

В. Немецовой-Данченко

论聂米罗维奇-丹钦柯导演方法

[苏联]玛·克涅别尔 著

论聂米罗维奇-丹钦柯导演方法

〔苏联〕玛·克涅别尔著

周 来 译

中 国 戏 剧 出 版 社

内 容 说 明

本书作者在聂米罗维奇-丹钦柯领导下，在莫斯科艺术剧院工作近三十年，根据她的切身体会和深入研究，从理论和实践上阐述了这位艺术大师的美学观点和创作方法中的若干基本问题。其中关于演员创作过程中的“种子”、“第二计划”、内心独白、心理形体行为、语言的作用及导演的创作功能诸章节对于我国演员、导演、舞台美术工作者和戏剧批评工作者都具有参考价值。

原书全名为《论符·伊·聂米罗维奇-丹钦柯导演方法的若干问题》，现简译为《论聂米罗维奇-丹钦柯导演方法》，一九五九年曾印行一版，这次重新排印前，译者在文字上略有修改。

М. О. КНЕБЛЬ

О Некоторых вопросах

методологии Вл. И.

Немировича-Данченко

根据 сборник «Вопросы режиссуры»

(“Искусство” Москва 1954) 译出

论聂米罗维奇-丹钦柯导演方法

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

交通出版社印刷厂印刷

字数122,000 开本850×1168毫米 $\frac{1}{32}$ 印张5 $\frac{8}{16}$ 插页6

1985年5月北京第1版1985年5月北京第1次印刷

印数1—2,500册

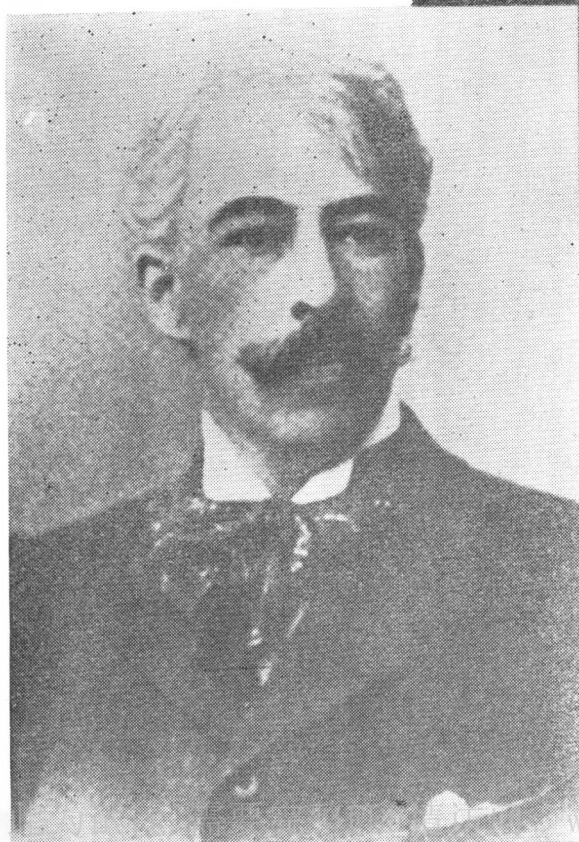
书号：8069·532 定价：1.20元

Alfred H. H. H. H.

