

袁文殊 著

电影求索录

中国电影出版社

电 影 求 索 录

袁 文 殊 著

中 国 电 影 出 版 社

1980 · 北 京

内 容 说 明

本书是作者六十年代发表过的部分文章的结集。作者运用毛泽东文艺思想，对电影艺术的特性、电影创作中的典型塑造、情节结构、艺术技巧等问题，作了积极的探讨和论述，可供电影工作者及电影爱好者学习参考。

本书于一九六三年出版。这次重版时，作者对个别文章作了删改和修订，并写了重版序。

装帧设计：昌世武

电 影 求 索 录

中 国 电 影 出 版 社 出 版

北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

开本：850×1168毫米 1/32 印张：9 1/2 插页：5 字数：200,000

1963年8月第1版 1980年6月第2版北京第1次印刷

印数：1—13,300册 (内平装本：9,500册)

统一书号：8061 1353 定价：(纸精)1.75元

《电影求索录》重版序

中国电影出版社本国电影编辑室的同志提出要重印《电影求索录》，开始听到这个意见的时候，我是持否定态度的。因为这是五十年代初到六十年代初的一些评论文集，距今已将近二十年，这中间，随着我国政治形势的变动，文艺形势也发生了极大的变动。波涛翻滚，激浪冲天。在那难忘的十年岁月中，不但经受了遍体鳞伤的苦难，更遭到令人窒息的精神奴役。这种情况，当然不是个别的。但是就我来说，《电影求索录》的存在，也确实成了我当时“罪上加罪”的一个证据。这些事情现在都已成为过去，不值得提起。雨过天晴，我们党的优良传统，已经开始恢复，在我活着的年代，大概不会让历史重演了。

当然，我当初不想重印此书，倒也不是因为怕历史的重演，主要是考虑到这些文章，水平不高，对读者的意义不大，无论从一般文艺观点的论述来说，或从电影专业的角度来看，都是“明日黄花”，可以不必再版的了。不过正是由于林彪、“四人帮”造成的浩劫，使得电影界和出版界一片荒芜，而广大电影爱好者对电影读物，特别是有关电影评论书籍的要求却又是如此迫切，因此本编室的同志为了应付一时之需，暂时拿去“滥竽充数”，这种苦衷也是可以体谅的。

记得一九六六年春，文艺整风之后，文化大革命开始之

前，我们从西单搬到甘家口的时候，因为房子挤，书柜少，我曾清理过一次书籍，把一些可有可无的书籍和资料都进行了甄别。当时把几册作为“自存”的《电影求索录》也扔进了废书堆里，而且为了防止收买的人拿去当旧书出卖，还特地拿起菜刀，将那几本《电影求索录》每本都砍了几刀，然后才让人搬走的。这说明我当时确实有一种情绪。但是文化大革命以后，我的审查结束了，好几个有心的朋友又特地将他们保存下来的《电影求索录》作为一种“礼物”送给我，说：“这本书恐怕你那里不会再有了吧。”他们这样说，当然不知道我已早有预见，但我当时的心情还是十分尴尬的，一方面，我非常感激这些朋友的盛情，不能不把它收下；但同时也感到心酸，因为看见这本书又使我想起种种往事。我将来究竟能干什么连自己也还没有主意，我留着它又有什么意思呢？经过种种曲折，终于还是不能不回到原来的岗位上，终于还是同意了本编室同志们的意见，将此书重版。将来的命运如何？它对读者究竟有何裨益？现在也就难于为计了。现在，在决定重版付印之前，我曾将此书重看了一遍，并作了一定的删改，但有些文章的提法，对目前的文艺形势仍然有不甚贴切或不甚准确或错误的地方，却不拟把它修改了，因为这究竟是一种过去的文章，我的文艺思想就是这样发展过来的，就让它作为一种历史的陈迹吧。

但是有一种情况，确实又是使人感慨系之的。这就是我们电影创作中的概念化、公式化，和真实性问题，我们早就提出来了。从一九五三年开始，到一九六六年文化大革命以前，我们一直都在讨论这些问题，特别是一九六一年在“文艺工作座谈会和故事片创作会议”上，周恩来同志强调地指

