

我的戲劇人生

宋廷錫 著

戲

我的戏剧人生

宋廷锡 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我的戏剧人生/宋廷锡著. —上海:上海财经大学出版社, 2019. 8
ISBN 978 - 7-5642-3341-9/F · 3341

I. ①我… II. ①宋… III. ①艺术教育 - 研究 - 中国
IV. ①J124 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 161942 号

- 策划编辑 王 芳
- 项目创意 邬俊磊
- 责任编辑 王 芳
廖沛昕
- 封面设计 张克瑶

我的戏剧人生

宋廷锡 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海锦佳印刷有限公司印刷装订

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

710mm×1000mm 1/16 28.25 印张 373 千字
印数: 0 001—7 000 定价: 99.00 元

宋廷锡，1928年生，浙江杭州人。1954年毕业于上海戏剧学院表演系本科。同年去中央戏剧学院表演干部训练班向苏联戏剧专家鲍·格·库里涅夫学习表演教学艺术。毕业后回院任本科、大专、少数民族等班级的表演技巧课。其中，曾任第一、第二届藏族班主任和表演课主讲教师。首届藏族班赴京演出《文成公主》，任表演教师、导演组成员。演出受到中央领导、首都专家和观众高度好评。周恩来、陈毅、班禅·额尔德尼等党和国家领导亲切接见了全体演员，祝贺演出成功。同年受院领导委派，送《文成公主》剧进藏汇报演出，轰动了西藏高原。以《文成公主》剧藏族演员为基础，西藏藏语话剧团宣告成立，本人事毕回院。作品有《为少数民族培养艺术人才》《鲜艳的“格桑美朵”》《周恩来——文艺界的良师益友》《艺苑耕耘录》《溯源叙怀》《表演教学的艺术》等。

岁月匆匆，如白驹过隙。
细想前尘往事、青春韶华，
虽被生活涤荡，却也幽香依然。

著名艺术家贺词

廷锡老友集数十年戏剧教学之体验，临耄耋之年仍笔耕不辍，成就了今天这部《我的戏剧人生》。丰满、丰富，生活、生动！在表演艺术的教学与指导上有极高价值！力荐！

——著名播音艺术家、全国首批播音（共5位）指导之一 陈醇

作为上海戏剧学院第一、二届西藏班的班主任和大型历史剧《文成公主》的导演之一，宋老师为藏族学生的成长付出了大量的心血和汗水。这段历史铸就了上海戏剧学院少数民族艺术教育的宝贵传统。宋老师是艺术专业教师的典范。

——上海戏剧学院原院长、中国著名舞美设计家、中国剧协副主席、中国舞台美术学会副会长、中国话剧研究会副会长、上海舞台美术学会会长 韩生

宋老师是上海戏剧学院少数民族艺术教育的开拓者。他从事表演教学工作几十年，把他的全部爱和精力都扑在了上戏的表演人才培养工作中。

——第8届澳门国际电影节最佳导演奖获得者、上海戏剧学院电影电视学院原院长、美国纽约YI剧院董事 胡雪桦

得知宋廷锡老师《我的戏剧人生》一书问世，深感欣慰！

我和宋廷锡老师虽未曾谋面，却时有耳闻——他和我爷爷刘君麟老师既是上戏表演系的同事，也是忘年的好友，我爷爷常提起宋老师。

宋廷锡老师称得上是上戏的元老、前辈。他为人正直而善良，治学严谨而专注。20世纪50年代，他怀揣着对戏剧艺术的虔诚之心北上，捧回

了斯氏表演体系的真经，并将其活用于表演教学，因材施教地培养了一批又一批出色的表演人才。

《我的戏剧人生》一书，是宋廷锡老师生活经历、教学思考及人生感悟的真实写照，是专业人士和文艺青年都值得一读并收藏的好书。

谨祝宋廷锡老师健康长寿！

——著名配音演员、上海广播电视台纪实频道节目主持人、国家一级演员 刘家祯

观宋廷锡老前辈的新作《我的戏剧人生》，你会不由自主地被她带进一个不一样的人生戏剧舞台——有生活，有理念，有体验，有升华！这是一本散发独特魅力的戏剧学理著作！好书！

