

演员的技术

华·托波尔科夫著 张守慎译

中国戏剧出版社

演员的技术

华·托波尔科夫 著

张守慎 译

中国戏剧出版社

Всероссийское Театральное общество

В. Топорков

О технике актера

Под общей редакцией

Н. М. Горчакова

Государственное издательство

искусство

Москва

1954

演员的技术

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

纺织印刷厂印刷

字数 90,000 开本 350×1168 毫米 1/32 印张 $4\frac{1}{8}$ 插页 3

1957年12月第1版

1981年10月第2次印刷

书号: 8069·138

定价: 0.55元

内 容 说 明

《演员的技术》是斯坦尼斯拉夫斯基的学生、苏联人民艺术家华·托波尔科夫的艺术理论著作。作者据其丰富的导表演创造和教学经验，深入浅出地论述了表演艺术中的现实主义方向、演员基本技术在创造舞台真实中的意义、有机行动的某些元素和言语行动等专题。它是学习和研究斯氏体系、特别是斯氏晚年提出的心理形体行动创作方法的重要书籍。

本书1957年曾印行一版，这次是重新排印的。

必须永远记住，演员在舞台上所做的一切，必须首先以其艺术的真实令人信服。真正伟大的艺术是不能容忍虚假的。这就迫使演员必须研究自己的创作过程的法则，这法则是大多数演员所不了解也不肯研究的。

——斯坦尼斯拉夫斯基语

在攀登科学峰顶之前，必先究其基础。

——巴甫洛夫语

莫里哀的《伪君子》

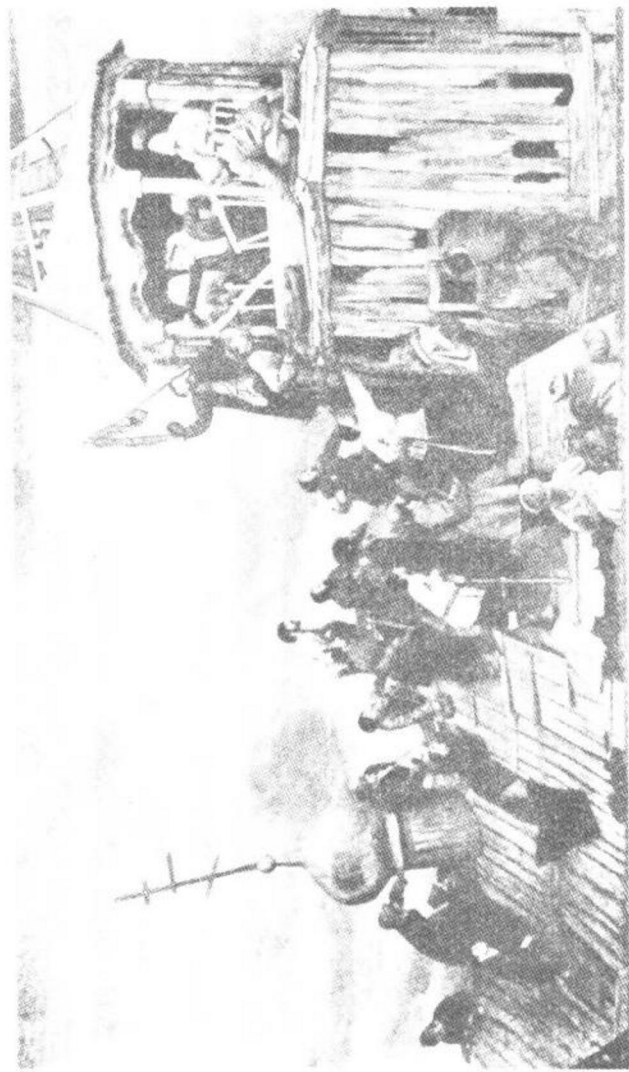
左：卞金娜饰桃丽娜

右：托波尔科夫饰奥尔恭

奥斯特罗夫斯基的《天才与崇拜者》

左：塔拉索娃饰聂吉娜 中：库德里亚甫采夫饰梅鹿佐夫
右：格利波夫饰米加耶夫

伊凡诺夫的《铁甲列车》中《钟楼上》的一场

苏联莫斯科艺术剧院演出

阿·康·托尔斯泰的《沙皇费多尔·约安诺维奇》

斯坦尼斯拉夫斯基饰伊凡·彼得罗维奇·舒斯基公爵

列夫·托尔斯泰的《文明的果实》

托波尔科夫饰克鲁格洛斯维托夫教授

引 言

有一回，一个演员发牢骚说，艺术剧院排戏的时间太长了，斯坦尼斯拉夫斯基回答他说：“这是因为你们的表演技术太糟了，在着手排戏以前，我必须花费许多时间来提高你们的技术；我不能在一架声音不正的钢琴上演奏，我必须首先正音，而这就耗费了时间。你可以设想一下，假定有一个歌手找我教他一段宣叙调或是浪漫曲；这本来是几次就可以教会，可是如果他根本没有练过嗓子，那我就只好花费几年的时间帮他练声，然后再来教他浪漫曲了。要是你们很好地掌握了心理技术或是舞台有机行为技术的基本手法的话，我们排戏的时间就可以缩短到最低限度。”^① 斯坦尼斯拉夫斯基的这段话，说明他对于掌握最简单、最基本的表演技巧手法的问题是多么重视，因为表演技巧的这一套字母，乃是创造角色和创造演出的整个复杂过程中的一个不可分割的部分。

