尔涅斯的这些普通人物，由于把自己的活动跟国家和人民的生活和利益有机地联系在一起，因而具有重大的生活意义。

別尔涅斯一向着重表明这种联系。因此，即使他所扮演的并不是主要角色，而且也不是处在影片所表現的事件的中心，观众仍然会感觉到这种角色所包含的巨大的思想意义。他在自己的創作中一贯揭示出苏联正面人物的重要特征。

尽管他所扮演的一些角色有許多互相接近之处，但是在他所塑造的每一个新的形象中，观众都会看到独特的色彩。

別尔涅斯的才能的特点是質朴自然、深厚的人情味、柔和的抒情和美妙的幽默。但是他在赋予人物以这些决定外部和内部面貌的特征时，不仅力图使这些人物与其他演員所創造的同类人物形象有別，而且使自己所創造的这类人物彼此也不相似。他所扮演的角色总是个性極其鮮明的。

这位演員很細致地展示出人物的内心世界，每一次都找到新的特征，线条和細節，来描繪人物的特点，他很注意每个形象的个性特征。

他害怕“輕飄飄”的角色，經過粉飾的“一般”的正面人物。在这里，冷冰冰的公式代替了活人的形象，机械地拼凑起来的一堆抽象的完美品質代替了真实的性格。

假如一个角色在剧本中写得蒼白無力，假如在角色中感觉不到生活的搏动，那末演員不管怎样有天才，通常也不会得到显著的成績。如果角色具有完善的劇作基础，別尔涅斯表演的

具体性和“浮雕性”便会扩大形象的范围，造成广阔的远景，因此观众往往很容易想像出人物的命运。

每一个新的角色都展示出别尔涅斯才能的某些新的方面，有时是料想不到的方面。这特别表现在别尔涅斯最近的创作上，在这里他越来越远离早期创造的为观众所看惯了银幕形象。这位演员的戏路显著地扩大了。他的技巧日益严谨、确切和精炼。他善于自然地生活于形象之中、善于找到简洁和富于表现力的手段去展示形象，因此获得了许多重大的创作成就，虽然有时他也会碰到写得不好的剧本材料。

别尔涅斯怀着深厚的同情去刻画普通苏维埃人的形象。他热爱自己的主人公、自己的同时代人和同胞。他们崇高的道德品质对他这样一个苏联公民、共产党员和爱国者是很亲切的。在他的创作中，通过鲜明的性格特征、独特色彩和真实可信的日常生活，往往显露出亲切的抒情色彩，这使他以热情的富于诗意的态度对待主人公，使他的艺术充满愉快乐观的情绪，使他与千百万观众能够亲切地相互了解。

*

*

*

别尔涅斯不是一下子就轻易获得创作成就和广大声誉的。从开始演员生活起，他便一直进行着紧张的劳动，顽强的学习和毫不间断的自我修养。1938年，这个青年演员在影片“带枪的人”中扮演郭斯嘉·日古烈夫时，仿佛第一次真正发现了自己的艺术才能，虽然那时他已经不是真正“新进的”演员，他已经有了一定的业务经验——他在戏剧和电影中已经踏踏实实的一连工作了十年。

别尔涅斯很早就喜爱戏剧，这种爱好促使他从小就常去参加舞台演出。他还是一个小孩子，就做过哈尔科夫剧院的跑龙套，在歌剧、小歌剧和悲剧中扮演过微不足道的小角色。他认真地对待自己的这些没有台词的“角色”，无论在“叶甫盖

尼·奧涅金”中扮演舞會上和達吉雅娜交談的西班牙大使，還是在“肥缺”中扮演微帶醉意的官僚，他總是力圖把角色演得更好、更有趣、更真實。對他來說，每次上台都是一件大事。他覺得在演員業務中，最要緊的是強烈的激動和責任感。

