

影视艺术基础教程丛书

表演基础

Basic of Performance

吕明 编著

辽宁师范大学出版社

800S 明吕

■吕 明 编著

表演基础

Basic of Performance

辽宁师范大学出版社

(博士·大连·386; 付 宝

©吕明 2008

图书在版编目(CIP)数据

表演基础/吕明编著. —大连:辽宁师范大学出版社, 2008. 9

(影视艺术基础教程丛书/高光复, 石竹青, 钟泉主编)

ISBN 978-7-81103-766-1

I. 表… II. 吕… III. ①电影表演—师范大学—教材②电视—表演—师范大学—教材 IV. F912

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 141774 号

丛书编委会

主 编 高光复 石竹青 钟 泉

副主编 杨德君 于永成

编 委 (按姓氏笔画排列) 于永成 左亚男 石竹青 杨德君
林 东 钟 泉 高 如 高光复

出 版 人:程培杰

责任编辑:张晓芳 陈连娜

责任校对:刘月娜

封面设计:孙绍铁 鲍艳宇

版式设计:孟 冀

出 版 者:辽宁师范大学出版社

地 址:大连市黄河路 850 号

邮 编:116029

营销电话:(0411)84206854 84215261 84259913(教材)

印 刷 者:大连海大印刷有限公司

发 行 者:辽宁师范大学出版社

幅面尺寸:170mm×228mm

印 张:16

字 数:220 千字

出版时间:2008 年 9 月第 1 版

印刷时间:2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81103-766-1

定 价:386.00 元(全十册)

总序

1895年电影诞生了,这是一个伟大的发明;而真正用画面与声音的有机结合,创造了奇迹般的社会文化景观并影响和改变了人们的生活方式、审美习惯与思维进程的,还是有声电影的发展和电视的发明与普及。自滥觞之时起,作为姊妹艺术的电影电视就超越了单纯的技术属性而蒙上神秘的艺术面纱,成为以先进的科学技术为载体的新兴艺术门类。相伴而生的影视艺术理论研究和影视教育研究也在我们的理论视野中卓萃而出、方兴未艾。

影视艺术理论如何与时俱进并引领影视艺术实践?影视艺术教育又如何与日益丰富的视听表达同步并获得前瞻式发展?针对这些核心问题,辽宁师范大学影视艺术学院推出了《影视艺术基础教程》丛书,试图从学科建设发展和艺术实践教育两个视角,建构一套既涵盖影视艺术发展规律,又适于本科学生理解和掌握的理论体系和实践教程。总括而言,本套丛书呈现三个较明显的特点:

其一,突现综合性。影视艺术最基本的特点便是综合性。这种综合性,既体现在它对绘画、音乐、舞蹈、文学等传统艺术元素的融合上,也体现在艺术的结合上,同时,它在美学上创造了空间与时间、视觉与听觉、表现与再现的一体化样式,它在功能上兼具了新闻传播、大众娱乐、社会服务和公共教育等交融性作用。因此,丛书在理论建构上体现视听兼容、技艺并包,在学生培养上强调多方涉猎、综合养成,这是影视艺术教育的入口和门径,也是符合学院多个专业协调发展的办学实际的。丛书涉及影视艺术概论、影视编剧、影视表演与主持、影视动画、影视美术、影视音乐等众多领域,无论在整体构思上还是在每册教程设计上,都体现了影视艺术的综合性。

其二,重视基础理论,强调实践技能。悠悠百年的发展历程,为影视艺术积淀了日趋完整的理论体系和丰富多彩的实践样式。在新技术日新月异、新理念层出不穷、新需求海量增长的情况下,影视艺术的理论与实践在相辅相成、相互促进中不断获得飞跃式发展。本套丛书作为基础性教程,着眼于理论与实践的双向对接,在兼顾学科知识的前沿性和理论探求的深广度的情况下,把影视

