

百花文艺出版社

海拾珠

印质明著 ● 散谈谢添的艺术

谢添

艺海拾珠

散谈谢添艺术

印质明 著

百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺海拾珠: 散谈谢添的艺术 / 印质明著. —天津: 百花文艺出版社, 2001

ISBN 7-5306-3246-9

I . 艺... II . 印... III. ①谢添—电影导演—导演艺术②谢添—电影表演—表演艺术 IV. J91

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第073856号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区张自忠路189号

邮编: 300020

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 27312757 邮购部电话: (022) 27116746

全国新华书店经销

天津新华印刷二厂印刷

*

开本850×1168毫米 1/32 印张5 插页2 字数105千字

2001年11月第1版 2001年11月第1次印刷

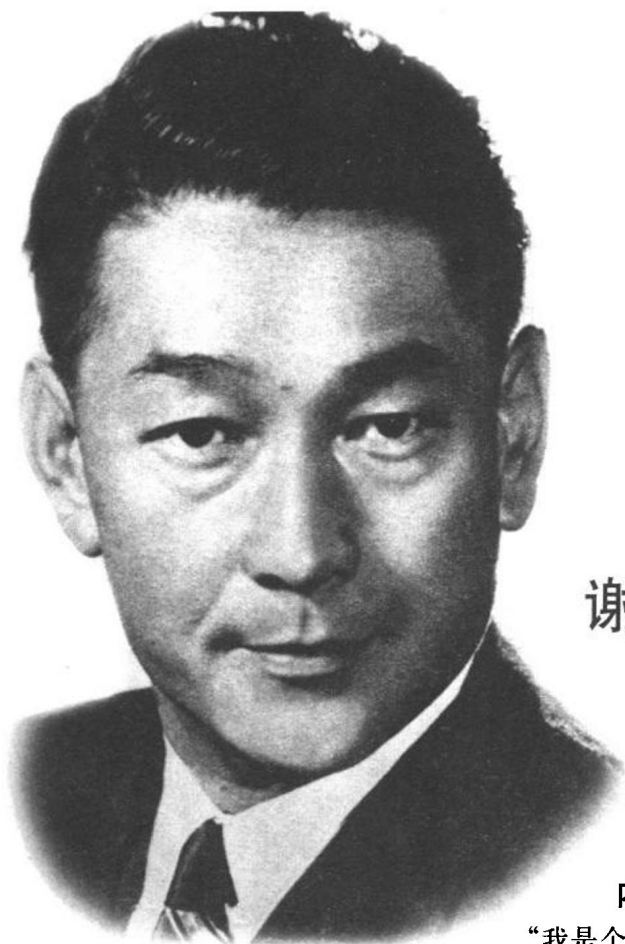
印数: 1—3000册 定价: 15.00元

作者简介

印质明，著名电影表演艺术家。毕业于中央文化部电影局表演艺术研究所(北京电影学院前身)。曾主演过《神秘旅伴》、《虎穴追踪》、《国庆十点钟》、《铁道卫士》、《戴手铐的旅客》、《山乡风云》等多部影片；曾写过电影剧本《婚礼》、大型话剧剧本《人海》和电视剧本《红三角》、《难》等；曾导演过电影《大虎》以及舞台剧、电视剧等多部。

现为天津电影家协会名誉主席。

谢添的自白

内心独白

“我是个最平常的人，也是个最普通的演员和导演。如果我能给电影事业留下点什么，那是我喜欢做的，也是我应该做的。”

座右铭

多周折不馁，再得意不狂。

艺术追求

要真的假，不要假的真；
要复杂的简单，不要简单的复杂；
既是别人作品中所无，又是千万观众心中所有。

Xie Ti

前言

1
波涛滚滚的岁月长河，载着人们美好的遐想、生活的欢乐与创痛，以及那难忘的记忆，流向远方，注入波澜壮阔的时间的海洋……那草芥与浮尘或腐或没，早已不见，而存留的是那清澈蔚蓝的海水，它与湛湛青天紧紧相连，壮美异常……

艺术与美，紧紧相依，艺术与道德密切相关。

艺术，几乎表达了人生的一切，那美好的梦境、美好的遐想、美的追求、美的理想……高尚、典雅、欢愉……艺术，几乎占据了人类精神生活的全部。

我开始迷恋戏剧艺术，还是在四十年代的中、后期，正是我读高中和大学的年代。记得，当时对京剧、话剧、电影我都爱看，其中佳作，看后，还要找来剧本一读。于是，和同学们一起组织了业余话剧团，也演，也导，有时也写。在看和演的过程中受益良多。由于对戏剧、电影的迷恋程度的逐渐升温，我由原来的大学转入了中央电影局表演艺术研究所（即电影学院前身）。毕业前，正赶上筹备成立北京电影演员剧团。

