

探索集

武汉话剧院艺术研究专辑

武汉市艺术研究所
武汉话剧院

前 言

曾 卓

这一本武汉话剧院艺术研究专辑《探索集》表明了武汉话剧院四十多年来的历程。它是回顾与总结。在另一个意义上——我相信，剧院的同志们和关心剧院的同志们都是这样期望的：它又是通向将来的一个新的起点。

话剧是“五四”新文化运动的重要组成部分，无论是在建国以前还是在建国以后，它都有过光辉的业绩，在人民群众中产生过巨大的影响。武汉话剧院，是在建国以后，由有过光荣战斗历史的中南文工团适应新的形势而改建的，是话剧的一支新军。它在原有的基础上陆续地吸收了各方面的人材，在编导、演员、舞美、舞台管理等各方面，都形成了强大的阵容，其中有些人材在全国都是属于第一流的。它的演出（在五十年代和六十年代，演出是经常的）受到了武汉观众的热烈的欢迎。由于参加全国话剧会演和到全国各地巡回演出，就形成了更为广泛的影响。

这一本艺术研究专辑从各个角度比较全面地回顾和探讨了武汉话剧院的发展道路。有历史的记述，有各个时期演出的重点剧目的评介，有编导、演员、舞美设计等各方面经验的阐明。从而剧院进展的全貌和新取得的成果就展现在我们眼前。从中也可以看出剧院的全体人员曾作过怎样艰苦的努力，怎样刻意的探索。剧院

的历史是武汉市文艺运动发展史中的重要的一章，也应当在中国话剧运动史上占有其位置。而那些艺术总结也当丰富了话剧艺术的理论建设。

应当承认，目前武汉话剧院正处于一个低潮时期。从全国范围看，大抵也是如此。这里有各种复杂的社会原因。不过，我们不相信话剧将从此一蹶不振。即使那些复杂的社会原因一时还难以全部解决，话剧也还可以凭其本身特有的艺术魅力吸引观众。在国外不乏这样的例子。在国内，北京、上海等地的经验也值得吸取。在严峻的形势面前武汉话剧院的同志们，为振奋话剧事业，也付出过艰苦的努力，进行过刻意的追求和新的探索。这就是体现出中国话剧运动史上的一个优良的传统，那就是不管条件怎样艰难，依然保持着为话剧艺术献身的精神。

在五十年代，我是话剧院的一个忠实现众，几乎看了它的每一个剧目的演出，还写过或由我经手发表过一些评介。从六十年代初起，我在处境艰难的情况下，成了话剧院的一名成员，原以为只是暂时栖身的，却一拖就将近二十年。剧院上演过我编写的《江姐》。话剧院老一代的人我大都熟悉，也看到了一代又一代新人的成长。我对剧院是有感情的，当我离开以后，也还是关心它。在五年以前，我曾在报上发表一篇小文《将话剧一军》，那是由于有感于话剧院的衰落而写的，说是“将军”，其实是想给话剧院一点鼓励。现在面对这一本艺术研究专辑，我期望它不仅是使剧院的同人们回顾了武汉话剧院光荣的过去，而应该是从中增强信心、吸取力量，去寻求通向未来的道路。这当也是许多关心剧院和关心话剧艺术的人们的期望。

1991年12月25日

目 录

前言	曾 卓	
探索之路	赵 寻	1
结识武汉最初的日子		
——四十年前的点滴回忆	骆 文	5
武汉话剧院艺事概谈	吕西凡	10
我的艺术生涯	鲍昭寿	15
剧院建设的艰辛历程	马 奕	18
以角色的名义行动	胡庆树	20
剧情与艺术处理的一致	内容与形式的浑然融合	
——看《温莎的风流娘儿们》	陈 牧	26
‘可琢之玉’		
——评话剧《宋庆龄和她的姐妹们》	贺大群	31
老树春深更著花		
——论李冰的创作道路	贺大群	37
总不脱离火热的现实生活		
——武汉话剧院创作剧目巡礼	杜育明	52
揭示历史人物内心世界的一次尝试		
——《宋庆龄和她的姊妹们》创作谈	赵瑞泰	61

