

章 泯 文 集

第四卷 译著卷

CIP 中国电影出版社

章 泯 文 集

第四卷 译著卷

谢晓晶 主编

 中国电影出版社

2011·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

章泯文集. 第4卷, 译著卷/章泯 等译; 谢晓晶主编.
—北京: 中国电影出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 106 - 03286 - 9

I. ①章… II. ①章…②谢… III. ①电影理论—文集
②戏剧—艺术理论—文集 IV. ①I230②J80③J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 244520 号

章泯文集 第四卷 译著卷

章泯 等译 谢晓晶 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpypb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/28 插页/6 字数/458 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03286 - 9/J · 1239

定 价 78.00 元

本成果系：

北京影视艺术研究基地 2009 年度“重点资助科研项目”最终成果之一；

2009 年度北京市教育委员会“科研基地－科技创新平台－中国影视学术创新理论”项目最终成果之一。

章泯像

章泯青年时期

章泯参加国庆活动

担任北京电影学院院长时期的章泯

表演艺术与演员修养

1. 表演艺术的基础知识	1. 绪论——论表演艺术
2. 表演艺术的特性	表演艺术的特性
3. 演员的培养训练	
4. 演员的创造问题 (导演)	
5. 表演艺术、技巧、艺术	
6. 演员的素质	
7. 演员的创造问题	
8. 演员的艺术修养 (形象思维与逻辑思维)	
9. 演员与观众 (创作)	
10. 演员的统一性与多样性	创作技术和创作
11. 演员的毅力	演员的训练
12. 演员的演技	
13. 演员的动作问题	
14. 演员的体验与表现 (创作过程——创作方法)	
15. 演员的训练与修养 (技术训练与艺术修养)	
16. 演员的创造问题 (艺术训练——艺术创造)	
17.	

表演艺术与演员训练

1. 绪论
2. 表演艺术的特性
3. 表演艺术的特性
4. 表演艺术的特性
5. 表演艺术的特性
6. 表演艺术的特性
7. 演员与角色 (演员的统一创造与表现, 三种类型)
8. 演员的感知和思维 (感性与理性)
9. 演员的素质 (对比, 一致, 互补, 调和)
10. 演员的素质
11. 演员的素质和技巧与演员的表演
12. 演员的训练与修养 (表演艺术共同性的训练)

1. 内心与外形的关系问题。

① 心理活动能在外形上得到反映。

② 在生活中的表现

③ 在演员表演中(表现一个人物时)的表现。

④ 这两种表现是相同而又不相同的。

⑤ 首先是理解人物的内心心理活动——思想感情(具体的情感),并能在形象中感觉到,其次是要自己的动作(神态、肌肉、机械等)能恰当地充分地表达出来,由内心的心理活动。在没有适当的训练时,自己的动作在表演中是会影响内心的表现的,不是过了就是过了,不能像在生活中的表现那样合适。

⑥ 演员在舞台上不是生活,而是艺术创造。尽管他的表演应像生活一样真实,但他是在创造一个人物,而不是自己在搭生活。

⑦ 在生活中,人们并不需要技术来表现自己的心理活动,而演员要感觉到,就能自然而然地有适当的动作来表现出。

⑧ 动作的某一部分的改变,全身都会有所改变,反之亦然。即由内部而引起改变。但表现的动作是有所改变的。

章泯手迹

编 委 会

总策划：籍之伟

总顾问：程季华

编委会主任：张会军

编委会副主任：江韵辉 周 伟 朱天纬

编委会委员：张会军 江韵辉 周 伟 朱天纬

谢克宁 鲁 明 封 敏 任 杰

余 倩 王 迪 汪 流 舒晓鸣

肖 朗 马精武 李苒苒 钱学格

刘诗兵 林洪桐 王淑琰 陈 山

谢晓晶 谢晓楣

前言

崇敬与怀念

张会军

怀念意味着尊重,崇敬意味着缅怀,纪念意味着传承

《章泯文集》五卷集由中国电影出版社正式出版了。我们谨以此书纪念我们北京电影学院前院长、党委书记章泯先生。章泯先生是一位为中国话剧、电影、电影教育的发展贡献了毕生的心血、创造了功绩的艺术家和教育家,他的名字将永远留在中国话剧史、电影史、中国电影教育史上,并将永远留在我们的心中。