当时的北京电影演员剧团集中了北影、长影和表演艺术

研究所的演员。总有200人吧。记得，来自北影的有谢添、王人美、黎莉莉、李景波、田烈、赵子岳、郭允泰、陈方千、高平、莽一平……来自长影的有张平、陈强、浦克、张莹、于洋、杨静……来自表演艺术研究所的有张圆、赵联、林汝为、安震江、李亚林、刘世龙、杨启天、段斌、郭艺文、孙羽等。

对我来讲，那时像是步入了一个崭新的世界，接触并相识了许多电影界的前辈与名流，并与他们为伍，互称“同志”。但在我心中一直把他们视为尊长与良师益友，因为我是晚生后辈。当时，北京文艺界的学习气氛非常浓烈，仅表演理论与实践的探讨研究就有三大“讲坛”：一是以焦菊隐为主讲的北京人民艺术剧院；二是以孙维世为主讲的中国青年艺术剧院；三是以陈卓猷为主讲的北京电影演员剧团。不少人今天听陈卓猷、明日听孙维世，后天又去听焦菊隐的课，有时甚至一天赶“两场”，上午听一课，下午再听一课。但有时焦、孙、陈同时开课，再加上排练问题，往往顾此失彼。于是，我和同学杨启天、段斌，以及中国青年艺术剧院的左莱，北京人民艺术剧院的邱扬，组织了个“星期六业余学习小组”，每周六聚会一次，把焦、孙、陈三位所讲的内容互作交流，这样，我们便可以同时获得了“三大讲坛”所讲的内容。以后又规定，业余学习小组成员每周每人要读一部名剧剧本，在小组会上介绍所读剧本的主题思想、故事情节、人物性格、风格样式等。同时，无论是观影还是看戏，偶有一得也在会上交谈和记下笔记……

时光飞逝，几十年过去了，我已年逾七旬，过去的笔记在那“不堪回首”的年代已付之一炬，但那时的情境与一些老演员的表演却一直萦绕在心中……

去年，到北京办事，见到于洋，他让我去看看谢添，我说从报刊上知道他患病住院，且谢绝来访者，于洋告我他已康复，于洋的夫人杨静热情详尽地告诉我谢添所住医院地址，我便前往医院探望。我见到谢添，他虽半卧在病榻上，却精神很好，于是便山南海北地畅谈起来。当谈到电影时，他更加精神百倍，可是，在谈到他的表演成就时，他却显出谦逊、平和之态，这反而唤起我对他所创造的张金龙、马金龙、林老板等一系列艺术形象的生动记忆……

谢添那种乐观、谦和，以作普通人自居的心态，使我想起了达·芬奇的那句极具哲理的名言：“空虚的禾穗，永远昂首向着天空，充实的禾穗，永远俯首向着大地，向着它的母亲。”

向着大地母亲的禾穗，正是谢添这类成就斐然的专门家们的形象吧！

目 录

前 言	1
演员谢添	1
谢添走向舞台与银幕的时代	19
谢添的表演	26
导演谢添	89
书、画及其他	123
闲话天津	132
附录一：谢添艺术简历	142
附录二：谢添电影艺术创作年表	143
附录三：谢添电影创作获奖情况	145
附录四：谢添电影表演艺术研讨会上的发言摘要	146
后 记	150

演员 谢添

谢添1914年生于天津一个普通的铁路员工家庭，原名谢洪坤。

1

父亲谢商霖是广东番禺桥镇人，青年时代北上天津谋生，长期供职于天津铁路机务段，因而定居津门。谢商霖为人忠厚、勤劳，性格内向，颇具内秀，有广泛的兴趣爱好：拉胡琴、吹箫，还潜心竹雕，有时也泼墨作画。在这样家庭中，谢添自然会受到熏陶，抄起笔来也画马、画牛、画汽车，七八岁上父亲便指导他拉胡琴，还经常跟着父亲到广东音乐会（同广俱乐部）去玩耍，有时客串小书童，有时在合奏中当一名小琴师。在前辈们的鼓励下，一回生，二回熟，谢添便很快地习惯于在大庭广众之中“演奏”了。