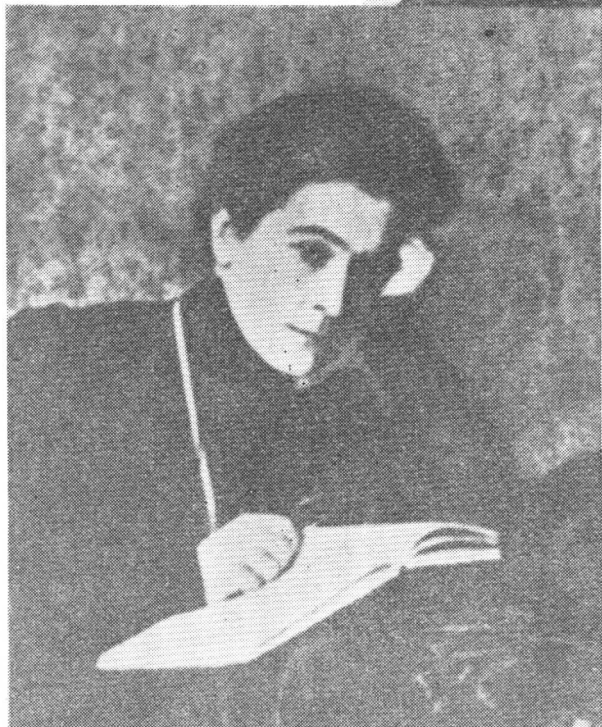
作者像及其签名

聂米罗维奇—丹钦柯像

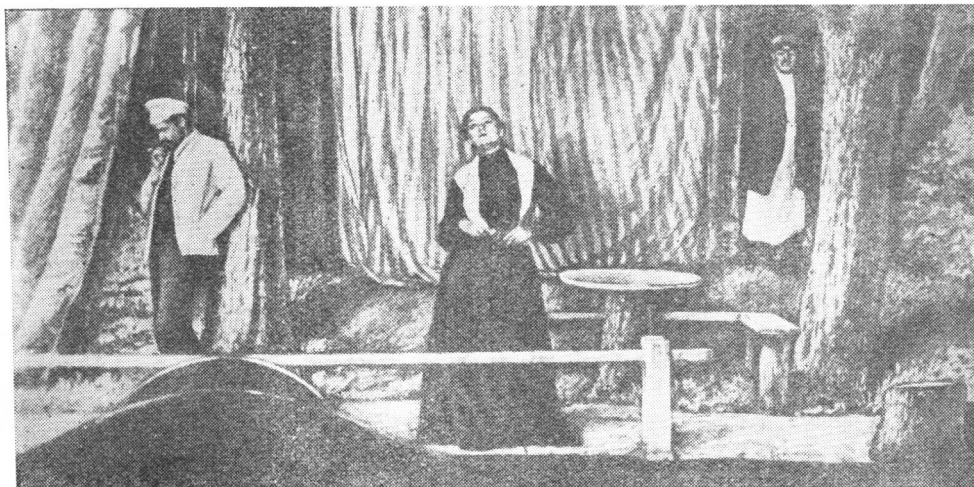

斯坦尼斯拉夫斯基像

契诃夫《三姐妹》
剧中的韦尔希宁
(斯坦尼斯拉夫斯基饰)

《三姐妹》剧中的玛莎
(克尼碧尔饰)

契诃夫的《海鸥》第一幕

契诃夫《樱桃园》剧中的
加耶夫（斯坦尼斯拉夫斯基饰）

《櫻桃園》第三幕中的特罗菲莫夫（卡恰洛夫饰）、朗涅夫斯卡雅（克尼碧尔饰）和安尼雅（莉莉娜饰）

屠格涅夫《村居一月》剧中的纳塔莉亚·彼得罗夫娜（克尼碧尔饰）和拉基京（斯坦尼斯拉夫斯基饰）

高尔基的《底层》第一幕

高尔基《底层》第四幕中的
沙金(斯坦尼斯拉夫斯基饰)

果戈理的《钦差大臣》第一幕

易卜生《布朗德》剧中的
布朗德（卡恰洛夫饰）

中译本序

莫斯科艺术剧院能在国际上获得相当的声誉，是与它的奠基人康士坦丁·塞尔盖耶维奇·斯坦尼斯拉夫斯基及符拉基米尔·伊凡诺维奇·聂米罗维奇-丹钦柯所付出的巨大的、创造性的劳动分不开的。这两位大师培养了剧院的全体演员和导演——在艺术事业中自己忠实的同志们。

斯坦尼斯拉夫斯基的名字，就象他所创建的剧院那样，是流传很广的；关于聂米罗维奇-丹钦柯和他的创作方法，人们知道得还不很多。

大家都知道他是一位出色的组织家，莫斯科艺术剧院剧目路线的精明倡导人，斯坦尼斯拉夫斯基忠实的朋友；这一切，当然都是对的，但仅仅是这一些，还不能确定作为一个大艺术家的弗拉基米尔·伊万诺维奇的真正面貌。在莫斯科艺术剧院的组成和发展过程中，他的创作活动曾经起过的作用不亚于康士坦丁·塞尔盖耶维奇·斯坦尼斯拉夫斯基。