出要按照艺术规律来领导艺术创作和作家、艺术家要注意形象思维和典型形象的塑造，等等，把毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》大大向前推进了一步。不料，到一九六六年林彪、“四人帮”实行法西斯文化专制主义，电影领域遭受了严重的摧残，使我们的电影艺术至少倒退了三十年，使我们的电影队伍整整的耽误了一代人。电影创作上的概念化、公式化现象不但没有克服，而且更加泛滥，并成为他们搞阴谋电影的合理的存在了。他们提出什么“主题先行”、“三突出”等等荒谬的创作方针，扰乱了理论是非，因此，成了我们粉碎“四人帮”以后的沉重负担。

由于广大电影工作者的努力，经过近三年的苦战，目前的电影形势已有所好转，这是值得我们欣庆的。一批受迫害而侥幸活下来的有经验的电影艺术家又焕发了青春，重上战场；一批被无辜禁锢的青年电影工作者已勇敢地拿起摄影机，大显身手，思想活跃的情况为多年所未有。但是要真正繁荣电影创作，则非坚决贯彻“双百”方针不可。电影创作（包括一切文艺创作），如果不贯彻“双百”方针，侈谈电影繁荣，只能是一句空话。很明显，目前阻碍电影创作繁荣的势力主要来自极左思潮。有一些同志脱离实际，思想僵化，专搞本本主义，他们设禁区，打棍子，总想把电影创作控制在自己的主观意志之下，其所作所为恰好是和“双百”方针相对立的。党的十一届四中全会再次强调必须继续批判林彪、“四人帮”的极左路线，肃清其流毒，打破他们强加的精神枷锁，解放思想，仍然是目前思想战线上的当务之急，也是我们电影战线上的当务之急。

在我们的电影创作中间，应该根据理论联系实际的原则，

进一步深入生活，运用形象思维，运用现实主义方法，创造出各种各样的典型形象来，满足广大群众的需要，这也是当前的迫切任务。屠格涅夫曾经说过：“一个用形象思维的真正诗人，任何时候也不会感觉到有什么相同的东西。”艺术作品不能模仿，也不能抄袭，如果是模仿或抄袭，就不叫创作了。所以每一部影片，不论什么题材（也不论是作家或导演），都必须有新意，有自己的独创性，这才能称得上是电影艺术，也才能在银幕上经得起时间的考验。马克思的话还是正确的：“你得更加莎士比亚化”；恩格斯的话同样也是正确的：“不应该为了观念的东西忘掉现实主义的东西，为了席勒而忘掉莎士比亚。”概念化、公式化的东西是没有艺术力量的，因为它不能感染人。所以我们要求多一点真实性，少一点空洞的豪言壮语。

我不赞成专门当作文学作品来阅读的电影文学剧本，电影文学剧本，应当是未来影片思想和艺术的基础，它可以有高度的文学性，但同时也必须是为导演、演员、摄影、作曲和美工提供创作影片的蓝图。现在有些电影文学剧本写得过份详尽，几乎和小说一样，有些是对话太多，几乎和舞台剧本一样，因此使得篇幅膨胀，动不动就是上下集，这究竟不是好办法。各种艺术都有各自不同的特性，而这些特性又是同它的欣赏对象相关联的。长篇小说之可以写上几十万字或几百万字，主要是它的阅读者是个别进行的，而且可以随时中断。舞台剧之所以要分幕，也包含有让观众暂时休息脑筋的作用。电影是在黑暗的大厅里映出的。如果时间过长，却要影响观众的健康。所以传统的一小时又四五十分钟的长度，还是比较合适的。现在因为影片普遍过长，挤掉了正片前加

映新闻纪录片或科教片的时间，这已经成了世界性的通病。对群众的文化教育，不能不说是一个损失。对一个作家来说，如果题材丰富，确实不能包容在一部影片里面，则干脆把情节结构分成独立的两部，至少对观众方面，不论时间或经济来说，都要比现在流行的上下集好一些。当然，现在有些资本主义国家也有把某种著名作品，改编成多集影片，如解放前旧剧舞台的连台本戏一样的做法。这就只能另当别论了。

电影是一种综合艺术，电影剧作家在完成文学创作的任务的时候，必须考虑到导演、演员、摄影、美工和音乐的作用，要让他们有“用武之地”。作为导演必须在现成剧本上充分领会作家的精神，进行艺术的再创作。我不赞成导演拿到剧本的时候不问情由，按照自己的主观意志大砍大杀的作风，也不主张像拉洋片似的，按照剧本的叙述，一个画面一个画面地拍下去。作为一个导演，必须按照剧本的要求，充分发挥演员、摄影、美工和作曲的功能，有节奏地创造出完整的银幕形象来。导演的本领不在于他能大刀阔斧地修改剧本（这在某种场合也不是坏事），而在于从一般的情节中拍出新意来。这就要求有创造性的劳动。

