

谈《霓虹灯下的哨兵》

上海文化出版社

谈《霓虹灯下的哨兵》

上海文化出版社

1964

談《霓虹灯下的哨兵》

上海文化出版社編

*

上海文化出版社

上海永嘉路 25 弄 8 号

上海市书刊出版业营业许可证出 078 号

*

开本 730×1035 毫米 1/32 印张 5 1/2 插页 5 字数 99,000

1964 年 11 月第 1 版 1964 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—11,000 册

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所发行

统一书号 10077·1062

定价 (九) 0.50 元

出版說明

現代劇的創作和演出正以波瀾壯闊的聲勢走向新的高潮，在當前三大革命運動中起着積極的作用。近年來，一些反映現實鬥爭生活的優秀劇目，受到群眾熱烈歡迎。這些劇目不僅劇本好，而且導演好，演出好，在實踐中積累了很可貴的創作經驗。為了及時總結現代劇創作和演出的經驗，以供戲劇界參考，我們擬選取一些較有定評的、影響深遠的現代劇劇目，收集有關文章，分別編輯專書。內容一般分兩部分：一是評論，主要選取曾在報刊上發表的文章；一是編、導、演、舞台美術等經驗介紹，這部分請創作單位編寫。目的是評論得失，交流經驗，研究問題，繁榮創作。

我們現在將《談〈霓虹燈下的哨兵〉》一書，作為這套書的第一種。本書的評論部分，選刊前曾分別征得作者的同意，其中若干篇并由作者在文字上稍作修飾，文章的編排略以發表日期先後為序；舞台藝術經驗介紹部分的編集，曾取得前綫話劇團的大力支持，其中袁岳同志《我喜愛趙大大》一文，是沒有在報刊上發表過的。

我們編輯這套書缺乏經驗，編選失當之處，在所難免，希望讀者們多提意見，以供今後改進工作參考。

目 次

一出又新又美的好戏 ·····	陈亚丁	1
永远站在革命的最前哨 ·····	馮 牧	7
話剧舞台上的新收获 ·····	凤 子	18
南京路上的一场新的战斗 ·····	李希凡	30
引人入胜,发人深思 ·····	陈 默	41
談話剧《霓虹灯下的哨兵》·····	白 文	48
真实·鮮明·生动 ·····	丁 里	58
《霓虹灯下的哨兵》的导演构思 ·····	漠 雁	72
从生活到形象 ·····	宫子丕	89
——与扮演魯大成的战友們談談心		
准确·鮮明·生动 ·····	安 杉	102
——宫子丕飾魯大成的台詞处理		
激情·分寸·体现 ·····	陶玉玲	111
——扮演春妮的体会		
我喜爱赵大大 ·····	袁 岳	126
为老战友画像 ·····	刘鴻声	143
——扮演洪滿堂的一点心得		
談談《霓虹灯下的哨兵》舞台美术設計 ···	桂中生	155
前綫話剧团組織創作的一些經驗 ·····	张泽易	162

一出又新又美的好戏

——贊話剧《霓虹灯下的哨兵》

陈 亚 丁

南京部队前线话剧团这次来京演出《霓虹灯下的哨兵》，获得了很大的成功。凡是看过这出戏的同志，不论是领导、群众和专家，无不热烈称赞它是一出近两年来不多见的好戏，是一出成功地描写了部队现实生活的好戏，尤其是在广大观众正殷切地希望多看到一些现代剧目的情况下，《霓虹灯下的哨兵》的演出就越发使人感到难能可贵。

我怀着景仰和学习的心情看了这出戏的演出，它自始至终以洋溢着高度思想性的艺术魅力控制着我的感情。戏一开幕，就把我引上了充满着阳光、也布满着污垢的上海南京路，置身于这一场尖锐的阶级斗争中间。剧中的英雄人物顿时成了我思想情感一脉相通的亲切战友。这出戏感人心灵之深，发人思考之强，在我近年来看的戏中是少有的。

为什么《霓虹灯下的哨兵》能具有如此撼人心灵的力量呢？我想不外是一个“高”字和一个“深”字。高，是思想性

高，英雄人物的艺术形象塑造得高；深，是矛盾揭示得深，人物的思想感情探索得深。它成功地表现了我们的新时代，成功地表现了新时代中的阶级斗争，也成功地塑造了新时代的新英雄人物。