十七歲的少年別爾涅斯來到了莫斯科，他一心想成為一個真正的演員。後來他在小劇院、柯爾沙劇院和革命劇院工作了好幾年，實際上是在學習和領會舞台藝術的基礎。每天在這些陣容堅強的劇團中工作，就是很好的學習。和他一起演出的有俄羅斯現實主義藝術的傑出大師，如М·伯留明達爾—達馬琳娜、С·庫茲涅索夫、Н·拉金，他們把自己全部豐富的知識、經驗和才能都獻給了年青的蘇聯戲劇。跟他一起演出的，還有較年青的一代人，蘇聯舞台的天才大師，如В·巴盛娘娃、С·邁仁斯基、М·史特拉烏赫、М·阿斯坦果夫、Л·奧爾洛夫。頑強地進行工作和探索，高度的創作紀律性，以及對自己事業的責任心——這一切所造成的氣氛圍繞着這位新進的演員，給予他良好的影響。因此，他在劇院里的那些日子並沒有白白過去，他在那裡學會了怎樣進行工作。

這個青年演員很快就在古典和蘇聯的舞台劇中扮演較重要的角色。但是，即使在他獲得了一些公認的成就以後，他真正的創作面貌還是沒有顯露出來。這也許是因為導演一味利用他那獨特的喜劇才能，而沒有看出他的才能中非常抒情的一面。他常常扮演一些反面人物；他在開始拍電影的時候也還是扮演一些反面人物。他曾參加影片“囚犯”的試鏡，試演壞蛋別列特，後來導演С·尤特凱維奇讓他在影片“礦工”（1937年）中扮演破壞分子克拉索夫斯基一角。

別爾涅斯像他那一代的其他許多演員那樣，是在電影已經穩固地走上了社會主義現實主義道路并且大膽地反映國家和人民生活中的重大事件時，才開始從事電影工作的。現代題材

进入了电影艺术，使苏联观众对电影艺术日益感到亲切和需要。来自人民的新人的形象，在电影中牢固地占居中心的地位。整整一代的电影演员和这些人物一起受到教育、一起成长起来。观众看到别尔涅斯参加拍摄的第一部影片，也是描写社会主义建设的重大而迫切的题材——描写顿巴斯生产革新运动的开端的。参加拍摄这部影片的摄制组人员来到了事件发生的地点——高尔洛夫。这个青年演员和工人接触，下坑道，亲身感觉到了周围建设工程的活跃气氛、日常劳动的英雄气概，亲自看到了周围的普通劳动者。看到了这一切，他就产生了一个热切的愿望，要用艺术语言把这一切表现出来。然而，他扮演的角色所要表现的，实质上却是与此完全不同的东西。在塑造生性恶毒、道德败坏、精神堕落的敌人形象时，他没有感到创作上的真正迷恋和激动。在导演的细心指导下，他工作得很努力，终于根据剧本中写得苍白无力的一个小角色，创造出了多少是完整的形象。别尔涅斯在电影中的最初尝试仅能令人满意而已，成就不大。这个角色既没有得到观众的赞扬，也没有给他带来真正的创作喜悦，尽管成为电影演员是他期待已久的宿愿。

1937年来到了。十月革命20周年纪念日即将到来。在戏剧和电影界，我们都在忙于创作关于十月革命、关于起义人民在共产党领导下进行斗争并获得胜利的作品，我们是在充满着热情、兴奋和创作激动的气氛中处理苏联人民所珍贵的这些题材的。每个演员都想在这项工作中献出自己的才能和技巧。这种气氛也笼罩了导演尤特凯维奇的摄制组，当时他正根据包哥廷的文学剧本拍摄影片“带枪的人”。

在这个摄制组里工作，成为别尔涅斯生活中的重大事件。他最初接到的任务是非常简单的：他要参加斯莫尔尼宫前的群众场面，扮演一个将要出发到前线去的赤卫军战士。角色的台词一共只有几句话，但别尔涅斯热情地工作着，这不仅因为他

