

上海市第四期本科教育高地项目丛书

赵炳翔 主编

糜曾 王晶晶 主编

『观察生活人物模拟』 表演训练教程

**“观察生活人物模拟”
表演训练教程**

ISBN 978-7-5321-4532-4

9 787532 145324 >

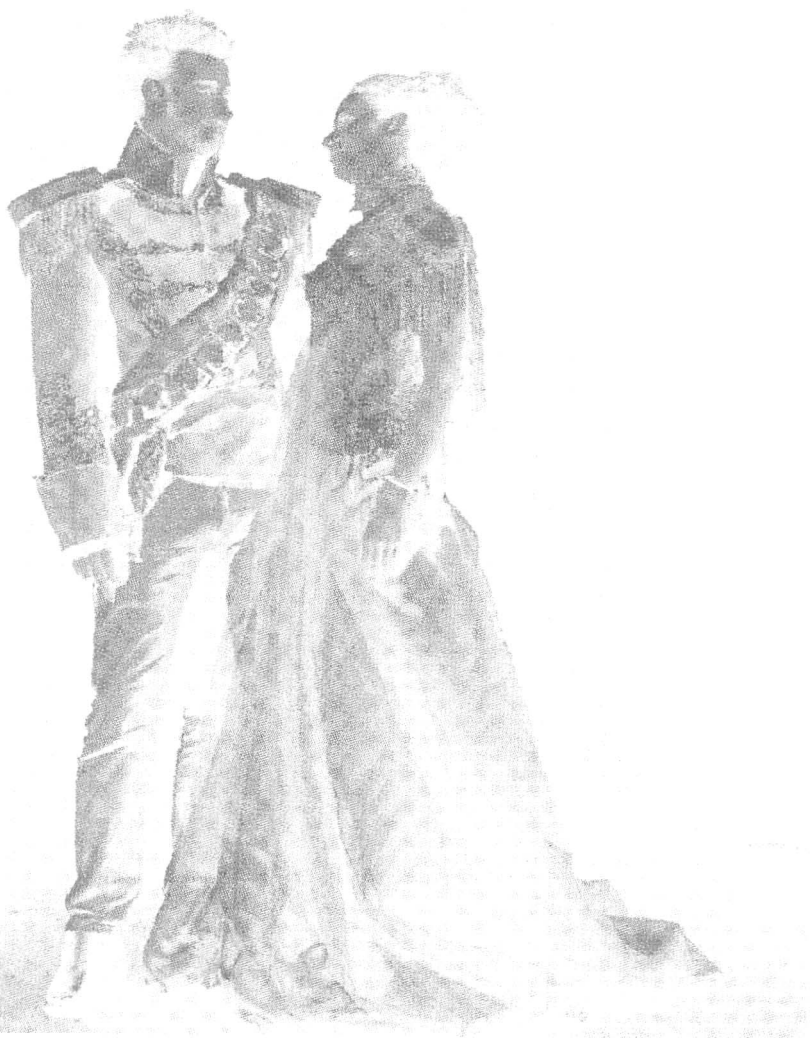
定价：39.00元

上海市第四期本科教育高地项目

赵炳翔 主编

糜曾 王晶晶 主编

『观察生活人物模拟』 表演训练教程

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

“观察生活人物模拟”表演训练教程/糜曾,王晶晶主编.

-上海:上海文艺出版社,2012.9

ISBN 978-7-5321-4532-4

I. ①观… II. ①糜…②王… III. ①表演学-高等学校-教材

IV. ①J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 206875 号

责任编辑:徐华龙

封面设计:王志伟

“观察生活人物模拟”表演训练教程

糜 曾 王晶晶 主编

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海华大印务有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6.5 插页 2 字数 144,000

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4532-4/J·319 定价:39.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-62431136

目 录

第一部分 教学法研究

关于“观察生活人物模拟”的教学研究/1

第二部分 小品集锦

1. 《街景》/26
2. 《黄昏恋》/30
3. 《小保姆》/33
4. 《碟屋巧遇》/38
5. 《编辑部的故事》/43
6. 《报亭》/46
7. 《朋友》/50
8. 《校园轶事》/55
9. 《私房钱》/58
10. 《家有喜事》/62
11. 《修车》/66