这些题外话，到此应该结束了。总之中国电影的道路是曲折的，前途是光明的，关键在于战斗。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

袁文殊

一九七九年十月于北京甘家口

目 次

《电影求索录》重版序·····	(1)
沿着毛泽东的道路大步前进的电影文学·····	(1)
电影中的人物、性格和情节·····	(36)
生活、技巧、领导·····	(57)
一九五三年电影剧作中的几个问题·····	(79)
电影剧本创作中的典型创造问题·····	(93)
把电影剧本写得更好一些·····	(109)
废除电影创作中的清规戒律·····	(124)
关于提高艺术技巧的问题·····	(134)
创作片谈二则·····	(141)
作家们应尽的职责·····	(147)
电影的编导合作问题·····	(153)
关于影片的票房价值问题·····	(158)
更上一层楼·····	(165)
纪念列宁、学习列宁·····	(174)
创作农民喜闻乐见的影片,更好地为农民服务·····	(182)
电影应该进一步为农民服务·····	(190)
表现新的人民的时代·····	(197)

评影片《智取华山》	(205)
塑造完美的英雄人物形象	(212)
——在影片《战火中的青春》座谈会上的发言	
试谈影片《革命家庭》的二三问题	(217)
评影片《红旗谱》的成就与不足	(229)
评影片《红色娘子军》	(243)
主题·真实性·传统	(261)
——谈影片《枯木逢春》创作中的几个问题	
重要的历史文献	(282)
——推荐纪录影片《两种命运的决战》	
科教片的新成就	(286)
——谈科教片《金小蜂与红铃虫》	

沿着毛泽东的道路 大步前进的电影文学*

—

我国的电影艺术是作为党的思想斗争武器和人民的精神食粮被重视和被栽培的。目前我们的电影和我国的其他文学艺术一样，已经成为反对帝国主义和反对现代修正主义斗争中的一种强有力的武器，成为我国社会主义建设事业中的一支不可缺少的力量。为了更有效地配合战斗，在这大好形势面前来回溯一下我们电影文学的十年历程，是有重大意义的。

比较说来，电影艺术是最年轻的艺术。随着电影艺术的发展而出现的电影文学更是最年轻的文学。电影艺术诞生于十九世纪末叶，而第一批出版的电影剧本，则是在二十世纪的二十年代。在我国是1905年拍摄了第一部影片，到三十年代初期才开始产生了文学形式的电影剧本。尽管在这期间，电影文学从“幕表”到简单的剧本，从简单的剧本到比较完整的剧本，它本身已有了一定的发展，但是没有为广大作家所重视，也没有为广大读者所注意。解放前出版的电影剧本

* 本文系作者1960年7月在中国电影工作者联谊会第二次会员代表大会上的发言。

不过寥寥可数的几种，而且发行的数量也很小。解放前从来也没有一个经常刊载电影剧本的文艺刊物，更不用说专门刊载电影剧本的刊物了。

电影剧本作为一种文学形式，只是在解放以后才迅速发展成长起来，并在群众中产生愈来愈广泛的影响的。据不精确的统计，解放十年来，共出版了电影剧本二百多种，其中我国作家创作的达一百二十六种，这还不包括在刊物上发表而没有印成单行本的电影剧本。不少电影剧本的印数达到数万册甚至十数万册。目前我们拥有两个专门刊载电影剧本的刊物《电影文学》和《电影创作》，每月发行数量各达五、六万份。此外，还有许多全国性和地方性的文学刊物，经常刊登电影剧本。与此同时，我们已经初步建立了一支年轻的电影文学队伍，它包括了一批专业的电影剧作家和经常写作电影剧本的文学家，以及许多业余电影剧作者。

电影文学已经成为我国社会主义文学中的一支新生力量，在新中国的文学史上，它将占有一个不可缺少的专门章节。

电影剧本发展成为一种独立的文学形式，是我国电影艺术迅速发展成长的显著标志。

当电影艺术还处在幼年时期，还只是以一种新奇的技术来吸引观众的时候，根本就没有电影剧本，它是导演在摄影机旁即兴创作的。当电影艺术逐渐形成一门新型艺术，需要表现更复杂的生活内容，需要对生活素材进行独特的艺术处理的时候，便不可能只依靠导演的临场创作了。它需要事先比较周密的设计和深刻的构思，于是才产生了电影剧本。初期的电影剧本，有一部分是有文学性的，但是有一部分也只