慣于認真地对待每一个創作任务，而且因为他看出，这个出发到前綫去保卫苏維埃政权的青年赤卫軍战士，正是他期待已久的人物。

影片中这个刻划了一切性格特征的生动形象，不是把文学剧本中的角色硬搬到影片中去的结果。別尔涅斯为了創造这个形象，进行了长久的頑强劳动，其中有过許多探索 and 发现，有失敗也有成功。別尔涅斯对作者思想的理解，他的表演才能的特点，不能不反映在他所創造的形象中。对于他所扮演的角色，他往往比剧作家看得“更远”。如果他的这种創作想像符合角色的总意图，如果演員能找到有說服力的手段，去表現由創作直覺向他暗示出来的新东西，那末在观众面前便会出现較深刻而真实的形象。

在研究这个人物所处的英雄时代时，別尔涅斯在革命博物館里看到了一张照片，这张照片不由得引起了他的注意：在一群彼得格勒赤卫軍战士中間，站着—个年紀还很小的头髮蓬松的小伙子，武器挂在身上和他的头齐高。小伙子充滿了乐观情緒和青年的朝气，这些啓发了他的想像。他不禁引起了許多联想：保尔·柯察金，富尔曼諾夫和法捷耶夫小說中的主人公、描写国内战争的影片中的人物，还有斯切潘·庫茲涅佐夫在“柳波甫·雅罗娃娅”一剧中所扮演的施万桂一角。参加这出戏的群众場面的別尔涅斯，曾在小剧院后台多次看过这个角色。于是別尔涅斯的这个形象活起来了，具体化了。他逐漸想出了这个角色当时参加历史事件的一些新插曲。这个角色在他心里醞釀成熟了，实际上已經成了一个崭新的人物，他力图充分地把它体现在影片中。

別尔涅斯从細致地再現赤卫軍战士的外貌入手。他身穿水手汗衫、皮上衣和寬脚褲，交叉地繞着机枪子彈帶，腰里插了毛瑟枪和許多手榴彈，肩上背了一支步槍。他帶的武器都多于

一个人所需要的，但这也是可以理解的：这个小伙子精力过人，可以完成许多任务。他手上戴了一付奇怪的露出手指的毛线手套，就象电车售票员冬天所戴的那样。头上戴了一顶皮帽。别尔涅斯甚至染了自己的黑頭髮，这样拍下来能把淘气的眼睛衬托得更明亮，他那近乎白色的一络頭髮从歪戴着皮帽下不服贴地突現出来。

这个角色的外表富于表现力，使导演很满意，于是导演决定把这个角色加以扩大。导演这样决定，当然不仅因为他看到了色彩鲜明的独特外形，而且因为他透过外形而看出更重要的东西——看到一个活生生的人物，他符合于那个时代，符合于影片对那个时代的富于诗意和抒情味的描写。虽然这个人物还没有名字，但这个年青的革命战士，这个像当时的生活那样热烈而又純真的战士，却坚决要求出现在影片之中，它很自然地在影片的许多普通人形象中占居了一席之地。这个角色終于成为了影片主要角色——队长奇皮索夫（普梯洛夫工厂的工人）的勤务员。这么一来，这个青年赤卫军战士就有机会参加当时所发生的事件，尽管他没有台詞，而且处在背景之中。这位青年演員十分自然地生活在形象之中，努力使形象日臻完善，結果这个几乎没有台詞的角色也逐漸发展起来了。

很多东西是在排演时，甚至直接在摄影現場中才产生的。别尔涅斯找到了一切新的典型特征和细节：步态、笑声、坦率而輕信的微笑、閃現出俏皮的冷笑的眼睛。这个一閃而过的沉默無言的角色，經過别尔涅斯的出色表演而成为合情合理的必不可少的人物了。他的角色的性格日益具体化了，它要求說話，要求行动，而作家和导演也就在工作过程中把这些逐漸增添进去。

