

A high-contrast, black and white portrait of a man, likely Li Xiang, looking downwards. The image is rendered in a stark, graphic style with deep blacks and bright whites, giving it a dramatic and intense appearance. The man's face is the central focus, with his eyes cast down and his hand partially visible near his chin.

李向然

论表演艺术

李默然论表演艺术

中国戏剧出版社

内 容 说 明

本书是我国著名表演艺术家李默然的理论专著。是他在四十余年的舞台艺术实践中，不断思考、探索、研究的成果。在书中，他对我国当代话剧（包括电影、电视）表演艺术的一系列令人关注的问题，如中国话剧民族化、戏剧当代意识、戏剧表演美学诸问题提出了新鲜、精辟的见解。涉及的表演美学问题，如内在与外在，真与美，演员与观众、个体与整体等问题是戏剧领域内长期争论的问题，他能联系自己的实践，作出深入浅出的分析，并有创见。他对当代戏剧的状况及前景的思考亦能给人以启示。

责任编辑：周家兴 陈革彦

李默然论表演艺术

中国戏剧出版社出版
(北京东四八条52号)
新华书店北京发行所发行
北京彩虹印刷厂印刷

字数245,000 开本850×1163毫米 $\frac{1}{32}$ 印张11.625 插页8

1983年5月北京第1版 1989年5月北京第1次印刷
印数1—990册

ISBN7-104-00116-6/J·70

定价：3.90元

李默然近影

11/02/29/10

1979年会见邓颖超、陈慕华同志。

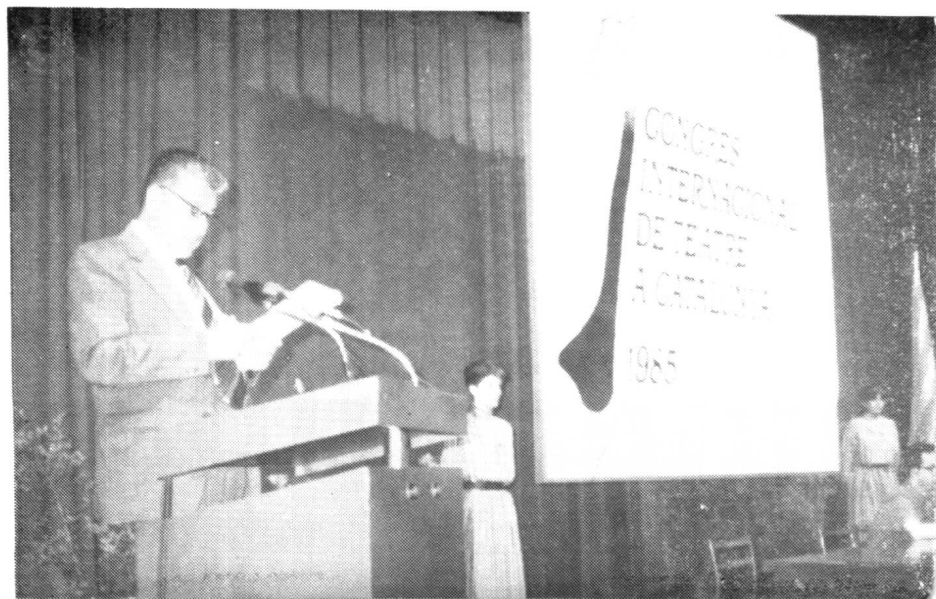
1979年和《报春花》剧组去瓦房店纺织厂深入生活。

赴云南前线慰问解放军伤员。

1985年5月在西班牙国际戏剧大会上发言。

1951年在话剧《曙光照耀着莫斯科》中饰库列聘。

1959年在话剧《第一次打击》中饰季米特洛夫。

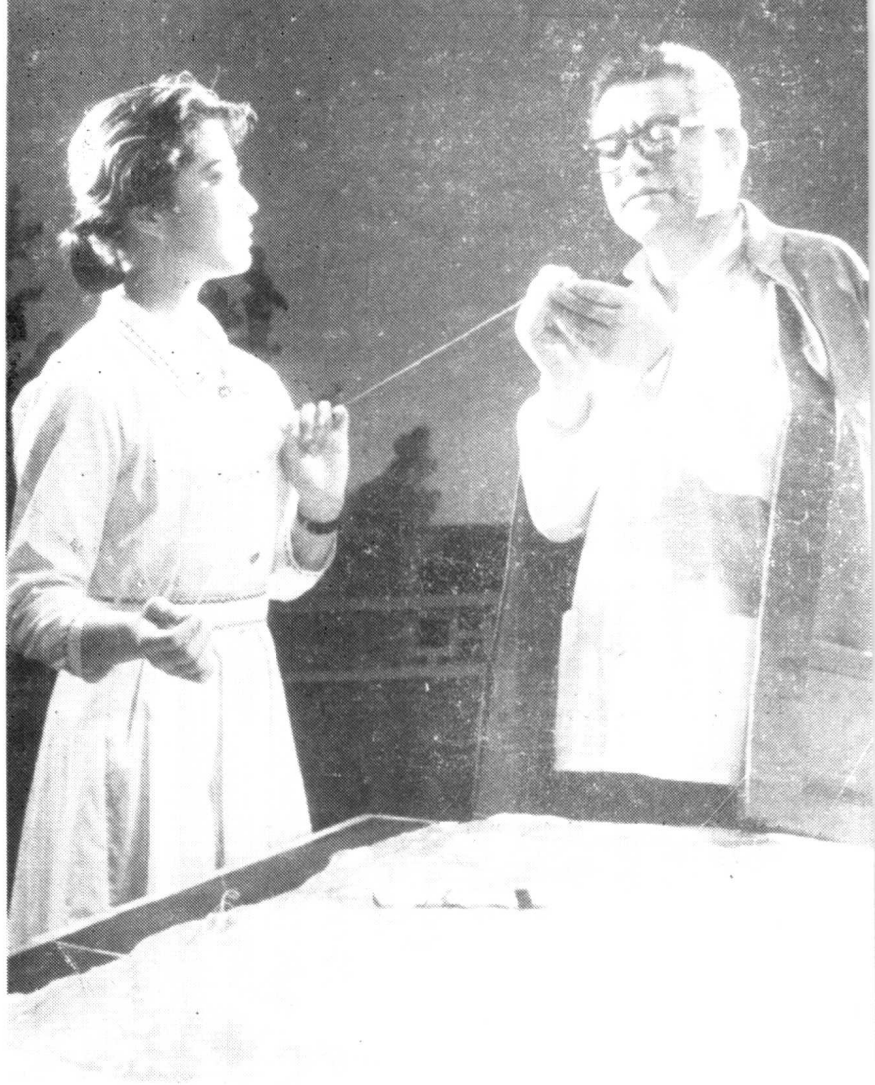
1961年在电影《甲午风云》中饰邓世昌。