✓在历史真实与艺术真实中开拓题材	
——重读晏修华同志的《魏征》·····王 敏	67
✓莎士比亚喜剧在武汉	
——评武汉话剧院演出的《温莎的风流娘儿们》···李淑华	70
✓想起了《失去的信》	
——武汉话剧院上演外国剧目景观·····阿 杜	75

✓中国的话剧	
——在武汉导演《罪恶的心》(美)罗勃特·斯堪伦 此木 译	82
✓导演艺术的学习与实践·····莫光铨	89
在电视喜剧中运用漫画手法的尝试·····温士冲	96
✓导演创作中的灵感与匠心·····许卜力	101
✓演出形式的探索	
——谈《小草青青》的导演构思·····戴敏栢	107
从演员到导演·····朱广祺	111
✓情深意真勇求新	
——评周元白的导演艺术·····张 佩	116
✓试谈导演与演员的工作方法·····高 原	121

繁花似锦振艺苑·····张 章	126
✓我是怎样塑造人物的·····陈 矿	127
我的回想·····赵振生	135
✓性格化表演探索点滴·····张 镜	139
✓形似·神似	
谈个人创作体会·····魏 珉	144
✓漫说话剧的“话”·····郭 桦	153

✓情贵于真

- 戏剧小品《小站》的人物创造……………郝继烈 156
- ✓我的路是走向未来……………吴 冕 160
- ✓我是怎样扮演蒋介石的……………张春来 167
- ✓我的创作点滴体会……………唐致茹 172
- ✓艺术总结三题……………段克俭 178
- ✓塑造人物形象的点滴体会……………黄道胜 183
- ✓胡庆树
- 凭直觉创造人物形象的性格演员……………胡 号 186
- ✓司徒莺的艺术生涯……………楚 奇 193
- 一场没有化装的精彩表演……………彩 麟 197
- ✓深沉·苍劲“话剧老生”
- 访魏征的扮演者——著名话剧演员陈牧…陈 牧 199
- ✓各有风姿的话剧“老旦”演员
- 略评哈珊、宋映雪、马秀敏的表演艺术…王 敏 202
- ✓ 学艺一得
- 回顾张章的表演……………马启厚 207
- 随访小记
- 张春来 李晋峰 周锦堂……………李淑华 209
- ✓她用全身心拥抱角色
- 评张镜的表演艺术……………雨 文 214
-

- ✓武汉话剧院舞美创作四十年……………柳 青 219
- ✓谈《小草青青》的灯光处理……………陈奉三 242
- ✓试谈舞美设计的中性因素……………刘 复 244
- ✓绘景工作体会……………刘华银 249

话剧探源·····	李 渝	253
困惑中的思索·····	曾琼琼	258
面对现实 研究规律 勇于创新		
——对话剧艺术发展的一点想法·····	魏文魁	262
促膝杂谈·····	石大成	268
话剧低谷中的热流		
——记话剧小品演出·····	自 树	271
愿这些不仅仅是想法		
——有关话剧院发展的一点思索·····	舟 帆	278
戏剧——面对影视的挑战·····	强 音	282

梅花香自苦寒来		
——回顾几件小事·····	金 奇	285
难忘的岁月		
——答来访者·····	郭铁珊	290
非常岁月里的农村宣传员·····	戴 真	292

