

吳仞之印

关于表演理论问题的讨论

参 考 材 料

解放军文艺出版社 编辑部 编印

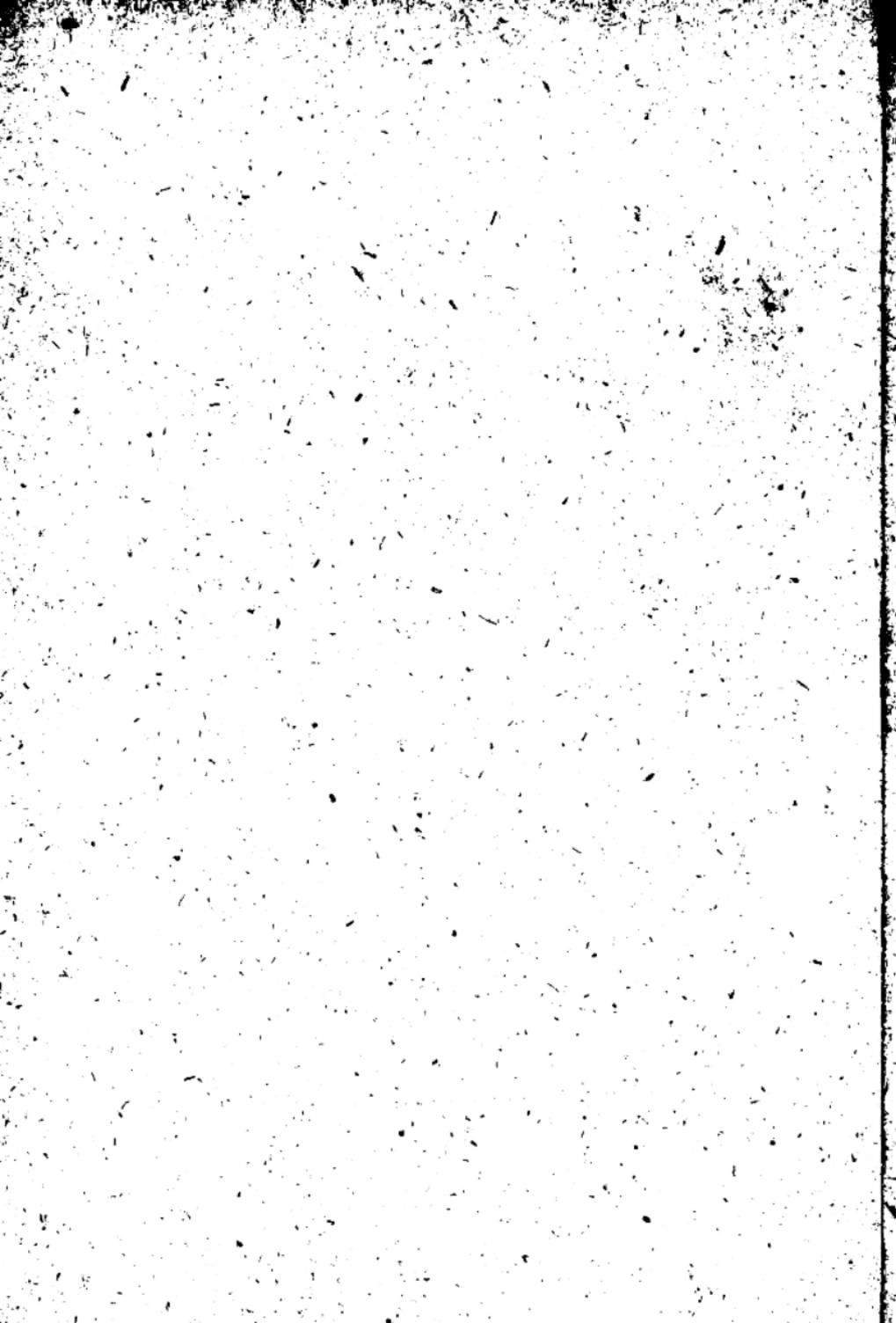
一九六一年五月

PDG

目 录

狄得羅的《演員的矛盾》.....	朱光潛 (3)
論演員的矛盾.....	司徒冰 (9)
关于“演員的矛盾”的爭鳴.....	《戏剧报》报道 (21)
关于“演員的矛盾”問題座談記錄	
在第一次座談会上的发言.....	(25)
在第二次座談会上的发言.....	(43)
上海人民艺术剧院座談摘要.....	(74)
附录	
狄德羅 (摘自《苏联百科辞典》)	(81)
关于演員的是非談.....	狄德羅 (82)
关于演技.....	狄德羅 (118)

