

演員小叢書

鮑里索夫

克拉茜娜 索斯諾夫斯基著

中国电影出版社

鮑里索夫

T·克拉茜娜 著
M·索斯諾夫斯基

李邦媛 譯

中国电影出版社

1957·北京

Т. КРАСИНА
И СОСНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ БОРИСОВ

ГОСКИНОИЗДАТ, МОСКВА, 1952.

内 容 說 明

鲍里索夫是苏联杰出的戏剧演员与电影演员之一。由于他的卓越
的表演才能，他被苏联著名导演罗沙里邀去参加拍摄影片“巴甫洛夫”
和“作曲家莫索尔斯基”。在这两部影片中，他创造了极其鲜明
而动人的形象。从而受到苏联观众的欢迎和爱戴。本书着重分析了他在
扮演这两个角色时的创作过程，指出他怎样以正确的观点去理解和体
现人物形象。鲍里索夫是苏联人民演员；他曾四次荣获斯大林奖金。

鲍 里 索 夫

Т. 克 拉 茜 娜 著
И. 索斯諾夫斯基

李 邦 媛 譯

中 国 电 影 出 版 社 出 版

(北京西单舍饭寺12号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第089号

北京外文印刷厂印刷 新华书店发行

*

開本 787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ • 印張 1 $\frac{7}{8}$ • 插頁 1 • 字數 44,000

1957年12月第1版

1957年12月北京第1次印刷

印数1—1,040册 定价(7)0.20元

統一書号: 8061•185

“作曲家莫索尔斯基”

“巴甫洛夫”

“巴甫洛夫”

“作曲家莫索尔斯基”

1949年，我国上映了Г·罗沙里的影片“巴甫洛夫”。这是亚历山大·費多罗維奇·鲍里索夫参加拍攝的最初几部影片之一。这一位以前尚未为电影观众所熟悉的演員，立刻以他的巨大的天才引起了观众的注意。

以后他又創造了天才的作曲家莫索尔斯基和謙虛、勤劳的科学工作者——物理学家雷布金的形象，从这时候起巴甫洛夫一角的扮演者便博得了千百万观众的爱戴；这三个角色的扮演都获得了最高的獎賞——斯大林獎金。由于鲍里索夫在发展苏联电影艺术方面的巨大成就，政府授予他苏联人民艺术家的称号。

鲍里索夫深刻而巧妙的、真挚动人的演技就是在国外也很受人喜爱。他的表演在国际电影节上曾不只一次被評为优秀的表演。

鲍里索夫进入电影界时已經是个成熟的演員了。因此，自然就发生一个问题：他的技巧是怎样形成、发展和成熟起来的呢？

*

*

*

亚历山大·費多罗維奇·鲍里索夫从少年时代起就热爱戏剧，他在一个业余戏剧团体里初次嘗試了自己的力量。在劳动家庭里教养出来的鲍里索夫（他的父亲和母亲都是工人），非常注意自己的初次舞台經驗。这种对待角色、哪怕是小角色的創造工作的認真态度，也是鲍里索夫以后的全部創作生活的特点。自然，这个年青的业余演員連最起码的业务技术也还没有掌握，但是他的天赋的魅力，他的善于相信舞台假定情境的能

力，帮助十五岁的鲍里索夫找到了通向观众心坎的道路。

鲍里索夫对于契诃夫和果戈理的剧本中的角色扮演得特别成功。他演过“蠢货”中的陆克，“纪念日”中的郝林，“婚事”中的鲍阔莱新。

在这段时期，鲍里索夫就已经发现喜剧的轻快、音乐性和优美感。

1921年5月鲍里索夫会见了著名的戏剧大师、戏剧青年的朋友B·达维多夫。达维多夫听了鲍里索夫扮演的尼基丁一角的“吵架”，热烈地夸奖了鲍里索夫，同时坚决建议他去学习。但是达维多夫介绍鲍里索夫前去学习的俄国戏剧学校已经改组了，直到1923年10月鲍里索夫才进了尤利·米哈伊洛维奇·尤利耶夫领导的国立戏剧学校。尤利耶夫是个敏锐的、深思熟虑的演员，他要求自己的学生深刻地、有见解地去创造角色。另一方面，尤利耶夫虽然是个浪漫派的演员，爱运用假定性手势和朗诵式地说话的大师，但他力图根据学生本身的资质，以发展每个学生自己个性特点的方法去培养这些未来的演员。尤利耶夫很快就发现并且极重视鲍里索夫力求达到真实和舞台动作简洁洗炼的意图。鲍里索夫的勤勉精神得到尤利耶夫的关注，由于这个天才的青年演员生性勤勉，这就决定着他有远大的前途。