编后语·····		297
----------	--	-----

总校对： 柳 青

责任校对： 柳 青 1—36 219—270

周绍颐	37—60	李 丹	61—106
李淑华	107—138	杜育明	139—178
王 敏	179—218	金长青	271—298

探 索 之 路

赵 寻

武汉市艺术研究所为总结武汉话剧院建院四十年来的艺术创作经验，出了个集子，题名“探索集”。我觉得这个题名很好。探索之路就是创新之路。没有探索，没有创新，就没有文艺本身。可以说探索和创新是文艺天生的品格。甚至一个作家前一个作品和后一个作品也要有所创新。这也是作家在自己创作道路上的探索，这才能形成一个作家自己独立的风格。一个剧团也是这样。既然我们从事的这门艺术事业——戏剧，是这样富有创造性的、深入反映人的内心世界的艺术，那么，在这条艺术道路上必然要有不断的追求，不断的创新，不断的探索，这是我们每一个从事艺术创作的同志们应有的认识与任务，这是精神生产与物质生产根本的区别。比如杯子，可以用一个模式制造，每个杯子都一样，可以成批地生产。但是，文艺作品，精神产品不可能，它必须一个与一个都有所不同。这就要创新，就要探索。在这个探索中，有成功的，也有失败的。就是一个伟大作家，他的创新也很难保证每一个作品都收到预期的效果。因此，不管多么艰难，不管成败如何，真正的艺术道路只有这一条——探索与创新之路。

在探索中，有困难甚至于有困惑，那是前进道路上必然会遇到，因为我们所做的是前人和别人所没有做过的，没有先例可循。假设一切都很顺利，一切都没有问题，一切都按部就班，那

就不叫探索，那就不能突破，那就不能创新。每个搞创作的人都会遇到这样或那样的问题，都要克服各种各样的困难，也只有在探索的道路上才能解决这些问题和困难，才能体会到创作的痛苦与喜悦。我觉得今天的创作环境与创作条件比过去更有利些，不是今天反倒对我们的限制更多一点。这不仅是在经过几度反复以后，我们的文艺方针政策更鲜明、更坚定了，更在于我们创作者们在正反两方面经验教训中认识提高了，思想解放了，从资产阶级自由化思潮的影响中解放出来，用马克思主义、毛泽东思想来观察生活：反映生活，眼界就开阔了，思想就自由了，写起来就得心应手了。这会使我们的探索更少走一些弯路，会使我们更增加信心。我觉得在艺术的题材、形式、风格、手法上都可以各种各样，这样才能形成各自的特色。戏曲有各种流派，话剧为什么不可以有各种流派呢？戏曲在舞台上常演出的剧种全国现有二百多种，那么话剧呢，为什么不可以有多种多样的剧种？在这方面可以想得更开阔一点。

在艺术探索中，不拘一格，允许多种多样的形式、风格、样式、表现手法……都可大大开放，不应有什么限制。

那么，关于思想内容是不是也能探索？我觉得也应进行探索。比如对于题材的选择和处理，就不能不由作者的思想所决定。他为什么选这种题材，你为什么选那种题材。他选这种题材为什么这样表现，你选那种题材为什么那样表现。这都不能不涉及到作者的思想认识和作品的思想内容。在题材的选择上既然允许多种多样，在对题材的处理上也可以多种多样。那么，这个就包括对于思想的探索在内。你选取这样的题材做这样的解释，突出这样的主题当然就表现作者对于这种题材的见解，他对所描写的这一生活的看法。一个真正的作家，他的创作中必然有创见。为什么说作家、艺术家也是思想家？因为他对他所描写的东西有他自己的认识，有他自己所要表达的思想。既然是这样，在

我们的创作思想内容方面，有没有应该遵循的准则？是不是可以有无限制的自由？我认为，什么事都不可能有不受规律约束的无限制的自由。比如打篮球，只有在四条边线以内，按打篮球的规则，才能有自由。骑自行车一个人可以独来独往吧，但不掌握规律，你也得摔跤。对于思想内容方面，我觉得就有一条应该遵循的准则，就是四项基本原则。这是不是就无从探索了？我觉得不是的。只有在这个大前提下，才能进行正确的探索。探索无非是要前进，艺术上的创新，艺术上的前进，思想上的创见，思想上的前进。你不把方向搞对了，就是盲目的探索，你就不能前进，有时候甚至后退了。在艺术的探索上应该无所限制，在思想内容的探索上应该不违背四项基本原则。因为这不是限制，而是引导。有这个引导，对我们思想上的探索更明确了方向。比方说改革，改革也需要探索，也是一种创新。现在世界上就有各种各样的改革。有的所谓改革就是要把社会主义改到资本主义去。这到底是创新还是复旧呢？我们中国的改革目标就很明确，就是要在社会主义这个大前提下进行的，就是社会主义制度的自我完善。所以，有两种不同的改革观，两种不同的探索观。有的借改革、探索之名以实现否定社会主义文艺之实，以资产阶级的文艺观代替社会主义的文艺观。正确的改革与探索则是以马克思主义，毛泽东思想为指导，以社会主义与人民大众的利益为目的，在艺术上努力探索与创造广大群众喜闻乐见的新戏剧。