第三部分 学生创作心得

1. 浅谈“观察生活人物模拟”练习——苏永豪/88
2. 关于“观察生活人物模拟”的一些体会与感想——王楠/90
3. “观察生活人物模拟”练习心得——徐艺格/92
4. 创作小品《馄饨摊阿姨》心得——于冰/94
5. 模仿是演员创作角色的重要手段之一——龙一仪/96

第一部分 教学法研究

关于“观察生活人物模拟”的教学研究

序言

话剧演员的任务就是在舞台上创造各种各样真实、鲜活的人物形象。为了能够完成好这个任务,演员需要付出艰辛的努力。既要进行必要的表演基础元素训练,又要获得正确的舞台自我感觉,并且掌握正确的创作方法。然而即使在具备了以上的素质和方法后,仍然不等于可以创造出鲜明的舞台形象。这是为什么呢?我们在舞台上看到许许多多成功的艺术形象,都是由于演员具有深厚的生活积累,才会对所创作的人物有着深刻而独到的理解和体验,并找到人物思想感情的准确表达方式,使舞台形象鲜活、真实、生动。北京人艺在艺术总结中把他们成功的经验归结为:“深厚的生活基础,深刻的体验,鲜明的表现力。”其中又将“深厚的生活基础”放在了演员艺术创作的首位。这又是为什么呢?因为生活是文艺创作的唯一源泉。直接和间接的社会生活积累是艺术创作的基础。在表演艺术中,能否在舞台上创造出活生生的、真实的、鲜明的艺术形象,取决于演员对生活、人物的熟悉和理解的程度。一个演员的生活面越宽,生活基础越丰厚,就越有助于他的表演趋于成熟。作为演员要做一个生活的有心人,养成观察生活的习惯,不断地积累素材,为创造人物做好充分的准备。在表演教学中,在训练和培养演员(学生)的过程中,“观察生活人物模拟”的训练就显得尤为重要和必不可少。它也是表演一年级基础训练中最重要的教学环节之一。目前,在全国范围内关于表演专业一年级的基础教学,只有中央戏剧学院曾经在2002年2月出版过一本教材《戏剧表演基础》。此后也有一些老师陆陆续续地出版了一些表演教材和撰写了一些文章。例如:《演员创作素质训练》、《演员培养》等。其中也谈到了关于“观察生活人物模拟”的教学要求与方法,但仅仅是把“观察生活人物模拟”作为一个部分来撰写。迄今为止,还没有一部专门研究和探讨“观察生活人物模拟”教学训练的表演教程,这无疑是一种缺失。对于表演教师来说,很有必要对这一环节的教学进行深入、细致地研究和探讨,以便能够科学、正确、有效地指导我们的教学工作。本文作者通过个人多年的教学实践和汲取了糜曾教授几十年的教学经验,总结撰写了这本专著,希望对热爱表演艺术的同行们有所借鉴和帮助。

一、什么是“观察生活”和“人物模拟”

1. 什么是“观察生活”

观察是一种有目的、有计划的认识论活动。^①简单来说,观就是“看”,这是很好理解的,不用多说。察就是“析”,是指我们对日常生活中的所见、所闻、所感做出的思考和分析。观察是人的一种本能,在生活中,人们无时无刻不在进行着观察,它是一个日常的、活的过程,主要是观察人们在现实生活中的行为。

观察力是人们从事观察活动的能力。^②在表演艺术中,由于演员是在表现人而不是单纯的演戏。所以,作为一名演员应具有敏锐的观察力和细致入微的捕捉人物形象外部特征的能力。在此基础上还要深入了解被观察者的内心世界。对有特点的人和事进行观察并寄存在心里,以便在创造角色时可以把观察生活的积累自如运用,只有这样才能创造出活生生的具有鲜明性格特征的人物形象。演员的这种观察力必须是有意识的,是需要通过长期不懈的努力才能培养出来的。

洪深先生有句名言“会演戏的演人,不会演戏的演戏”。^③所以,演员要想在舞台上不是“演戏”,而是做到“演人”。演得真实、可信,就要熟悉生活,观察生活,观察人,以生活为基础进行创造,不断寻找各种人物的自我感觉。此外,还要通过观察事物的表面现象把握生活的内在实质,了解各种人物的思想感情和精神面貌才能演出人物的气质。因此,演员的观察力不仅是对人物的外部观察,还要深入了解人物的内在心理活动和态度。