生活经验告诉我们，实际研究任何艺术都是从认识它的最基本的原理开始的。然而在表演艺术里，这个真理却往往被人轻易地忽略。因为许多人认为，斯坦尼斯拉夫斯基所说的这一套基本演技太原始了，不值得这样密切注意。有些人甚至认为，它会阻

^① 斯坦尼斯拉夫斯基在排演场的谈话，本书作者记录。

碍他们的艺术灵感的飞翔，认为这些“琐碎”都是大家早就熟悉了的东西，没有必要再来翻阅这本“早就读烂了的旧书”。这种论调实在是错误之至！

如果没有实实在在地紧紧掌握住最初步的、最基本的技巧，如果没有感觉到创作过程的各个环节的统一性和不可分割的完整性，演员就有脱离正轨、步入匠艺歧途的危险，以至忽视了真正的艺术家的技术^①，忽视了高级的、细致的技巧。

要想了解艺术家的技术在我们这行艺术中的作用和地位，以及本书要谈的问题：艺术家的技术中的最初步的、最基本的部分在表演艺术中的作用和地位，那就必须非常明确地认识到摆在苏联演员面前的创作任务和社会政治任务有多么重大，必须认识艺术家在人民面前负有多么重大的责任，以及作为一个“人类灵魂工程师”来说，他负有多么神圣的职责。

苏联演员素来是好学不倦、喜爱钻研、热心提高自己的技巧的。他阅读许多有关艺术问题的书籍，热心参加演讲会、报告会、讨论会，用尽一切力量努力研究我们的一些才能出众的主要演员们的高度技巧的“秘密”。但是大多数演员都犯了一个错误：他们不注意研究艺术家的技术的字母，而认识和提高的途径却正是从字母开始的。如果不掌握表演技术的基本知识，演员就很难建立起创作的自我感觉，很难完成重大的创作任务。

只有研究了初步的东西，实实在在地掌握住了以后，演员才能够继续前进，最后认识到我们这行艺术的全部复杂的内容。

但令人奇怪的是，许多人不愿意了解这一点。不但如此，他们还用尽一切力量反对在“琐碎”的问题上耽搁时间。他们宁愿

^① 参见本书第16、17页。——译者

注意各式各样的玄妙的猜测和奇谈怪论，耗费许多时间去揣摩各种“有关”艺术问题的玄而又玄的、不着边际的高谈阔论，在里面寻求谜底和摆脱困难的出路，而不肯沿着斯坦尼斯拉夫斯基以其多年的演剧实践所开辟的具体的、可以捉摸的道路，一步一步地解决自己的技巧问题。

斯坦尼斯拉夫斯基所指出的道路，是遵循人的有机创作天性规律的道路。这是一条唯一正确的道路，它为演剧艺术的发展打开了辽阔的远景；所以我们必须透彻地研究它，绝不能忽视它的某些组成部分，虽然乍一看来，我们也许会错误地认为这些部分太容易了，太简单了，似乎不值得多加注意。了解人类行为的基本规律并不太难。但学会在创作过程中实际运用它们，那就困难多了。

现在对于研究斯坦尼斯拉夫斯基遗产涌现了强烈的兴趣，这使我们有权利设想，这本书里所提出的问题也会引起戏剧界严重的注意。

然而，我想预先防止一种危险：对于这本书里以及有关这一类问题的其他任何著作里的指示，绝不能教条主义地遵守。

如果一个艺术家盲目服从于外来的指示，那么不管这些指示是来自哪一个权威人物，他的创作工作也不可能呈现出个性或不可重复的独创性。

即便一个演员研究的是有关创作问题的最珍贵的著作，如果他不能在掌握了这些著作的精神实质之后，拿出自己的创见来发展他所获得的知识，使之更加适合于他自己的个性，那么他就大有仅仅获得艺术学的知识而不能在创作实践中加以运用的危险。

