

史達尼斯拉夫斯基體系 與 蘇聯戲劇

阿巴耳金著 湯茅之譯

時代出版社

史達尼斯拉夫斯基體系

與

蘇聯戲劇

阿巴耳金著 湯弗之譯

時代出版社

一九五三年·北京

Н. Абалкин

**Система станиславского и
советский театр**

Государственное издательство

«Искусство»

Москва. 1950

版權所有

1953年6月北京初版

1—5050冊 • 定價 16,000 元

25開 • 258 千字 • 394 定價頁

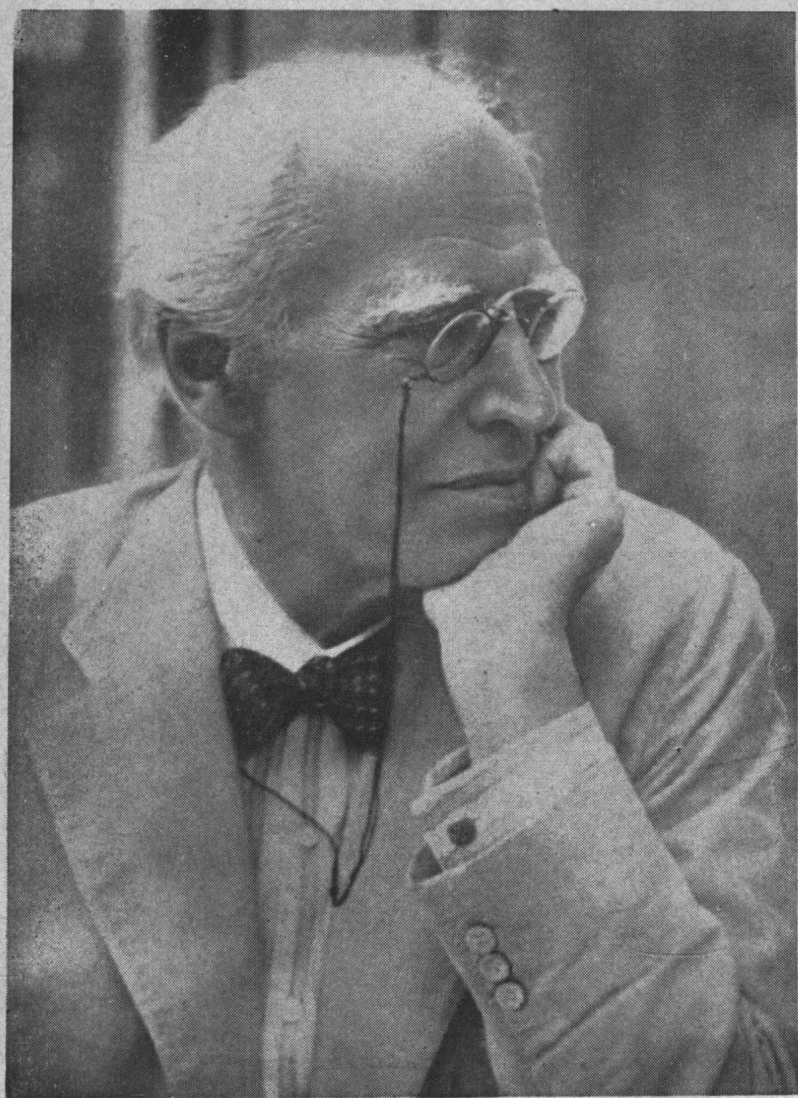

時代印刷廠排版

外文印刷廠印刷

源豐裝訂所裝訂

新華書店華北總分店總經售

史達尼斯拉夫斯基

我愛那些愛生活的人們……

高爾基論史達尼斯拉夫斯基

目次

第一章	史達尼斯拉夫斯基及其與十九世紀俄羅斯戲劇文化的關係	三
第二章	體系的建立	九〇
第三章	舞台藝術的方法	一五三
第四章	史達尼斯拉夫斯基導演學派	二二三
第五章	史達尼斯拉夫斯基體系在蘇維埃戲劇發展中的作用	三〇九
參考書目		三五二