什么是“观察生活”?在表演教学中,“观察生活”是指演员通过有意识的观察,直接和间接地从生活中汲取养料,以丰富自己对生活中各式各样人物、事件的认知和感受。“观察生活”要做到细致入微地透过表面现象把握事物的内在实质。

生活中的观察与作为演员的“观察生活”是不同的。一种是无意识地看,另一种是有意识的仔细观察、深入分析和思考。生活中的观察一般不会过多地去思考和深入的分析。但是作为一名演员,应该了解生活,理解生活,关心生活,热爱生活和认识生活。不要忽视一些平凡的小事和细节,这对演员塑造角色大有帮助。著名电影演员康泰就曾经谈到过:“演员的表演要自然、真实,首先要对人物理解得深,才能演得真。理解人物只是一般的理解不行,要有生活。我总觉得现在深入生活很不够。青年同志本来阅历就较浅,生活积累少,如果再不组织下生活,或带任务下生活,确实很难创作出有血有肉的形象^④”。需要特别强调的是,“观察生活”应该成为演员的一种习惯,要做一个生活的有心人,总是有意识地观察着周围的一切,观察人的行为方式,人与外部事物的联系,把观察到的有特点的人或事储存下来,以便在今后创作角色时运用。绝不是仅仅为了创作某一个剧本,演好某一个角色,才去“观察生活”。

2. 什么是“人物模拟”

什么叫模拟?什么叫模仿?模拟与模仿的区别是什么呢?

① 百度搜索 <http://baike.baidu.com/view/58106.htm#3>。

② 百度搜索 <http://baike.baidu.com/view/58106.htm#3>。

③ 糜曾《人物观察模拟练习》,徐卫宏《表演学文选》第423页,中国戏剧出版社2004年。

④ 康泰《真实来自生活》,见《演员谈电影表演》第40页,中国电影出版社1988年。

首先有必要弄清楚两者的内涵与区别。现代汉语词典上,模拟的解释为:模仿。看似这两个词是同一个意思,但是必须强调的是两者是有区别的。模仿,是对事物外部状态的仿效。“模拟,不仅是对外部的模仿,而是一个从外到内的复杂创造过程。要经过观察、感受、想象、移情、体味等多层次心理融会贯通,再经过反复练习和体验,以至达到能掌握被观察对象的形体、心理的自我感觉,逐步达到形神兼备的境界”。^①

由于演员在进行模仿时不可能像照相似的与被模仿的对象完全一致,总是不可避免地会加入自己的主观臆测与主观态度。因此,从这个意义上说,它是一种“模拟”。

胡导老师在他写的《戏剧表演学》一书中是这样阐述的:“这里,是否把我们汉语‘模拟’、‘模仿’两者的内涵区别一下?‘拟’,生活中人们常说,拟个稿吧,拟个题吧,因此,拟,是否意味着具有一定的设想,或说,意味着有一定的创造性?而‘仿’,则就是仿照了。模拟,是否意味着不是做机械的形式上的模仿,而是意味着具有一定创造性的再现活动,意味着不仅要模其形,还要拟其神,而摹其形还必须以拟其神为内涵,达到形与神的统一?拟,是否还意味着要感受到形成这个外形的内在的精神状态,来证实来丰富所构思的这个形;拟,还意味着不是给创作素材作自然主义的抄袭,而是给创作素材作有选择、有提炼的概括,抓住能体现事物本质的概括?”^②

众所周知,我国的戏曲表演教学,在一开始的时候,老师会把角色的唱腔、念白、身段,一板一眼、一招一式全都示范表演给学生看,学生们也都一板一眼、一招一式模仿着老师做。等学生们长大了,有了一定的生活体验,能够把自己对生活的理解运用到加深对人物的理解,能以自己的生活体验赋予人物一定的心理内涵时,这种模仿,就成为模拟了。所以模拟的能力既是一个演员应具备的基本素质,又是演员创造角色的重要手段。

