

金正日

性格和演員

朝鮮·平壤

1987

全世界工人团结起来!

金 正 日

性 格 和 演 员

朝鲜·外文出版社·平壤

1987

出版说明

亲爱的金正日同志鉴于电影艺术在革命和建设中所占的地位及其重要性,撰写了《电影艺术论》一书,对生活和文学、电影和导演、性格和演员、影象和摄影、画面和美术、场面和音乐、艺术和创作、创作和领导等创造和发展电影艺术方面的各种理论和实践问题作了全面的阐述。

本社编辑部已用多种文字翻译出版了《电影艺术论》中的《生活和文学》部分和《电影和导演》部分。现又以多种文字将《性格和演员》部分译出,分别作为单行本出版。

目 录

演员是影片的面孔·····	1
在表演上要有创新·····	9
要表演，就要熟悉生活·····	16
语言和动作都不可矫揉造作·····	28
表演的成就应该是必然的·····	33

“演员不深入现实,也就不能在表演中正确地塑造不断成长着的新人。”

金 日 成

演员是影片的面孔

在影片里,演员是人物性格的直接的和独立的创造者。没有演员,就无法在影片中创造人物性格,也就无法完成画面形象。

即使电影文学剧本写出了出色的人物性格和有意义的生活,也会随着将其再现于画面的演员表演技巧的高下,形象可能生动,也可能不生动。真正的演员,是以自己的思想感情、生活体验、创造性的想象力和才能进一步丰富和扩大作品的形象世界的。一个富于创造性的

演员，能使作家写得成熟处成熟起来，能弥补作家在描写上的疏漏，使形象更趋完美。

演员创造的人物形象，比文字描写的或以线条和色彩描绘的人物性格更生动，其具体性更是以旋律和节奏来表现的人物性格所无法相比。任何一种艺术都无法象演员艺术那样能塑造出呼吸着的有血有肉的人物。

在电影里，形象的和谐也是以演员创造的活生生的人物性格为中心实现的。如果不使各种形象要素以人物性格为中心结合起来，就不能达到电影形象的和谐的统一。导演及其他所有艺术工作者的努力，归根结底，都在演员的画面形象中结出果实来。

演员不仅是人物性格的直接创造者，而且也是实现画面和观众之间的感情交流、把观众吸引到作品世界里去的向导。摄制一部影片虽然有许多艺术工作者参加，但谁也无法代替演员去创造人物形象，无法在画面和观众之间架起一座桥梁。其他艺术工作者尽管能在演员创造形象的过程中给予大力帮助，但却绝无法代替演员直接出现在画面上。所以，要使影片对人们发挥巨大的感染力，演员就要塑造好人物形象。

人们看电影的时候，对剧中人物的名字不可能一下就熟悉起来，可是一说到某演员扮演的角色，就很容易指出那个人物来；有些影片看过很久了，其中的一些细节都已忘记，甚至连片名一时也想不起来，但只要一提

到某某演员演主角的影片，电影形象立刻就以栩栩如生的表象在记忆中复活起来。演员艺术的特点和力量就在于此。

演员是通过人物形象使人们更深刻地认识时代和生活、为用革命精神教育和改造人们作出贡献的艺术工作者。

电影艺术的认识及教育作用，离开演员创造的人物形象是不可设想的。演员不仅把人物形象按照现实生活中的人的面貌生动而真实地再现在画面上，而且还通过人物形象反映出真正的人的面貌和生活的发展规律。这样，人们就能通过演员在影片中创造的人物形象认识到生活的本质和发展规律。

电影艺术的真正目的，并不单纯地在于使人们认识世界，而在于把人们培养成为共产主义革命者，有力地推进革命和建设向前发展。电影艺术的这一目的，也正是通过演员创造的人物形象来实现的。

演员只有用自己的演技真实地创造出人物形象，才能很好地完成自己在时代和革命面前所肩负的崇高使命。创造作为电影形象的中心的人物性格，是演员艺术的本质，是使演员成为电影的面孔的根据。一个演员如果不能创造出代表人民群众的利害关系和思想的真正的人的典型，就不能说他是真正的艺术家。