——上海电台首席播音员、上海电视台主持人 王涛

祝贺宋廷锡老师《我的戏剧人生》一书问世！

宋老师是我们尊敬的前辈，在上戏几十年的教学工作中，培养了无数出色的表演人才。上戏的首届西藏表演班，就由宋老师带班，为西藏培养第一批自己的话剧演员做出了开拓性的贡献。

这是一本饱含深情写就的《我的戏剧人生》，无论对表演教学的指导，还是对人生的感悟，值得大家用心细细品读。

祝宋廷锡老师、曾容业老师健康快乐！

——中国福利会儿童艺术剧院院长兼艺术总监、
一级演员、上海市戏剧家协会副主席 蔡金萍

喜闻九十高龄的宋廷锡老师新书《我的戏剧人生》发行，我衷心地祝贺！宋老师长年累月忘我拼搏，满腔热情地从事教学工作，为西藏人民培养了一代杰出的戏剧人才。宋老师机动灵活地因人而异，采取多变的教学方法，将教学经验总结问世，为后人送上了一份厚礼。祝宋老师健康长寿！

——西藏话剧团第二任团长 权玉静

序

胡雪桦

这篇序我写了两遍。第一次写完在校正时，我又重新读了一遍宋廷锡前辈的回忆录以及其他一些有关资料，猛然意识到，我仅仅从教书育人的角度去写似乎太狭隘了。耳旁又响起了宋大公子怀强的话：“我们都觉得你写这篇序最合适。”其实，我一直没太理解，为什么要我写这篇序？我是一个晚辈，对宋廷锡前辈也不甚了解。但是，我当时却也没有谢绝。世间的事其实都是机缘，这件事情也一样。仔细想来，宋、胡两代人的“上戏情结”“西藏情结”，以及已消失的上海人民艺术剧院的“人艺情结”。宋廷锡前辈书中提到的很多人都是我的良师益友、叔叔伯伯、战友同事，在工作和生活中有过种种交集……我又重新坐到书桌前，开始写这篇序言。

宋廷锡前辈这本书从自己的家庭开始讲述，总结了自己的生活、工作等波澜起伏的一生。我体会到了一个中国知识分子对家国的热爱，对艺术的忘我，对工作的奉献，对朋友的忠诚，对亲人的爱恋；字里行间却也浸透了世纪的悲怆、人生的无常、生命的强大、灵魂的不屈。“日暮乡关何处是”（崔颢），这是一个遥望家乡的人对家门的追问：家乡，童年，梦想，人生……我们从哪里来？到哪里去？

杭州江干海月桥河下

杭州江干海月桥河下，宋廷锡出生在这里的一个殷实之家。他的父亲弃农从戎，报考了浙江省武备学堂，以优异的成绩毕业，跻身军界。之后，追随孙中山先生新三民主义经历辛亥革命，在孙先生身旁工作并留有合影，参加了北伐战争。蒋介石发动“四一二”反革命政变后，他弃官回乡。“雨馀草色侵簾翠，风送花香入座清。”家里的墙上挂着父亲的诗作。宋廷锡从小受到很好的启蒙教育。日本人的入侵，让他的童年充满了动乱的记忆，四行仓库“谢晋元团长和八百壮士”等爱国志士事迹在他心底里埋下了深深的种子。一个多甲子过去，年过八旬他仍然难忘那个清晨的情景：晨雾弥漫，在龙游去遂昌的路上，难民、伤兵向福建方向狼狈地逃窜。忽然间，一支队伍穿着“黑色的、有双排纽扣的上衣。头戴灰色没有帽徽的军帽。脚穿布草鞋，还打着草黄色的绑腿。身上挂着装得满满的子弹带，腰上系着宽皮带，胸前插着两把二十发的快慢机（匣子枪）”，奔赴前线。他们唱着一首战歌：

枪口对外，齐步前进。
不打老百姓，不杀自己人。
我们是铁的队伍，我们有铁的心。
保卫中华民族，永做自由人。
装好子弹，瞄准敌人。
一枪打一个，一步一前进。
我们是铁的队伍，我们有铁的心。
保卫中华民族，永做自由人。