什么是“人物模拟”呢?“人物模拟”是表演艺术的一种技能,是“观察生活”,获取创作素材的重要环节。我们讲的“人物模拟”是既要细致入微的观察人物外部形体特征,又要设身处地揣摩和体验其思想感情和心理特征。有选择,有构思,有设想地进行再创造。让学生从直接和间接生活中发现并捕捉某个人物的某种生活细节,某个人物的自我感觉,某种具有鲜明性格特征的眼神、姿态、手势、语势语调、步态、节奏、“动”和“静”中主要神态及形态等;并调动全部身心去体验、去感受。运用自己身上各种工具和器官(声音、语言、表情、形体动作……),改变自己原有的体态和神态。照那个人的样子去学一学,做一做,反复琢磨加以练习。以形似向神似发展得形神结合。从有意识向下意识过渡,以便从生活中卓有成效地吸取创作素材。有了这样一种活的创作素材,再经过自己的加工、提炼、取舍,设计到人物形象身上去,用以准确、鲜明地表现人物。以上说的就是“人物模拟”,它有助于演员(学生)创造鲜明的性格化形象。

二、“观察生活人物模拟”教学的历史及认知

1. 历史演变过程

上海戏剧学院的表演教师们 在 1954 年以前曾进行过“观察生活人物模拟”的教学。然而从 1954 年到 1980 年,在将近三十年的时间里,上海戏剧学院的表演课教学中一直

^① 陈明正《表演概论提纲》第 5 页。

^② 胡导《戏剧表演学》第 245 页。

没有再进行“观察生活人物模拟”。这是因为1954年,上戏从苏联请来了专家列斯里到学院讲学,当时让他观看了由罗森老师带班的学生做的“动物观察——模拟”练习,请他检查与指导。结果遭到了列斯里强烈的否定。他说这是种“匠艺的表演”,在苏联早已被批判和淘汰。在当时的政治环境下,因为苏联专家列斯里的否定使得上戏近三十年没有再进行过“观察生活人物模拟”的教学。随之而来也就很少有人再提及外部性格化创造人物的方法。

经过了文化大革命,在1978年的拨乱反正之后,上海戏剧学院的朱端均先生提议并亲自点名,把文革前毕业已在各省以上院团工作的优秀毕业生请回上戏,办一个校友进修班。目的是针对戏剧学院教学上的经验和教训进行总结。其间大家都谈到了从戏剧学院毕业进入剧团后,在表演上相对都比较真实,但却不太善于有表现力地去塑造人物形象(即外部表现力不够),另外也谈到当年佐临先生的夫人丹尼先生(英国皇家戏剧学院毕业)教授的“观察生活人物模拟”和“动物模拟”令学生们受益匪浅的生动例子。一致认为“观察生活人物模拟”对创造鲜明的人物形象很有帮助。

在过去特别强调下生活,体验生活。毛主席指出文艺工作者必须深入到工农兵的火热生活中去,承认生活是创作的源泉。但是这仅仅是体验工农兵的生活,主要是强调对自己思想的改造和寻找工农大众的情感体验。尽管得到了一些收获,取得了一些成果,可这只是人物思想感情上的趋同。在人物形象的创造上没有给予足够的重视。因此,造成了只会演自己,不会创造人物,性格化的能力很弱的状况。

文革之后,把“观察生活人物模拟”提到议事日程上来,但是仍然存在着一些分歧。有的班主张进行“观察生活人物模拟”的教学,而有的班却不主张进行。有的虽然进行了这方面的教学,但只是走走过场,了解一点儿皮毛。

胡导在《戏剧艺术》1981年第1、2两期上发表的一篇《舞台人物形象的体验与体现》,呼吁要恢复“观察、模拟”的教学。在20世纪80年代初,中央戏剧学院的张仁里老师在中戏80级,上海戏剧学院的魏淑娴老师和项奇老师分别先后在上戏表80和表81两个班进行了“观察——模拟”的表演教学。

张仁里是文革后在我国把斯氏演剧学说和“人物观察——模拟”有机地结合起来并进行表演教学的第一人。他认为首先要教会学生到生活中去观察人物和模拟人物,通过观察——想象——体验——感受——表现和模拟出观察的人物形象。

上海戏剧学院的魏淑娴和项奇运用斯氏心理技巧来丰富和发展曾经一度被废弃过的“动物和人物观察——模拟”教学,并把它列入上戏的表演教程中。从那以后,许许多多的院校、班级都尝试进行了“观察生活人物模拟”的教学和研究。但是在“观察生活人物模拟”教学的历史演变过程中一直存在着两种不同的认知。

2. 不同的认知

在表演教学上教师们对于“观察生活人物模拟”存在着一些不同的认知。大致分为不同的两种观点。

一种是以苏联专家列斯里为代表的观点——否定“观察生活人物模拟”的教学。在列斯里看来这是种“匠艺的表演”,在苏联早已被批判和淘汰。这与当时苏联的政治环境有关,造成了他们的这种片面的认识。认为“观察生活人物模拟”的教学会使学生只注重外在形式的表现而忽视内在的情感体验,是在搞形式主义。