第一章

史達尼斯拉夫斯基及其與十九世紀俄羅斯

戲劇文化的關係

俄羅斯人民的天才，在十九世紀，以史無前例的雄偉的氣勢顯現了出來。民族自覺的蓬勃增長和民族文化的急速提高，對於這一點是極好的證明。

偉大的斯大林談到俄羅斯民族的光榮和偉大時，列舉了俄羅斯民族最優秀的兒子的名字——普列漢諾夫、列寧、別林斯基、車爾尼雪夫斯基、普希金、托爾斯泰、葛林卡、恰依柯夫、斯基、高爾基、契霍夫、謝爾諾夫、巴甫洛夫、列賓、蘇利柯夫、蘇伏羅夫和庫士淑夫。

僅僅百年之間，俄羅斯就產生出了這樣光輝燦爛的形成我國人民光榮和愛國主義驕傲的人名星座。十九世紀使俄羅斯民族增光，產生出了這麼多歷史上從來未曾有過的天才。十九世紀中俄羅斯民族文化的繁榮滋長，乃是具有世界歷史意義的突出的現象。

俄羅斯文化各部門一般的高潮也感染到了戲劇部門。戲劇藝術在過去一百年間達到了前所未有的高度。二十世紀初史達尼斯拉夫斯基和藝術劇院有信心地繼續完成着戲劇藝術的輝煌發展。他們繼承了歷代俄羅斯戲劇經驗所累積起來的一切最進步的有生命的和有價值的東西，他們成了現

實主義舞台藝術光榮的民主主義傳統以及俄羅斯人民一切先進的戲劇文化底名符其實的繼承者。

在俄羅斯著名戲劇家的行列中，最光榮的地位之一理應屬於史達尼斯拉夫斯基——世界上最好的劇場底創建人，才華蓋世的導演和演員，俄羅斯演劇底改革者，奠定舞台藝術法則的著名的演劇體系底創立人。

爲了發現這些複雜的法則，會有許多人費過許多心思。狄德羅曾試圖在有名的演員奇論（Парадокс об актёре）中建立這些法則。萊辛曾在漢堡劇作（Ламбуржская Арамагетта）中熱心地思索過它們。歌德在他那嚴格的演員規則（Правило для актёров）中探尋過它們。追隨

● 普列漢諾夫（Георгий Валентинович Плеханов, 1856—1918）——革命家，俄羅斯社會民主主義奠基人之一，偉大的馬克思主義理論家。——譯者註，下同。

● 別林斯基（Виссарион Григорьевич Белинский, 1811—1848）——革命民主派，反對農奴制與專制制度的戰士，著名的文藝批評家，對俄羅斯社會思想的發展會起巨大的影響。

● 車爾尼雪夫斯基（Николай Гаврилович Чернышевский, 1828—1869）——俄羅斯六十年代革命民主派的領袖，社會主義思想家，文藝批評家。

● 葛林卡（Михаил Иванович Глинка, 1804—1857）——俄羅斯的天才作曲家及民族歌劇的創始者，對後來俄國音樂的發展起過極大的影響。

● 恰依柯夫斯基（Петр Ильич Чайковский, 1840—1893）——世界著名的俄羅斯作曲家。

● 謝羅諾夫（Иван Михайлович Сеченов, 1829—1905）——偉大的俄羅斯學者之一，『俄羅斯生物學之父』。

他們之後的舞臺藝術家如歐爾文①、塔耳馬②、黎柯龐尼③、伊夫蘭德④、羅西⑤、薩耳文尼⑥、里斯托里⑦、柯克連⑧及其他許多人也動起筆來了。但是他們的嘗試並沒有給人整個的和完善的演員創造理論。這種理論是首先由史達尼斯拉夫斯基創立的。

不聯繫它藉以成長的那個胚胎，就不可能在應有程度上評價和瞭解史達尼斯拉夫斯基的演劇學說。這學說所以有力量和生命力，是因為它跟那種先進的民族文化血肉相連，這種文化是在解放運

① 巴甫洛夫 (Иван Петрович Павлов, 1849—1936)——天才的俄羅斯學者，享有世界聲譽的生理學家。

② 列賓 (Илья Ефимович Репин, 1844—1930)——傑出的俄羅斯畫家，七十年代到八十年代的後期流動展覽派的代表。

③ 蘇利柯夫 (Василий Иванович Суриков, 1848—1916)——傑出的俄羅斯畫家。

④ 蘇伏羅夫 (Александр Васильевич Суворов, 1729—1800)——偉大的俄羅斯軍事家。

⑤ 庫士淑夫 (Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, 1745—1813)——偉大的俄羅斯軍事家，一八二二年擊潰拿破崙的侵略軍，使俄國轉敗為勝。