1962年在话剧《第二个春天》中饰冯涛。

1964年在电影《兵临城下》中饰姜部长。

1979年在话剧《报春花》中饰李键。

1982年在话剧《人生在世》中饰方正平。

1986年在话剧《李尔王》中饰李尔。

目 录

1	悉心求真美 卓然自成家	卓 宇
	——代序	
11	对表演艺术的探求和思索	
13	简短自白	
15	一、寻路篇	
15	1、我的“初恋”	
23	2、重大的转折点	
28	3、毕生追求、探索的起点	
49	二、求索篇	
49	1、中国的话剧必须姓“中”	
57	2、关于学习戏曲表演艺术	
77	3、当代意识影响表演艺术发展	
82	4、话剧表演“三化”与“三功”	
92	5、让形象活在观众心里	
98	6、内在？外在？同步？分开？	
114	7、台上演员，台下观众	
128	8、真与美	
141	9、表演艺术的真正内涵	
145	10、风格、流派、特色	
149	11、表演艺术中的个性与整体	

152	12、表演艺术与戏剧体裁
155	13、心愿
166	余音
167	附 四十年我扮演的角色一览表
171	表演艺术经验文萃
173	扮演库烈聘的几点体会
181	我所走过的弯路
185	邓世昌形象的创造
194	演好我们时代的英雄人物 ——辽宁省话剧汇演表演琐谈
199	《市委书记》表演杂记
205	话剧表演应该创新 ——扮演李键随感
209	表演上的思考和探索 ——扮演李键形象的体会
215	形象思维？抽象思维？ ——读书札记
218	弃旧迎新，志在改革
222	关于表演艺术的探讨
244	银幕·屏幕·舞台 ——表演艺术工作一孔之见
249	未来戏剧与民族土壤
254	要培养一批有艺术魅力的话剧演员
259	不可忽视的基础和手段 ——关于创造舞台形象的两点意见
266	努力克服虚假的表演 为创造真实

的舞台形象而拼搏

- 273 一点拙见
- 277 几句心里话
- 280 把握独特语言，话剧不会消亡
- 287 冲破旧模式，面对新情况
- 292 走向形象之路
- 303 困惑中的思索
- 314 戏剧部门要以社会效益为唯一准则
- 319 访欧散记
- 332 “还在燃烧”
- 339 附 录
- 341 中华民族的硬骨头
——谈李默然演的邓世昌 习文 泽勋
- 344 创造艺术形象的必由之路
——读李默然《表演上的思考和探索——
扮演李键形象的体会》一文有感 刘相如
- 348 李默然礼赞
——观莎剧《李尔王》 曾绍祥

