

格·尼·古里也夫在导演班修班讲课记录

“远方”导演的話 B·Г·卡米隆尔热夫斯基

中央戏剧学院

格·尼·古里也夫在學表演進修班講課記錄

“ 远方 ” 排練

中央戏剧学院导演表演系資料組

“ 远 方 ”

柯 留 士 科 冉 傑、汪 洗
柳 芭 李 肖、馬 駿
热 尼 雅 严 錦、黃 忆 璘
拉 倚 達 季 李 永 华、王 太 英
格 拉 沙 苏 菲
瑪 卡 受 天 金 光 田、田 野
根 納 季 殷 向 林
弗 拉 斯 蔡 松 令、宋 兴 中
瑪 特 韦 严 正、馮 露
徽 拉 徐 光 珍、高 兰
苏 林 魯 威、苏 民

助理导演：苏民、木鐸、汪洗

“远方”第一次排練（动作分析）

1957、5、10

專家：“在工作中當你們遇到不熟習的形象時，常常就會破壞了正確的工作原則。你們首先想到的是——我像習慣這一形象？這形象到底是什麼樣子呢？總之，你們總要努力地模仿這一形象。這樣你們要從自我出發就困難了。你們常常不是從自我出發去體會那形象，而是希望如何像那個形象，所以這次開始時，就不要想這些。這個劇本你們都讀過了嗎？（大家回答讀過了。這劇中的人物，對你們是很接近的。從地理上來說，很接近中國；在中國也有這樣的小車站和電報員，並且同樣有打獵的。柳芭也許是當地的少數民族，格拉沙也許是蒙古族，軍長也可能是中國人，他剛從戰場下來。總之，不能把我們的心理狀態和劇中人隔開，當然不是說把劇中人物都改為中國人，而是從心理狀態，思想感情來說，他是和我們接近的，可是不可理解的。所以你們在開始時，不要想他是什麼形象，盡量去模倣那些形象，而是要考慮這些形象想什麼，感覺什麼，動作是什麼。

“我希望同志們談談對劇本的印象，也就是說有那些主題，這個劇本在今天上演有什麼思想意義。談的時候要用普通的話來談，不要先下定意。如果有人根據事件來談也可以。也可談這個劇本是什麼風格，像那些劇本，不像那劇本，可以和古典劇本比，也可和現代劇本比。那些劇是他的祖先，那些劇本是他的親戚。如果想談個別的形象也可以。誰先談？”

張安維：“我認為劇本提出了蘇維埃人對待死的哲學性的問題。”

蘇菲：“提出的問題是——真正的人應怎樣生活才是對的。如弗拉斯也活着，但他是痛苦空虛的。軍長雖然知道自己將要死了，但精神上是愉快的，在事業上是有寄托的。”

蘇民：“看過劇本後，自己感到自己的眼睛好像透過牆壁看到更多的生活一樣，在劇本中看到許多的東西。除了以上同志談的之外。我感到提出這樣的問題——生活到底在哪裡。因為在劇本中，每個人物都在追求更好的生活，希望生活得更有意義。但人們常常忘了最重要、最有意義的生

活就在自己身边。”

苏菲：“副主题是一——整个苏维埃土地有多么大，多么遥远，但由于苏维埃人民的事业是一致的，它就把人们的心连在一起了。”

专家：“为什么你把它认为是副主题呢？”

苏菲：“因我感到它好像是其中的一个事件，所以把它列为副主题了。”

专家：“为什么剧本的名字叫远方呢？这不是偶然的。”

郭亮：“看过剧本后，我接受的思想是——当劳动不是为了个人的时候，劳动本身就没有时间和空间的限制了。从时间来讲，如一个人活着只为自己的话，他会常想我死了怎么办。而指挥官正相反，他知道自己要死了，但他争取更多的时间。来做更多的事，安排更多的生活。从空间来讲，这个小车站离莫斯科很远，但和整个苏维埃是非常密切的。同时我感到和我们中国也是非常密切的。所以我读这个剧本感到非常亲近。”

宋兴中：“我感到是——一个人事业和个人的前途；是和国家整个的事业紧密的接合在一起的。也就是个人的前途和荣誉和国家的前途和荣誉的问题。共同的理想和共同的任务把人们连接在一起。当你认识到这点时，你就会觉得生活得有意义，死也有意义。简单的说就是我们活着为了什么？死又为了什么？”