在探索中还有许多问题需要解决，比如，探索与时代的关系……这些不仅与戏剧的艺术形式有关，更多的是与所要表现的思想内容有关。这些问题也只有到探索的实践中去解决。但是，它的指导原则，在毛泽东同志的有关文艺问题的论述中，特别是在他的《在延安文艺座谈会上的讲话》中都有比较准确和明确的说明，后来在《邓小平论文艺》中更有所继承和发展。这些原则在今天来看，并未过时，还是社会主义文艺、社会主义戏剧应当

遵循的。四项基本原则之一就是坚持马克思主义、毛泽东思想，毛泽东思想里面包括毛泽东的文艺思想。因此，我们的探索，我们的改革，我们的创新，都要在这一基本思想指导下，才能向着正确的目标前进。……今年是“在延安文艺座谈会上的讲话”发表五十周年，应当掀起一个重新学习《讲话》的热潮，用《讲话》的精神，检查与总结一下我们五十年来走过的文艺道路，包括我们在探索之路上的得失。

结识武汉最初的日子

——四十多年前的点滴回忆

骆 文

我们这支文艺队伍的主力，是在1945年9月初随延安教导一旅二团和教导二旅一团等部队陆续挺进东北后，与冀东的同志们在热河承德会合的。为形成强大的冀察热辽解放区，剿匪、反霸、土改、支前……在一切为着解放全中国的整体方向下，把战斗和学习融于一体。就这样我们办了冀察热辽联大鲁迅艺术文学院。有人说，你们塞外懂得管乐部分，能再配以弦乐部分的一些著名管弦乐曲么？是的，我们有不少人是不懂，例如韩德尔的作品。可这并不妨碍我们懂得群众运动、懂得战争。“你又在谈暴力了”。我承认这是暴力，但是从反动统治者屠杀的密度、镇压的深度、制造饥饿贫困灾难的广度中学得的。只有被压迫者的驱力，才能逐出丑恶而残暴的敌人。那样，在人类居住的沃土上才会有辉煌的色彩、歌声。

还记得1948年7月15日，我们攻克了锦州，全歼了十多万守敌，使敌人陆上的退路被斩断，完全可以“关门打狗”了。不久，檐滴成凌的大冬天，我们走过一长段路，跨过交错缠结的范汉杰、卢浚泉残部的士兵尸体，进驻鲁艺校址北大营。正在整顿、酝酿分组文工团随军到新区开辟工作，沈阳宣告解放了。至此，北满、西满、南满、东满——大豆高粱的出生地白山黑水，

全部回归人民之手。我们告别了北上的同志，随中路大军，顺边墙连绵不尽的涌流的大军进入喜峰口。高天寒月照着长城，一种年代久远却又是新鲜的闪光把我们迷住了。使我们乘骑、步履更加轻捷爽朗，走进喧闹而贫乏的天津。起初这是座不愿投降的城市，可是它生命的脉搏终究停摆了。

大概是5月份接到南下的命令。到那儿？也许要跨长江，长驱珠江直捣海南吧，不明白究竟。只知道向南向南……在车上，没有见过水牛的北方人，惊奇它简直是动物园某种大兽：“那叫啥哩！”无疑他们的大眼睛摄进了许多新颖的事物。本是南方出生的人调侃着北方同志：“可不敢到竹林子方便，那竹笋尖一时三刻就冒出两指高……”嬉笑之间你能想到“存在虚无”论么？我们的存在极有现实意义，不是旁的什么，就在于满心意的置身斗争中，唯其如此，他们才是乐观主义者。庄严的工作和愉快的生活谱成美妙的和弦。