艺术相关方面的基础理论和基础知识作为基本内容。在此基础上,凸显影视艺术的实践性,强调实践操作的环节与技巧。每册教程都尽可能做到既注重基础理论的阐述,又融入大量文本或实例的解读,使学生能够在深入扎实地理解作品的基础上尽可能较为全面地把握艺术规律,培养创作能力,从而使丛书成为一套具有较高理论水平和较强应用价值的影视艺术基础教程。

其三,多样风格统一于艺术规律与教育规律的有机结合。本套丛书是辽宁师范大学影视艺术学院针对影视艺术类学生策划和设计的,主要由学院的中青年专业教师独立编著完成,其中个别专业的教程由特聘专家学者执笔编著。由于内容涉及面广,体系颇为庞大,编著者较多,每册书在风格上必是各具神采、独富魅力。人的创造力无穷无尽,作为艺术领域的工作者,尤其需要个性的彰显、创造力的自由发挥。我们鼓励百花齐放,但也力求整合全部资源和力量,把艺术规律和教育规律有机结合起来,以培养德艺双馨、素质全面的复合型人才为目标,用扎实严谨的学术规范、丰富翔实的内容、生动活泼的文风贯穿始终。

应时而生的文化创意产业在中国已成蓬勃之势,作为影视产业源头活水的影视教育必然有着广阔的前景。影视艺术学院作为辽宁师范大学最年轻的学院,是按照社会需求和学校总体规划设置的。在短短几年的办学历程中,学院已经步入健康协调的发展阶段,并赢得了良好的社会声誉。学院的教师队伍也很年轻,他们以勤谨敬业的精神,出色地承担着繁重的教学任务;他们以务本求实的态度,在学校统筹下,及时地策划并认真完成了这套基础教程的编著工作。其间甘苦,可想而知;其中收获,可喜可贺!丛书的出版,对历练教师队伍、促进学科建设、提升办学水平无疑具有重要意义。我们感谢为丛书付梓罄尽心力的影视艺术学院和辽宁师范大学出版社,并期待着更多更好的著作问世。

曲 慶 彪

2007年12月于辽宁师范大学

前言

多年的导演工作让我结识了很多演员，他们中有的塑造过鲜活的人物形象，表演十分精彩。但当问到创作经验时，他们却讲不出所以然，即便谈自己的创作，也提升不到理论的高度。有些学表演专业的大学生，毕业工作了，对表演艺术的基本常识还是似是而非，不甚明了。表演艺术是实践的艺术，只有通过演员的实际表演才能检验其优劣。但表演一定要在理论的指导下才能清晰地表现人物，才能自觉、有意识地创造出独具性格的人物来。还是那句老话：“实践产生理论，理论指导实践。”但现在表演艺术大军中忽视理论的现象确实应该引起注意了。

我深切地感觉到，那些闪烁着智慧光芒的表演理论著作，那些理论成果，那些精彩的论述，那些具有指导意义的观点对表演艺术的进步、对演员技巧的提高、对创作水平的促进无疑起到了有力的推动作用，这些理论家对表演艺术的升华与发展、前进与提高作出了巨大的贡献。

我学着他们，也想为表演艺术做些有意义的事情。因此把多年来在艺术实践中的体会、对表演艺术的理解及在教学方面的经验汇总成册。作为教材也好，作为读物也罢，只要能有助于学表演艺术的学生掌握表演艺术的规律，对青年演员的提高有所帮助，对演艺界的朋友有所启示，这便是我心底的愿望所在。

表演艺术作为一项十分复杂的精神生产活动，必然有它自身的规律性。我们踏着先人的足迹前行，在摸索中提高。这本书就是想提供给同行们一个参考。为此我特别注意了以下几个方面：

首先是针对性。这是表演艺术常识性的读本，因此它是针对初学表演的学生的，也可作为教材，也可作为参考书。所以我特别注意了它的简单、通俗、易懂，从而让学生和青年演员能针对自己的问题学习，清楚表演艺术的创作规律。

还有就是应用性。初学表演的人需要理论的指导，然而高深的理论只能使他们望而却步。他们要的是明了、具体、有指导意义的知识。所以在本书中，我从解放天性到形象创造的全过程中把每个学习阶段的要点都说清楚，故而使其更加具有应用价值。