尤利耶夫从第一学年起就把自己的学生带上舞台，让他们参加列宁格勒普希金话剧院的演出。从那时起一直到现在，鲍里索夫一直是这个剧院的演员。在这里，鲍里索夫锻炼出自己的技巧，确定了自己的表演风格，并培育了自己的演员品质，这一点在后来也帮助了他去创造出伟大的俄罗斯人令人难忘的形象。

鲍里索夫在戏剧中的全部创作以其完整性和统一的倾向性为特色，他从来都没有被形式主义的表演手法所迷惑，他鄙视

当时在某些剧团里流行的所謂“左派”。鮑里索夫力求在艺术中达到生活真实的願望决定了他的工作。他使自己养成的和积累下来的全部表演手法都服从于这个真实，决不把这些手法当作目的本身。

鮑里索夫虽然不是莫斯科艺术剧院学派培养出来的，也不是直接由斯坦尼斯拉夫斯基或是繼承他的事业的导演教导出来的学生，但他在自己的工作中所遵循的正是構成斯坦尼斯拉夫斯基体系本質的原則。这乃是那些俄罗斯现实主义戏剧大师們的創作原則，他們的經驗由天才的戏剧理論家、导演和演員斯坦尼斯拉夫斯基加以总结并且整理成一个严整的体系。鮑里索夫力求做到深刻地理解形象，信任規定情境，使角色的一切任务服从于“最高任务”即剧本的主题思想。

鮑里索夫作为一个艺术家的成长是和苏維埃国家的成长密切相关的。我們国家美好的现实本身就决定了他的創作方向。鮑里索夫在他从事戏剧工作的长时期内扮演了許多角色，但是最受人喜爱的是現代苏維埃人的角色。他極其关心周圍生活，并积极参与现实生活，这就使得他去創造建設新社会的人們的形象。

在創造現代人物形象的时候，鮑里索夫力求使他所描写的人物成为質朴的、毫不做作的真实的苏維埃人。同时，为了在自己的人物形象中傳達出偉大时代的特色，他又进行了高度的概括。

鮑里索夫常常激动地回忆起他扮演阿菲諾盖諾夫的舞台剧“怪人”中伏尔根一角时的情况。非党布尔什維克伏尔根，这个“一生尽力于建設新世界的人”的形象之所以如此吸引鮑里索夫，正是因为他具有新的社会主义时代的人們的典型特征。

“我不仅希望，”鮑里索夫回忆道，“我的伏尔根是一个优秀的、純洁的、内心正直的人，而且希望他的这些特征能自

然而地反映出他在其中生长和成熟的现实，他的全部优秀品质都应该归功于这个现实。”

这种意图也使鲍里索夫的伏尔根显得有些直线条。这位青年演员还不善于创造多面的人物性格。为了最鲜明地描划剧中主人公的基本特征，他竟使这个形象失去了阿菲诺盖诺夫的剧本中的伏尔根所特有的内心斗争。因此，虽然他的表演很真挚而动人，但这个形象却是有些简单化的。

鲍里索夫渐渐地克服了直线条地处理角色的缺点。他仔细地观察着生活和人们，因而能理解到生活现象和人物性格的复杂性和矛盾性，而他那不断成熟和发展着的技巧也帮助他这一切在舞台上揭示出来，因此鲍里索夫创造的形象便更丰富多样了。

在B·卡达耶夫的“士兵从前线归来”一剧中，鲍里索夫扮演了高特科一角，这是一个在个人生活上经受过很大的波折以后参加国内战争的人。这里要表现出一个普通的士兵的性格的发展，他的精神的成长和政治觉悟。