在新的一个中国电影一百年的时候,我们纪念为中国电影事业的发展和中国电影教育事业的发展做出了不可磨灭贡献的电影艺术家、教育家章泯院长,不仅是因为他在早些年代编剧创作了众多的话剧剧本,导演创作了许多具有影响的话剧作品,翻译出版了各种各样的剧本、文章、论著,以及后来在中国影坛上拍摄出了一部又一部电影作品,也因为他在电影文化、艺术、教育上的杰出成就、奋斗精神、独特风格和艺术追求,更是因为他在中国电影事业和电影教育事业发展过程中,用自己的作为和生命书写下的光辉篇章和历程而使后人铭记。同时,因为他的存在,为我们后来的学院电影专业教师树立了杰出的榜样。

作为著名剧作家、导演、教育家的章泯院长在有生之年,为我们国家和民族的话剧、电影、电影教育事业创造了令我们难忘的作品和业绩,为我们留下了宝贵的精神和物质的财富,让我们记住他的三个方面的成就:

话剧及导演艺术创作影响巨大

从二十世纪三十年代开始,章泯院长先后导演了《放下你的鞭子》等话剧。后来,他又引进并导演了具有强烈反封建意识的一些外国古典剧目,如《娜拉》、《钦差大臣》、《大雷雨》、《罗密欧与朱丽叶》等,从1938年至1945年的火热斗争年代里,他先后在桂林、武汉、香港、重庆等地执导了《夜

光杯》、《马门教授》、《我们的故乡》、《黑暗的笑声》，以及《北京人》、《家》、《孔雀胆》、《天国春秋》等剧目。演出在艺术上和影响上都获很大成功，有力地推动了我们国家当时的话剧发展。其中，表现和反映国内题材的话剧，以敏锐的视点、鲜明的题材、丰富的精神，生动、细致、深刻地反映了当时的中国社会现实，将主题对准广阔的中国社会生活场景，力求真实地反映中国底层社会民众的悲苦人生。他在导演每一部戏剧的过程中，无论是文学名著、历史巨著，还是他自己独立创作的话剧剧本，都能够运用先进的戏剧理论、独特的表演体系，进行创作并指导演员，能够运用现实主义、浪漫主义的创作方法，诠释剧作家作品深刻的内涵和主题，在导演的过程中，他善于启发演员进行开拓性的表演与创作。章泯院长执导每部戏的过程，都是学习、交流的过程，都是指导演员、培训演员、启发演员的过程；他既当戏剧创作和理论的教师，又是戏剧导演的完成者和体现者，更是戏剧表演创作的指导教师。他始终是细致认真、循循善诱、一丝不苟、诲人不倦。章泯院长导演和教学的过程，就是感染、指导演员、青年、工作人员的过程，大家在向他学习、与他一同工作的过程中，感受到他对话剧艺术事业和戏剧表演教学的兢兢业业的态度，严谨、严格、严肃、认真的工作作风影响了所有的工作人员和所有的教师，大家都无不感受到他传授知识的丰厚、艺术理论的扎实、专业知识的广博以及人生奋斗的真谛。多少曾和他一起工作过的人，都愿意称他是“良师”、“益友”。

剧作创作、电影创作和学术理论著述丰厚

章泯院长早期考入国立北平大学艺术学院戏剧系，1929年毕业时他的戏剧专业毕业论文《梅伊阿特的剧场观》，深受系主任熊佛西的赞赏和肯定，并予以正式出版。1931年章泯院长在上海参加中国左翼剧联，并被推选为执行委员，随后，与于伶、张庚主持了剧联工作，同时，任剧联编导部主任。

章泯院长早期创作了《弃儿》、《战斗》等独幕和多幕剧；同时，作为早期的学术理论研究，他撰写了《喜剧论》、《悲剧论》、《演剧批评的建立》等论著；翻译出版了《电影表演基础》、《戏剧本质论》、《戏剧的法则》等外国戏剧方面的译著。并参与创办了戏剧理论刊物《新演剧》，为我们国家的艺术理论研究和实践作出了重要的贡献。抗日战争爆发后，章泯院长积极用艺术作品和艺术创作，投入到反对日本帝国主义侵略的斗争洪流，他先后创作了一系列反封建、反帝国主义侵略和反映人民疾苦的剧本，如《我们的故乡》、《东北之家》、《雪夜小景》、《生路》、《死亡线上》、《夜》、《期望》、《苦