表演形象的真实性，是演员的世界观决定的。演员

按照自己的世界观去把握作品，体验自己所扮演的人物的性格和生活，并以生动的表演形象再现于银幕。在影片中，演员的世界观不起作用的那种人物形象是不存在的。正如一切艺术形象都是按照艺术家的观点描绘出的生活画幅一样，影片中的人物也是根据演员的观点创造出来的形象。

演员总是按照自己的思想政治水平和艺术才能去创造人物性格的。扮演千里马骑手的演员，就是从自己体现的千里马时代精神的高度、以自己的艺术素养的程度，去创造其所扮演的人物形象的。

人的表现总是超越不出自己的知识和修养程度的。演员也只有在思想、艺术上有了充分准备的情况下对待所有人物，才能创造出生动的人物性格。演员的水平达到十分，只可去表现三四分；如果水平只有三四分，却想表现十分，只能导致画虎不成反类犬的结果。这说明，演员要想真实地创造人物形象，就要树立正确的世界观，要有高度的艺术素养。

对演员来说，在树立正确的世界观的同时，真实地体验自己担任的角色是很重要的。

体验是演员创造形象的关键。演员创造人物形象，就是说演员以那一人物的思想感情去生活和行动。演员不经过接受和消化人物的思想感情，将其变为已有的体验过程，是不可能真实地创造出那一人物形象的。

演员越是熟悉人物，越是深入体验人物，就越能真实地创造人物性格。演员所以需要体验人物，是为了能对人物的思想感情产生强烈的共鸣，相信人物就是自己，象人物那样说话和行动。演员的体验在创造形象的过程中不能生动地再现出来，那体验是毫无意义的。只有对真实地创造人物形象起实际作用的体验，才是有意义的活的体验。

在体验人物方面，演员固然要总体地体验人物的内心世界，但其中最根本的是体验人物性格的核心——思想。不体验思想，就不能把握人物性格的本质，也不能正确地理解人物的其他特征。演员只有把体验人物的思想放在第一的位置，才能全面地表现人物的性格，突出其最本质的侧面。

演员要想有广度和深度地体验人物，首先就要熟悉电影文学剧本，在此基础上体验人物形象所立足的生活。演员只有在研究作品的过程把握人物，并以此为基础深入研究生活，才能很自然地进入人物的生活世界中。演员只有有目的有意识地体验人物的生活，才能达到自己同人物的真正的融合。还没有体验人物的生活就进入排练，这是先架起框子后套进内容的作法，是创造不出真实的人物形象的。

演员在体验了人物的思想感情之后，要以自己的言语、动作和表情来表现出人物的内心世界。只有演员的

体验和体现得到完全的统一，才能有活生生的人物形象。所以，演员的画面形象要美，在精神上、肉体上和技术上都要作好准备。

美的画面形象的特点，是崇高的精神和匀称的相貌相协调表现出高尚品格的典型的朝鲜型的面容。没有崇高的思想相映衬的所谓漂亮的面孔，是不会感动人的；外型上不匀称的面容，是创造不出美的画面形象的。

人的美，不在于外貌，而在于其思想道德风貌。即使面孔生得很美、衣着华丽，如果在精神、道德上龌龊不堪，就绝不能说这是一个很美的人。

所有的人都应该有健康的思想和美好的身材，尤其是负有站在人们面前教育人们的崇高使命的演员更是如此。演员如果没有健康的思想和美好的身材，就不可能创造出高尚的人物形象。

一些面孔漂亮的新演员，一开始往往会引起观众的注意。即使是基础较差的新演员，也能在观众宽容的期望中演一两部片子。但是，只有外形美而腹中空空的演员的表演，最终是受不到人们欢迎的。

演员的外貌，不能成为创造人物形象的根本条件。对演员来说，重要的是思想的高度和美。如果一个演员因为演了一两部片子受到了观众的欢迎就自我满足，不去努力进行思想修养和表演训练，那么，过不多久这个演员的面孔就会从银幕上消失。

那种认为因为面孔好看才总演正面人物，不好看才老演反面人物的想法，也是错误的。对一个思想和艺术水平兼优的演员来说，无论是正面人物，还是反面人物，都一样能演。能演各种角色的演员，才是真正的好演员。常演阶级敌人角色的演员，一般不大让他演正面人物，这是从留给观众的印象考虑的，绝不是因为他天生就是演“反面角色的演员”，或者他没有能力扮演正面人物。