本材料中座談会的发言記錄，不要引用、发表

狄得罗的《談演員的矛盾》

朱光潛

狄得罗（1713—1784）是十八世紀法國唯物主義者、啟蒙者和主編。啟蒙运动的历史已經在前面的《伏爾泰》一文裏面說過了，它的精神支柱，即天主教會的反動勢力，被稱為守舊派。在文艺方面，啟蒙运动要求对当时統治歐洲的十七世紀法國新古典主义文艺重新估价，反对它的一些陳腐的牽狹的規則，主张文艺接近現實，接近群众，多适应市民阶层的要求，通过打动观众的情感来产生道德的影响。这样，它就为浪漫主义和接踵而起的批判现实主义作了准备。

比起伏尔太和卢騷來，狄得罗是比较彻底的无神論者和唯物主义者。在今天看来，他的思想遗产比伏尔太和卢騷的都较为重要。在文艺方面，狄得罗写过一些小說和剧本，和一些討論戏剧图画和美学的文章。他的文艺功績在于从理論和实践两方面冲破了过去悲剧和喜剧的界限，建立了一个新剧种，“严肃劇”或“市民劇”；为后来欧洲的“問題劇”創造了条件。直接受他影响的是德国的萊辛和法国的博馬歇，都是“市民劇”的奠基人。

狄得罗还深刻地研究了过去西方戏剧理論家很少注意的一方面，即戏剧的表演。他写了一篇对话，叫做《談演員的矛盾》。这部对话所討論的中心問題是：演員在扮演一个人物时是否要在内心生活上就变成那个人物，亲身感受到那个人物的情感？狄得罗的答案是否定的。

依他看，演员的矛盾在于他在表演之中，一方面要把所扮演的人物的情感淋漓尽致地表现出来，使观众信以为真，受到感动；另一方面他却不应亲身感受到人物的情感，要十分冷静，保持清醒的理智，控制自己的表演，做到恰如其分。

狄得罗自己是个最易动情感的人，在文艺见解上他一般是要求信任自然，鼓吹文艺必须表现强烈的情感。但是对于演员，他所要求的却正相反，不是自然是艺术，不是强烈的情感而是准确的判断力，不是自然流露而是一切都要通过学习、钻研和创造。用他自己的话来说：

……只有自然而没有艺术，怎么能养成一个伟大的演员呢？因为在戏台上情节的发展，并不是恰恰像在自然中那样，戏剧作品是按照一些原则体系写成的。……伟大的诗人，演员们，也许无论哪一种伟大的摹仿自然者，生来都有很好的想像力，很强的判断力，很精明的处理事物的机智，很准确的鉴赏力，他们都是最敏感（或“多情善感”）的。……敏感从来不是伟大天才的优良品质。伟大天才所爱的是准确，他发挥准确这个优良品质，却不亲自去享受它的甜美滋味。完成一切的不是他的心肠而是他的头脑。

狄得罗把演员分为两种，一种是听任情感驱遣的，一种是保持清醒头脑的。他对这两种演员的优劣对比的看法是这样：

……有一个事实证实了我的意见：凭心肠去扮演的演员总是好坏不均。你是不能指望从他们的表演里看到什么完整性；他们的表演忽强忽弱，忽冷忽热，忽平滑，忽雄伟。今天演得好的地方明天再演就会失败，昨天失败的地方今天再演却又很成功。但是另一种演员却不如此，他表演时要凭思索，凭对人性的钻研，凭经常摹仿。一种理想的范本，①凭想像和记

① 从狄得罗评价1767年巴黎绘画雕刻展览文章（“沙龙”）以及其它著作谈到“理想的范本”的地方看，他所指的就是“典型”。他认为凭情感的演员只能表演出“某一个伪君子”，凭“理想的范本”的演员才能表演出带有普遍性的“准伪君子”。