另一种是以丹尼先生、胡导、张仁里、魏淑娴和项奇等为代表的观点——主张进行“观察生活人物模拟”的教学。他们认为进行“观察生活人物模拟”的教学可以有效地增强学生塑造鲜明人物形象的能力,尤其是塑造性格化人物的能力。

通过多年的教学实践,我们深深地体会到进行“观察生活人物模拟”的教学是非常必要的,是表演教学中不可缺少的一个教学环节。它对于学生在人物形象塑造方面的积极作用是十分明显和不容忽视的。因此必须加强这一环节的教学,教师也应对这一环节的教学进行深入的研究。

三、为什么要进行“观察生活人物模拟”教学研究

1. 弥补当前表演教学的不足

在过去和现在的“观察生活人物模拟”教学上,有的班通过摸索,尝到了甜头,取得了一定的成果,学生性格化能力得到了增强,但没有形成系统教材和教学法。

有的教师在教学中缺乏手段,抓不住要领,大部分采用观察——回作业——老师否定或提提意见——再回作业的模式进行。教学手段单一,教学内容贫乏,起不到好的教学效果,达不到教学目的,在人物形象塑造和性格化方面还是比较薄弱。

有的教师在这一阶段的教学把教学的重点放在和学生谈构思、编故事上,却没有放在观察有出处的人物和模拟有特点的人物形象上。

有的教师知道要“观察生活”,也清楚其重要性,但是却找不到具体、有效的方法引导和帮助学生如何观察和如何模拟。比如教师应要求学生观察的人物必须要有出处,观察必须细致,找到有鲜明特点的人……这些教学的要领有些教师没有抓住。

有的教师缺乏启发式的教学方法,总是以自己的逻辑去肯定或否定学生观察来的生活与人物。这样限制了学生的创造性思维。

还有的教师不能帮助学生把观察来的人物自然、合理地衔接和组织到创作“观察生活”练习或小品中。

由于在教学中经常出现这些问题,因此研究该课题就显得十分必要。

2. 有利于教师教学的开展

“观察生活人物模拟”的教学是片断和大戏教学的坚实基础,完成好该阶段的教学有利于教师教学的顺利开展。这是因为“观察生活人物模拟”是过渡到片断教学的一个重要环节,只有打好了基础,学生学到了创造人物的基本方法和技能,养成了观察生活的习惯,在片断和大戏中塑造人物形象的时候才能游刃有余,这将进一步提高教学质量。

3. 培养和训练演员(学生)具有不可替代的作用

对于戏剧影视表演专业来说,大学四年的表演教学,一年级是打基础的时候,表演基础元素的教学既是重点又是难点。这其中,“观察生活人物模拟”的教学是最重要的一个教学阶段。既不能省略,也不能走过场,而是要扎扎实实地进行。这是因为它对于培养和训练演员(学生)具有不可替代的作用。

“观察生活人物模拟”的教学是训练演员创作素质的有效方法。作为一名优秀的演员应该具备一系列的创作素质和能力。中央戏剧学院的梁伯龙、李月两位老师撰写的《戏剧表演基础》一书的第二章《创作者——演员的素质》中谈到,“一般说来,要想成为一个称职的演员,最起码应该具有‘七力’与‘四感’。‘七力’指的是:1. 敏锐而又细致的观察力;

2. 积极而又稳定的注意力;3. 丰富而又活跃的想象力;4. 敏锐而又真挚的感受力;5. 真实、准确而又合理的判断与思考力;6. 灵敏而又细腻的适应力;7. 鲜明的形体与语言的表现力。‘四感’指的是真实感、形象感、幽默感和节奏感。”两位老师提出的“七力”“四感”完全可以通过“观察生活人物模拟”的教学环节进行训练。上海戏剧学院的糜曾教授也提出了作为演员应该具备的14项创作素质:观察力、模拟力(模仿能力)、想象力、感应力(体验)、应变力(反应敏捷)、记忆力、爆发力、即兴表演能力、信念感、节奏感、注意力集中、艺术感觉、创造性思维、形象思维。在“观察生活人物模拟”的教学中都可以全面、有效地训练到以上三位老师提到的创作素质和能力。尤其是培养和训练学生的观察能力和模拟能力。