鲍里索夫在K·特列尼约夫的剧本“涅瓦河畔”中扮演过戈托夫一角，这个角色是较为复杂的。鲍里索夫基本上完成了这个任务：他揭示了一个犯了错误、但真诚地追求真理的人的内心转变过程，演员表现了戈托夫怎样克服自己的个人主义，纠正自己的政治错误，而成为苏维埃祖国忠实的儿子。

创造高特科和戈托夫这两个形象的工作使鲍里索夫学到了很多，因为在每一个角色中都必须表现出性格的转变、人的头脑中新的思想战胜旧的思想的过程。

以后，鲍里索夫扮演了现代剧目中的许多角色，表现了他多种多样的、紧张的生活。鲍里索夫在拉夫列尼约夫的剧本“祝福海上的人们”中扮演的列卡洛中尉便是这样的。向目标迈进的精神、热情乐观、精力充沛——这就是演员赋予列卡洛

的特征。依据剧作家的意图，鲍里索夫把自己的主人公——年青的海軍軍官——的形象表现为热爱祖国的人和完全理解海員的職責和榮譽的典范。鲍里索夫用鮮明的、甚至时常用对比的綫条来刻划列卡洛的性格。随着列卡洛所处的境遇的不同，他忽而欢天喜地，忽而又勃然大怒，忽而又温和而富有抒情味。但是这个形象却又有着內在的完整性，因为演員用这一切多种多样的色彩描繪了列卡洛的統一的內在在本質——他的崇高的道德品質、忠于祖国和職責的精神。

Б·齐尔斯柯夫的剧本“胜利者”中的士兵斯捷潘，是鲍里索夫扮演的現代人的角色中最出色的一个。这个苏联軍人的形象由于鲍里索夫的表演而成为这出戏中最重要的人物之一。斯捷潘的每一个动作和每一句話都充滿着如此沉着而坚定的力量，如此豁达的、真正屬於人民的智慧，以致这个形象变为高度的概括。在斯捷潘身上体现了那些在偉大卫国战争中获得胜利的普通俄罗斯人的勇敢、机智、談諧和誠摯。同时，因为鲍里索夫充分掌握了性格演員的技巧，因而能表现出斯捷潘形象的独特的个性。

艺术家的这种最寶貴的品質，即善于把一般与个别結合起来的才能，鲍里索夫并不是一下子就培养出来的。創造苏維埃人的形象的工作对于他是一个很好的鍛煉。正是在这里，他作为一个苏維埃人、国家生活的参与者，不断地学习如何体现現代生活的具体特征，如何从个别的观察和发现中作出深刻的綜合。只有研究周圍的現實，演員才能檢驗他在舞台上所創造的性格是否真实。因此鲍里索夫不断地向生活学习着。

鲍里索夫的全部創作都充滿着現代生活的精神，这点不仅表现在他扮演苏联戏剧中的角色的工作上，而且也表现在他扮演俄国古典剧和历史剧中的角色的工作上。

在扮演奧斯特罗夫斯基的剧本“森林”中的夏斯里夫采夫

一角时，鲍里索夫在表演中流露出他自己对十九世纪俄罗斯一个外省的不幸演員所抱的态度。同情、尊敬、温和而亲切的幽默就是鲍里索夫对他的基本态度。因此鲍里索夫的夏斯里夫采夫这个被侮辱的可笑的人物，便充滿着他那忠于艺术的自豪感。

在B·索洛維約夫的剧本“偉大的帝王”中，鲍里索夫扮演了費多尔王子一角。在創造这个历史人物的形象时，鲍里索夫从現代的立場上去评价角色的一切行为；他揭示了角色的行为在一定历史条件下的意义，把費多尔那种人所共知的軟弱無能表现为王子所做的一种掩飾，以便在复杂而紧张的政治环境下逃避一切国家事务。

鲍里索夫按照这个解釋（剧作家也稍提示出这种解釋）去塑造形象。他从容而自然地、極其令人信服地时而用迅速的一瞥，时而用难以发现的手势，时而用意味深长的語調讓大家明白：“低能的”王子实际上是个有心机的、善于观察的、深諳当前情势的人。