每一个方式，都是一样完美。一切都先在脑中酝酿好，一切都在心中设计过，安排过。他的台词里既没有单调，又没有协调。表演的热潮有发展，有飞跃，有停顿，有开始，有中途，有顶点。在多次表演里腔调总是每次一样的，动作也总是每次一样的；如果这次和上次有什么不同，总是这次比上次更好。他不是每天换一个样子，而是一面镜子，经常准备好用同样的准确度，同样的强度和同样的真实性，把同样的事物反映出来。

狄得罗在这里描绘了他所理想的演员。他所要求的冷静在实质上是什么呢？关键在于他所说的“演员的素养”，就是中国画家所说的“成竹在胸”。演员要事先对所扮演的人物的性格和内心生活以及它的表现方式，先在心中有一个“范本”。当他的一举一动、一言一笑，都完全按照这个范本时，他就是“一个‘理想的艺术家’”。于是他在舞台上就完全地“忘我”了。他完全地忘我，完全地进入角色，完全地成为他所扮演的人物。在这样一种忘我之中，演员才能达到的是充分的、完全的、真实的、艺术的自我表现。形象的工夫是这样描绘的：

有什么表演还能比克勒雍的更好呢？你且追随她，研究她，你就会相信，到了第六次表演中，她就已把她的表演中一切细节以及角色所说的每句话都记得滚瓜烂熟了。毫无疑问，她自己事先已塑造出一个范本，一开始表演她就设法按照这个范本。毫无疑问，她心中事先塑造这个范本时是尽可能地使它最崇高，最伟大，最完美。但是这个范本她是从剧本故事中取来的，或是她凭想像把它作为一个伟大的形象创造出来的，并不代表她本人。假使这个范本只达到她本人的高度，她的动作就会软弱而缩小了！由于辛苦钻研，她终于尽她所有的能力，接近到她的理想。到了这个时候，就已万事俱备，她就坚决地守着那个理想不放。这纯粹是一套练习和记忆的工夫……一旦提升到她所塑造的形象的高度，她就控制得住自己，不动情感地复演自己。像我们有时在梦中所遇见的一样，她的头高耸到云端，她的双手准备伸出去探南北极。她像是套在一个伟大的服装模特儿里，成了它的灵魂，她的反复练习使这个灵魂依附到自己身上。她随意貌

在一张长椅上，双手叉在胸前，眼睛闭着，屹然不动，在回想她的梦的境同时，她在听着自己，看着自己，判断自己，判断她在观众中所生的印象。在这个时刻，她是双重人格：她是矮小的克勒雍，也是伟大的亚格里庇娜。^①

克勒雍可以说是冷静的范例。人们不禁要问：演员自己既不抒情感，他怎样能表现出人物的情感，又怎样能打动观众的情感呢？依狄得罗看，每种情感各有它的“外表标志”，就是一般所说的“表情”；演员只要把这些情感的“外在标志”揣摩透，练习好，固定下来成为范本就行了。“最伟大的演员就是最善于按照塑造得最好的理想范本，把这些外表标志最完善地扮演出来的演员。”狄得罗甚至拿理想的演员比一个会假装有真实情感的娼妓。他认为这样的演员之所以是理想的，不仅因为他作为个别演员，可以按照艺术的要求去表演，可以一个人扮演许多不同的角色，在屡次扮演同一角色时可以扮演得一样好；而且因为作为全班中一个成员，在每个演员都像他那样办的条件下，他可以和其他演员达到最好的配合，产生全局统一而和谐的效果。假如每个演员都临时凭情感去表演，戏的章法就会大乱。

狄得罗的主张在西方演员中，并没有得到普遍的赞同。他们之中有许多人还是听从情感的驱遣去表演，并且以此自豪。姑举十九世纪后半期两个最著名的法国演员为例。莎拉·邦娜在她的《回忆录》里叙述她在伦敦表演腊辛的《斐德若》悲剧的经验说：“我痛苦，我流泪，我哀愁，我痛哭，这一切都是真实的；我痛苦得难堪，我淌的眼泪是烫人的，辛酸的。”安探汪在演易卜生的《群鬼》的經驗說：“从第二幕起，我就忘掉了一切，忘掉了观众以及我对观众的效果。等到闭幕后还有好一阵时候我仍在发抖，颤栗，喘不过来。”很显然，这两位法国名演员都没有理解狄得罗的劝告。普俄时代莫斯科皇家剧院院长柯米沙耶夫斯基谈到狄得罗的主张，也表示反对。他说：