是供导演拍摄时参考的分场故事梗概，还不是可以供人阅读的文学作品。我国的和外国的第一批电影文学作品都是在无声电影时代出现，但又只是在有声电影诞生后，当电影可以表现更丰富更复杂的生活内容的时候，才被提到首要的地位，才发展成为一种新型的独立的文学形式。可见电影文学是电影艺术发展的必然产物。

到了现阶段，电影已经成为一切艺术中最重要而又最有群众性的艺术的时候，电影艺术的继续发展就在很大程度上必须取决于电影文学了。远在1907年列宁就指出：“当电影在庸俗的投机者手中时，它常常以恶劣内容的剧本将群众引入堕落之途，它所带来的害处比益处多。但是，当群众掌握了电影时，并且当它掌握在真正的社会主义文化工作者手中时，它就是教育群众的最强有力的工具之一。”^①几十年来的世界电影发展趋势，充分证明了列宁这种论断是十分正确的。目前帝国主义和反动派在利用电影来作为它们的反动工具的时候，无论对它们本国人民的毒害或向外国进行文化侵略，都是首先从电影剧本着手的，它们一方面用大量稿费雇用一些反动作家写作反动的、堕落的剧本来拍摄影片，以图达到它们的政治的、经济的目的，如把叛徒法斯特“迎接”回好莱坞就是一个明显的例子；另一方面是对进步的电影剧作家进行政治迫害，给予种种刁难，曾经轰动一时的“好莱坞十人案件”，被迫害的十个人中有八个都是电影编剧。但是不管帝国主义和反动派的手段如何卑劣，没有好的剧本总是拍不出好的影片来的。拙劣的影片，观众不爱看，因此，那些

① 见《党论电影》，时代出版社1951年版，第24页。

“庸俗的投机者”便只好进行黑市交易，于是在好莱坞又闹了一场所谓“R·李奇事件”，即1958年好莱坞出品的一部影片叫《勇敢的人》被评为金象奖，但是找不到得奖剧本的作者，于是找到“电影剧作者协会”，而“协会”的负责人在会员名册上又找不到李奇这个名字，因此闹得满城风雨。他们不知道这位R·李奇，原来就是被非美活动调查委员会列入黑名单的进步电影剧作家D·屈伦波(Dalton Trumbo)的化名。照美国进步作家迈克尔·高尔德的话来说，叫做“使好莱坞的地下劳动者笑破了肚皮”。

和帝国主义、反动派对待电影的情况恰好相反，在我們社会主义国家，一向就遵照着列宁的指示，把电影作为对广大人民群众进行社会主义共产主义教育的强有力的工具，作为培养人民的高尚情操和帮助群众进行文化革命技术革命的手段，同时又是对帝国主义和一切反动派进行斗争的武器。因此我们党一开始就指出了创作具有高度思想性和艺术性的电影剧本的重大意义。在三十年代之前，我国电影还掌握在“庸俗的投机者手中”的时候，绝大部分的影片都是一些神怪、武侠、低级和庸俗的作品。三十年代初期，党开始领导电影活动就是从电影剧本着手的。党组织当时选派了一批共产党员作家和进步作家，首先进入制片公司的编剧部门，帮助他们编写剧本或同进步的电影导演合作，改进他们的剧本内容。根据这些党员作家和进步作家的剧本拍摄的我国第一批进步影片在我国电影史上具有划时代的意义。与此同时，在党的直接领导或影响下也就出现了我国的第一批电影文学作品了。

在全国解放前夕，当人民电影还处在草创时期，中共中央宣传部在1948年给东北局的关于电影工作的指示中，就

着重指出必须重视电影剧本创作，对电影剧本的思想要求和题材范围都作了重要而具体的指示。为了加强这方面的力量，又从各地方抽调了一批有经验的文艺干部，从事电影剧本创作。党的这些正确的指示和措施，保证了在中华人民共和国诞生后的第二年，就能够提供大量可以拍摄的电影文学剧本，使我国在1950年完成了二十六部故事片。

全国解放后，我们党中央的负责同志更是经常对电影文学创作给予了许多宝贵的指示。这些指示有包括某一时期创作倾向方面的原则性问题，也有对某些具体作品的意见。如1950年对一些在政策思想上有错误的作品《内蒙春光》、《荣誉属于谁》进行了批评并帮助进行修改；1951年对影片《武训传》的批判；1953年政务院作了《关于加强电影工作的决定》，其中特别对制片方针和改善电影剧本的组织工作方法，作了及时的重要的指示，并提出了一系列的有效措施；对电影剧作家的世界观的改造和继续深入生活、深入群众方面都具有决定性的意义。