謳歌我们的新时代，表现我们的新时代，做新时代的歌手，永远是我們革命作家和艺术家的神圣职责。古今中外一切伟大的作家和艺术家，他们的历史作用，就在于成功地表现了自己的时代。因此，鲜明强烈的时代感，既是作家、艺术家的生命，也是文艺作品的生命。我們說《霓虹灯下的哨兵》是一出又新又美的好戏，决不只是指它的艺术形式，更根本的倒是指它的思想内容。正是貫串全剧的时代精神，才使它产生了感人至深的艺术力量。

我們的时代是无产阶级革命的时代，是社会主义胜利的时代。它在历史上是空前的、嶄新的，又是朝气蓬勃、日新月异的。这就注定了表现这个新时代的人，只能是参加創造这个新时代的人；前人只能表现他所处的时代和他以前的时代，而后人，时代又会向他提出新的任务。因此，以最大的政治热情和责任感去表现我们的新时代，就成为我們当代革命的作家、艺术家最光荣的历史使命。我們固然不能忘記过去，需要通过文艺作品看到自己的昨天，从革命斗争的历史經驗和英雄人物身上，去继承革命传统，吸取精神力量；但我們更需要从文艺作品中看到自己的今天和明天，看到革命传统的发展和新英雄人物的成长。这种表现

新时代的文艺作品，会使我們、特别是年青的一代感到更亲切、更容易理解，对实际生活更富有指导作用。《霓虹灯下的哨兵》的作者通过艰苦的艺术实践，表现了作为一个革命作家和艺术家对时代的責任感，給我們提供了一出可以作为新时代生活的一課的戏，这是值得我們学习的。

《霓虹灯下的哨兵》的成功，不仅在于它表现了新的时代，更重要的是作者用馬克思列宁主义的阶级与阶级斗争的观点，表现了新的时代。

《霓虹灯下的哨兵》所描写的上海解放初期的南京路，是一个旭日东升的新时代的縮影，也是一个日落西山的旧时代的縮影。在伟大的中国共产党和人民領袖毛主席的领导下，以富有革命斗争传统的上海工人阶级为主体的上海广大人民，和他們忠实的子弟兵中国人民解放军，是新时代的主人翁，是南京路的光明面；帝国主义、封建主义和官僚資本主义的残余势力，是旧时代不甘隱退的阴魂，是南京路的阴暗面。敌人在軍事上是失敗了，被消灭了，他們的时代是一去不复返了，但是他們并不甘心退出历史舞台，还妄想用他們腐烂的尸体上散发出来的毒气，叫我們“紅的进来，不出三个月就趴在南京路上，发霉、变黑、烂掉”，好让旧时代重新复辟。这是一场兴无灭資的斗争，是一场社会主义和資本主义誰战胜誰的斗争。这场斗争不仅对解放初期的南京路是典型的，对今天和明天的城市和乡村也都是典型的。《霓虹灯下的哨兵》的作者深入地揭示了这场斗争，牢

牢地把握住了貫串着整个社会主义革命和社会主义建設时期的根本矛盾，也就找到了成功地表现这个新时代的钥匙。尽管这场斗争在不同的条件下，有时是有形的，有时是无形的；有时比較尖銳，有时比較不那么尖銳；有时表现为政治斗争、經濟斗争，甚至是武装斗争，有时表现为意識形态的斗争；有时表现为敌我矛盾，有时表现为人民內部矛盾。但归根結蒂，矛盾的根本性质并没有改变。我們在反映社会主义新时代各种不同形式的矛盾和斗争中，任何时候决不能絲毫动摇階級和階級斗争的观点，它永远是我們表现社会主义新时代的指針，揭开社会主义新时代的秘密的钥匙。《霓虹灯下的哨兵》中所反映的斗争生活的典型性就表现在这里；它的革命性、战斗性和现实性也表现在这里；它之所以成功，这也應該是許多經驗中的头一条。