① 亚格里庇娜是法国大悲剧家腊辛的《伯列涅尼库斯》剧本中的一个人物，一位骄傲的罗马皇后。上文描绘的是克勒雍扮演这位罗马皇后的姿态。

“事實已經證明，一個演員如果瞧着自己表演，就不能感動觀眾，也不能在舞台上演出任何創造性。那樣他就不能把全神貫注到他所創造的形象，貫注到他的內在的自我，而是把全神貫注到他的外在的自我，老是在意識到自己，喪失了想像力，較好的方式是只凭想像去表演、去創造而不是去摹仿或複演自己的生活經驗。演員在扮演一個角色時，他是生活在自己凭想像所創造的形象世界里；他不能，而且也不應該，瞧着自己，控制自己，他凭想像創造的而且將從他歸屬的那些形象就會控制和指導他在表演中的情感和動作”。①

這些权威演員的話是否就能證明狄得羅的主張錯誤呢？我們中國傳統戲劇演員的實踐是符合狄得羅的要求的。我們可以說，中國傳統戲劇演員正是狄得羅的理想演員。他們對於表演中每一細節都是在師傅教導之下，長期演習過的。所以上台之後，他們真正是按照預定的“理想的范本”去表演。不但個別演員多次扮演同一角色是前後一致的，並且同屬一“派”的許多演員扮演同一角色，腔板和做功也都是大致相同的。每出戲的“理想的范本”成了傳家的衣鉢。我想中國傳統戲劇演員們聽到狄得羅的話，多數會舉雙手贊成。在歐洲也有些演員是符合狄得羅理想的。狄得羅屢次提到十八世紀英國名演員嘉理克，却沒有提到斐茲杰羅德記下來的嘉理克演莎士比亞的《理查三世》的一段經過②，嘉理克扮演理查三世的激烈的情感③，演得活潑活現，使得演恩娜夫人的配角什敦斯夫人看到他的那可怕的面孔，當場就吓得驚慌失措，可是正在表現激烈情感的當中，嘉理克却暗中膘了她一眼，提醒她不要打亂表演。由此可知，嘉理克當時心里還是很冷靜的。狄得羅也沒有援引英國一位更伟大的演員來替他的理論做證據。莎士比亞曾經譴責哈姆雷特的口吻，向演員們提出這樣的勸告：

“千万不要老是用手把空氣扇來扇去，像這樣子，而是要用得非常文靜，要知道，就是在你們熱情橫溢的激流當中，雷雨當中，我簡直要說是

① 見第十四版大英百科全書“表演”條的引文。

② 見斐茲杰羅德的《嘉里克的傳記》。

③ 見方重譯的《理查三世》第一幕第二場（1959年人民文學出版社）

颶風當中，你們也必須爭取到拿出一種節制，好做到珠圓玉潤。”①
要節制就要鎮靜，就不能憑一時的心血來潮。莎士比亞的指示與狄得羅的主張基本上還是一致的。

由此可知，關於演員在表演人物情感時自己是否應感受到這種情感的問題，在演員與戲劇理論家之中，存在着兩個鮮明對立的陣營。這也可以說是演劇藝術中現實主義與浪漫主義的對立。總的說來，狄得羅派似較近於真理。演員在表演之前，必須苦心鑽研，先把所要扮演的人物形象塑造好，這是現實主義的表演方式中一個最基本的要求。在台上臨時憑情感指使，信口開河，那是不足為訓的。但是狄得羅也未免把一個基本正確的主張弄得太絕對化了。這裡我們須注意兩個事實：

頭一個事實：演員與演員之間，個人才能是不一樣的，有人長於發揮理智，也有人長於發揮情感。據近代文艺心理学的研究，演員們確實可以分為兩派：“分享派”（分享劇中人物的內心生活）和“旁觀派”（旁觀自己的表演）；而這兩派的代表之中在表演藝術上都有登峰造極的。

第二個事實：過分強調理智控制的，每次表演都重複一個一成不變的“理想的范本”，也易流於形式化和僵化，使戲劇缺少生气；過去中國傳統戲劇的表演有時就犯了這個毛病。

在演劇的領域里和在一般文艺領域里一樣，真正的理想是現實主義與浪漫主義的結合：理智的控制不過分到扼殺情感和想像；情感和想像的活潑也不過分到使演員失去控制。每次的表演是復演，同時也是創造。“理想的范本”一定要有，但是在每次表演中須獲得新的生命。當然，這個理想需要更辛勤的鍛煉，更高的藝術修養。