郭亮：“这剧本提出的生和死的问题，和其他剧本是不同的。如指挥官安排工作时，好像他不知道自己要死，而且他还会和大家一块去干很多事一样。”

鲁威：“我认为是一——怎样认识生活和劳动的意义的问题。给我感受最深的是——什么才是真正劳动的愉快和生活的幸福。告诉我们如何对待身边的生活，如何从事目前的社会劳动。同时我也感到整个苏维埃集体中，任何一个小的工作成员，都是不可缺少的，有意义的连环。另一点感觉

是——軍長是個真正樂觀主義者。他並不是視死如歸，而是對“生”，存着極大的希望。他到莫斯科去，是要積極地想辦法活下去，所以他不顧慮三個月后要死的問題。”

冉傑：“我看劇本後，對軍長的生死問題，感到的不深。我覺得是在新社會，只要在工作崗位上生活着，工作着，就是有意義的。不論在多遠的地方，不論工作多么渺小。比如站長，他認為自己是個渺小的人物，但他的生活卻是有有意義的。同時看過劇本後，我想到自己應如何把現在的工作做的更有有意義些。怎樣認清自己工作之意義。能更好的去作工作。”

汪洗：“劇本的生活是否易理解的，和我們是接近的。我感到人應該有理想，但理想不是存在於真空中，不是虛無縹緲的。而是在最平凡，最渺小的工作中，都可找到理想，當你把自己和整個集體聯繫起來的時候，你就感到自己工作是非常有意義的。拉符連季最後就是認識了這樣的問題。”

嚴正：“誰要熱愛自己的勞動和自己的事業，誰就可看到偉大的聯繫，儘管地方遠僻，工作渺小，但都是偉大聯繫中的一部份。劇中人有各種不同對生活的理想，每人都有自己對生活的選擇和想法。但我感到軍長走後，遠方車站的人們會更好的工作。而軍長雖然再等三個月要死了，但對生活的渴望會使他長遠的活下去。”

專家：“同志們說的都是對的，但對劇本的主要主題和意見是有些出入的。有些人認為是生和死的問題，克服死的問題，就是如何向死做鬥爭的問題。蘇聯有些批評家也認為主要問題是生和死的問題。有一個批評家說的很俏皮，他說作者時時刻刻都是圍繞着生和死的問題，但結果還是肯定生的一方面。此外，還有另一種的看法，認為主要不是生死問題，而是生的意義，也就是生的目的，也就是說對生活有正確認識的人，遙遠的東西會變近的。劇本的名字叫“遠方”，在俄語中“遠”和“近”這兩個字

是一样的，就是說“远”相反又是“近”究竟什么是剧本中主要的东西呢？是生活的意义和目的，远的变为近的是主要的呢？还是生和死的问题呢？”

冉傑：“主要的是——生活的意义和目的，生和死的问题只是把前者更突出了。”

苏民：“再过三个月就要死了，只是个重要的事件，也是个很重要的规定情境。在这样事件和规定情境下，生的意义就显得更鮮明了。”

专家：“再过三个月軍长就要死了，这是个事实，不是事件。”

張守維：“我的意見不变。別人的說法更丰富了我的看法。軍长得了癌症是个很重要的事实，和他接触的人都表现了每个人对这一事实的态度。弗拉斯和軍长对生死问题的看法，正是个对照的人物。司令部和 he 老婆都不敢告訴他三个月后就要死，小車站的人也都很同情他关心他，为他想办法。所以我认为是关于死的哲学问题。不像“她的朋友們”（剧本）那里只是治眼病的问题，在这里是很重要的思想问题，是苏維埃人对生死问题真正的态度。因此也知道为什么生，为什么死，故知死而不畏惧。弗拉斯就不知道为什么生，所以他害怕死，甚至将来怎样連他自己也不知道，当然他也不知道生的意义。因此我认为生死问题是最主要的，其他都是为了补充这个的。”

专家：“在你結論之前所談的部份都是对的，的确这問題在剧中作了很重要的位置，刚才你讲到这一主题在那些地方表现的，都很对。但最后你說这是主要的就錯了，那就是說这里的问题是——苏联人民怎样对待死的问题了。比如战争与和平，在那里描写了俄罗斯的战斗的英雄主义，战士不惜自己的生命，把它贡献出来，也不害怕死。难道也是写俄罗斯人民对待死的问题嗎？”