这是一支共产党的队伍。英武的形象，雄壮的战歌，在他童年的脑海

里留下了深刻印象。历经磨难，抗战终于胜利，他的父亲却在回乡前夕撒手人寰。母亲带着一家人重新回到了“梦里寻她千百度”的故乡——杭州江干海月桥河下 56 号。

上海戏剧专科学校

上海戏剧学院的前身是上海戏剧专科学校于 1945 年 12 月 1 日由著名教育家顾毓琇与著名戏剧家李健吾、顾仲彝、黄佐临、张俊祥等创立的。当时有两个专业——电影和戏剧。戏剧专业的主任是黄佐临，电影专业的主任是张俊祥。中华人民共和国成立后，1950 年，宋廷锡和其他一些热衷于艺术的年轻人考入上海戏剧专科学校（1952 年改名为上海戏剧学院）歌舞剧科，追求戏剧艺术梦想，他是三百多考生中仅录取的三人之一。那时，校区是在横浜桥。我母亲顾孟华就是在那里同宋锡廷和他日后的妻子曾容业相识，并亲切地叫他“宋大哥”，叫曾容业“曾二姐”。宋老师在书中不止一次地提到我父亲胡伟民，他们都是上海戏剧学院的毕业生，都对学校充满了感情，对学校的学科建设做出了贡献。即使学校在过去的岁月

里对他们有过误解和不公，却从没动摇过他们对学校的一生热爱，对教学的一腔热诚，对学生的一片热心。我们父辈们有着特殊的品格和信念，就是要为国家培养优秀的戏剧专业人才。宋廷锡老师为此孜孜不倦地追求了一生。这是来自对生活的信念。“学问之道之于君子”（荀子），学习是为了完善自我身心的建设。宋廷锡老师对自己、对学生、对子女都要求严格，他认为作为生命个体始终保持正确的生存状态、生活观念。这是从他的家庭教育、剧专老师的教导过程逐渐形成的。在学习训练和戏剧实践中，老校长熊佛西、李健吾、杨村彬、朱端钧、邱玺、胡导、陈多、朱铭仙等老师让他领略到了生活和艺术的真谛。子曰：“古之学者为己，今之学者为人。”（《论语·宪问》）君子之学也，入乎耳，箸乎心，布乎四体，形乎动静；端而言，蠕而动，一可以为法则。老师们身体力行，无论是理论学习还是艺术实践，都将鲜明的先进思想和人文精神潜移默化地传递给了他。他明白了，人生的目的在于奋勉精进。他一生孜孜不倦地努力实现自我完善，也不断地要求学生和子女实现自我完善。就像老校长熊佛西在校训中说的：“培养人才的目标，我以为，首先应该注重人格的陶铸，是每个戏剧青年都有健全的人格，是个堂堂正正的‘人’——爱民族，爱国家，辨是非，有情操的人。然后，他才有可能成为一个伟大的艺术家。”

宋廷锡老师的书里专门写了熊佛西院长如何教导他这个“老”演员进行创作；他还写了朱端钧先生的导演和教学思想、黄佐临先生对“斯坦尼学派”库里涅夫表演方法的关注。

北京香饵胡同 25 号

宋廷锡于1954年毕业后留校任教，并于1955年冬，被选送到中央戏剧学院表演干部训练班向苏联戏剧专家库里涅夫学习表演教学艺术。库里涅夫是瓦赫坦戈夫的学生，瓦赫坦戈夫又是斯坦尼学派的传人。所以，能

到这个训练班学习，意义非同一般，对新中国艺术院校表演教学方法和表演艺术研究具有划时代的意义。全国各地的优秀青年才俊聚集北京香饵胡同 25 号，这个高端训练班的所在地。这个训练班中有于蓝、蓝天野、田华、方掬芬、王一之、张宏轩等。王一之是我在军艺学习时的院领导，我们都叫他王部长。他是一个修养和风度极好的文化干部，常常让我想起上海宣传部的老部长王元化先生。他对我讲过一句我至今难忘的话：“坏人比好人多一样武器，就是卑鄙。”张宏轩是我们戏剧系的主任，是他发现了我的导演才能，他是同意我以导演奥尼尔《天边外》剧目毕业的伯乐。两位老人都已作古，没想到，在宋廷锡前辈的书里让我得知他们也是库里涅夫训练班的学员，并让我与这两位有恩于我的先生相聚。

封闭训练学习这两年，相当于今天的研究生学习。通过苏联专家特殊的训练体系，宋廷锡前辈不仅掌握了先进的表演教学的基本内容和方法，而且对当教师这一职业的认识有了新的理解和认知。特别是周恩来总理接见他们学员时，拍着他的肩膀说的一番话，让他铭记了一辈子：“当教师好啊，教师光荣，你不但要教会学生演戏，更要教会他为什么演戏。”这