我在斯坦尼斯拉夫斯基领导下的多年工作的经验，加上我和

凯德罗夫^①的合作关系，以及我自己在莫斯科艺术剧院附属戏剧讲习所表演教室的多年的教学实践使我想到了我的这篇艺术随笔的论题。我从自己的经验里深深相信，演员只有顽强地劳动，充分发挥自己的首创精神，严格地要求自己，并且经常进行锻炼，才能为真正创造性地掌握心理技术打下基础。经验也告诉我说，只有掌握了一定的创作法则、并且在这些法则的基础上不断寻找新的途径以提高自己的艺术修养的艺术家，才能永远不停地向前迈进。一心想用自己的艺术为人民服务的艺术家，是必须取得高度的技术和精细的技巧的。而技术掌握在这样的艺术家的手里，也绝不会成为目的本身，它会成为他的得力的助手，帮助他表现我们这个时代的伟大的理想。

① 凯德罗夫(1893年—)，苏联人民艺术家，曾荣膺列宁勋章，并四次获得斯大林奖金；自一九四六年起，担任莫斯科艺术剧院总导演。——译者

目 录

引言	1
表演艺术中的现实主义方向	1
演员的基本技术在创造舞台	
真实中的意义	18
有机行动的某些元素	30
心理形体行动的统一	30
相互行动或交流	44
感受	51
“工作中的学校”	66
论言语行动	76
结束语	117
译后记	122

表演艺术中的现实主义方向

早在俄罗斯剧场存在的初期，俄罗斯戏剧史家就已经指出了俄罗斯戏剧文化代表者们的现实主义创作趋势。

俄罗斯文学艺术（因而也包括戏剧文学和演剧艺术）的现实主义倾向，是同俄罗斯解放运动的兴起和发展密不可分的。

俄罗斯现实主义演剧学派的奠基人是米·谢·史迁普金^①。农奴出身的史迁普金，非常了解人民的生活疾苦和希望。这就决定了他的创作中的深厚的民主主义色彩。他不仅仅是一个无与伦比的演员，而且也是一个杰出的戏剧思想家。

强大的演员才能和高度的现实主义技巧融汇于史迁普金一身，这种技巧的取得，是这位舞台艺术的天才顽强劳动和精心钻研的结果。史迁普金为现实主义学派在俄罗斯舞台艺术里的建立打下了牢固的根基。

不能不着重指出另一个重要的情况：从普希金论述戏剧的文章问世时起，俄罗斯美学思想就在不断发展，确定了俄罗斯民族戏剧的现实主义原则，肯定了俄罗斯民族戏剧乃是独创的、人民的、富于深刻思想性的、真正民主主义的戏剧。在拟定和确立俄罗斯

① 米哈依尔·谢缪诺维奇·史迁普金(1788—1863)，农奴出身，1805年开始从事演剧活动，是俄罗斯戏剧史上第一个坚持现实主义演技和戏剧的社会教育意义的伟大演员。——译者

艺术(包括演剧艺术)的现实主义原则方面,果戈理、奥斯特罗夫斯基、以及革命民主主义者——别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的美学观点,起了特别重大的作用。至于说到表演技巧,那么可以肯定地说,它是在以下两方面的情况下成长和发展的:一方面,它和先进的美学思想、以及反映了新的社会冲突和事件、提出了新思想和新人物的俄罗斯现实主义戏剧创作保持着紧密的配合,而另一方面,它也和古典主义的夙习、程式化的宫廷戏剧、刻板的匠艺的套子、乃至各种反现实主义的流派,如形式主义、象征主义、颓废主义等等,进行了剧烈的斗争。

俄罗斯杰出的演员们,一心追求艺术的真实,想要用自己的艺术为人民服务,深刻地影响观众的心灵,这就使他们不但反对匠艺,而且也否定了在西方占统治地位的表现派。

史迁普金的追随者们,一心想要研究人的创作天性,认识在舞台上创造艺术真实的规律。然而这种高贵的愿望,却在自己的前进途中遇到了难以克服的层层障碍,譬如:当时占据统治地位的唯心主义创作观点、国营剧院的管理政策、沙皇的检查机关、乃至低劣的戏剧创作、套子、匠艺、大多数演员的半吊子作风和因循保守的习气等等。

以亚·巴·连斯基^①为首的莫斯科小剧院的优秀代表者们、以及彼得堡亚历山德拉剧院^②的某些卓越的先进艺术家们、个别

① 亚历山大·巴甫洛维奇·连斯基(1847—1908),俄罗斯杰出的戏剧家,俄罗斯现实主义导演学派的创始人之一;曾为提高演出水平,改进剧目,改进青年演员的培养,反对皇家剧院的传统陋习进行坚持不懈的斗争;1907年起担任小剧院总导演。——译者

② 亚历山德拉剧院(Александринский театр),成立于1756年,是俄国最古老的剧院之一。1832年以皇后费道罗夫娜·亚历山德拉命名。今改称列宁格勒普希金话剧院。——译者