沙惟：“我认为这二种論点都不能走极端，关于生死问题，不是作家

提出人对死抱什么态度，而是說人早晚是要死的。这里提出再过三个月指挥官就要死，是使规定情境尖锐化了……”，演員还未說完，专家打断說

“我們要明确这里最主要的主题是什么？”

沙惟：“在話剧汇演时，阿尔布佐夫报告时会讲到这样的事，有一次他到医院去看病，大夫說他活不了啦，于是他产生了一生从未有的对生活的热爱，他不愿死。可是第二天大夫告訴他判断錯了。但他那些印象一直都忘不了。于是他写了一个剧本，剧本名字我忘了。所以說，人对生活的意义和目的，不可能脱离时间和空間。可是恰好軍长在三个月之内就要死了，但他却那么积极的生活。”

苏民：“我觉得刚才专家所談的前者是主要的。在剧本中有这样的話：

弗拉斯：因为你們自己感觉不到物質，并且怕死，

瑪特韦：我們不怕死，但也不想死。

弗拉斯：可是早先的基督徒想来着，他們极其从容地向獅子跟前走去。因为他們相信天上的生活，另一种生活。

瑪特韦：那是因为他們在地上沒有真正的生活，所以自己騙自己。

这段對話深刻的揭示出二个主题的关系，也清楚地肯定了“生的意义”的主题是主要的。”

苏菲：“我也认为是前者，剧本中很多地方談到生与死的问题。但要死的是一个人，而其他人物都是写他們如何認識生活的问题，另外通过軍长的死，更說明生的意义。在这里軍长并没有說：“我还有三个月就要死了，我必須以三个月当三十年似的来加倍工作。”所以这里談的不是人如何对待死的问题。”

宋兴中：“关于死的问题，是更强有力的來說明生的意义。虽然死在威胁着人，但只要他对生活有向往，有理想，他就有力量战胜死亡。故剧本主要是解决活着的人应该怎么生活。軍长过三个月要死的事实，是为了

以前者。”

专家：“我认为需要提出这样的问题：在剧本的人物中，誰怕死，总在猜测什么时候要死，并因此妨碍了他生活，是对軍长嗎？”

張守維：不是軍长，而是弗拉斯。不过，剧中其他人也存在着这个问题。

专家：“难道剧中的主题是针对弗拉斯而展开的嗎？軍长不存在这个问题。只有失掉真正生活的人才存在这一问题。故这一问题对苏联人是不存在的。能为这样一个问题写一个剧本嗎？如果軍长沒有再过三个月就要死的问题，只是到莫斯科去，那么这个剧本是否还存在呢？如果沒有弗拉斯，軍长也沒有病，也沒有他們二人之間的爭論，剧本是否还有呢？（很多人說“还有”很少的人說“沒有了”）如果沒有弗拉斯，还是有这个剧本。如果把生与死的问题删掉，那只是删掉了一个小主题，但剧本还是存在的由于軍长生病，所以大家都想帮助他，給予他精神上和物質上的帮助，但軍长給予小車站上的人們的东西，是更多呢？这是相反呢？”

張守維：“軍长給他們的多。”

专家：“这是毫無疑問的。最后他們每个人都找到了自己的理想和工作。这个剧本誰是主要人物呢？”

郭亮：“整个一群人。”

专家：“对。苏联人民集体。而瑪特韦在这群人当中又是主要的。瑪特韦和大家的命运那个对我们更重要呢？”

郭亮：“集体的命运。”

专家：“对。我們虽喜欢軍长，但集体的命运比他更为重要。我們是为了怕死而活着呢？还是为了生活而克服死亡呢？什么叫死；资产阶级的哲学家是怎么提这问题的呢？許多资产阶级的文艺作品、詩歌、哲学家都提到这一问题。結果都认为——如果我不知道天上的生活是怎么回事的話，