前言

再有就是实践性。表演教学以实践为主,这是大家的共识。本书虽然没有把每单元训练的练习写进去,但在运用教材时老师可以发挥积极的想象,只要按理论组织大量练习,定会收到好的效果。

此书在写作过程中,受到高光复院长、石竹青副院长及表演系林东主任的大力支持,在此谨表谢意。

2008年5月

目录

第一章 怎样才能成为一名合格的演员

第一节 树立正确的表演观	1
第二节 提高表演创作的专业素质	5
第三节 认识表演艺术的特征及规律	9

第二章 回归本真——解放天性

第一节 客观阻力控制人的形体感觉	14
第二节 五觉训练	15
第三节 心灵敏捷反应	20
第四节 心理欲望展示	21
第五节 唤回人的模仿天性	22

第三章 演员的心理技术——表演元素

第一节 完成动作的先决条件——注意力和集中与松弛	26
第二节 表演艺术的核心元素——舞台动作	30
第三节 动作的前提与根据——规定情境	40
第四节 表演艺术创造的酵母——想象	44
第五节 对演员最基本的要求——信念与真实感	49
第六节 唤起情感的要素——情绪记忆	51
第七节 演员在动作中的思维过程——判断与态度	54
第八节 建立主客体的相互作用关系——交流与适应	59

第四章 向创造人物形象过渡(一)

以观察生活小品为载体,综合运用各元素

第一节 积累创作材料——观察生活	67
第二节 观察生活小品的构思	72
第三节 观察生活小品的表演	77

第五章 向创造人物形象过渡(二)

以小说改编成剧本为材料,创造小说中的人物形象

目录

第一节	小说改编训练的目的和意义	86
第二节	明确小说与戏剧的差异性	88
第三节	如何把小说改编成剧本	90
第四节	在作家提供的规定情境中建立起人物的自我感觉	91
第六章 局部人物创造与完整人物创造的过程		
第一节	人物形象的局部创作	110
第二节	人物形象的完整创作	115
第七章 表演创作的基础和依据——剧本分析		
第一节	认识作家和作品	125
第二节	时代背景及规定情境	126
第三节	中心事件与矛盾冲突	129
第四节	主题与主题思想	132
第五节	最高任务与贯串动作	133
第六节	风格与体裁	139
第八章 角色分析与角色构思		
第一节	角色分析	145
第二节	角色构思	172
第九章 演员以自身为材料体现角色		
第一节	体现是立体、多元的系统工程	190
第二节	形体方面的体现	199
第三节	语言方面的体现	216
第十章 影视演员的表演		
第一节	影视表演与戏剧表演的异同	232
第二节	影视演员的镜头感	234
第三节	影视表演的生活化与性格化	235
第四节	适应影视艺术生产特殊性的表演创造	238
第五节	通向心灵的微相表演	241

第一章 怎样才能成为一名合格的演员

表演艺术的本质是对人的模仿，是用动作模仿人的行动，表现内心的情欲。表演艺术的手段——动作，构成了它的特殊形态。它之所以有着巨大的震撼力，是因为它以一种象征的方式进入到人的精神、心灵甚至潜意识中去。今天，如果人类文化领域中没有它就会失去很多光彩。无数的演员们用他们的表演艺术创造了展示人类各种形态的人物，给人们留下了永久难忘的印象。他们的创造展示了表演艺术的魅力。演员是人的精神和灵魂的体现者，能成为一名合格的演员是不容易的，他要付出艰辛的汗水和心血才能换来他的名字——演员。

第一节 树立正确的表演观

人的一切有目的的实践都必然先有观念，而后把观念付诸行动。想学表演的人同样必须把正确的观念建立起来，才能掌握正确的表演方法。

首先，要明确表演是什么。

表演艺术是演员在剧作家所创造出来的文学形象的基础上，再创作出有血有肉的人物形象的艺术。而这个人物的形象是由演员扮演角色，通过舞台行动的过程来完成的。简言之，由演员扮演角色，用舞台动作塑造人物形象的艺术叫做表演艺术。这种艺术体现着作家的创作意志，并赋予作家创作的人物以血肉和生命，同时把它活现在舞台、银幕和屏幕上。表演艺术的根本任务是创造有

血有肉、活生生的人物形象,这个形象要揭示人生的意义和生活的哲理,动之以情、晓之以理,给观众有益的启示。

怎样才能完成这样的任务呢?