鲍里索夫在舞台上扮演的許多角色中，根据H·奥斯特洛夫斯基的小說“鋼鐵是怎样炼成的”改編的一剧中的保尔·柯察金，占着特殊的地位。柯察金这个角色是当代英雄，同时也是傳記性的角色。鲍里索夫必須再現出这样一个形象，它具有布尔什維克作家H·奥斯特洛夫斯基的許多个人特征，而且是苏联青年的勇敢和高尚精神的范例。

柯察金的性格必須从它的形成和发展中揭示出来。必須表現出他虽然身患可怕的疾病但仍然热爱着生活和劳动的坚强意志。还必须表达出主人公不同年龄的外貌和逐渐发生的变化，这也是一个同样重要的任务。

鲍里索夫力求通过柯察金的形象真实地反映奥斯特洛夫斯基的面貌，他十分仔細地研究了与作家的一生經歷相关的材

料，从而了解到創造实有人物的形象的工作特点，获得了塑造傳記角色方面的某些經驗。

鲍里索夫創造的第一个傳記人物形象是A·杜甫仁科的舞台剧本“花国生涯”中加里宁的形象。这里演員的任务是非常重大的，因为任何一点微小的不真实都会立刻被观众发现。

加里宁只在剧中一場戏里出現，这就是他在探望米丘林的时候，他們在一起憧憬祖国美好的未来，这个未来已經变为现实。在这个不大的、但富有思想性的一場戏中，演員必須揭示出列宁和斯大林的光荣战友的形象。鲍里索夫必須进行巨大的工作去探索这个为苏联人民所敬爱的人的性格和外貌的特征。他所特有的真实感和再体现的艺术在这个場合具有特別重要的意义。

在塑造加里宁的形象时，鲍里索夫再次認定：外表的相似还不是創造历史人物形象的一个决定性的条件，它只能給予演員以自由感和信念——这是在表达形象的内心真实，即人的感情与思想的真实时所不可缺少的。鲍里索夫所創造的加里宁形象是令人信服的，他富有人情味，而且显得很亲切，因为演員抓住了角色身上的主要点：加里宁一生都为自己人民和自己祖国的幸福而斗争。这样，鲍里索夫就解决了摆在傳記角色的扮演者面前的重大任务——不是从偶然的東西，而是从主要的東西出发。

因此，剧院对于鲍里索夫說来是一个培养和发展演員天賦才能的学校。在这里，他的創作的基本方向确定了，这就是力求在舞台上表現真实生活，力求使自己的全部創作都具有我們时代的思想。

周圍的生活时时刻刻在激动着这位现实主义的艺术家的，他对一切生活現象都有着强烈的反应。他在偉大卫国战争时期的活动足以說明他的創作傾向的特点。他屢次在反映当前迫切問

題的俏皮的游艺节目中表演，在这些演出中他和演員K·阿达舍夫斯基創造了兩個苏軍战士的鮮明和乐观的形象。

鮑里索夫对苏联艺术的进一步发展尽了很大的力量，近几年来他还常常在报刊上发表理論性的文章。

他在国际电影节上也尊严地卫护着祖国艺术的荣誉。

偉大卫国战争胜利以后，苏联电影艺术中形成了要求攝制傳記片的傾向，这种傾向首先是对时代所提出来的問題的回答。苏联人民在这次最艰难的战争中贏得了胜利，又一次証明我們的偉大祖国是不可战胜的。苏联人們愈益为自己祖国而感到自豪，他們愈益关怀着过去和現在那些以其不朽业绩为我们祖国增光的人們。当苏联人民正在建立前所未見的劳动功績，日益接近光輝燦爛的共产主义明天的时候，这种关怀就更为强烈了。所以攝制关于我国人民的优秀兒女的影片，是和現时代的迫切要求密切相关的。

鮑里索夫参加了攝制几部傳記片的工作，这件事再次証明了他力求積極参与周圍生活，力求用艺术手段去解决生活中的迫切問題。

鮑里索夫在电影中的工作，無論从題材的傾向性或从艺术业务方面來說，都和他的戏剧工作沒有原則上的差別。鮑里索夫在电影中創造巴甫洛夫、雷布金、莫索尔斯基的形象时，也象他創造舞台形象一样，力求达到最大的、历史的和艺术的真实。只是工作条件改变了：舞台被攝影棚所代替；观众厅被攝影机的眼孔所代替；原来是几小时的舞台动作，現在变成长达数月的拍攝时期。但任务还是那样——創造偉大同胞的生动、乐观和真实的形象。