那我現在生活就沒意見了，那我就會墮落、喝酒、自殺。一切都變為空虛的了，那我為什麼還要努力呢？弗拉斯就是這樣的看法。而我們却不是為了天上的生活而生活。我們正相反，因為我們知道現在的生活是有意義的，所以越晚死越好，如果要死也是沒辦法的事。所以這裡談到的不是蘇維埃人怎樣對待死的問題，如果布雷喬夫活著的話，而且也學了馬列主義，他也就不怕死了。他所以怕死，就是認為自己一死，一切都完蛋了。所以張守維同志的看法是不對的，一些批評家這樣看法也是不對的。現在我們從劇本名字的意義上來說明吧，“遠方”是個小車站的名字，這是直接的含意。但名字的具体含意是什麼呢？”

宋興中：“要有遠大的理想。”

專家：“要分析名字的具体的意思。這裡有“距離”的意思，就是說小車站離首都都是很遠的。”

某同學：“很平凡、很遙遠，又被人注意的地方。”

另同學：“雖然很遠，但離我們很近。”

專家：“對。就是說：從名字來說是遠的，而實際說來是很近的。不能再深入的挖掘下它的意義呢？”

汪洗：“遠方的人雖在遙遠的地方，却是我們最好的同志和朋友。”

專家：“如果他們有共同的理想就會是很親近的，如果只顧自己那就會是很疏遠的。這種遠近不是客觀的，而是自己能改變的。還有什麼？”

同學：“人們對共產主義的理想。”

專家：“我們走的方向是遙遠的，如果我們大家一道走，那麼對我們來說也是很近的。也就要看到生活的遠景，這是劇名抽象的意義。你們看，劇的名字告訴了我們（一）主題。（二）人與人的關係。（三）告訴我們遠也可變為近，克服了遠近的問題。所以很好的研究劇本的名字也是很重要的。另外我還想問你們一個問題，過去我們分析劇本時，都是先找事件，然後產生

主题。而今天是一开始就谈主题，在争论中也没有以事件做为根据。这样做大家有什么想法？”

苏民：“因专家是让大家随便谈印象。”

汪洪：“因为大家都是演员了。不是在做导演分析。”

何之安：“根据不同的剧本，也可以这样谈，因为这个剧本看了之后是能很快地得到一个概念的，而哈姆雷特很复杂，所以必须那样谈。”

高兰：“工作方法是由体裁决定的，故我不怀疑这种做法。因这剧中是一群人在生活，如果从事件开始是困难的，因这里没有中心事件。”

专家：“对。因为这是只有一个大事件。”

高兰：“军长来了。”

专家：“对。就是这一个，所以没必要再搞事件，这个剧本的特点就在这里，什么东西代替了事件。这剧本是建立在什么基础上的呢？当然啦，还是有些小事件的。如欢迎军长，到大森林去，发现金子，拉符连季要走没走成等等。但主要的事件只有一个。

何之安：“建立在思想矛盾上的。”

专家：“对。思想矛盾和事实联系起来了。这里有許多事实，这些事实告诉了我们人与人之间的关系，内在和外在的矛盾。这一主要事件的意义在哪？结果如何？”

同学：“对生活没认识的人，最后由于军长来了，对生活有了认识。”

专家：“难道那里的人都没有认识到自己工作的意义吗？”

同学：“有。但是程度上有不同。”

某同学：“开辟了‘远方’如发掘了金矿。”

某同学：“把目前的工作和远大的理想连系起来了。”

专家：“对。也就是说：人们看到了生活的远景。瑪卡連柯（苏联教育家）常说，‘人生活不能没有理想’所以在这小车站里都是很好的人，

他們凭良心工作，有愛國主義思想。但是他們看不到遠景，就連柯留士科也是如此，而他的妻子呢發現了金礦不報告，只為了自己，拉符連季想到莫斯科，根納季也很寂寞，將自己的一切寄託在發明上。大家好像在生活中迷失了方向。軍長來了使他們看到了生活的遠景。結果這一小集體都找到了自己的道路和自己的工作。由於他們看到了生活的遠景，遠方就變為近的了。主要事件的意義就在這裡，結果也在這裡。這個劇本沒有許多動人的情節，沒有一個環節接一個環節很緊張的事件，但有像廣播站一樣的中心事件。然後分向各個綫路。今天我們就是從各個綫路開始談的，然後引向廣播站。所以工作方法是劇本決定的。如果我們換另一個劇本，也可能還是從搞事件開始。不過有人認為哈姆雷特難，所以從事件開始，這個劇本容易，所以這樣開始，這種看法是錯誤的。現在我們來談一下劇本的體裁吧，你們和其他劇本比較下，有什麼不同嗎？剛才我們談到，這劇本沒有很多的事件和動人的情節，那麼我們豈不能用情節使觀眾感興趣，那麼用什麼呢？”