表现我們新时代的本质的矛盾，并不意味着要把丰富多采的斗争生活抽象化、簡單化。恰恰相反，斗争生活本身从来都是复杂的，千变万化的，千差万別的。文艺作品反映生活，只有丰富多采才能深刻动人。当然，也只有表现出生活的深度，才能表现出主题思想的高度和生活內容的广度。《霓虹灯下的哨兵》在这一点上也是成功的。它所表现的矛盾是复杂的：有敌我矛盾，也有人民內部矛盾；它所表现的斗争是多样的：有手枪炸弹，也有香风毒气，有政治斗争，也有思想斗争；它所反映的生活面是宽广的：有新生的、集中表现为“三八作风”的部队生活，也有霉烂的、集中表现为香

风毒气的“十里洋场”；它所描写的人物更是彩色繽紛的：有經得起任何考驗的解放軍官兵，有久經革命鬥爭鍛煉的工人階級，有老解放區的婦女，有年輕幼稚的革命青年，有還沒有直起腰來的勞苦群眾，有資產階級的少爺小姐，也有各式各樣的舊時代的渣滓。正是這些豐富多采的生活內容，構成了一幅幅壯闊的階級鬥爭的畫面，在戰鬥中前進着的新时代的畫面。

塑造新时代的新英雄人物，是文艺表现新时代的根本任务，也是我們革命文艺的主要特征。《霓虹灯下的哨兵》塑造得比較成功的几个新英雄人物，如連长魯大成、班长赵大大、老班长洪滿堂、农村姑娘春妮和在鬥爭中逐步成长起来的新战士童阿男等，他們所以能深入观众的心灵，使观众對他們产生强烈的愛，頓時成为我們思想感情一脉相通的亲密战友，就因為他們和我們是同时代的人。这些艺术形象对观众所产生的直接教育作用，是一般历史人物所不能达到的。这个戏强烈的教育作用，是通过这些新英雄人物产生的；这个戏表现新时代的深刻性、生动性，也正是由于对这些新英雄人物的思想感情作了深入的探索。

塑造新时代的新英雄人物的問題，始終还是摆在我們部队文艺工作者面前的一个急迫的政治任务。我們部队在执行保卫社会主义祖国和建設社会主义祖国的鬥爭中，在創造四好連队、五好战士的运动中，出现了无数新英雄人物，象杜凤瑞、安业民、雷鋒等，真是何止万千！但在文艺上

得到表现、塑造成为鲜明的艺术形象的却太少。他們是我軍在社会主义革命和社会主义建設时期成长起来的新的一代,不表现他們,就不能表现我們新的时代。这是一个方向性的問題。《霓虹灯下的哨兵》在这方面作了成功的嘗試,很值得我們学习。

《霓虹灯下的哨兵》的成功,还回答了另一个問題,就是当前的部队生活有沒有可写的題材的問題,能不能写得生动的問題。根据这个戏所提供的經驗看来,当前的部队生活不仅大有可写,必須要写,而且十分生动。关键在于是否对当前的部队生活有切身的感受,有深入的理解;在于是否用馬克思列宁主义的階級和階級斗争的观点去認識生活,把握住本质的矛盾,找到打开当前部队生活秘密的钥匙;还在于对新时代的新英雄人物是否真正知心。如果我們能从这出戏中,认真地吸取經驗,可以确信,在不久的将来,一定会出现更多更好的优秀剧目。

我以感激的心情祝賀《霓虹灯下的哨兵》創作和演出的成功,也以殷切的心情期待着更多又新又美的、反映现实生活的剧目誕生。

(原載《解放軍文艺》总第一〇四期)

永远站在革命的最前哨

——看《霓虹灯下的哨兵》

馮 牧

前綫話劇團演出的話劇《霓虹灯下的哨兵》，使我和千万个观众一样，受到一次生动活泼的階級教育。我觉得，这个动人心魄而又引人深思的劇目，不但是近几年来我們話劇舞台上的不可多得的收获，而且也应当被看作是我們文艺創作領域中的一个杰出的成果。

我发现，在看戏当中，有不少观众的眼中都在閃耀着激动的泪光。一个戏在思想和艺术上所取得的成就的高低，当然主要地还不在于它是不是能够使观众受到深深的感动；可是，一个戏能不能以自己动人的艺术形象給人以深刻的情緒上的感染，并使他們从而受到一种思想上的鼓舞和教益，恐怕是标志着作品的成功与否的一个不可缺少的重要的条件。