只是要学会在新的条件下进行工作。

*

*

1948年，导演Г·罗沙里开始攝制关于巴甫洛夫的影片。

攝制前，導演着手物色扮演巴甫洛夫一角的演員。

“有一天”，羅沙里回憶道，“在列寧格勒藝術宮里鮑里索夫的演出晚會上，我看見他正和K·阿達舍夫斯基（也是普希金話劇院的演員）在露天舞台上表演“向敵人開火”這個大節目（即‘什梅里科夫和維切爾柯夫’）。

在偉大衛國戰爭期間這個節目曾經在電台上廣播了許多次，很為我軍戰士所喜愛。

在四十分鐘之內，鮑里索夫表現了許多各不相同的人物，而且所有人物都表現得非常令人信服，雖然這是諷刺劇，有的地方甚至象漫畫，某些節目的台詞還不是很好的。”

羅沙里被鮑里索夫的每個動作、每個眼色和語調的高度真實懾服了。“可驚異的真實感！”這位富有經驗的導演是這樣斷定鮑里索夫的技巧的特點。

羅沙里長期觀察着鮑里索夫的各种表演，看了所有鮑里索夫演出的戲，最後他終於肯定了自己最初的看法，邀請鮑里索夫扮演巴甫洛夫院士一角。

從這個時候起，羅沙里和鮑里索夫的創作友誼便開始建立起來，這種友誼使他們攝制出兩部優秀的蘇聯電影藝術作品——影片“巴甫洛夫”和“作曲家莫索爾斯基”。

羅沙里真正發現了鮑里索夫適于拍電影，而在此以前鮑里索夫被認為是“非電影的”演員。同時把鮑里索夫帶入電影界的恰恰是羅沙里，這點也不是偶然的事。羅沙里的導演工作最主要的特征，是他對演員非常關心，善于同演員合作，因而“導演能和演員溶為一體”（斯坦尼斯拉夫斯基語）。

羅沙里的功績不僅在于他能夠看出鮑里索夫可以扮演巴甫洛夫這個難演的角色，而且也在于他很快就看中了鮑里索夫表演工作中的特征，這些特征在以後有助於鮑里索夫在銀幕上創造出人物形象來。這位富有經驗的導演感覺到鮑里索夫是個機

敏而聪明的艺术家，善于把对形象的深刻理解和对角色的准确的外形刻画结合起来，感觉到他是一个出色的演员，能够有机地生活在形象之中，巧妙地掌握手势和面部表情——从最富有特征的动作到最细微的面部和眼睛的表情。后一种特质在电影中是特别重要的，因为在电影中特写镜头可以使观众清楚地看到人物的面孔，瞧见他的眼睛，不用听他说话就可以知道他的思想感情。

这些演员的资质在和丰富的舞台生活经验相结合下，就成为鲍里索夫的创作才能，他在罗沙里的领导下以这样的才能去开始塑造巴甫洛夫的形象。

作为摄制者的导演和作为扮演者的演员是怎样对待自己的工作的呢？他们首先是从苏维埃爱国者的立场出发，因而就怀着崇敬爱戴的心情来纪念这个伟大的俄罗斯人，用自己的劳动为祖国科学增光的俄罗斯人。

影片的创作者必须向观众揭示出学者的复杂的思想过程——从顽强的探索、特出的悟性和推测一直到经过成年累月的忘我劳动所确定下来的伟大发现。

M·巴巴瓦的电影剧本给了导演和演员以很多的帮助。剧作家善于把巴甫洛夫的科学工作安排成全剧的主要内容，并且把学者达到发明成功的整个道路，把他同反动的、唯心主义的伪科学所作的斗争，他对待工作的顽强而坚忍不拔的精神构成了剧本本身。当巴甫洛夫在手术台旁工作的时候，观众应当和他一道感到激动，也和他一道体验着他的创作喜悦，而这也就是电影剧本“巴甫洛夫”的作者所要获得而且已经获得了的东西。