母亲沈玲酷爱电影，对外国的喜剧片、惊险片格外喜欢，她经常领着小洪坤去影院。年复一年，在他们母子的心目中，卓别林、巴斯开登、陆克等人成了偶像，尤其是卓别林最吸引小洪坤。

刚上小学的时候，谢添最喜欢模仿卓别林的表演。先是在家里学着卓别林的滑稽样，逗得老小捧腹大笑，后来胆子大了，就和妹妹在院里搭起了“戏台”，专演卓别林，招来左

邻右舍的小伙伴当看客，只收烟盒里的“毛片”当门票。小观众们笑声和掌声，让小洪坤明白了一个朴素的事实：表演这玩艺儿，不单自己觉得带劲儿，还能让别人高兴……

那时候童年的谢添就想：我将来要是能在影戏中表演该多好啊！

这个童年的梦，一直纠缠着他，并推动着他走上了舞台，走进了银幕。为使梦想成真，他勤奋、刻苦地追求、探索，终于成功地塑造了诸多栩栩如生的艺术形象，在中国电影表演艺术长河中独扬风帆。他在影片《新儿女英雄传》中扮演的张金龙、《六号门》中扮演的马金龙，以及在《林家铺子》中扮演的林老板，可以称作我国电影表演艺术中的璀璨明珠。

黄宗江在“谢添电影表演艺术研讨会”上曾说：“谢添是一大演员，一代演员！”

刘诗兵在会上说：“谢添是一代名优！”

我赞同这种评价。因为它是恰如其分，符合事实的。

“一大演员”。

“一代演员”。

“一代名优”。

谢添在他半个多世纪的演员生活中，他所创造的艺术形象是丰富多彩人各有貌的。他所创造的人物形神兼备且感人至深，使观众津津乐道而经久不忘。如：影片《六号门》中的马金龙、《新儿女英雄传》中的张金龙、《林家铺子》中的林老板、《洪湖赤卫队》中的张副官等等，至今仍存留观众的心底。

“优”者，演员之代称也。

《史记·滑稽列传》中说春秋时期，楚王身边有个演员

叫优孟。楚庄王非常爱马，他给马穿上了绣花的衣服，使马住在豪华的房子里，还为马准备了卧床，并且经常喂马枣脯。可是，这匹马却得病死了。于是，楚庄王要他的大臣们为马大办丧事，提出要用棺槨盛殓，像对待大夫那样礼葬。朝廷里的大臣们议论纷纷，认为这样做不好，不该这样做。可是楚庄王听不进去，就下命令说：“谁要是再反对这件事，就是犯下死罪！”所以，大臣们便没有人再敢提葬马这件事了。

一天，优孟去见楚庄王，一进殿门就大哭起来。楚庄王十分惊讶，便问：“你是怎么啦？因为什么事情如此悲痛啊？”

优孟边哭边说：“大王，您平时最珍爱的就是马，如今它死了。像楚国这样堂堂的大国，什么没有呀！可是，我听说，您打算用埋葬大夫的礼仪埋葬它，这不是太薄情了吗？我请求您用埋葬君王的礼仪来安葬它。”

楚庄王便问优孟：“那，你说怎么安葬？”

优孟说：“给它雕刻一个玉石的棺材，再选用一些上等的木材包在外面做槨，叫士兵和百姓们为它挖个墓穴，出殡的时候，请齐国和赵国的来宾在前，韩国和魏国的来宾在后，陪同送葬。然后，再为马修个庙宇，封给它一万户的宅地。这样，各国的诸侯才知道大王您是轻视人而重视马呀！”

楚庄王听了优孟的话，悟到了优孟话里真正的意思，非常懊悔地说：“我的过错是够严重的了。那，又该怎么收场呢？”

优孟幽默地说：“马是六畜之一，请大王按照安葬它们的办法给予礼葬吧！用泥土垒灶做槨，铜锅为棺，放上些姜、枣、木兰做调料，用粮稻做祭品，使马葬于人的腹肠不是很好吗？”

楚庄王听了，请来了主管膳食的官，把马的尸体交给他们去办了。

还有件事：

楚国有个宰相叫孙叔敖，知道优孟这个人既聪明又贤德，所以待他很好。后来，孙叔敖患病死了。死前，孙叔敖嘱咐他的儿子说：“我死了，你们必然会遇到很多困难，那时，你可以去找优孟，我想，他会帮助你。”孙叔敖死后，他的儿子果然变得异常穷困，依靠打柴为生。有一天，他遇到优孟，便将实情相告，优孟非常同情他，并答应一定想办法帮助他。并嘱咐他不要到别的地方去。