演员的画面形象也是不断变化的。演员的形象上的变化，并非因为演的人物不同和每次摄影条件变化而出现的现象，而是同演员的水平有关。

演员的画面形象任何时候都应该朝好的方面变化。如果演员以为自己的漂亮的面孔是天生就的，便不去努力进行思想修养和表演训练，那么，过不多久他就会被淘汰。玉石也只有打磨才会发出光彩。同样，越是容貌俊美的演员就越要努力进行思想修养和表演训练，以便使自己的画面形象不断增添新的光彩。

以炫耀演员的漂亮面孔为满足的“肖像万能”的时代，早已一去不复返了。

那种想以炫耀演员的漂亮面孔取胜的电影，是成不了真正的艺术的。抬出几个“红角”来迎合观众的资本主义电影艺术，本质上是把演员变成木偶人、使影片商品化的反动的东西。在演员出卖容貌，甚至出卖灵魂的地方，不可能有真正的创造精神，不可能发展美好的艺术。

演员的面孔是具有可塑性的。所以，应该按照人物的面孔去塑造演员的面孔，而不可以按照演员的面孔去塑造人物的面孔。以所谓做到表演自然为借口，演员以毫无形象性的本来的面孔去扮演角色，也是不行的。使演员成为艺术家的，并不是同一面貌的刻板的重复，而是创造丰富多采的人物个性的创造能力。人民群众真正喜爱的人物，都具有由演员以自己的面孔非雷同化地塑造出来的鲜明的个性。

在影片中扮演革命家的演员，在生活中也要象革命家那样生活、工作和斗争。对革命的演员来说，创作和生活是分不开的。演员要树立起边创作边生活、边生活边创作的作风，一辈子不断地进行探索和创造。

只有为艺术创造肯下力气的把一切生活过程变为真诚的艺术修养过程的演员，才能成为人民喜爱的真正的艺术家。

在表演上要有创新

更多地创造出为人们留下难忘的深刻印象并成为人们生活中的亲密旅伴的真正的人物形象，是所有演员的共同愿望。然而，这种愿望，并不是什么人都能实现的。有的演员虽然在长期的艺术生活中扮演过许多角色，但是却没能创造出什么留在人们记忆里的出色的人物性格；可是，有的演员艺术生活并不长，扮演的人物也不多，却创造出了光辉的人物性格，使他的名字同人物形象一起长久地留在艺术史上。演员的艺术生命，不在于他创造了多少人物形象，而在于出色地创造出崭新的人物形象。

演员要想成为真正的艺术创造者，那么，在每部电影中都要创造出新的人物形象来。演员只有把他最后一次扮演的第一百个人物形象也能出色地塑造出来，才能成为以一百个角色的面孔、一百个角色的名字光荣地为革命服务的真正的艺术家。有些演员扮演了许多人物，而每个人物的性格都是雷同的，这样的演员空有艺术家之名，却不能说他是真正的创造者。

真正善于创造的演员，是能把多种多样的人物的性格出色地塑造成非雷同化的个性的。演员只有把所有的人物都通过生动的个性表现出来，才能正确地反映生活，

才能真实地、有特色地表现出人的真正面貌来。

演员要想独创性地塑造人物形象，就要以自己独立的信念去对待文学作品描写的性格。

小说和绘画里的人物形象，一旦描绘在纸上就算完成了，可是，电影文学和戏剧剧本描写的性格，则应由演员来进行再创造。在这个过程中，演员不应该把文学描写的形象机械地照搬。如果演员没有出自自己信念的创造热情和兴奋，被动地对待文学描写的人物性格，机械地照搬，那就塑造不出生动的人物形象来。

相反，如果演员生造出与文学描写的人物性格无关的这样那样的特征，任意去创造形象，那就只能是出自主观的随意性，导致不能真实地刻划人物性格的后果。当然，演员应该有创造性的想象力。但是，这种想象力如果是脱离文学剧本，那就不仅没用，而且是有害的。演员一定要沿着牢牢地立足于文学剧本、正确地塑造人物形象的方向发挥自己的创作个性。