同學：“心理動作。”

專家：“就是人的內心世界，就是作家是怎樣給我們描寫人物的內心世界的。作者是完全深入到人的內心世界去呢？還是在外表的呢？”

蘇民：“看了這個劇本，感到像契珂夫的劇本。”

專家：“對。最接近契珂夫的劇本。其特點是什麼呢？”

同學：“其特點是心理的描寫。”

專家：“托爾斯泰也是描寫心理的，但這劇本作者是從那方面來揭示心理的，怎樣揭示的。”

同學：“從最平凡的生活里揭示出最富有詩意的心理。”

專家：“對的，在平凡的环境里，最平凡的人的身上揭示出詩一般的生活。不但揭示了人的心理，而且很抒情，筆調是很柔和的。本劇作者和

契柯夫的区别是什么呢？阿費諾盖諾夫描写的是正面人物。在苏联作家当中，很少有像阿費諾盖諾夫这样深入的描写了正面人物；一般的都是对反面人物描写的深刻。这里有很深刻的語言，其中又包含着很丰富的潜台词。阿費諾盖諾夫和契柯夫还有什么区别？”

同学：“阿指出了生活的远景。”

专家：“还有什么？比如瑪特韦和弗拉斯最后一場的爭論，契柯夫会这样写嗎？是否能用处理契柯夫的剧本的方法来演这场戏呢？”

同学：“不能，这是社会主义现实主义的剧本，契柯夫是批判现实主义。”

专家：“你不要用科学名詞来回答。”

同学：“人們对生活充滿了信心。乐观主义的色彩很濃。”

专家：“对。这就具体了。也就是說人們看到了自己的远景，对生活是乐观主义的。这场戏阿費諾盖諾夫和契柯夫的最突出的区别是什么？”

郭亮：“契柯夫的是——作者在冲突以外，在这里作者参加了冲突。”

苏民：“二者的冲突都是真理和非真理的冲突。但在契柯夫剧中，真理不佔优势，在阿費諾盖諾夫的剧中，真理是作绝对优势的。”

专家：“問題不在这里，問題是冲突的性质有什么不同？”

沙維：“契柯夫作品的冲突是敌对的冲突，社会的，尖锐的冲突。这剧本是人民内部的思想冲突。”

专家：“难道契柯夫的剧本的冲突是敌对的社会冲突嗎？”

院若珊：“阿費諾盖諾夫是肯定生活，热爱生活的。契柯夫是批判生活的。”

专家：“这都是公式化的說法。其实問題很简单。——契柯夫也是知識份子，他就不能很深刻的提出这样的社会思想問題。而只有社会主义的阿費諾盖諾夫才能深刻的接触到这样的問題。当阿費諾盖諾夫接触到世界

觀的問題時，是非常明確的，在這時就沒有契珂夫那種柔和的筆調了。他接收了高爾基的特點和契珂夫的傳統。但又有他自己的特點。如——根納季和格拉莎的對話，就有契珂夫的特點費拉斯和瑪特韋爭吵那場，就有高爾基的特點，但處理他的劇本不要做為高爾基或契珂夫的劇本來處理，而是做為阿費諾蓋諾夫的劇本來處理。遠方接近契珂夫的什麼劇本呢？”

同學：“像萬尼亞舅舅。”

專家：“不對。契珂夫有一個劇本也接觸到這樣的主題。”

徐步：“三姊妹。”

專家：“當然是了。我現在對大家有三點要求：（一）大家讀一讀“三姊妹”找一找和這個劇本有什麼區別，注意下它的規定情境。（二）要找出瑪特韋出場前的幾場的动作發展。要做到不看劇本便知道動作里怎樣發展的。要記得很熟。（三）大家要做些小品——根據自己的形象來想一想小品練習。如在小車站是怎樣生活的，柳芭和珂留士科是怎樣生活的，電報員，格拉莎等人都住在哪，他們是怎樣生活的。也可做些集體小品，如瑪特韋來的前夜，遠方車站的一日等之類的小品。總之，單人的和集體的小品都可以。