于是，优孟找来了孙叔敖的衣帽，模仿着孙叔敖的音容笑貌、行为举止。经过了一年多时间琢磨与练习，他已经完全像孙叔敖了，甚至熟悉孙叔敖的楚国大臣们都辨认不出他是优孟了。

在楚庄王过生日的那天，优孟扮成孙叔敖去祝寿，楚庄王一见大惊，以为孙叔敖复活了！后来知道他是优孟，于是，楚庄王想请优孟来做他的宰相。优孟提出要和他的妻子商量一下，三天后答复楚庄王。楚庄王表示同意。

三天以后，优孟回见楚庄王，楚庄王问他商量的如何？优孟说：“我妻子说：‘这个事要慎重，楚国的宰相不能当，孙叔敖做宰相忠心耿耿又治国有方，人也很廉洁，才使楚国强大起来！可是孙叔敖死了，他的儿子身无立锥之地，而且穷得以砍柴为生，如果你真的当了孙叔敖那样的宰相，还不如自杀好！’所以，我不能当楚国的宰相。”

楚庄王听了这一番话，对优孟非常感谢。于是，把孙叔敖的儿子找了来，封寝丘之地四百户以祭祀孙叔敖。

以上这两个故事，充分展现了作为演员的优孟，极为聪明、幽默，勇敢而又健谈。我们可以看出优孟是具有忧国忧民的思想的，他是以平民百姓的思想审时度势的。同时，我

们还可以看出优孟虽表演才能异常卓越，但他能“化身”成孙叔敖，与他一年多的苦功是分不开的。

谢添被称作“一代名优”，是因为他继承了自优孟开创的我国历代优秀演员所具有的高尚艺德与非凡艺技。在谢添六十多年的电影表演历程中，他没有演过一个同类型的角色，没有一点雷同的表演。这对一个演员来说，是极其难能可贵的。作为演员，谢添不仅在表演技巧上昆乱不挡，而且在创作态度上精益求精、探究不止。同时在为人上，也得到了同行们的赞许，在那“是非颠倒”的年代，谢添三年没有登过家门，连上厕所都有人跟着，强迫他去交代问题、揭发别人。而谢添从没有无中生有地交代和揭发任何问题以迎合那些暴虐者。可以想象，在那个年代，像谢添这样的人所受的屈辱与磨难了。

我和谢添闲谈时，也曾提及过此事，谢添说：“人怎么能干违背自己良心的事呢！为了摆脱自己的苦难，而将莫须有的事加在别人身上，那人家一家老小该怎么生活下去呢！”

他断然拒绝了那些人的图谋。这说起来容易，可是做起来，特别是谢添其人，在当时的处境下是要付出多大的牺牲，遭受到多少折磨呀！

作为一个演员，具备纯洁而善良的品德，似乎要比练就一身纯熟的技巧更为重要。因为技巧，只是认识生活和揭示生活的手段。但是如果没有一颗高尚的心灵，怎么能用正确的观点去观察、认识生活和汲取生活的养分呢？

纵观谢添的表演历程，大致可分为三个阶段：

第一个阶段，模拟时期；

第二个阶段，成熟时期；

第三个阶段，辉煌时期。

第一阶段，是在他的孩童时期便开始了，那还只是模仿电影和戏剧中的人物。如模仿卓别林所表演的小人物，模仿他的穿衣、戴帽、手持文明杖，模仿他的站、立、坐、走，模仿他那做出来的绅士气派以及小人物的风度，可笑的小胡子，智慧、机敏的眼神等。以后，便很快地转向模仿生活中的人物了。在谢添所著《聊添儿》一书中，曾这样的叙述：

“……好像是我六岁的时候，我们家修房子，砌后墙的时候，我父亲存心少砌了块砖，在墙上留个小洞，又在这个小洞上糊了马粪纸，再在马粪纸上捅了一个小窟窿。他把其他的门窗都关上，让我们看在房顶上映出的从那个小窟窿里透进来的外面街上来来往往的人影……就是这个小洞眼儿，在很长一段时期里真是给了我无穷的乐趣。这就是我的小电影儿，我常让我的两个妹妹躺在炕上看着天花板，我跑到外面那个小洞眼儿能“看”到的地方做一些怪相……在外面学罗锅、瘸子、老头儿……每次我学的新东西，都逗得两个妹妹在床上打滚儿，乐得喘不上气来……”