（原載1961年2月2日《人民日報》）

① 見卞之琳譯的《哈姆雷特》86—87頁（1957年人民文學出版社）

論演員的矛盾

司徒冰

讀了朱光潛先生的文章《狄得羅的〈談演員的矛盾〉》（1961年2月2日人民日報）以後，有些意見，也來鳴一下。

朱光潛先生寫道：“這部對話所討論的中心問題是：演員在扮演一個人物時是否要在內心生活上就變成那個人物，親身感受到那個人物的情感，狄得羅的答案是否定的。依他看，演員的矛盾在於他在表演之中，一方面要把所扮演的人物的情感淋漓盡致地表現出來，使觀眾信以為真，受到感動；另一方面他却不應親身感受到人物的情感，要十分冷靜，保持清醒的理智，控制自己的表演，做到恰如其分。”要做到這點，“關鍵在於他所說的‘理想的范本’”，只要“把它練習得滾透爛熟，以後每次表演都要把这个已經塑造好而且練習好的‘范本’，像鏡子在不同的時候反映同一事物一樣，前後絲毫不差地復現出來”就行了。“關於演員在表演人物情感時自己是否應感受到這種情感的問題，在演員與戲劇理論家之中，存在着兩個鮮明對立的陣營。……總的說來，狄得羅派似較近於真理。”

我們且先不談真理，而從實際出發，談談演員的矛盾。

演員是有矛盾的。他是演員，不是真正的劇中人物，除藝術實踐時間外，他有自己的具體生活、志趣、性格、思想感情及其相應的“外表標誌”。演出時，他却必須以劇中人物的面貌、性格和思想感情等的“外表標誌”來感染觀眾。他或哭或笑，但哭、笑都不是作為

演员的自我情感表现，而是剧中人物的情感表现。演出时间一过，事情一变，他又恢复了演员的自我“外表标志”。意大利的悲剧演员阿尔维尼说：“构成艺术的就是这种双重的生活，就是这种人生和演戏这两者的平衡。”

然而，“演员的矛盾”又是一个统一整体。不是演员，在演出时也就不会成为舞台上的角色；没有这种不同于真实自我的演出实践，他也不成其为演员。其他矛盾的统一性，比较集中体现在演出时间之内，也贯穿在整个持续演出的实践过程中。贯穿在演员一生所扮演的各个角色的创造过程中。实践的目的是对一定的观众的演出，通过艺术形象感染群众，以达到一定的政治要求和艺术要求，从而发挥作为阶级艺术武器的作用。这就是这矛盾统一体存在和发展的根本条件。

演员的好坏标准，只在于他是否深刻而生动地表现了角色的具体思想感情，塑造了鲜明的典型艺术形象，是否由此感染了观众，从而产生具体的艺术效果。所有的表演、对话、动作、身段……和一切外在因素（布景、灯光、效果等），都是为此。

朱光潜先生也是说，依狄得罗看，演员表演，要“使观众以为信真，受到感动。”看来，这也是强调艺术实践效果、强调形象对群众的艺术感染效果的。

然而，“怎样能表现出人物的情感，又怎样能打动观众的情感呢？”朱先生答复道：“依狄得罗看，每种情感各有它的‘外表标志’，演员只要把这些情感的‘外在标志’揣摩透，练习好，固定下来，就基本就行了。”范本，既能表现人物情感，又能打动观众的情感。

演出时，演员兼角色的“外表标志”，也即“感情的外在表现”，有这样三种：一是演员自己的；二是角色所有的；还有一种，是演员为这角色假想的，然而并不是这具体角色的性格，思想情感在这具体环境中的逻辑表现，只是演员主观揣测，强加于角色身上的。这似为角色的情感表现，实则是演员的情感表现，是他的主观主义的产品。

在演出时，要的是角色的“外在标志”。而另外两种情感表现，谁都知道是要不得的。演员常常自觉地抑制本人的自我表情，但也容

不自觉地加添一些这样或那样自以为是角色的情感表现。

实际上，非角色的情感表现，外表标志，是不可能绝对取消的。演员有这样那样的表演风格，这所谓风格，就多少包含演员自己的东西。我们难道不可能从梅兰芳、赵丹、史楚金所扮演的角色形象中，看到他们的思想感情面貌吗？