翻譯 姜 麗

記錄 娜 孤 歌

校對 蘇 民

在表导演进修班的教室里：大家像平日一样地坐在自己的座位上，静听着专家的发言。

专家：把舞台调度换一下，演出者坐到一起来。

……“远方”的演员和导演立刻聚拢起来，在挨近专家的座位上坐好……

专家：上次已经分析了一下剧本，你们对主题、体裁有什么新的想法吗？今后还要更明确的加以分析和补充。现在先来分析剧本的动作。

“第一幕一开始是柯留士科和根纳季的对话，这一段里谈的是什么？冉杰同志，你来谈谈。（冉杰是饰柯留士科的演员）。

冉杰：谈的是电报。动作是通过电报了解什么人到了此地。

专家：不要作为一个导演来谈。你以演员身份来谈谈动作线。

冉杰：热妮雅要了解是一个什么样的大人物。

专家：这个暗示在那里？

冉杰：“电报像雪片似的飞来。”他感到这个人物的重。

专家：火车出了什么事？为什么停留在你们的错车站上？

冉杰：外轮坏了。

专家：你这时怎么办？你能否在一个个小段落里说明你的动作是什么？

冉杰：要弄清楚什么时候来修车，把客人送走。

专家：他现在在说什么？

汪洗：（也是饰柯留士科的演员）：给根纳季发电报文。

专家：不要说“发”是“报”，他在报电文。

“他的动作意义是什么？希望你准确的回答。

汪洗：是急于请求工人来修理车，因此打电报给上级站。

专家：还要更概括些，你急于作什么，你站上停了一个军队的坏车。你的任务是什么？

汪洗：我的任务是急于求援。

专家：为什么需要帮助？

汪洗：修好车子把他赶快送走。

专家：你的任务是尽快地的把专车送走，首先应规定出具体任务来。你动作的意义是什么？

“你请求援助是因为这里没有修理工人，你想立刻得到援助。你需要的是什么援助？”

汪洗：需要机车、外轮零件、连工人一起来援助。

专家：为什么要这些？

汪洗：因为外轮坏了，我这里没法修。

专家：什么叫外轮？

汪洗：我理解是车轮外边的钢圈。

专家：谁能准确的讲出？

“即轮外的一圈，与铁轨直接摩擦的钢圈。”有人这样回答。

专家：“对。为什么要机车？”

汪洗：要机车来把它拉走。

专家：讲的对。要机车，外轮和工人，是为了很快地把车送走。

“为什么要急于送走？”

汪洗：是因为上面坐着一个领袖。

专家：领袖也可能愿意多呆几天，为什么要送走他？

汪洗：是一种责任。

专家：这是你从自我出发的一种想法，现在要你从规定情境出发来回答这个问题。

汪洗：从“电报”雪片飞来。可以看出是一位重要的人物。

专家：还有什么规定情境？

冉杰：这是个专车，它同平常的车不一样。

专家：这也不能说明你的着急。

汪洗：从伯力到莫斯科去的专车，一定有什么关乎战争或开会等问题。

冉杰：这儿连客车都从没有停过，别说专车了。

专家：对。这说明这个事件是不平凡的。但是这仍不能促使他那么着急。有那些规定情境可以说明他的着急？

苏民（远方，助理导演）：还没有到他接班的时候他就来了。

专家：对了。舞台指示中有，他提早就来了。热妮雅醒了，他还叫她去睡。这是在天没亮之前。再谈谈为了得到援助，你们作了些什么？

汪洗：发电报。

专家：报告些什么？

汪洗：先报车号，什么地方坏了，从哪里来的，请他们来人。

专家：还有什么？

汪洗：需要机车零件等等东西。

专家：火车站站长对这事要做记录。

“你们研究一下站长的任务是什么？下面还有什么？

冉杰：打电报给外贝加尔站，请其尽快来修，并等待他的回电。

专家：第一个电报应说打给谁？

冉杰：中心站站长。

专家：那是什么站？应向那方面联系？

汪洗：是向机务段和车务段联系，它们多半是在中心站里。

专家：现在是怎么回事？

冉杰：是给外贝加尔站打的。