因此，这个电影剧本立刻就把导演和演员引上了正确的道路。他们开始仔细地研究巴甫洛夫的工作，于是鲍里索夫便了解了这位学者的内心生活和他的天才头脑的巨大劳动。

鮑里索夫深入地研究了巴甫洛夫的著作，反復地閱讀有關巴甫洛夫的各種書籍、回憶錄和書信，從而能夠較容易地熟悉自己主人公的科學活動和一生經歷。在開始排練以前，演員就已經明白巴甫洛夫所作的手術在他的生活和工作中占什麼地位，這些手術對於科學有什麼意義。

鮑里索夫現在已深深認識他將要用藝術手段去再現的這個人物了；這個人物的生活目的是要為發展科學而鬥爭，並使科學的一切成就都為人民和祖國服務。

巴甫洛夫把自己的一生都獻給了這個鬥爭，這個鬥爭的成就也是巨大的。這位偉大的生理學家的主要成就在於他深入理解了大腦的活動過程，發現了人的心理活動的規律。他證明了大腦的活動的物質的本質，從而推翻了千百年來占統治地位的唯心論者關於“心靈”之不可認識的“理論”。

依據電影劇本作者所提出的任務，鮑里索夫和導演一起研究了巴甫洛夫的唯物主義世界觀的形成過程。這種世界觀早在巴甫洛夫的青年時代便形成了，當時他和自己的一群中學同學一起閱讀了杜勃羅留波夫、車爾尼雪夫斯基和皮薩列夫的著作。巴甫洛夫的唯物主義的觀點和積極干預生活的願望，使得他離開了中學后就進入外科醫學院。

劇作家揭示出來的巴甫洛夫的主要性格特征之一在於，這位學者力圖使自己的科學研究工作和當前最迫切的問題聯繫起來。官僚地主的俄國那些愚蠢的東西和黑暗勢力群起反對這位學者，因此他不得不挺身出來鬥爭，以確立唯物主義的科學。這個鬥爭只有使巴甫洛夫更堅強起來，他忘我地繼續工作，而隨著十月革命的到來，巴甫洛夫的科學活動就更富有成效了。對自己的祖國、自己的人民和祖國科學的愛，指導着巴甫洛夫，他堅信俄羅斯人民和俄國科學一定有着光輝的未來。

巴甫洛夫的偉大形象整個地顯現在鮑里索夫面前了。只有

在了解了学者的内心世界以后，他才繼續研究巴甫洛夫，并开始寻求他的性格、举止和外貌的特点。

这位偉大的学者是个善良温厚、富有同情心的人，但是当他一碰到不公平的事情时，他就变得严肃，帶些巴甫洛夫式的辛辣了。他在待人接物以至在一切方面都是正直和有原則的。他在自己實驗室里是十分小心謹慎和孜孜不倦的，同时他也尽情地玩九柱戏，爱做体操和騎自行車。

鮑里索夫漸漸开始感觉和了解到巴甫洛夫的一个最重要的个性特征，这就是他經常認為自己是生活的主人，以及他坚决要改善周圍世界的这个貫穿在一切行动中的願望。

鮑里索夫仔細地研究了那些有巴甫洛夫在場的新聞片中的鏡頭。从这些鏡頭中演員发现了許多可以用来塑造人物性格的特征，如急速敏捷的步态，談話时爱用手指敲敲桌子的习惯，以及那高亢的、时常是由于兴奋而变得結結巴巴的声音。

鮑里索夫回忆道：“漸漸地从各別的細节中，我的头脑里形成了一个科学巨人的形象，我对这个人物的道路——从喀山城的一个牧师的兒子到著名的世界生理学权威——認識得越来越清楚了。”

但是演員并不以此自滿。就是在最緊張地进行影片拍攝工作的时候，他还繼續全面地研究学者的生活、活动和性格。

有一次，正在拍攝的时候，有人想要給一只狗注射血清，以使它不动地坐在攝影机前，这时鮑里索夫却忽然情不自禁地用巴甫洛夫式的高亢而結結巴巴的声音向助理导演喊道：“我不能容忍这个，先生！要爱护、尊重动物！……”这些台詞是电影剧本中沒有的，但是对于不容許虐待作試驗用的动物的巴甫洛夫說来，这却是十分典型的。

鮑里索夫写道：“只是在这个插曲以后，我才感到自己彻底深入于这个复杂、矛盾、絕妙的形象里。”