⑥ 藝術劇院 (Художественный театр)——現在的莫斯科高爾基藝術劇院 (Московский художественный академический театр имени Горького)，一八九八年由史達尼斯拉夫斯基和齊米洛維奇、唐慶柯所創辦。起初名為藝術大眾劇院 (Художественно-общественный театр)，並附設一個以研究所 (Студия) 為名的戲劇學校。十月革命時劇院的研究所擴大到四個：(一)第二藝術劇院；(二)藝術劇院小舞台；(三)伐赫坦高夫劇院；(四)現實主義劇場。

動底有益的鼓舞的影響下發展起來，並且是跟解放運動不可分割地聯繫着的。解放思想鼓舞了俄羅斯藝術家，號召他們爲公眾利益服務，向人民靠攏，關心迫切的現代生活的問題。

十二月黨人的革命運動開始了解放鬥爭底貴族階段，這個階段後來在歷史發展進程中被平民的或資產階級民主主義的階段代替了。最後完成着發展階段的是爲解放俄羅斯免於專制政體壓迫而鬥爭的無產階級階段。

● 狄德羅 (Дени Дидро, 1713—1784) ——法國作家和哲學家。

● 萊辛 (Готтольд Эфраим Лессинг, 1729—1781) ——德國劇作家和批評家。

● 歌爾文 (Ирвинг, 1838—1905) ——英國的演員。

● 塔耳馬 (Франсуа Жозеф Талма, 1768—1826) ——法國著名演員，在大革命時代(一七九一年)創辦了共和國劇場，上演富有革命思想的戲劇，曾對劇場某些部門加以改革。

● 黎柯龍尼 (Людвико Риккони, 1674—1753) ——意大利的劇場改革者。

● 伊夫蘭德 (Август Вильгельм Ифланд, 1759—1814) ——德國的演員和劇作家。

● 羅西 (Эрнесто Росси, 1829—1896) ——意大利演員，現實主義者，在歐洲各國首都獻演，紅極一時。

● 薩耳文尼 (Томасо Сальвини, 1828—1916) ——意大利名演員，十四歲即開始舞台生活，歐洲的名演員之一。

● 里斯托里 (Аделаида Ристори, 1822—1906) ——意大利的名演員。

● 阿克連 (Бенуа Констан Коклен, 1841—?) ——法國名演員。

這些階段的有規律的更替，反映了俄羅斯在過去百年間歷史發展的特性。這是這樣一個時代：不斷加速崩潰着的封建制度被迫將自己在歷史舞台上的地位讓給新的資本主義制度。俄國過渡到資本主義的發展道路，已由極深刻的社會經濟的變動指出來了，這變動導向解放運動的民主化，導向人民對專制政體更強大更激烈的鬥爭。俄國資本主義制度被迫要在短暫的歷史期限中結束自己的發展。偉大的無產階級革命把這制度推翻了。

起初是十二月黨人，接着是平民民主主義者，最後是革命的無產階級，在每個解放運動階段上，一貫地和經常地影響了俄羅斯文化的發展及其傑出的代表。先進的俄羅斯藝術家意識到自己是人民的思想代表，曾忠實地為解放思想服務。

一

史達尼斯拉夫斯基畢生的事業是跟先驅的進步的俄羅斯文化的發展分不開的。他深刻體會到了真實的、有思想的、嚮往自由的俄羅斯古典文學底民主主義傾向。作為一個藝術家，作為一個演員和導演，他跟藝術劇院一起在俄羅斯古典劇作——從格利波耶多夫和普希金直到契訶夫和高爾基

● 格利波耶多夫 (Александр Сергеевич Грибоедов, 1795—1829) ——著名的俄羅斯作家，喜劇聰明誤 (「Горе от ума») 的作者。