通过“观察生活人物模拟”的教学可以使学生了解生活和理解生活。防止脱离生活实际的拙劣表演出现和杜绝表演刻板化。促使演员的表演更加真实生动和符合生活的逻辑。许多学生一味地去模仿电影、电视或舞台上看到的演员们的表演。这其中当然有非常专业和精彩的表演,但也存在着许许多多的不真实的,不符合生活逻辑的拙劣的表演。这样的做法养成了他们模仿拙劣表演的习惯。真实生活对他们来讲仍然是陌生的。因此,首先要迫使学生去向生活学习。走出课堂、校园,深入到社会生活的实际中。在向生活学习的过程中,逐步透过生活的表面现象,看到生活的内在实质。进一步认识到周围生活中发生着的新的变化。美国现代著名演员,表演教育家艾瑞克·克瑞斯在他的《请不要表演》一书中就论述了“观察生活”的作用和意义。他强调“演员要从生活中汲取创作角色的养料。这对我们表演上一些因袭陈旧手法的弊病,防止表演刻板化,都是有意义的。”^①所以“观察生活人物模拟”可以引导演员(学生)走向创造角色的正确轨道。更是作为演员一辈子需要去做的事。

“观察生活人物模拟”可以帮助演员塑造鲜活的人物形象。“生活是一切艺术创作的源泉”。在表演艺术中生活将为演员(学生)提供无尽的创造角色的素材。只有通过“观察生活人物模拟”才能创造出鲜明生动的人物形象。北京人艺的表演创作方法就是注重从生活中汲取创造角色的素材。以焦菊隐为代表的表演学派,提出了“心象”学说。这是一种性格化的创作方法,为北京人艺的演员们所掌握。“心象”说是我国当代著名话剧导演焦菊隐在50年代初提出的关于演员创造角色的重要理论。其要点大致包括两个方面:(1)演员在舞台上表演角色之前,应该首先在自己心目中创造出角色的形象(焦菊隐称之为“心象”);(2)进入舞台表演之后,演员应该化身于角色,完全消除演员的自我意识。这也就是用焦菊隐本人在《导演的艺术创造》一文中说的:“先要角色生活于你,然后你才能生活于角色。”焦菊隐提出的这一方法经过当时北京人艺于是之等演员的实践,确实收到了明显的成效。而且对于北京人艺表演风格的形成,也起了重要的作用。以焦菊隐为代表的表演学派“心象”说首先要求演员要到创作源泉中去观察、体验所要创造的角色生活。于是之同志对“观察生活”作了精辟的概括:“演员应该像一个苦吟诗人,敏锐地去感应,把生活的里里外外不遗漏地,一丝一毫地都记载下来,记在情感中,记在笔记本里……典型是存在的,但他不存在于实际生活中哪一个人物的身上,只存在演员的创作里,演员不断地积累生活知识,集腋成裘,一旦创作人物需要时,就能随心所欲,游刃有余。”在20世纪80年代,美国的著名演员达斯

^① 徐卫宏《表演学文选》第423页,中国戏剧出版社2004年。

汀霍夫曼在他的得意作品《雨人》中成功地扮演了一位自闭症患者雷蒙。为了演好那个行为怪癖、神情痴呆的自闭症患者,霍夫曼来到精神病院,与那些自闭症患者同住了数月。深入观察自闭症患者的行为和日常起居。霍夫曼还花了一年的时间与一位叫沙文的“雨人”生活在一起,仔细观察他的神态、动作、语言。同时,平常非常健谈的霍夫曼在拍片的18个月中,管住了自己的舌头,一直沉默寡言,深深地沉浸在角色狭小封闭的情感世界中。正是通过这样的努力,再加上霍夫曼高度的智慧与创造力、对角色的理解,一个活生生的“雨人”就出现在了观众面前:呆滞的目光、木讷的神情、呆板的动作、总是歪着的脑袋,缩着的肩膀,“Yah”的口头语。重要的是,他不仅逼真地演出了这个人物的外形,也细腻地刻画了“雨人”这个人物的内心。此片,为他赢得了第二樽奥斯卡奖杯。美国另一位著名的电影演员阿尔·帕西诺(Al Pacino),1993年因在电影《闻香识女人》中的精湛演技,获得第65届奥斯卡最佳男演员奖和第五十届金球奖最佳男主角。他在这部影片中扮演一位盲人,炉火纯青的演技,无可比拟的感召力,让人觉得这角色好像是专门为他量身打造的。直到今天,帕西诺的这一角色仍是好莱坞电影史上的一个经典形象。他之所以能把这个形象塑造得如此成功,是因为他接到这个角色后,就立刻到盲人学校生活了一个多月,天天与那些睁眼瞎朝夕相伴,通过观察、模拟、体验、感受等,从而进入到角色的内心深处。达斯汀霍夫曼和阿尔·帕西诺都是为了塑造人物去观察生活,深入社会,体验人物的内心世界。最终由外部到内部都达到了形神兼备的境界。所以“观察生活”可以使演员找到打开通向角色心灵的钥匙,从而在内心自信地建立起人物的自我感觉。