有一次，别尔涅斯在道具中找到了一个手风琴，它很适合于角色的性格，于是他看出这个角色需要唱歌。导演同意这样

做，接着便匆忙地找寻当时的有趣歌曲。彼得格勒的老工人唱了几首当时流行的歌曲給別尔涅斯听，但由于各种原因，这些歌曲一首也不合用。第二导演И·阿尔曼德就亲自写了一首歌曲，旋律写得非常成功，竟使影片的作曲蕭斯塔闊維奇在已写好的影片音乐中采用了这首歌的主题。序曲就是从这个主题开始的。赤卫军战士和士兵的队伍也是唱着这首歌走上前綫的。它听起来仿佛在哀悼牺牲了的革命战士。这支歌有点大真的味道，时而柔和，时而充滿战斗气息，时而愉快，时而悲怆，成为影片中不可缺少的細节，正如馬克辛三部曲中的歌曲“蔚藍色的球兒”那样，观众看了影片很久以后，也许会忘記了这个角色的姓名，但却記住了他的歌曲：

城市上籠罩着烏云，
暴风雨就要来临，
在那遥远的那伐尔关卡外面，
走着一个人年輕的人。

道路呀，你如此遙远……

在別尔涅斯所創造的这第一个优秀的电影人物里，有許多地方，例如成功地找到的外形、动人的歌曲、个别的細节、小場面和細微特征等，乍看起来仿佛是偶然发现的，其实都是別尔涅斯頑强地努力塑造自己所热爱的角色的結果。別尔涅斯的这个扮演工作第一次展示了最接近于他的天賦資質的主题。質朴而又勇敢的战士、爱国者、祖国的保卫者、十月革命培育出来的一代人的代表人物，长久以来成为他創作中具有决定意义的主人公。

……在普梯洛夫工厂委员会，一群赤卫軍战士正在休息，准备升往前线，其中坐着一个身穿水兵汗衫的白頭髮的“小伙

子。他正在擦步枪，同时还在枪上涂油，准备明天的战斗。小伙子一边用手灵活而熟练地干着这个惯常的工作，一边顽皮地尽情歌唱起来。在别尔涅斯这第一首使观众难忘的歌曲里，表现出他才能中独特的一面——音乐性。他唱得很轻快，很真挚。这不是单纯的歌唱，而是一个表演元素，是帮助塑造形象的鲜明色彩。歌曲不但与情绪相关，而且与人物性格相关。郭斯嘉·日古烈夫、谢尔盖依·柯茹哈罗夫、阿尔卡其·邱宾以及柯沙列夫大尉都唱得不一样。就是同一部影片中，同一个人物每次也唱得不一样。郭斯嘉第一次唱歌，在周围造成了一种信任和友好的恳切气氛，仿佛温暖了冷得发抖而又受了责备的沙德林的心。

在影片结尾，当郭斯嘉的战友士兵叶甫杜兴柯·卜·契尔柯夫扮演）躺在他手臂中将要死去的时候，这个赤卫军战士俯视着战友，答应他的最后要求，再一次唱起了自己的歌子。

黑暗的势力在骚动，
迎面吹打着暴雨狂风，
工人战士的队伍，
正为人民的幸福而斗争。

这一次他唱得和以前不同。郭斯嘉咽着眼泪，好不容易才轻轻地唱起来。他整个人好像阴暗起来、消瘦了，孩子气的脸上露出了深深的皱纹。在他的眼光和声调里，都可以感觉到这个角色内心引起的变化。他成长了，严肃起来了。这种也许是他第一次感受到的悲痛，使他得到锻炼，成熟起来了。不仅在战斗中，而且在失去战友的悲痛中，锻炼了革命战士的性格。叶甫杜兴柯想到自己没能见一见列宁，感到很惋惜，而俯在他身上的郭斯嘉则仿佛向他起誓，决不投降，继续战斗，直到最后胜利。

別爾涅斯根據形象的思想，根據充滿了國內戰爭的重大事件的革命現實，表現出柔和的性情與對敵人的強烈憎恨、少年的頑皮與自覺的勇敢、充沛的精力與戰士的紀律性，如何在這個角色身上自然地溶成一個體。