的劇作——上面成長起來。史達尼斯拉夫斯基的創造中一切優秀的永誌不忘的東西——他扮演的角色和演出的戲——是跟俄羅斯劇作家的劇本在藝術劇院舞台上的演出聯繫着的。

光榮的、在本身創造經驗中體現出俄羅斯戲劇藝術之高度成就的小劇院^②，對史達尼斯拉夫斯基的美學發展起了巨大的影響。

史達尼斯拉夫斯基也獨創性地掌握了進步的民主主義的俄羅斯戲劇美學思想，以及為十九世紀傑出的戲劇思想代表所擬定的舞台現實主義理論。

別林斯基、車爾尼雪夫斯基、杜勃羅留波夫^③建立的進步的俄羅斯文化底傳統，規定了史達尼斯拉夫斯基和藝術劇院的創造道路，保證了他們所從事的演劇改革的成功。

為了探討史達尼斯拉夫斯基跟十九世紀先進的戲劇思想之直接的實際聯繫，應當特別詳述俄羅斯

● 小劇院(Малый театр)——在莫斯科，落成於一八二四年。從歷史的地位說，是俄國最重要的話劇場，俄羅斯舞台藝術主要是在這裏形成和發展的。小劇院和大學知識分子有傳統的關係，所以帶着社會性和自由主義人文主義的光榮色彩。俄國大作家奧斯特羅夫斯基(Островский)的劇本就在這裏演出。在小劇院表演的名演員有莫恰洛夫、史遜普金、薩陀夫斯基、連斯基、菲奧朵托娃、葉爾莫洛娃等。小劇院有時也稱為「史遜普金之家」。二十世紀初葉起，小劇院失去了它原有的意義。戲劇界的盟主地位轉到莫斯科藝術劇院手裏去了。

● 杜勃羅留波夫(Николай Александрович Добролюбов, 1836—1861)——俄國革命的啟蒙者，民主派，著名的文藝批評家，參加過現代人(«Современник»)的編輯工作，代表作有黑暗王國、黑暗王國中的一縷光明和什麼是奧勃洛摩夫精神等論文。

斯古典文學在俄國民族戲劇發展中的特殊作用。格利波耶多夫、普希金、果戈里、萊蒙托夫、克雷洛夫^①、赫爾岑^②、托爾斯泰、屠格涅夫、別林斯基、杜勃羅留波夫、薩爾蒂柯夫-謝德林^③、奧斯特羅夫斯基、聶克拉索夫^④、契霍夫和高爾基——整個俄羅斯文學，都以最積極的方式幫助了俄羅斯民族戲劇的建立，促成了戲劇在俄國社會生活中起着進步的作用。許多出類拔萃的俄羅斯作家的名字永久列入了我國戲劇的歷史。

俄羅斯古典文學深切關懷着要跟人民發生緊密聯繫，它頑強地要求在舞台上演出。格利波耶多夫的不朽的喜劇排除了檢查當局的障礙，給自己打通到劇場的道路。尼古拉一世查禁了普希金的波里斯·戈都諾夫^⑤。沙皇的官僚機構及其效忠的反動雜誌評論會兇暴地對付果戈里的巡按（Ревизор）。

① 克雷洛夫（Иван Андреевич Крылов. 1768—1844）——俄國大寓言家和劇作家，著有喜劇教訓女兒們（Урок дочкам）和摩登子（Модная лавка）等。

② 赫爾岑（Александр Иванович Герцен. 1812—1870）——俄國解放運動的傑出活動家，俄國第一批社會主義者之一，著名的作家和評論家。

③ 薩爾蒂柯夫-謝德林（Салтыков-Щедрин. 1826—1889）——俄國著名的諷刺小說家，代表作有高洛夫列夫先生們（Господа Головлёвых）及某城的歷史（История одного города）等。

④ 聶克拉索夫（Николай Алексеевич Некрасов. 1821—1878）——俄國偉大的平民民主主義詩人，代表作有長詩誰在俄國生活得好（Кому на Руси жить хорошо）。他曾先後任現代人和祖國紀事（Отечественный записок）兩雜誌的編輯人及出版人。

сop》)。檢查當局查禁了萊蒙托夫的劇作，竭力以嚴格的限制來束縛奧斯特羅夫斯基、薩耳蒂柯夫、謝德林、托爾斯泰的雄才。高爾基的富有戰鬥性的劇本對於沙皇制度是非常危險的，這些劇本曾勇敢抗議資本主義制度，描寫了新興主人公。

俄羅斯古典劇作鮮明地表現了對自由的嚮往，對進步民主主義的渴望和對人民的熱愛，它使專制政體感到震驚。史達尼斯拉夫斯基的創造道路正是跟這種劇作聯繫着的。

在這爲了在俄羅斯舞台上確立進步的現實主義方向而進行的思想鬥爭中，兩種敵對的流派——進步民主主義的和反動資產階級君主專制的——明確劃分出來了。

列寧關於每個民族中兩種民族文化學說的學說，說明了這種劃分是在資產階級社會條件下發展起來的文化所固有的。

列寧徹底揭露了所謂一般民族文化這個口號所包含的反動的君主專制的意義，在這口號的掩蔽下，地主、僧侶和資產階級的文化猖獗地傳播起來，黑色百人團份子和僧侶主義者可以肆無忌憚