首先,演员创造出来的人物形象要真实。“任何东西都敌不过真实。”

真实是表演艺术的生命,演员要永远和脱离生活实际、表现自我、炫耀技巧的表演作斗争,创造符合生活逻辑的、真实的、有艺术感染力的人物形象,才会有审美价值。在演员创造的艺术实践中力求做到克服虚假,追求真实。但真实不是照相,不是自然状态的摹写和复制,必须是经过了艺术加工与艺术处理的真实,是创造的逼真,是对生活的加工、集中、概括、提炼的结果。

其次,真实的基础是作家提供给演员的,但演员要有自己对角色的认识、分析、理解、评价,丰富作品的真实性及合理性。体验角色的生活和思想情感,要融入到角色的心灵中去,并用自身的外部技术去揭示角色特有的内心世界。这不能是直译的、自我欣赏的、脱离主题要求的、自以为是的表演。演员的创作必须和作家的意图相一致,使人物真实可信,有思想有哲理,人物形象才是美的。人物的生活真实,其思想的内涵和哲理必须通过优美的艺术形式表达出来。演员塑造人物的思想内涵与表现形式应该是完美地统一起来的。演员要做到体验与体现的统一,内容与形式的统一,生活与艺术的统一,才能创造出具有审美价值的人物形象来。

再有,演员要创造鲜明的人物形象还必须具备训练有素的外部技巧。演员要通过富于表现力的形体、动情的语言、优美的声音表现人物鲜明的个性,使观众通过视觉和听觉来欣赏演员的表演,并能引起共鸣和深切的体验。这就要求演员在对角色体验、感受准确的基础上,必须有鲜明的表现力才能表现人的精神生活,从而完成角色创造的任务。

为了完成这样的任务,演员在一生的艺术实践中都会有一种观念伴随着他,那就是如何看待世界,如何观察世界。这是哲学命题——对世界不同的看法,产生不同的哲学。然而任何一门艺术都有它的哲学前提,不同的哲学前提产生不同的艺术流派和艺术表现形式:唯物主义哲学产生现实主义,唯心主义哲学产生现代主

义,理想主义哲学产生浪漫主义,存在主义哲学产生表现主义等等。就从事艺术的人来说,他的世界观影响着他的一切思想和行动,并在他的艺术实践中表现出来。正确地认识世界,积极向上地看世界、看事物、看人及社会,他就会产生积极向上的行动。否则,他就会产生消极的行动。同时,对世界的看法决定着他的方向,决定着他的实践,决定着他的精神,决定着他的未来。

世界观影响和决定着人的艺术观。

艺术观是对艺术这个客观存在的主观看法,也就是如何看待艺术。历史上对艺术的看法及功能从来就是多样的。有人认为艺术是给人愉悦的,有人认为艺术是来抒发情感的,有人认为艺术是用来教育人的,有人认为艺术是为政治服务的,各种说法不一。这就是因为在世界观影响下的艺术观不同而产生的。现实主义的艺术观从来认为艺术是人类文化的重要组成部分,是人类实践的产物,是人类梦思维实践的现实化,是人对现实情感的表达。艺术的本质是创造美,艺术是生活的反映,艺术是一种模仿,艺术是直觉的表现,艺术是潜意识的外化,是时代精神的体现,艺术是一种有味的形式。在这种艺术观的基础上,演员要建立起正确的表演观。

培根说:“艺术是人与自然相乘。”