当然，《霓虹灯下的哨兵》的主要的成就，还不仅仅在于它能够激动人心，而且在于它能够通过真实的戏剧冲突和

鮮明的人物形象，生动有力地、令人信服地体现了一个深刻的、具有普遍意义的主题思想，一个不仅在现在、而且会在长时期内对人们都将具有教育作用的主题思想。这个戏，通过了对于人民解放军的一些貌似平凡的生活场景的描写，采用了一种别出心裁的艺术构思，向我们说明了一个无可置疑的真理：在革命战争取得胜利之后，在社会主义革命和社会主义建设的时代，尖锐而复杂的阶级斗争还会长期地存在于我们的生活中间；每个自觉的革命者，应当象忠诚的哨兵一样，永远保持着革命的坚定性和警惕性，在斗争中不断地改造自己和锻炼自己，永远以熾烈的战斗热情站在革命的最前哨；只有这样，才能够使自己和时代一起前进，并且和人们一同推动时代前进。革命的哨兵——这是一个多么光荣的职责。在戏的结尾处，当我们看到新战士童阿男在参加抗美援朝之前站最后一班岗的时候，我们有谁能够不为之心情激动并且感到斗志奋发！我们看到这个新战士怎样在阶级斗争和阶级教育的熔炉中成长起来，坚强起来。我们看到，就在他的岗位的上方，正在闪烁着霓虹灯的彩色光芒。可是，难道世界上还有什么光芒，比起战士的炯炯目光、比起他的永不疲倦的战斗的目光更加美丽、更加辉煌吗？在这样的动人的艺术形象面前，我们有谁不愿意和那个哨兵在一起，和他的千千万万的战友们在一起，永远守卫在革命的最前哨呢？

许多观众在看完戏之后，都感觉到好象是上了一堂课，

受到了一次深刻的階級鬥爭的教育。我想，這決不是過譽和溢美之辭。《霓虹燈下的哨兵》，作為一個藝術作品的最可貴的地方，就在於它從頭到尾都充溢着這樣一種深沉的階級的義憤，就在於它從始至終都貫串着這樣一種熾熱的革命鬥爭激情。這是一首激越昂揚的戰鬥進行曲。這樣的戰鬥進行曲，不但可以奮發戰士的鬥志，激勵部队的士氣，而且可以鼓舞廣大群眾在革命鬥爭的途中更加堅定有力地前進！

曾經有過這樣的論調和想法：認為和平建設時期的部隊生活是難以寫好的，而且將會越來越使作者們難有用武之地。持有這種觀點的人，我想一定會從《霓虹燈下的哨兵》當中受到深深的啟發。這個戲不只是描寫了剛剛進入到上海的人民解放軍的連隊指戰員的生活，而且也描寫了剛剛獲得解放的上海灘上形形色色的各階層人民的生活；不只是塑造了許多成功的戰士的形象，而且也創造了一些生动的其他人物的形象；然而，無論從戲的主要內容和主要矛盾衝突方面來看，也無論是從作者筆觸着墨最多和形象刻劃最深的方面來看，構成了這個戲的主體的，都是歷來被認為比較難於寫好的部隊的平時生活。可是，當帷幕拉開以後，在我們眼前展開的部隊的生活，和有些同志所設想的似乎除了操場和課堂外便別無所有的連隊生活，是有着多么霄壤之別的差异啊！作者在我們眼前，是展開了一片多么豐富而多采的生活天地！我們所看到的，不只是人民解放軍