党在领导电影文学的工作中对于苏联电影艺术和电影文学的先进经验也非常重视。从解放前开始，进步的电影剧作家就十分注意学习苏联的电影艺术和翻译介绍苏联的剧作理论。全国解放后，我们大批地上映了苏联影片，翻译出版了许多苏联的电影剧本和电影剧作理论。苏联先进的电影艺术和电影文学，对我国电影文学的发展，起了巨大的有益的影响

但是，电影文学对于当前电影艺术发展的重大意义并不是所有的人都有一个正确的了解，有的同志否认电影剧本是一种独立的文学形式，认为电影剧本只是导演拍摄影片的蓝

图或提纲，它本身不存在什么文学价值，只是一种半制品，到它拍成影片之后就没有任何价值可言了。有的把电影剧本看成是第二流的文学，认为它根本不可能象其他文学一样成为不朽的著作，因此它不是有才能的作家所值得认真从事的工作。另一种看法，就是把电影剧本的重要性和特殊性，强调到错误的地步，把电影剧本创作弄得非常神秘，似乎创作电影剧本，只能是那些少数精通电影业务的专门家才有可能，对电影业务不很熟悉的作家或群众是无法问津的事情。这两种看法虽然角度不同，但他们的观点是一致的，即都是一种形而上学的资产阶级文艺观点，他们把文学事业完全看成是个人的事业，或是无足轻重的玩艺。它和我们的文艺必须为工农兵服务、为无产阶级政治服务的观点是有着本质上的区别的。我们认为电影之所以成为一切艺术中最重要的艺术，正是由于它的广大的群众性，它有可能把革命思想传播到最广大的群众中去，掌握这种武器和充分运用这种武器，对于人民群众的革命斗争事业具有重大的意义。一部普通的电影剧本拍成影片之后，起码可以有几百万、几千万、乃至一亿以上的观众，这种群众性的广大程度，并不是一般的文学作品所能比拟的。因此，电影文学如果不是在一切文学中最重要的文学，至少也是重要的文学之一。所以只要具有起码的群众观点的作家，都不会以任何理由来贬低电影文学，或把电影文学看成是只供少数人鉴赏的玩艺儿。

我们党根据毛泽东文艺思想的原则，充分估计到电影剧本对于电影艺术发展的重大意义，认为电影剧本是影片的思想艺术的基础，没有优秀的电影剧本便拍不出优秀的影片。所以，和上述两种看法完全相反，我们对电影文学作了

充分的估计，但又不把它神秘化。我们既重视专家创作，又积极贯彻群众路线，使电影文学创作普及到广大的群众中去，使专业作家和业余作者联结成一个强大的电影文学创作队伍，作为发展我国电影文学的一条根本路线。我们说电影剧本是一种独立的文学形式，丝毫没有意味着电影剧本可以离开电影艺术的实际去发展只供读者阅读的电影文学的意思，电影剧本始终必须是为拍摄影片而创作的文学形式，是整个电影艺术的一个重要的组成部分（思想和艺术的基础）。因此电影剧作家在影片创作过程中必须以最大的努力去完成他的文学的任务，而且为了给他的主要的合作者（导演、演员、摄影师、作曲家）提供具有充分说服力的创作依据，他还必须在电影特性的基础上尽量加强文学性，以便唤起对方丰富的想像天地。这就形成电影剧本的两重性，它既要有拍摄的可能性又要有文学性。自从大跃进以来，各地方党委都对电影事业给予了很大的关注，并采取了许多具体措施，使专家和群众相结合，从事电影剧本创作，掀起了一个空前的群众性的电影剧本创作热潮，参加创作的不仅有作家、艺术家，还有工人、农民、士兵、干部和将军。他们都力图把自己的斗争经历或自己周围的先进人物和先进事迹，写成电影剧本，搬上银幕。这种群众性的创作运动，使我们的电影艺术得到进一步的发展和繁荣。

正是由于贯彻了创作上的群众路线，电影剧本这种文学形式具有愈来愈广泛的社会影响和愈来愈广泛的群众基础。根据估计，许多制片厂的编辑处和电影杂志编辑部，每月收到的群众创作的电影剧本不下七八百件。如果说在新中国电影事业的头几年中，大部分电影剧本是出自专业编剧之手，