人与自然的结合才有了艺术,表明了生活是艺术创造的源泉。艺术作品是生活在艺术家头脑中的反映。艺术要用自己的独特的手段来表现生活。因此,建立正确的艺术观是我们艺术工作者的必需。它主宰你的艺术实践,决定你作品的优劣。对演员来说,就是要建立正确的表演观。我们要建立唯物主义哲学前提下的现实主义的表演观,从生活实际出发,用我们的表演手段来塑造人物性格。

观念的正确与否,决定了表演方法是否正确。观念在人的思维中起着重要的作用。不同的观念决定着人的思维方向,不同的思维方向又决定着人的一切实践活动。艺术实践也是如此。因此,只有树立了正确的表演观,才能形成正确的表演方法。有了正确的表演观,掌握了正确的表演方法,还不能完成表演艺术赋予演员的使命,他还必须提高自己的修养。树立了正确的表演观,加强自身修养,才能成为一个好的演员。

任何一个从事艺术创作的人的修养决定了他作品质量的高低。演员的人物形象能否具有审美价值,达到真、善、美的和谐统一,对演员的修养提出了很高的要求。演员修养包括很多方面,主要是生活修养、文化修养、品德修养。

首先,生活是人或其他生物为了生存和发展而进行的各种活动。生活是演员的创作源泉。在表演创作中,人们常说:生活是基础,思想是灵魂,技巧是手段。这是很有道理的精辟的总结。基础确实是生活,没有生活就没有艺术和艺术创作。为此,演员必须提高自身的生活修养。去观察生活,感受生活,认识生活,反映生活,这是演员的职业需要。演员扎根于生活,向生活学习,向社会学习,才能赋予作品以生命。

演员本身的生活经历直接影响到他的艺术创作,他的生活遭遇、境遇、磨难、幸福和快乐、痛苦与悲伤都会在他的表演实践中以记忆的方式,在对角色的体验中表现出来。个人的生活阅历会铸成演员特有的气质与风度,并直接影响他的艺术创作。间接的生活是丰富演员生活修养的重要组成部分,在视、听、阅中取得生活的知识,是演员提高生活修养的重要渠道。无论是直接生活还是间接生活,都是演员创作的基础,是演员创作出艺术品的土壤。因此,生活修养是演员非常重要的修养。

其次是文化修养。文化是人类存在的一个很大的概念。可以说文化控制着人类的一切行动,而人的实践活动又创造和丰富着文化。

文化修养是演员知识结构丰富性的表现。演员应该了解和熟悉上下几千年、纵横几万里所遗留下来的一些常识性的知识,以丰富自己的文化修养。对哲学、文学、美学、心理学、人类学、社会学等等都应涉及,以提高对生活的理解水平和对人生深刻性的认识。因为文化修养决定了一个演员作品质量的高低。表演艺术受着剧本、导演及综合艺术中组成部分的制约,演员的主体意识对创作对象的评价取决于演员的文化修养,演员创造人物的深度是演员文化修养的体现。缺乏文化修养的演员的创造永远是苍白的。

再次就是品德修养。很多老艺术家把“清清白白做人,认认真真演戏”作为自己的座右铭。他们一生清廉无悔,用自己毕生心血

为人民作着奉献,他们深爱着自己心中的艺术,成为我们的楷模。道德是做人的根本,有什么样的道德就会造就什么样的人。渺小与伟大,自私与善良是人的灵魂的再现。在商品大潮汹涌的今天,作为演员,保持人的高尚情操不受铜臭的玷污,是要面临考验的。演员的道德修养一定会在他的作品中展现出来,并且他的职业道德在艺术创作中也起着重要的作用。

第二节 提高表演创作的专业素质

素质是指事物本来的性质,是个体能力形成和发展的生理基础,是神经系统和感觉器官上的先天特点,素质通过能力表现出来。做演员要有特殊的专业素质,如果不具备表演素质很难成为合格的演员。