那种强加于角色身上的情感表现，其实也就是朱先生所引的哈姆雷特的意见所指，“千万不要老是用手把空气劈来劈去……”之类动作。可以设想，这些动作如果是角色内在情感的必然表现，便不必火，也不该截去。

狄得罗不赞成演员表演时照着剧本规定的表情去表演，却是可以从他的原书上读到的。他主张演员在演出时，只用假想表情，而自己不带任何表情，只根据台词和音乐的暗示，却是有狄得罗的意见的。

演员“凭心而作”在演出时同时抛弃去感情的对话和动作，虽属“范本”以外，可是的确是剧中人物内在性格、感情的逼真表现，从而在程度上更鲜明，更形象地表现了人物情感，这是好的，值得鼓励的。这是一种正确的“即兴”。狄得罗对“即兴”采取一概否定的态度，而不区别各种“即兴”的内容、性质和实践效果，这是一种形而上学的办法。并不值得提倡。这种临时的正确的“即兴”，在戏剧演出史上存在过，有时还成为发展和再创造艺术形象的手段。在具体演出时，有些即兴的、好的艺术效果，还可能成为后来的“范本”的新血液。

在正常生活中，具体动作、对话等外在表现都必然有它相应的内在感情思想，这种联系是客观存在，是必然的。但这种关系未免是单线的、明确的，而常是复杂的，有时是隐晦的。只有互相联系地观察、分析相联系的外在表现，才能揣摩到真正的相应的心灵状态。在戏剧中，从联系发展观点来感受外在表情，从而体会内在情感这一点，与在生活中相同。任何观众，不会把喜极而泣时迸出的眼泪和痛哭的眼泪等同起来，正是由于从没有孤立、割裂而静止地去感受流泪的动

作。孤立的感受，在生活中，艺术中，都是没有意义的。

然而“依狄得罗看，每种情感各有它的‘外表标志’，就是一般所说的‘表情’：演员只要把这些情感的‘外在标志’揣摩透，练习好，固定下来成为范本就行了。”这在实际上是把情感和外在动作的联系单线条化，简单化了。而且也不怎么考虑不同人在不同情况下的同“种”情感的特点和个性。

戏剧与生活不同：它比生活更集中，更强烈，更典型，更带普遍性。一方面，外在动作与内在情感的联系更明确，更易于为人感受（演员应该善于辨别、选择、掌握和表现这种更形象化的动作，善于摒弃容易模糊本质，含混，非典型，非形象化的多余动作）；另一方面，这所有外在动作，都应该是角色在特定典型环境中的内在思想感情的必然表现，没有杂质，没有旁枝。任何瞬间，角色的动作必然有阶级特征（共性）和个性特征（个性）。所有的“外表标志”都是作为整体，作为内在性格、思想感情的外在表现形式而存在的。

比较复杂的，互相补充和说明的外在表情相联系的纽带，就是具体人物的具体内在思想感情。这些“表情”的内在本质、内因，也是角色的具体思想感情。二者的关系，前者为次，后者为主；前者为形式，后者为内容；前者是派生，后者是基础。

朱光潜先生所介绍的狄得罗的主张，是强调演员的理智活动，冷静，并且把这一方面，与角色的合理外在表现并列在一起，也就是说，加强演员的理智活动，加强它的产品“范本”，就能很好地表现角色。角色的内在思想感情，只被看作“理想的范本”的原料。朱先生还特别加以说明道，“不应亲身感受人物的情感”“而只要揣摩”“各种情感”的“外表标志”。实际上，这是把角色的并存的内在情感和外在表情予以割裂，取其次而舍其主，扬其派生而抑其基础。

演员的内在思想情感与角色的内在思想情感经常不是同一的，而是经常矛盾的；在演出时，还要排斥演员在日常生活中的正常具体情感活动。但当演员的思想情感是力求做到完美表现角色外在动作的时候，这种情感的加强，便相应加强角色的外在表现动作，只是它与角

角色外在表现的关系是间接的，次要的，而角色的内在感情与外在表情的关系是直接的，主要的。当演员借自身的感情经验，自觉地强迫重现与角色具体情感相同或相似的部分，并相应揣摩外在动作，使其具体化，清晰化的时候，这种情感的加强和活动，也相应加强角色的外在表现。