二

1949年5月16日，应当是永远值得纪念的一页红色日历。这天，连接着洞庭湖北缘上千个湖泊的都市，从高空俯瞰，仿佛在水上飘着似的开阔的岛屿——武汉解放了。亚州心脏中国中部的这座大城，引来殖民者数不清的船只从明媚的水路起坡，亿万斯年泥沙冲积造成的地方，最终不能不是他们（和被他们支持的中国反动派）垂死的苦境。在三眼桥我偶然见过几块残缺墓碑，刻着英语（也有几个汉字），冒险的“游客”们巍巍然高扬风帆向我们扑来，之后，像肿胀的海獭一样躺倒在沙嘴上了。

为什么武汉市民如此安详？神采奕奕的行走于熙攘的街衢？为什么他们把城市打扮得象灿烂的回廊？只因为“解放区的天是明朗的天”——试如歌曲唱出的，蔚蓝的穹顶下斑斓多姿的板块，永远属于人民自己了。多少代人梦想的历史变成了自由呼吸

的现实。

5月底，我们是从河南竹竿河（为避开国民党残敌）越桐柏山，经淅水、倒水一带进入武汉的。当时是黄克诚同志（冀察热辽军区政委兼四野战军二兵团政委）统率的湘江大队宣传大队，其中有以于黑丁为首的中南文联筹委会的同志，以崔嵬、俞林为首的中原大学师生，我们则是中南文工团，诗人李季原在中原地区工会，此后，也调到中南文联。诗人郭小川，在热河丰宁他家乡（塞北一个荒零的小县）当过几个月县长，而后到承德办报，南下武汉在中南局宣传部工作。直属部队政治部（政治部主任谭政）的有一批文艺家：丁洪、丁毅、王地子、张一鸣、西虹、吴白桦、庄映、陈亚丁、陈荒煤、周洁夫、戴碧湘、荒草等等。他们都是我们的战友。不久，总部让他们创设中南部队艺术学院。曾经有人说：“一个山头的吧？你们鲁艺抱得那么近乎？”说山头，这不是关于我们之间友谊的话，而是一种偏见。至于说是鲁艺？是部艺？好些同志都是鲁艺的或鲁艺干部班的，而后根据形势发展成立了延安部艺，学校设在延安桥儿沟小镇，和鲁艺隔桥相望。都是在战斗中的文艺支队嘛，我们有友谊，我们相互尊敬，我们几乎读着同一样课本，在跟只剩下躯壳的敌人的搏斗岁月里，自然而然铸就了钢似的感情。草原人说的好，不要拿易沾尘土的毯毛口袋来装事物吧。

三

一进城，我们住在惠济路杨森花园，每人有一顶美国佬支援蒋军的尼龙蚊帐，支起来还是挡不住花蚊子。搞后勤的同志租到了车站路人和昌旅馆、中西旅馆、还有天声街的天声旅馆。接连瓢泼大雨，低气压鼓鼓的不时胀出炸雷，水沿街漫进了小旅馆，我们一边防夏汛，一边排戏。6月10日左右在大光明戏院上演《白毛女》。扮演喜儿的赵美玉、莎莱，扮演杨白劳的海默、柴永

馥，扮演大春的李成林、黄毅，扮演二嫂的张雅琴；黄世仁饰演者布和朝鲁，穆仁智饰演者汪洗，还有演地主婆黄母的哈珊，都是配备很好的表演艺术的阵容。一个真实的故事，已经成为人民口头传说的传奇故事，当喜儿从山洞中走到铺洒阳光的大地；当真正的魔鬼、恶霸黄世仁一家被人民群众斗争，整个歌剧推向高潮时，武汉——这座商埠的许多观众落泪了。即使我们生活在一起的同志，也难忘海默的浑厚的低音（海默在“文革”中遭殴打惨死，至今还没有找出罪犯），低音中含着血泪凝结的感情力量。他唱的是心之声——一个中国农民的受难史，一个被残害的中国农民的遗嘱。但是他没有丝毫罪愆。不屈的喜儿们站起来了。悲剧的崇高精神正是这么展示的。