恋》等。与此同时,他还撰写了《论战时工农演剧》、《演剧是怎样一种武器》等学术理论论文。这期间,他在译著方面也建树颇多,曾和郑君里一道合译了斯坦尼斯拉夫斯基的《演员自我修养》第一卷,这是国内最早介绍并传播的先进戏剧理论书籍之一,又和万籟天一起合译了《电影导演基础》等。在整个过程中,他还同时兼任中国电影制片厂的编导。1945年日本投降后,章泯院长在香港导演了《阿Q正传》。1947年他将自己创作的多幕剧《苦恋》改编为电影剧本《怨偶情深》(又名《红尘白壁》),后由导演程步高搬上银幕。1948年以后,他先后执导或编导了《结亲》、《静静的嘉陵江》、《冬去春来》等故事片。这期间,他先后创作了揭露国民党反动派统治残酷压榨、民不聊生的剧本《虎》、《村中之夜》和《饥饿》;撰写了《导演与演员》。他在自己的编剧作品和电影作品中,从中国社会背景入手,展示式地表现中国社会生活的画卷,通过结构清晰和层次分明的叙述,运用纷繁复杂、离合悲欢的故事、人物、关系、事件、矛盾、情节、细节,反映了抗战前后中国社会的现实生活真实景象,启发人们思考中国的命运和现实,同时,影片所表现的革命的现实主义精神和民族风格,对中国电影的创作产生了比较深刻的影响。

奠定和发展了中国电影专业教育的深厚基础

在早期的一段时间里,章泯院长曾先后在成都省立剧专、重庆育才学校、四川江安国立剧专任教,并在郭沫若主持的文化工作委员会戏剧组参与工作。新中国诞生后,1950年章泯院长任中央电影局艺术委员会副主任,并先后被选为全国文联理事、中国电影工作者联谊会理事。这期间他为实验话剧院和青年艺术剧院执导了话剧《俄罗斯问题》和《在新事物面前》。

1953年12月政务院政务会议决定:积极准备条件,争取四五年内创办电影艺术学院,以负责培养电影艺术专业人材,党和国家的这一重要决定,对于我国电影教育事业的建设和发展,具有里程碑式的重要意义。随后,章泯院长随赴苏电影考察团,专门考察苏联的电影专业教育。1955年参加电影学院的筹建工作,1956年北京电影学院建立,他先后任第一副院长、党委书记、院长等职。

学院建设初期,章泯院长领导学院的全体教职员工,为我们国家未来电影教育的蓬勃发展,奠定了扎实的教学基础,同时,在学院建设初期,不仅为国家电影战线培养和输送了专业管理干部,而且,也为电影事业的发展 and 整个国家的电影创作,培养了专业人员,又夯实了整个中国电影教育

发展的重要基础。

章泯院长在学院的早期建设和发展的过程中,在电影专业教育工作的过程中,坚定地执行和贯彻党的教育方针、文艺方针,坚持正确的文艺方向;重视对于教师和学生政治思想教育,重视青年教师和学生积极地深入社会和工农兵群众当中去,了解社会、了解工农兵、了解群众,并且向他们学习。特别注重在教育、教学中,对学生进行德、智、体全面发展的教育。要求所有的教师要认真学习政治,研究思考党的教育方针、政治方向等重大问题,在真正提高思想和认识的基础上,把党的教育思想切实地贯彻到教学工作中、体现在教育学生的各个方面,并收到实效。除了强调教师自身加强学习以外,注意教学方法和教育的形式,他还身体力行,率先垂范,用教师自己的思想和教学行为带动和教育学生,培养又红又专的接班人。