次跟随库里涅夫学习，为宋廷锡前辈数十年教学工作提供了坚实的专业基础和指导思想，也为上海戏剧学院表演学科的建立提供了第一手资料，奠定了斯坦尼斯拉夫斯基的表演理论为上戏表演教学的根本体系。

格桑美朵和《文成公主》

年轻的宋廷锡结束了北京的学习回到学校后，把他学习到的新的表演教学理论和方法运用到表演系的教学之中。不久，他被委以重任，担任第一届西藏班的班主任。

1959年，第一批西藏的年轻人——草原上最美的花“格桑美朵”走出西藏，走进上海。上海戏剧学院也从此开辟了至今六代西藏表演人才培养的先河。2006年，我有幸为第五代西藏班学生导演毕业大戏《喜马拉雅王子》，在上海大剧团的演出是由五代西藏演员联袂演出的。饰演老国王的索朗绕登是第一代演员、西藏话剧团的老团长。“文革”中当话剧团面临解散的关键时刻，他在剧团门口，用一把枪抵着自己的脑袋说，如果你们解散话剧团，我就死在这里。他用“死谏”保住了西藏话剧团。索朗绕登对我说，当年他们这些穷苦孩子到上海戏剧学院，连汉语都不会说，是老师们给他们扫盲、教汉语、学讲普通话。宋老师就像他们的父亲，对他们的生活和学习无微不至，精心培育。这个班二十九个学生，有农牧民的子女，有的曾是喇嘛、尼姑、乞丐、孤儿，年龄最小的仅十四岁。面对这些大部分是文盲或半文盲的西藏孩子，他们从来不知道电影、话剧是什么，更不知道表演是怎么回事，班主任宋廷锡老师认真地对他的学生进行了全面地分析，总结出四个问题：（1）语言不通，交流困难；（2）自卑心理严重；（3）学习目的不清；（4）文化水平低，理解能力差。他认为，这些来自西藏的学生，由于种种历史、社会原因，长期以来与现代文明隔绝，党和政府要把这些西藏底层的孩子培养成才，用他们学习到的艺术回到西藏

去展示新中国的精神和人类世界文明，“这是当今世界前无古人的历史创举，我们感到无比激动和自豪”。为此，宋廷锡老师担任了第一、第二届藏族班班主任，数次进藏，为西藏自治区表演人才的培养做出了杰出的贡献。

为了让藏族学生理解“表演”，宋老师把在库里涅夫那里学到的理论在教学实践中运用起来，以斯坦尼体系里的“假设”（Magic If）引导学生进入“舞台行动”，以达到表演的真实性。从“表演元素”训练，“规定情境”理解，强调演员“内外部表演基本技术”的重要性。宋老师还在“斯坦尼体系”训练方法中，总结了一套自己的经验，把“表演构思与课堂即兴表演”相结合，让演员更好地抒发天性，这恰恰同美国现代表演训练方式一致，就是强化演员的天性。记得我在美国教学的一本基本教材《即兴表演》（*Improvisation by Spolding*），就是采用即兴表演的训练方式，让演员释放天性。宋老师还强调因人施教，总结出适合“藏族学生特点的教学方法”，把理论概念的讲述与直观形象教育相结合，“从简入繁，循序渐进”。让学生牢牢记住“规定情境”是角色行动的依据，到台上来，必

须想好“什么时间，在什么地点，什么情况，为什么，做什么”这五个要素，并把它转化为一种感性的体验，设计内、外部结合的“舞台行动”。这就是“规定情境”与“舞台行动”的相互关系。在宋老师的启发下，学生把自己生活中观察、体验到的经历，充分地展开想象，把真实现实中的素材和虚构的角色形象在表演训练中通过小品很好地体现了出来。《农奴的自述》小品晚会，让全校师生耳目一新，对西藏班的同学刮目相看，也为他们日后《文成公主》的演出，打下了坚实的基础。因为同学们明白了一个可以享用一辈子的表演真谛：“角色的行动就是对剧本相关‘规定情境’的回答。”他们也逐渐明白了“生活真实”和“艺术真实”的关系。