演员的外部条件是他的形象,这是先天的生理特征,是无法改变的自然存在。作为演员的外部条件应该是五官、身材、体态、四肢及肌肉整体结构的总体感觉。五官端正,身材适度,整体协调,具有个性魅力特征,可塑性强。在声音和语言方面应该是音量、音质好,动听悦耳;口齿清楚,语言标准;声音和语言和谐统一。这些外部条件是演员的创造工具和创作材料,是创造人物形象时构成的重要因素。具备良好的外部条件的人,不一定能成为好演员,因为决定一个演员好坏优劣的是他的内部素质。

演员的表演创造应该具备以下的素质:

想象力:任何一种艺术创造都离不开想象,演员必须运用想象把作者提供的情境、事件、人物丰富起来。因此想象是引导演员创作的先锋,这是演员创作素质中不可缺少的,是十分重要的组成部分。

想象是指在知觉材料的基础上,经过思维过程产生新的形象的心理过程。想象力是创造新的形象的能力,对于艺术家来说,最杰出的艺术本领就是想象。敏锐的观察力、坚强的记忆力和丰富的联想力是想象的基础;而分析力、综合力、判断力、推测力和注意力是想象构成新形象的基础。联想的产生、开发和构成的推动力来源于个人的需求、欲望和目的。想象力构成的强弱主要是后天有意识培养的结果,因此,演员要在自己的艺术实践中提高自己的

想象力。

演员的想象首先用内心视象去看到正在想象的东西。这是人的心灵的眼睛,通过想象去深化和感知客观事物,并促进角色情绪体验及动作的欲求。演员的想象应该具有强烈的动作性,演员需要具体、形象、生动地想象出人物特有的心理——形体动作,在人物欲求的推动下的心理过程,并用语言和形体表现出来。演员的想象应该有一种在创作过程中出现的即兴想象,丰富自己的创作。演员要努力提高自己的想象能力,要见多识广、思维敏捷,才能想象活跃。这和演员个人的文化艺术修养分不开。

观察力:是察看客观事物的现象,并通过现象看到事物的本质,是对生活的透视能力。这是演员的重要内部素质,演员应该成为观察家,他对客观事物要有敏锐而细致的观察,并能看到现象下面的本质。观察力是可以后天训练的。它与主观的需求、兴趣、欲望、职业、观念、知识有密切的关系。演员为了完成角色塑造的任务,要热爱生活,有兴趣、有欲望地去观察生活,生活是一切艺术创作的源泉,观察力是演员的重要能力。观察力是演员有意识的、在长期不懈的观察生活中培养起来的。

注意力:是把意志放在某一方面,是人的生理的正常反应,是一个人凭着感觉、知觉、记忆、思维、想象等心理活动,集中于某一对象上的能力。注意力不能集中是很难做演员的,这是演员的基本心理素质。注意力不能集中就不能产生真实的舞台交流,也使信念遭到破坏。心理过程不具体就不能创造人的精神生活,演员要以坚定的创作意志使注意力集中起来。意志是为达到目的而产生的心理状态,演员为达到创作的目的,应该在表演进行中保持注意力集中,做到对客观事物,包括人的注意和主观的自我注意,都能集中在注意对象上。演员在进行艺术创造的时候必须具有积极的、稳定的和不断持续发展的注意力。

感受力:是人的五觉和直觉受到外界各种事物刺激后产生的相应心理反应的能力。接受刺激后一定会引起情感和情绪的变化。感受力是建立在感知基础上的,所以它离不开五觉对客观刺激的接受,只有通过人的五觉把它真正地接受进来,才会在心里引起各种不同的反应。感受力的深浅受理解力强弱的左右。理解力

强,对感受的客观事物会有丰富的联想,感受就会深刻。感受力的强弱还取决于外部刺激物的强弱程度。在接受刺激后,演员在心里一定会产生对刺激物的态度和情感,这在表演艺术中有着极其重要的意义。感受的感情因素和理解因素在想象的参与下,使演员的心理丰富了起来。感受力是演员创造人物情绪体验最主要的保证。演员在虚构的环境中感受到对方的刺激,是检验感受力的标志。动心、动情、真实体验,只有通过感受才能真正做到。感受力是演员有机天性的组成部分。