悉心求真美 卓然自成家

——代序

卓 宇

辽宁人民艺术剧院的李默然同志，是人们所熟悉和喜爱的著名话剧演员，今年53岁，却已经有了三十多年从事表演艺术活动的历史。

舞台生涯与独特风格

这位以话剧表演而知名的艺术家，舞台生涯却是从歌剧开始的。1947年，20岁的李默然演的第一个戏，就是著名歌剧《血泪仇》。然而他很快就“转业”到话剧舞台上来了。1952年，李默然在苏联话剧《曙光照耀着莫斯科》中扮演了党委书记库列聘，显示了表演才能，赢得了最初的舞台声誉。其后的十几年里，他又陆续扮演了《尤利乌斯·伏契克》中的伏契克、《第一次打击》中的季米特洛夫、《胆剑篇》中的吴王夫差、《渔人之家》中的姚努兹、《八一风暴》中的方大来、《日出》中的李石清、《故乡》中的赵常忠、《红石钟声》中的郭长青、《智取威虎山》中的杨子荣、《第二个春天》中的冯涛等许多重要角色。此外，他在影片《甲午风云》中扮演的清末海军爱国将领邓世昌，在影片《兵临城下》中扮演的我军联络部姜部长等，都给广大观众留下了深刻的印象。粉碎“四人帮”以来，李默然除在影片《走在战争前面》中担任副司令员

严河这一角色外，在话剧《市委书记》和《报春花》中出色地塑造了市委书记陈明和厂长兼党委书记李键的形象。李默然的表演艺术才能是多方面的。话剧表演艺术中有一个公认的难点，即领导干部形象的塑造，而这正是李默然所最擅长的。

李默然的表演艺术是现实主义的，他在塑造人物时，总是从生活出发，以真与美为他孜孜以求的艺术理想。

舞台形象的真与美，是每一个演员都在经常思考的问题，因为只有真与美的完美结合，才能达到表演艺术的妙境。但在实际情形中，由于演员们出身、经历、趣味、素养和所追求的侧重点不同，所以在如何做到真与美的结合上，又总是表现出千差万别，从而形成各种不同的表演艺术流派。在这方面，李默然有着自己突出的特色。在舞台上，不论扮演什么人物，他都是那样平易、松弛、自然、潇洒，同时又总是在平易自然中出奇制胜，在大开大阖之中，揭示人物的性格，拨动观众的心弦。平易自然和鲜明强烈，是李默然表演艺术中相辅相成的两个方面。有的同志认为他的表演有那么一种“李派的味道”，我想也就是指他的这种独特的表演艺术风格。

在艺术上要讲究

李默然认为，一个演员的任务，就是努力寻求最完美的表现方式，把自己创造的最优美的舞台形象奉献给观众。李默然的信条之一是在艺术上要讲究——讲究台词，讲究动作，讲究造型，讲究节奏，总之，对于观众能够从舞台上感受到的一切，都必须十分讲究。

就拿台词来说，李默然是非常重视并下过苦功夫的。李默

然的台词是经过精心提炼和加工的极其讲究的艺术语言。他讲究台词的清晰洪亮，起伏有致，富于音乐感，又注重轻重疾徐，多变化，务求具有表现力和感情色彩。如在《第一次打击》中，有一场正面表现季米特洛夫在审判庭上痛斥法西斯的戏。李默然在这场戏中，或叙述事实，或阐明道理，忽而三言两语，忽而长篇大论，声调铿锵，气势雄浑，字字句句深入人心，硬是在舞台上把被告席变成了审判席。这场戏是全剧的高潮，全场近40分钟，而季米特洛夫一人的台词就有28分钟，其中最长的—段竟达7分钟。而且，按照剧中的规定情景，他的位置一直是站在台口被告席的方寸之地，最多只能运用一点手势而完全没有任何舞台调度。李默然在这场戏里以他那娴熟的、高水平的台词技巧征服了观众。他念的台词和他的整个表演风格一样，一方面讲究朴素平易，另一方面又讲究变化和意境。他经常练习并擅长于诗歌朗诵，在舞台上，他往往能把一些重要的台词提高到诗的境界，锤炼到朗诵化的程度，甚至使其带有某种近似于戏曲念白中的“韵白”的味道，给人以强烈的美感享受。

当然，《第一次打击》的这场戏仅是一个特例。内行的人都知道，对于一个演员最难办的，或者说更见功力的，还是对那些大量的、一般性台词的加工。李默然在这方面也是很讲究的，即使是不那么重要的台词，他也总要一句一句地琢磨。比如《报春花》第三场，李健有一段话，说到白洁从小参加学雷锋小组，进厂以后各个方面的先进事迹。这段话只是一般性的回顾，没有多少形象感，也没有太多的感情色彩，又比较长，很难处理。李默然却能够利用语调的变换，把它分出层次段落，好象是在娓娓动听地说一个故事，自然亲切，使观众几乎是在不知不觉中接受了这段台词。这种不显山不露水却很吃功夫的