章泯院长在致力于电影教育的年代里,一贯重视教师队伍专业素质培养,重视对学生的世界观、人生观、价值观、艺术观的教育,他在我们国家学习苏联的电影教育方式和内容的过程中,强调中国的电影教育要有我们国家文化、历史、艺术的特点,不能盲目照搬、照抄,必须是和中国的具体实际以及社会的历史相结合。他在学院主持全面教育、教学和管理工作的过程中,还积极钻研业务,了解教学的特点,积极参与导演、表演的教学,经常去课堂听课,参与教师的专业讨论和研究,及时指导和解决教学中的问题,研究相关的学术问题,注意积极培养师资,注重教师专业水平的提高。他自己加强学习,用广博的学科知识、丰富的艺术实践经验,写成专门的讲授课程提纲,并亲自为导演、表演系的教师讲课。在整个的教学和管理工作中,他认真、勤奋、好学、钻研、务实、负责、严谨、深入,为我们学院的教学建设和学术研究以及教师的为人师表,树立了良好的榜样。

章泯院长勤奋学习、工作、教学,使他成为一个著作等身、硕果累累的专家与学者,他一生先后导演了近五十台话剧,创作了四十多个剧本,撰写、翻译了大量的戏剧、电影理论著述,出版的众多内容、风格不同的学术作品和选集,达到数百万字之多。所以,章泯院长以他的成就和业绩为学院的教师树立了学习奋进的榜样,为发展中国电影专业教育奠定了深厚的基础。

我们崇敬、尊重中国话剧创作、理论研究和电影教育丰碑式的人物章泯院长,是因为他对中国话剧创作、理论研究和电影教育的卓越贡献,他的话剧创作与他本人的人生坎坷、曲折经历、奋斗道路、个人成长、生活积累和对社会的关注息息相关。他的理论研究表达了他独特的个人志向、思想

关注、创作风格、艺术追求。他的电影教育体现了他自己的教育理念、治学观点、教育方法、学术思路。今天,回顾和学习章泯院长的编剧创作,可以深刻体会其历史唯物主义和现实主义的创作思想、技巧的发展过程,可以学习他在电影创作中将艺术与现实、艺术与社会、时代与精神结合的方法。

北京电影学院早期奠定的教学思想和树立的学术精神,改变和影响了解放初期的电影专业教育和电影创作,具有鲜明的中国社会历史和文化印记,其中许多电影专业人士导演的作品,成为中国电影文化、历史的光辉经典,成为后人学习的必看片目,也成为我们学习电影、学习大师的一个重要的专业课程。我们就是要通过缅怀和纪念,激励我们今天的教育、教学以及学习、工作,为建设世界一流的电影学院而努力奋斗。

2010年5月

代序一

在章泯同志诞生八十周年逝世 十周年纪念会上的发言

夏 衍

同志们，今天大家一起集会纪念章泯同志诞生八十周年，逝世十周年。时间过得很快，他1975年去世时，我还在秦城监狱，等我这年7月间回到家里的时候，才知道他已不在人间了。连抚棺一哭的机会也没有，深觉遗憾。

我跟章泯同志相识是在1933年，那时候正是上海白色恐怖最严重的时刻，他原在北平搞戏剧运动受到迫害，才不得不离开北平转移到上海工作的。

大家知道，章泯同志在二十年代，第一次国内革命战争年代，在北平参加过戏剧运动的事实，但很少有人知道，在这之前他就曾在陈毅同志领导下，在北平从事过C.Y的工作，也就是共青团的工作。这是在上海解放后不久，听陈毅同志对我讲的。在一次集会上陈市长见到章泯同志，他就问我：“这一位是不是谢韵心啊？”我说：“是。”他说：“那他是我的老熟人了！”在北平，那时候陈毅同志在中国大学，他说：“那时候我领导共青团的工作，他是当时北平学生中的积极分子。”

章泯同志在上海时，正是国民党反动派搞反革命的文化“围剿”最厉害的时期。1931年他参加“左翼剧联”，不久之后，临时中央和江苏省委被破坏，赵铭彝被捕，他就跟于伶、张庚同志一起主持“左翼剧联”的实际工作，一直到抗战开始。

正像阳翰笙同志刚才说的一样，他导演了许多好戏。他在那种极端困难和紧张的情况下，也没有一天离开过他的理论研究工作。他是最早介绍斯坦尼斯拉夫斯基体系的人之一。可以说，早在二十年代，他已经研究和介绍过苏联梅耶荷德（又译梅伊阿特——编者注）和斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧理论了。他毕生从事理论工作，并且一贯努力把理论和实践相结合。他是一个戏剧理论家，在介绍国外先进理论的同时，他还善于把理论和中