我们也告诉个别观众，这不是“宣传”，这个戏远没有写尽受苦农民的生活。在热河围场县、沙地、水冲地、坏山地除外，全境土地18000顷。恶霸地主们有的即达11000到12000顷。有35个榜青户，30年前移居来这里。一直穷到1946年解放。年年代代断不了穷根，看：一米三谷向东家借吃粮，烟土收割季逼交烟干，秋天要谷赛如抡粮，终年派“官工”派“官柴”。零下27℃的寒天，没有谁不是披一条破麻袋片……造成多少较之杨白劳、喜儿贫苦人更为悲辛的命运呵！

戏院对面是百乐门舞厅，是“不醉无归”酒店，吵嚷的经商行乐人，并不能遏止剧场见天座满，怎么也影响不了正义的、严肃的演出。

与之同时，秧歌队出动了。飘扬的彩旗，以湖区莲花为主的花枝，各种样式的花灯，殿后的则是巨大的相交叉的镰刀斧头。旧的秧歌伞头根本改变了。人们踏着陕北秧歌鼓点，腰鼓具有浓烈的绥德米脂风，个性纯朴，素歌一般动人。中山公园、民生路北口的循礼门，六渡桥的铜人像周围，是演出拥军节目的重点，人多，可谓倾城而出，新的艺术形态带给他们欢乐和希望的情

味。比一比旧时春天的庙会，那记忆冲淡了。

四

我军包围锦州时，第四纵队奉命进入塔山，这里西面是虹螺岬山，东边濒临辽海，敌军由锦西增援，必经这一孔道。我们的同志坚守阵地，阻击疯狂驰援锦州的蒋军，奋战六个日日夜夜，都是在我们地球上风裹雪、雪披风的最寒冷的时节。而今，塔山英雄团驻守在长沙外圈的汨罗。我们带着《白毛女》去慰问我们的战友。厉兵秣马的同志呵，你们在饮马河北高地横扫顽敌，你们从一个个土坎小堡扑向敌群，用看得更远的亮眼、攀得更崇高的心，用理想和意志取得了一场恶战的胜利。在这政治历史瞬息万变的时刻，台上人台下人的情感烈焰，八百里洞庭水也难倾浇……我们看了他们团的《刘胡兰》，整个演出，衬以天然背景，十分和谐，又是那么质朴而撼人心弦。

长沙可能要和平解放。准备打或者不打但必须时刻分秒警惕着的几天，我们来不及去祭汨罗，“深固难徙，更壹志兮”，“虽九死其犹未悔”，屈原矢志于祖国的情操是伟大的，是鼓舞我们生活的一位最好的老师。

江汉关钟声朗朗，江轮汽笛寄之清风更加嘹亮，武汉是喧嚣的，红火的。人们不难发现：战士们戎马倥偬是在保卫我们的生活。工厂恢复生产，主人们不需要怠工而是紧张劳动。机关制度作风从不那么完善到比较严谨，干部几乎没了假日。我们民族真正觉醒了。我们城市正孕育生产力发展的撞击、大的起爆。我们城市正沿着社会主义历史走向新的明天……

武汉话剧院艺事概谈

吕西凡

(一)

我认为武汉话剧院（以下简称“武话”）四十年来在艺术上走过的是一条现实主义的道路。在这条道路上演出了二百二十七个剧目，七千多场。在长期的艺术实践中逐步形成了自己的风格：鲜明、强烈、雅俗共赏。培养了一大批在编剧、导演、表演、舞台美术和艺术管理等各方面卓有成就的专门人才。四十年中，文革前的十七年是武话茁壮成长、繁荣昌盛的年代；文革后的十三年是武话在困境中奋力进取、在改革开放的新形势下不断探索并取得了新成就和新突破的时期。现在，武话正在年富力强、坚信戏剧艺术的生命力、热爱话剧事业、珍惜武话的优良传统并满怀革新精神的新一代的顽强拼搏中，开阔着自己的未来。

(二)

武话的艺术道路是继承了抗日战争和解放战争中南文工团的优良传统的。我作为延安鲁艺戏剧系的毕业生、抗日战争和解放战争中的一个文工团员，带给武话的全部指导思想就是毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》。我头脑里最早的文艺思想就是恩格斯关于“典型环境中的典型性格”那一段名言，那是我的现实主义文艺思想处于萌芽状态时的指导理论。听了毛主席的《讲话》