才智、对作者构思及人的心理深刻入微的理解、在思想问题上高度的原则性、在奠定现实主义立场时的纯正态度和说服力、深邃的人情、惊人的谦逊——这一切，以及其他许多卓越的特征，就是聂米罗维奇-丹钦柯巨大天才在各个方面的表现。他已把自己的全部天才慷慨而无保留地贡献给戏剧事业，贡献给我们——他的学生们——的教育事业。

如果我的这一平凡著作对我们的中国朋友们能够有一些帮助，使他们可以在某种程度上进一步熟悉这位毕生致力于舞台艺术中的高度真实和社会主义现实主义的俄罗斯-苏维埃戏剧界最大的导演之一的创作面貌，我将感到莫大的喜悦。

玛·克涅别尔

1958.6.11.于莫斯科

目 录

中译本序.....	1
引言.....	1
一 戏剧艺术的美学观.....	5
二 深入理解作者的构思是现实主义演剧的基础.....	24
三 演员——剧场的灵魂.....	40
四 演员创作过程中的“种子”.....	46
五 演员创作过程中的“第二计划”.....	61
六 演员创作过程中的内心独白.....	82
七 演员创作过程中的心理形体行为.....	92
八 演员创作过程中语言的作用.....	131
九 导演在演出建立过程中的创作功能.....	138
结束语.....	157
译后记.....	166

引 言

对于符·聂米罗维奇-丹钦柯的戏剧遗产，苏联戏剧学术界几乎还没有很好地整理过。只是近几年来才在这方面进行了初步的工作。符拉基米尔·伊凡诺维奇^①在长期不懈的艺术生活中，通过对戏剧艺术的观察、揣摩、论述和发现而积累起来的巨大财富，到今天有许多仍然被原封不动地搁置着。在这方面，他本人也有一部分责任——没把他为俄罗斯戏剧服务的五十多年的经验及时地加以研究和总结。由于他直到逝世前夕，一直是把全部精力贡献给剧院的创作活动，所以没有来得及写出大的著作来阐述戏剧艺术的一般美学和方法论的原理，实现他生前许多年中一直所抱的理想。尤其令人惋惜的是他在理论思维方面有着显著的才能，善于、并经常努力把个别现象提升到哲学概括的高度，而他的戏剧见解是具有真正科学性的。

他对创作工作中无论哪一方面，其中也包括演员的创作过程，都不容许那种不去钻研、不求甚解的态度；他从来不是单凭一套经验、盲目侥幸地去达到既定的目标的。虽然他没有来得及把自己的理论信念系统化，没有来得及用书面把它们叙述出来，但是这绝不是说他的艺术立场不鲜明或理论原则不精确，这也绝不是说他的美学见解不连贯或不完整。

^① 聂米罗维奇-丹钦柯的本名和父名。——译者注。

这也正是斯坦尼斯拉夫斯基毕生热情倡导的那些原则，那种美学见解和立场。这两位俄罗斯舞台艺术的伟大改革者在“斯拉夫商场”旅馆第一次谈话时所表现出的那种罕见的思想上的一致，直到他们的晚年仍保持着全部意义。但这乃是在主要的、决定性的和根本方面的思想上的一致，而在向往于同一目标、在为艺术中的高度真实和深刻的思想性而斗争时，他们往往又各自按照自己的道路走向这同一的目标，以不同的方法来尝试、实验和理解创作过程的规律。他们的道路时而有显著的分歧，时而重新接近、融合为一，时而又平行地进展，但却随时保持着共同的方向。这两位大艺术家都各有其内容丰富而有教益的经验，这更是人所共知、自不待言的了。不过，斯坦尼斯拉夫斯基已向戏剧著作的读者们叙述了自己的一生和事业，而聂米罗维奇-丹钦柯却没有来得及这样做。他在三十年代出版的《回忆录》^①一书，并没有充分阐明他的创作学说的各项原理。