理解力:是一种理性认识的思维能力,是通过事物之间的联系而认识事物本质特征及其规律的能力。理解力是观察力、感受力、判断力、分析力等后天的文化素养,是生活阅历综合的体现。知识结构的丰富性决定一个人理解的深度,“感受到的事物并不一定能深刻地理解它,而理解了的事物才会深刻地感受它”。理解得深刻才能表现得深刻。演员首先是对作家剧本的理解,只有对作品的思想内涵、主题立意、人物的目的和行动等有了深刻的理解,才能创造出鲜明的人物形象。

适应力:是万物生灵都具备的一种生存和发展的能力。它要适应环境,适应自我的需要,适应一切的变化。适应是人的本能,人的适应既有心理的,也有身体的。人的思想感情通过适应来表现和揭示,人的细微变化在适应中展示出来。适应的特点是随客观事物的变化而变化并取得一致和顺应的。它与注意力、感受力、表现力密切相连,在这些因素中才能适应。即兴是适应的手段,你有来言,我有去语,随机应变就是适应。演员要适应环境和对手的刺激,并作出应答性的反应,才能有机而生动地把人物的思想和情感展示出来。演员只有具备敏锐的适应力,才能准确、鲜明、微妙、多彩地表现人物。

模仿力:是人类的本性,是人类生存和发展的一种手段和能力。人类的成长是靠模仿来完成的,从无意的模仿到有意的模仿,从游戏的模仿到生活实践的模仿。模仿在向创造转化,不断地模仿、不断地创造就是人类的全部历史。观察力、感受力的强弱影响模仿力的准确性。注意力、观察力、理解力、感受力是构成模仿力的因素。模仿常常从外部特征开始,到内部精神结束。演员要经

常模仿生活中有特征的人物、动物,有趣的事,可以丰富自己的创造世界,积累丰富的生活素材,激活自我创造的能力。演员的模仿要做到外部形似,内部神似。形,指事物的形态、状貌。神,指事物的内在气质与精神。演员的模仿要形神兼备。模仿的目的是积累素材,加强演员的形象感。

判断力:是心理活动的重要环节,是心理过程中的思考,是细致深刻思维活动的能力。在表象的基础上,进行分析、综合、推理等认识的活动过程,是精神活动和心理活动的组成部分。在情境的虚构、剧情的预定中,演员随人物遇到的各种刺激而进行思考,进而产生下一个动作,这个过程就要判断。如果人物的心理活动失去了判断的环节,就不可能达到真实。特别是有重大的心理冲突的地方,一定要让观众看清人物的心理过程。所以,演员要学会对在已知的情节发展和虚构的情境中,以未知的、此时此地正在发生的真实存在作出判断。演员必须有创造性思维能力和形象思维能力,才能对剧中角色生活的一切环节作出明确的判断,这是演员的重要创作素质。

表现力:是将人物形象外化的特殊本领,是展现个性和鲜活生动人物形象的能力,是人的行为能力,是演员用外部形体和语言展现角色内部心理活动的能力。演员的理想境界应该是既有深切的内心体验,又有鲜明的外部表现,表里如一、形神兼备、和谐统一。外部体现之所以重要,就是因为它是表达内在的人的精神生活的,体现器官和体现技术在表演中起着十分重要的作用,只有表现出来才能让观众感知和理解。表现力是靠形体、语言、表情来实现的,因此,演员对自己的外部表现工具要训练有素。形体和语言是表演艺术中的两大支柱,演员的形体和语言要能适应天性指定给他们的工作,只有提高自己的表现能力。而表现力要靠演员长期刻苦的锻炼才有可能提高。

以上是演员的内部素质,培养演员的过程就是把演员的这些素质挖掘出来,只有这些素质得到发挥和运用,才能成为一名合格的演员。然而素质是只能意会而不可言传的,所以演戏不是教出来的而是悟出来的。

除了以上讲的能力在素质方面的表现之外,做演员还必须具