演员的正常理智活动，与具体角色的固有情感也是矛盾的，但是如前所述的为总的目的而进行的具体理智活动，则必然有助于了解、琢磨角色的内在情感及外在表现。

按照朱光潜先生介绍的狄得罗的主张，便得出这样的论断：作为一个角色的内在情感与外在表情被割裂和分离了，在演出时，只保留外在表情，而角色的内在感情与演员的上述具体理智活动是矛盾的；只有外在表情，因范本之故，而与演员的理智活动相一致。

朱光潜先生说，狄得罗“把演员分为两种，一种是听任情感驱遣的，一种是保持清醒头脑的。”所谓“听任情感驱遣”的情感，究竟是基本上是演员自己的主观情感，还是角色的内在情感？举法国名演员为例时，似乎是指角色的内在情感，而谈到“心血来潮”，“信口开河”时，又似乎是指演员自己的情感（或主观假想的人物情感）。至于“保持清醒头脑”，那倒是保持演员自我的清醒理智活动。看来，朱先生说明过“不应亲身感受到人物的情感”，又反对“心血来潮”，那就是不要或至少低抑：“控制”所有情感活动了。

朱光潜先生强调指出：“演员要事先仔细研究剧本，揣摩人物的性格和内心生活以及它的表现方式，先在心中把这个人物的形象塑造好，把他的一举一动，一言一笑，都准确地塑造出来。这样他心里就有了一个‘理想的范本’；这是指演员艺术实践的前一部分，即准备阶段。而演出时，更要求演员保持‘冷静’，采取‘旁观自己的表演’的办法，整个实践，以事先拟好的‘范本’为标准；‘像镜子一样’地复现前阶段理智活动的果实。这就是把演员的理智活动，作为艺术实践的基础，作为整个实践过程的主线，作为根本关键，作为产生一切艺术效果的根源。

問題正在这里。第一，強調演員的自我審譽活動而排斥或抑低感性感受，是否符合客觀實際及复杂的戲劇藝術演出實踐的客觀規律；第二，演員的“理譽活動”，認識、分析，究竟是否在客觀上合乎目的？符合劇本、角色的內容？從而是否真正加強了处在表情的感染力，和整個政治、藝術效果？

朱先生曾以中國傳統戲劇演員的表演經驗為根據，說其主張之正確，那末，引述若干劇種的演員談話，來進一步地對此點的分析上述問題，就很有必要了。

——這兩個人（指關羽和張飛——引者注）既然在外形上找不到很大的區別，那就得在內心體驗、形體動作、精神狀態和唱腔等等方面，使觀眾看到他們真的是兩個人，千万不要讓觀眾看出這還是我本人。”（《我演謝寶和關漢卿》——周師曾，《表演經驗》二輯2頁）

“……必須每時每地都注意关羽的個性與處境，離開這點，一切技巧的使用就會顯得沒有生命力。古人說‘皮之不存，毛將焉附’，這話用在這裡也是有意義的。”（《我怎樣表演走麥城的关羽》——高盛麟，《表演經驗》二輯47頁）

“……戲中楊桂英，雙喜母子千里迢迢，歷盡艱苦，到上海來尋找當包身工的女兒小珍子，使我重新喚起童年的回憶……”

“……一個人無依無傍地站在台口時，我感到因為失去孩子，和來時充滿希望，瞬時化為泡影所給我的刺激，在我內心汹涌衝擊，由於我不能做更多的外形動作來發泄自己的感情，因此……我真正感到了內心的痛苦；……我不得不更集中注意去體驗內心的感情，用人物的內心生活來丰富這段表演。這時我想到的事情很多……這些複雜的心情在我內心翻滾，一頁頁過去悲慘生活的画面在我眼前掠過，就在這種怨恨、彷徨、難過的情緒中，我唱出了佇立在門外的楊桂英與小珍子母女隔牆不能相會的心情。”

“……從這段表演中，我懂得了如何來表現人物的思想感情，表面浮夸的動作，往往並不能真正達到感人的目的。”（《集體塑造的形象》——筱愛琴，《表演經驗》二輯63—67頁）

“在舊社會我們演戲，除了上台背誦詞句以外，下場就不管戲了，因此常常前後脫節，感情不能一貫；現在演《柳陰記》時，從化裝起，我

“她把我自己……陈书翰——抛开了，完全投身在剧中人物的生活里去，我要到她：我就要使自己的身份、情感与所扮演的人物合拍……”（《我流露的笑音——陈书翰谈·新川剧表演艺术》63页）