生气蓬勃的斗争生活的一个缩影，而且透过它还使我们看到了一个广阔的时代背景。我们看到了一场新的战斗，坚强的无产阶级战士和有形的、无形的阶级敌人之间的尖锐而复杂的战斗。作者通过了引人入胜的情节告诉我们，和公开的持枪的敌人的大规模的战斗结束了，可是，一场新的持久的战斗却方兴未艾。这是一场针锋相对、短兵相接的兴无灭资的斗争。在这条广阔复杂的战线上，随时随地都在展开着以尖锐的阶级斗争为中心的各种各样的矛盾、冲突和斗争；这里既有暗藏的美蒋特务匪徒、反动的资产阶级势力和革命军队之间的激烈的敌我矛盾，又有着多种多样的通过尖锐的思想冲突而表现出来的人民内部矛盾；而在大部分情况下，这些不同的矛盾又是曲折复杂、盘根错节地交织在一起的。整个的作品，便是透过了这样的错综繁复的矛盾斗争的进行和发展，使我们看到了一个色彩绚烂的斗争时代的刻划入微的生动剪影。作者在反映和描绘着这场复杂激烈的现实斗争生活的时候，应当说，是表现出了他们的不同凡响的艺术构思和缜密清醒的组织才能的。我们看到，他们正确地把敌我矛盾作为戏剧冲突的主干和中心，然后又把大量的出现在日常生活之中的内部矛盾（主要是对于有形和无形的资产阶级的思想、习惯的斗争），象大树的枝干似地和主要矛盾紧密地结合在一起；通过敌我矛盾的解决促进了内部矛盾的正确处理，通过人民内部矛盾的正确处理又推动了敌我矛盾的最终解决。而这一系列错综复杂

的矛盾斗争，又都是通过了人物性格和戏剧情节的冲突而表现出来的。这样，就一方面使得整个戏里的主要人物，尤其是几个部队指战员的形象，能够在尖锐的戏剧冲突中获得能够使性格逐渐丰满和突出的宽广场所；而另一方面，建筑在尖锐冲突之上的人物的鲜明性格，尤其是正面人物的光辉性格，又反过来加强和加深了戏当中的生活冲突和戏剧冲突的描绘。正是通过了这样的艺术手段和艺术途径，才能够在—个戏里同时塑造了如象连长鲁大成、班长赵大大、炊事班长洪满堂、指导员路华、三排长陈喜、新战士童阿男以及春妮、林媛媛这样一些虽则在艺术上深浅不一、却都相当完整而真实的人物形象；同时，也通过了这些具有不同性格面貌和思想情感的人物形象，逐步深入地描绘和反映了戏中的广阔的生活场景，体现了戏中的深刻的主题思想。

标志着一个作品在艺术上所达到的成就的，主要是人物创造。不通过成功的人物形象的塑造，是很难深刻地表达出作品的主题思想的。《霓虹灯下的哨兵》在这方面显然是有着相当宏大的意图的。作者在戏里不只是描写了许多具有不同性格和身份的革命战士，写了工人、学生、城市贫民，而且用辛辣的笔触写了资本家、资产阶级知识分子、美国记者以及其他一些反动的牛鬼蛇神。我们不应该也不能够要求，这样众多的人物每个人都被描写得同样成功；应当说，这些人物并不是写得全都真实生动、无懈可击的。但是，我觉得，在一个戏当中，作者不仅是成功地创造了一两个人

物，而是創造了一系列的人物形象，這已經是十分難能可貴的了。在其中，写得最為有声有色、最有思想和藝術深度的，是革命戰士的形象，這一點恐怕是大家所一致公認的。

這是一些無愧於革命英雄人物這個光榮稱號的藝術形象。這些人物，首先是以他們崇高而美好的精神品質使我們受到感動。在他們身上也許並不是毫無瑕疵的；但是這難道能夠因而使他們性格中的英雄主義的光輝受到絲毫的影響嗎？在看戲的時候，我們有誰曾經因為連長魯大成和班長趙大大性格上的急躁簡單的缺點，便會削弱了對於他們的摯愛之情呢？我們一點也不會由於魯大成個性上的缺點便不承認他是我們時代的真正的英雄；他的豪爽熱情、愛憎分明，他的對於黨的事業的忠誠堅定，他的對於階級弟兄的耿耿真情，都不能不使人受到深深的感動。這個人物的塑造的成功，在很大程度上，應當歸功於作者在掌握典型化的細節和個性化的語言方面的本領。趙大大這個人物，是在典型化的深度上並不遜色於魯大成的另一個英雄人物。他的純朴憨厚、忠心耿耿，他的時而粗魯時而靦腆的天真個性，他的嫉惡如仇的階級義憤，都使得人們不能不由衷地愛上了他。他的外表並不英俊，可是，我們却感到他無論是心靈或是外貌都很美。他和連長魯大成有着類似的弱點，正如他們時常幽默地提到的，“腦袋里少根弦兒”；可是，這絲毫也不會影響到人們對他們的熱愛和尊敬。他們是人們心目中的真正的英雄。我們也許會說，他們的性格並不是完