● 波里斯·戈都諾夫 (Борис Годунов) ——普希金作的一齣悲劇，一八二四年十二月開始寫，翌年十一月七日寫完，劇中沁透着反對暴政及專制的精神，而且強調了人民作爲歷史決定力的作用。

● 黑色百人團——沙皇政府爲了摧殘革命勢力，成立了匪幫式的警察性的團體，在這類團體中起重大作用的是反動地主、商人、牧師和跡近盜匪的流氓份子，所以人民稱之爲「黑色百人團」。黑色百人團是由哥薩克兵村制度的「百人組」而得名。

地幹出卑污的反動勾當來。列寧說：「誰擁護民族文化的口號，他的位置就是在民族主義市僧們中間，而不是在馬克思主義者中間。」¹⁰

斯大林同志對於這種口號也發表了同樣明確的意見，他說：「我們過去和現在都認為，在資產階級支配的時代，在多民族的國家，民族文化的口號是資產階級的口號。為什麼？因為在資產階級支配的時代，在這樣的國家中，民族文化的口號的意思就是各民族的勞動羣衆對於資產階級的管理、對於資產階級的統治、對於資產階級的獨裁的精神上的屈服。」¹⁰

一般民族文化是不存在的。在專制制度的條件下，不可能有同樣符合着各民族的利益、同樣爲被壓迫者和壓迫者服務的文化。列寧教導說：「在每個民族文化裏面都有，哪怕是不發展的，民主主義文化和社會主義文化的成份，因為在每個民族裏都有勞動的和被剝削的羣衆，他們的生活條件不可避免地要產生民主主義的和社會主義的意識形態。但是在每個民族裏面也有資產階級的文化（而多數還是黑色百人團的和僧侶主義的）——並且不僅只是「成份」而且是統治的文化。因此「民族文化」一般的是地主、牧師、資產階級的文化。」¹⁰

列寧關於資產階級民族兩種文化的學說幫助我們正確分析和評述俄羅斯民族戲劇形成的複雜過

● 列寧全集，第二十卷，四版，第九頁。——原作者註，下同。

● 斯大林文集，第十卷，第六十八到六十九頁。

● 列寧全集，第二十卷，四版，第八頁。

程。在全部十九世紀的戲劇歷史上可以看見這兩種文化經常的衝突——統治的專制制度的文化和新生的民主主義文化之間的不停息的殘酷鬥爭。在這個鬥爭中，我們是站在後者一方面的，『我們從每個民族文化裏僅祇取其民主主義的和社會主義的成份，僅祇和無條件地取它們來與每個民族的資產階級文化、資產階級的民族主義相對立。』

格利波耶多夫是俄羅斯民族現實主義戲劇的始祖。他曾英勇地用自己的創作去對抗統治的、專制農奴制度的文化。前進的文學本身必然會變成解放運動的構成部份。

無論是格利波耶多夫或他的聰明誤，都不能離開與十二月黨人的聯繫來加以考察。關於這種密切的聯繫，這齣戲本身就不是毫不帶驕傲地給我們說明了。還在聰明誤各幕在俄羅斯塔麗雅發表以前，格利波耶多夫的作品已享有盛譽，成了十二月黨人的思想底社會喉舌。

形成真正民族的現實主義戲劇的初期，就是這樣以解放運動思想的奮勵的傳播標誌出特色的。戲劇彷彿接受了戰鬥的政治洗禮，這結果就不能不在它全部未來的命運中表現出來。

格利波耶多夫是自己祖國的忠實兒子。作家爲了對祖國之愛向農奴制度提出了憤怒的抗議。由

● 列寧全集，第二十卷，四版，第八頁。

● 俄羅斯塔麗雅 (Русская Тарар) 是爲一般戲劇愛好者而編的雜誌，一八一〇年至一八一二年，在莫斯科出版，出版者係讓里歇夫—伏雷恩采夫 (Л. М. Вольфен-Вольфен)。『塔麗雅』是希臘神話中的九位穆斯之一——司喜劇及牧詩之女神。——譯者註。