紅軍部隊排列在斯莫爾尼宮前，整裝待命。黑夜。從窗里透出來的光綫照亮了台階，斯大林同志穿着灰大衣，扣緊了鈕扣，站在台階上送別戰士們。郭斯嘉全副武裝，站在他旁邊。斯大林同志微笑地對他說：“真是節儉的人。”郭斯嘉的微笑露出了少年的質樸天真，但在他的幾句簡短的答語中，卻充滿了自豪感。他說：“我是普梯洛夫工廠的，”“打過冬宮，”“了卻修打克倫斯基的！”他，普通的少年工人郭斯嘉·日古烈夫，是一個決心捍衛革命到底的勇敢自覺的革命戰士。在下一個鏡頭里，當隊伍踏着整齊的步伐走過城市時，郭斯嘉走在第一排，他豪放地拉着手風琴，高唱起來。這支歌曲表達了全隊的情緒，戰士們接着唱下去，發出了号召性的有力聲音，好像是戰斗進行曲。

影片是在沙皇村，在赤衛軍和革命士兵與克倫斯基和克拉斯諾夫的匪幫進行歷史性戰鬥的地点拍攝的。當圍滿了子彈帶的郭斯嘉輕快地跑過沙皇行宮的大理石走廊時，觀眾仿佛看到這個主人公輕勝利地走過冬宮的大廳似的……。郭斯嘉的手緊握着步槍，眼睛注視着四周。他拿着一顆手榴彈，敏捷得像蜥蜴似的，迅速往前爬，不惜任何犧牲，竭力阻擋住敵人的鎗甲列車。他用戴着乘務員手套的那只手迅速拉出手榴彈的環子，怒氣沖沖地眯縫着眼睛，緊咬着牙關開動機槍。正是在這個時候，他臉上流露出了對革命敵人的仇恨。

他總想長得比實際年紀大一些，例如沙德林用一句話刺了他一下：“是近衛軍，可沒鬍子。”他就很寶地搖搖頭，摸摸自己實際上沒有長出來的鬍子；後來沙德林沒有留下他來代

替自己当指挥官，实在使他懊恼；他是怎么热切地急于要投入战斗——在所有这些行动里，都充满了朝气蓬勃的活力。

……郭斯嘉走进西比尔采夫的私邸，警惕地注视着道路的每一个角落，他细看一个穿着古罗马衣服的雕像，怀着戒心，有点疑虑，可也不由得起了敬意。

在前线，他以主人翁的态度环视着不知怎的停止了射击的炮兵连。他以好奇的灵活的眼睛注视着这个世界，周围没有一件事物他不关心，他什么都管。别尔涅斯所创造的形象散发出了纯真奋发的革命浪漫主义气息。

在周围发生的事件中，郭斯嘉总觉得自己出力太少，他的年青的生命时刻要求积极行动，做出有益的事，他不断给自己找寻“战斗任务”。年青演员也有这个愿望。他接到这个规模不大而在文学剧本中也还没有孕育成熟的角色，感到很偏促。他用尽全力来扩大这个角色，在摄影机前，他每秒帧都显得非常生动有力。因此他的表演也就显得那么丰富多采。

这部影片的演员阵容很强，别尔涅斯是作为一个具有独特创作个性的演员参加摄制组的。他担负了较简单的演员任务，但却显示出真正的工作能力，发挥了创作虚构和想像，而且善于有机地生活于形象之中，创造出了生动真实的性格。在革命胜利初期的一片欢乐声中，响起了别尔涅斯的嘹亮爽朗的嗓音。苏联观众记住了而且热爱着这个赤卫军战士。这个角色确定了别尔涅斯作为一个电影演员的地位，并且获得了政府的高度评价。由于扮演这个角色，他荣获“荣誉”勋章。

别尔涅斯以后在电影中的创作，主要是一些正面人物形象。这些人物属于更年青的一代，他们接替像郭斯嘉·日古烈夫那样的在战斗中保卫过革命生活的人。这些人对世界的看法有很多共同之处，这就使别尔涅斯有可能赋予自己的人物以某些共同的品质。别尔涅斯的天才适于表现人物的优良品质，他