梅兰芳、盖叫天等老前辈这方面的經驗很多。这类材料要詳加叙述是不甚可能的，上面所引只是几本小书，但包括沪剧、粤剧、京剧、川剧等劇种，演员也不是三个人，而且多少有一定代表性。从这些引述中，我們至少可以看到：

一、他們都是抓住根本关键，即正确而深刻地了解、掌握和表现角色的内在性格和情感，然后用自然的、最富于表现力、最精练而互相联系的动作把思想感情表达出来，以感染观众。

二、对于剧本、人物的认讀和分析，都是为了完成上述任务而进行的；这便是演员的自我理智活动。只有用正确的观点、方法，才能正确认識和分析剧本和人物。

三、在分析、掌握剧本和人物，一直到演出这一段长的过程中，他們不但不排斥、压抑感性感受的存在和作用，而且有时还自觉地明确地重新唤醒、重历自己过去生活中与角色相近的經驗。并借想象……深化和具体化这种感情；这也是为了第一点。

四、整个具体的戏剧表演实践过程，是一种辩证的过程：由感性感受到理性分析，再到更深入的感性感受……。

五、对于“传家的衣鉢”，他們的态度和实践并不符合朱光潛先生介紹的狄得罗所理想的演员标准。他們步步着落都是以剧本和人物的内容和内在性格感情規律为依据，而且顾及实践效果，决定这些“传家的衣鉢”的取、舍、增、删。

中国古典戏剧之所以多有“师承衣鉢”，并非因为它有注重形式，有“不应亲身感受到人物的情感”的传统，而是因为这些传统戏剧表現手法的典型性和形象性特別强烈、鲜明，演员和观众又都很熟悉这些表現手法与具体思想感情的联系；也因为我国古典戏剧有丰富的现实主义传统，这些表現手法是宝贵的文化遗产，我們的戏曲演员在应用它们的时候，經常是正确地从内容出发，从体会人物具体情感出发。

采用，舍弃，增减，改变或发展这些表现手法。不能把这些只看作为形式；被它们缚住思想和手脚。

中国优秀的古典戏剧演员，并未排斥、拒绝对具体形象的内在思想感情的感受，但也并未一颗把自己完全变成剧中人物。演员完全变为角色之所以不可能，是因为演员自我的客观存在，在于矛盾统一体的两个方面必然存在和相互作用，在于戏剧的真实（反映现实的艺术），而又有最大的假定性（并非生活实相）的矛盾统一体。如果否定了演员自我的存在，那么，每演一次奥赛罗，这演员就得真要掐死一位黛丝德梦娜了。

几位演员记述的从实践中总结出来的经验可以看出：

在任何瞬时，角色的某种情感会是突出的，主要的，但它并不是作为单个情感孤立静止地存在，也并非表现为单个的外在动作。复杂的内在情感，从而产生复杂的，相互联系补充的，鲜明形象化的外在表情动作、语言，从而引起环境、周围人物这样或那样的反映、变化，再迅速地反映到角色自己的内心情感中来，由此变化、发展……这样的过程，正是人物性格发展的过程，也是戏剧情节发展的过程。

如朱光潜先生所说的，把这些原来相互联系的发展着的外在表现动作割裂开为“每种情感”的“外表标志”，并且作出纯理性的安排和了解，就会使观众感到刻板、枯燥、僵死。强调不感受角色的内在情感，而突出演员的自我理性意識活动，把“外表标志”作纯理性的背诵、表演，就会使观众感到虚伪和做作。这是违反了、歪曲了复杂的艺术实践的客观规律，以形而上学的唯心的理论指导实践的必然结果。

朱光潜先生所举的例子，如斯坦尼斯拉夫斯基等，究竟是否从未亲身感受剧中人物情感，还是问题。或许，他们保持了比一般演员更多的，更清醒的自我理性活动意識，但这并不等于已经完全、彻底地否定了另外一面，即演员自己的情感和作为角色外在动作的内容——角色内在情感这一面。戏剧是最大的真实与最大的假設的矛盾的统一，演员是真正的自我，与角色自我的矛盾的统一。也正因此，演员一方面可能沉浸