第一届西藏班学生毕业大戏是田汉编剧的大型历史剧《文成公主》，由表演系副主任田稼老师担任导演，宋廷锡等为副导演。1962年春，《文成公主》到北京在民族文化宫、人民大会堂演出，获得巨大成功。周恩来总理等国家领导人观看了演出，并接见了剧组全体师生，总理说：“《文成公主》的演出和西藏第一个话剧团的成立，是我国戏剧史上的大事，也是西藏文化史上的大事。”《文成公主》的作者田汉特别为演出写诗《送〈文成公主〉入藏》：

何必蛾眉悲远嫁，
至今昭寺仰容华。
八千里外传犁磨，
四十年间息鼓茄。
故事新排迳些剧，
惊才多出朗生家。
雪山春暖花开日，
汉藏如潮看蒋葩。

宋廷锡老师与西藏结下了不解之缘。淳朴的藏族学生们难忘他们的“耶夫亲”（老阿爸）宋老师，分别几十年，还常常通信。只要有机会来上海，总要登门探望，送上珍贵的藏药给老师。宋廷锡老师为西藏的戏剧表演人才培养做出了卓越的贡献。这是一段不可忘怀的历史，他是上海戏剧学院少数民族艺术教育的开拓者。他从事表演教学工作几十年，把他的全部爱和精力都扑在了上戏的表演人才培养工作中。

我们两家可谓是世交，因为父亲和母亲都是在横浜桥长大，从同学一直到同事；我和忆宁、吕凉也曾是上海人民艺术剧院的同事，后来又在话剧中心合作了《狗魅 Sylvia》和《肮脏的手》。记得第一次见到吕凉，是在人艺后楼《中国梦》的排演场，那是我出国前 1987 年的夏天。他当时正在从峨影往人艺调动的过程中，是忆宁陪他一起来的。我和野芒、奚美娟正在排练，他俩悄悄地坐在一边。一个段落结束，我叫停了排练，大家开始聊天。吕京（凉）当时瘦高，天性幽默，是个开心果。奚美娟说他“送红军”唱得好，在大家的鼓动下，他连唱带演把送红军一直唱到了“九送”，我印象深刻。

15年后的2002年，我们合作了《狗魅 Sylvia》。我一直觉得吕凉是一个难得的喜剧演员，没想到，这个戏里他在喜剧和悲剧之间能把分寸把握得如此天衣无缝，他在这个戏里的表演达到了很高的水准。他和金星在舞台上撞击出的天性的火花，是表演的高级境界。《狗魅 Sylvia》演出也带来了我们的“后遗症”，我们都开始养狗。不过他和忆宁从1只一直养到了7只。每年春节，他们是带着全家和狗狗们一起拜年！

2005年，我同忆宁合作了萨特的名剧《肮脏的手》。当时，吕凉已经担任话剧中心的艺术总监，我让他演贺德雷，他谢绝了，推荐了尹铸胜。在是否让忆宁参演上，他也有顾虑。我坚持要求忆宁扮演奥尔嘉。最后，她不仅出色地完成了角色创作，还在方方面面以身作则，帮助青年演员，让剧组刚进院的年轻人懂得了“做人演戏”的道理。

忆宁对父亲的评价是“真诚善良”。从小父亲对她宠爱有加，“小时候去幼儿园接我，爸爸的口袋里总有一块巧克力”，忆宁告诉我。在那个年代，巧克力是很贵重的东西，有钱也不一定能买到。可以想象，“全托”的忆宁，每个周末在等待父母接的时候是多么快乐。家庭教育是一个人成长的关键，也是奠定孩子日后品行和志向的基础。忆宁说父亲对自己讲过最重要的话是“做自己喜欢做的事情”，他对儿女的爱是体现在对他们的信任上。当忆宁对父亲说：“我跟那个叫吕京的同学恋爱了。”（彼时，吕凉尚叫吕京）看完他们班的片段汇报演出，他对女儿说，这个小伙子我认了。这个当时还叫吕京的男孩子凭什么让宋廷锡认可了他？78班聚集了帅哥才子，忆宁又是公认的大美女，上海小姐，一个山东小伙怎么就赢得了她的芳心，还得到了将女儿视为掌上明珠的宋廷锡老师的认可？我在他的书中，寻找到了答案。原来宋廷锡前辈从来没有把“戏”和“人”分开过，“舞台”和“生活”分开过，他从戏里看到了人，从舞台行动中看到了人的行为。同时，他也充分相信自己爱女的眼光。婚前，吕京父亲病