担任了角色的演员，要以分析文学剧本为基础，为自己的创造工作扎扎实实地作好准备。要从生活出发，从各方面分析作品里的人物性格，需要更突出人物性格的各种特征中的哪一个侧面，该怎样说话和动作，怎样化妆，穿什么样的服装、小道具等等，都要经过深思熟虑之后确定下来。如果不作好这些准备就去扮演角色，就会出现或把自己套进人物的性格，或把人物的性格套进

自己个性里的弊端。

演员只有任何时候都抱有坚定的主见去创造形象，才能把自己的创作个性和人物的性格很好地融合在一起，创造出崭新的人物形象。

演员不仅在文学剧本分析工作中要有独立性，而且在跟导演一起工作时也同样要坚持独立性。如果演员失去独立性，什么都依赖导演，随着导演的手势被动地动作，是创造不出生动的人物形象的。

演员要明确树立创作主见，认真同导演等所有创作成员共同合作；而且不仅要发扬自己的创作个性，还要完满地实现整个电影形象的和谐。

演员的创作个性，是通过人物形象具体地表现出来的。所以，表演者的个性，只有独具特色地为人物的个性化作出贡献的时候，才是有意义的。在影片里看到的出色的人物形象中，表演者的创作个性是很细腻地融合在人物性格特征之中的。

不能从自身出发去理解人物的表演者，就不仅表现不出自己的个性，而且也不能鲜明地表现出人物的个性；不善于协调自己的表演的演员，同样表现不出人物的个性，也表现不出自己的个性。在电影中，真实的性格，总是只有人物的个性和表演者的个性很自然地融为一体时才能生动地塑造出来。

演员富有个性的表演，要清晰地贯穿在塑造人物形

象的整个过程中。个性，并不是指人物的一两个个别特征而言的，因此表演者只想在一两处显示一下独特的本领和小技巧是不行的。如果只是在一两处表现一下独特的演技，那就不是真正富有个性的表演。

演员也要和导演一样，在整个人物形象塑造的过程中要有更大的追求，始终一贯地鲜明地表现出作为表演者的创作个性。一味只埋头于突出某一两个场面，或者只在点点滴滴的细节上打主意，那不过是没有魄力的表演者的职业化表演罢了。只突出某一点而不去提高整个形象水平，为造成一个场面的强烈印象而破坏整个形象的和谐，这也都是违背创作常规的。我们的演员要彻底打破想在某一场面只以突出某一点来表现个性的那种以沽名为本位的旧程式。

没有自己固定程式的演员，才能创造出非雷同化的人物性格。表演上的程式，是一种由于对演员艺术的创造性缺乏正确认识而产生的偏向，是同对创作的错误态度有关的。靠技巧本位主义或为追求时髦而引进某种独特的“套路”，是解决不了个性化的表演问题的。独创性的表演，是基于对生活的深刻理解和对表演目的的正确认识，从演员的心里燃烧起来的创造热情和高度责任感结出的硕果。

表演中的程式，不是个性，而是使演员畸形化的陋习，是人为的装模作样的旧表演体系的残余。程式化来

自演员艺术的职业化；不去努力磨练艺术技巧，只想靠老经验轻巧省力地进行表演的贪图安逸的创作态度，也会带来程式化。程式化，又是将演员个人生活中的各种坏癖性凝固起来，以至反映到艺术表演中去的一种陋习。

崭新的人物性格，任何时候都要象在白纸上画画那样，在纯洁的基础上塑造出来。演员不应该以自己的旧框框或既成观念去衡量新的人物，而要发挥一切力量和才能去如实地把握新的人物本来的面目，创造出非雷同化的形象来。

演员在从人物的性格中准确地找出新的特征之后，就要在整个表演过程中始终很好地突出这些特征，从而显示出独创性的表演技巧。

演员塑造新的人物形象，即是创造新的性格。演员总是要扮演不同时代的各种各样的人物的。昨天创造了工人形象，而今天可能要创造农民形象；前次创造了党的干部形象，而下次可能要创造大学生形象，所以，演员要准备好随时都能扮演各种人物。如果在分配角色上设置限制，或者实行专门化，就会无视演员的创作个性，最后要招致使演员变成跛足艺术家的后果。

演员无论扮演哪一种人物，只有每次都有所创新，才能很好地发扬自己的创作个性。表演者的创作个性，不仅要表现为区别此演员和彼演员的特点，还应该表现为