目前，我们正在处理符拉基米尔·伊凡诺维奇在戏剧活动的各个阶段中发表过的大量的谈话、讲演稿和排演记录。其中最著名的已编入他的《戏剧遗产》第一卷^②。这本书的问世是我们戏剧生活中的一件大事。《戏剧遗产》揭开了罩着聂米罗维奇-丹钦柯的美学见解及戏剧技艺见解的帷幕，把读者引入他的创作实验室，使人们得以认识这位艺术家所独具的同演员

① 聂米罗维奇-丹钦柯：《回忆录》，苏联科学院出版社1936年出版。此书中译本改名为《文艺·戏剧·生活》，焦菊隐译，文化生活出版社出版。以下凡引用此书时，仍从原名，均译作《回忆录》。——译者注。

② 聂米罗维奇-丹钦柯：《戏剧遗产》，共两卷；第一卷名为《聂米罗维奇-丹钦柯论文、讲演、谈话、书信集》，1952年出版；第二卷为《聂米罗维奇-丹钦柯书信选集》，1954年出版。以下凡引用此书之处，均作《戏剧遗产》；注明卷数及页码。——译者注。

合作的方法以及创造舞台形象的手法。

这本书编得很好，补充的注释也很有内容。但是，在我们这些曾经目击书中所描述的往事的人，我们这些在符拉基米尔·伊凡诺维奇领导下工作过的人读这本书的时候，就清楚地看出了这些很精确的速记稿所表达的意思与符拉基米尔·伊凡诺维奇本人在同一次谈话中所阐述过的深刻无比的内容之间的差别。符拉基米尔·伊凡诺维奇在跟演员们研究角色和剧本时所作过的那种卓越的“示范表演”中惟妙惟肖的特色，他那独特的声调，总之，这位大艺术家在每次谈话、每次排演时所表现出的个性，是任何记录也无法表达的。符拉基米尔·伊凡诺维奇惯于简洁地、提纲挈领地、有时甚至是断断续续地表达自己的思想。在他的那些简练的说法里面，有许多地方是需要特别加以阐明的。他有一些为他所珍爱的思想，这些思想多年地支配着他。他经常地、几乎在每次排演时都要回到这些思想上来，由于它们已经成为许多年来谈话的题目，所以他在论证这些思想时也并不是每次都加以充分地发挥，甚至在引用这些思想见解时往往并不提出详尽的论据。每当符拉基米尔·伊凡诺维奇一次又一次地向我们反复说明“第二计划”^①、“形体自我

① “第二计划”（Второй план），本书1959年版译作“背景”。根据聂米罗维奇-丹钦柯的解释，作为演员内部技术的一个元素，“第二计划”是指在台词和外在动作中没有表现出来的那种人物身上的具体的、积极的内心生活与内在进程。这个术语，在聂米罗维奇-丹钦柯之前，已在俄国戏剧界流行，但那时还无人对它进行探讨，把它发展为演员内部技术的经常的和自觉的元素。关于这一术语的详解，请参看《戏剧遗产》第一卷，第164—168页《第二计划》一文，以及本书第五章《演员创作过程中的“第二计划”》。——译者注。

感觉”、“种子”^①的时候，或者每当他问演员“把他的气质向何处引导”时，我们这些从前经常和他在一起工作的人就非常懂得这时他所指的究竟是什么。可是，广大的读者，即使是戏剧界的读者，对于他所用的这些专门名词就不见得人人都彻底明白了。

可是，符拉基米尔·伊凡诺维奇没能完成的工作，应该由他的学生们来继续完成。他们应当把他的美学见解概括起来并加以系统化，应当阐述他同演员们在一起工作的方法，应当把他对创作方面的精辟见解，加以解释和翻译为剧场的实际用语。他们应当在自己微薄的力量所能达到的范围内，去掌握符·聂米罗维奇-丹钦柯的艺术活动的各个方面；为了下一代演员们的学习，应当使他遗产中的任何一点东西都不要湮没。

本文是为了理解符·聂米罗维奇-丹钦柯的戏剧美学观点而做的一种粗浅的尝试，是作为我自己多年来在莫斯科艺术剧院的工作中，在与这位卓越的、使苏维埃演剧艺术引以为荣的舞台艺术家的接触中，对他的美学观点的一些体会。

① “种子”（Зерно），详见本书第四章《演员创作过程中的“种子”》。

——译者注。