谢添不仅在家里，还在小朋友中间表演。除了给小朋友们带来了欢乐，他自己也得到了一种精神上的满足。

在这里我们可以看到，童年的谢添，不仅模仿电影中卓别林所创造的形象，而且转向生活中那些他见过的罗锅、瘸子、老头儿。他的表演欲望已经不仅仅停留在影片中的人物了，而是转向他见过、熟悉的人物身上了，同时，他所捕捉的还是生活中极具特点和可视性的人物。当然，那还只是外部的、生理的，如瘸子、罗锅、老头儿。这是卓别林带给他的影响，也是电影对他的吸引……所以谢添称卓别林为“师傅”。

谈到这里，使我想起中国有句老话叫“名师出高徒”！而谢添拜师的引荐之人正是他的“娘”！谢添的母亲是用洗肠衣那样又脏又累的活儿换来的微薄收入领他走进电影院的。这些使谢添至今不忘！他说：“是我娘‘烧香引鬼’使我迷上了卓别林，迷上了电影。从模仿卓别林到模仿生活中极具特色又极具可视性的各类人物，看来还只是幼稚的模仿，但是，就是这微不足道的小事，引导着我开始走向了面向生活、走向生活、表现生活的创作道路。”

第二阶段便是他的表演创作由幼稚的模仿逐渐走向成熟的时期了。

当然，由幼稚的模仿走向成熟时期，不是截然分开的，而是由于他大量地观察、体验、积累生活，以及不断地从事表演实践而取得的。那应该是从读“南大”、“天大”开始。谢添把天津南市三不管和北京天桥，戏称“南大”“天大”。

这些地方，我也到过，确实非常热闹，也很吸引人，浓缩着市井百态、人生的酸甜苦辣，人群里三教九流无所不有。在那里，可以看到流离失所的难民，孤苦无依的老人，拖儿带女的贫妇，身残无助的男女，一群一伙等待招募的劳动者，以及那项上插着草标卖儿卖女的人。还有那些耍把式的、卖艺的、变戏法儿的、拉洋片的、摔跤的、耍中幡的，以及落子、梆子、相声、大鼓、单弦、评书等各种说、唱、表演艺术形式，而他们的观赏者大多是平民百姓、穷苦的劳动者、失意的文人，还有一些关爱生活和酷爱艺术的人们。当然，你也会看到一些游手好闲的人和地痞流氓们在那里大耍威风和作低级的耍笑。

就是在这里，谢添不仅看到了市井百态众生相，而且还博览了各种艺术形式，同时，他还仔细地观察了那些欣赏艺术的观众们的情绪起落。从这里不仅体察了生活以及观赏了反映生活的艺术，还了解了平民百姓对艺术的欣赏与鉴别。正像他在《聊添儿》里所说的：

“的确，天桥是一所无围墙的‘大学’，在这里不仅有万花筒般丰富多彩的民间艺术和文化，更重要的是有一大群生活在社会底层的平民百姓，他们在这里平凡而乐天地生活，在这里艰苦而专注地寻找着那属于自己的空间。在这里相亲相爱，在这里勾心斗角，在这里嬉笑怒骂，在这里迎来送往……它们让我感觉到一种最纯朴的平民情感，使我在是非、美丑、善恶等观念的形成上找到了现实的依据……”

作为一位仰慕演员生活的谢添，把这些都看在眼里、记在心上……市井百态、三教九流、五行八作，还有那万花筒般丰富多彩的民间文化艺术……

这是多么色彩斑斓、有血有肉的生活呀！特别是较长期地生活在天津这个典型的半封建半殖民地城市的谢添，不仅熟悉社会底层的平民百姓，也同样熟知那些王公贵族的奴仆，以及日、法、英、意、俄……那些殖民主义者的嘴脸！还有那些满清王族一些遗老遗少们的生活习性。同样，进入他观察视野的还有官僚、士绅以及一些恶霸地痞、纨绔子弟，和那些中外小姐、太太等，不一而足。这些，对一个艺术工作者来说又是多么珍贵的创作资源呀！尤为可贵的是谢添以一个平民百姓的心态和视角去观察、分辨，去测定是非、美丑、善恶。谢添就是这样长期地、毫不松懈、且饶有兴趣地去观察、体验、认识、积累生活的。这正是他从事表演艺术、塑