因此,对学生进行“观察生活”和“模拟人物”能力的基本功训练是极为重要的。引导学生如何去观察和研究生活,提高“观察生活”的能力,养成“观察生活”的习惯;培养捕捉人物形象的能力,锻炼“人物模拟”的能力;在学生的心目中扎下熟悉生活、深入生活,然后才能发挥自己技能的根,增强学生创造形象的能力。可见“观察生活人物模拟”在一年级的基础教学中是非常重要的一个教学环节。应该引起老师们的足够重视。

四、如何开展“观察生活人物模拟”教学

1. 明确教学目的、任务与要求

(1) 教学目的与任务

通过“观察生活人物模拟”的教学训练,希望帮助学生养成有意识的“观察生活”的良好习惯,培养和锻炼观察能力与模拟能力的素质。同时掌握“观察生活”和“人物模拟”的所有方法。为今后塑造具有鲜明的、性格化的人物形象打下坚实的基础。

具体说来,主要是以下7点:

- ① 学会从生活中汲取素材;
- ② 学会捕捉人物的形象;
- ③ 学会建立人物的心象;
- ④ 学会从模仿到模拟,进行想象性的创造;
- ⑤ 学会从外到内、内外结合的创作手法;
- ⑥ 学会从形似到神似再到附体;
- ⑦ 养成观察和练的良好习惯。

教师在“观察生活”的教学中要引导学生正确地观察生活,更深地理解周围的外界事物,而不是局限于主观臆想;提高观察力,学会分析人们的行为,并明白它们的来由;学会展开联想和想象,加强理解力,从而获得体验和感受力;通过观察和感受,可以获得他人的自我感觉,作为表演中性格化创作的工具。

教师在“人物模拟”的教学中要让学生学会捕捉人物的特征,增长感受力和模拟的能力。经过感受、想象、移情、体味等多层次心理融会贯通。经过反复练习和体验,以至达到能掌握被观察对象的形体,心理的自我感觉,逐步达到形与神的统一。

在组织和结构“观察生活”练习、小品时要让学生了解人物形象必须要有出处,是真实的从生活中观察来的,并经过提炼、加工形成的有鲜明特征的人物。在自己创作的“规定情境”中能否感受对手。为了达到目的完成任务与对手积极地相互动作,并产生相应的感情变化和起伏。

(2) 教学要求

对学生的教学要求:

要求学生观察必须深入细致;捕捉达到特征鲜明;设身处地揣摩和体验;反复磨炼,化身于自己。

对教师的教学要求:

在这一阶段的训练中,教师在教学上应贯彻由简到繁、由近及远、由表及里的逐渐过渡到表里统一的原则。开始时要求和引导学生们要认真细致地观察,可以从最简单的对各地特色叫卖的模仿开始,再不断地增加难度;之后从对身边较熟悉的人物生活的观察与模仿,发展到扩大了生活面的观察与模仿,对不怎么熟悉的人物的模仿;从对人物的表象的模仿,发展到对所观察的人物心理进行分析、研究后有所体验的模拟,并运用联想与想象,最终组织、结构出“观察生活”练习或小品。

在教学中,一方面是教师严格要求同学们必须真正地去“观察生活”和观察人物,要有原型,有出处,而不是凭空臆造;另一方面是教师在教学中注意不要以自己的逻辑去肯定或否定学生观察来的生活与人物,而应该启发同学们去研究与分析,帮助同学们由表及里地开掘他(她)所观察的人物的自身逻辑,以培养与发展同学们捕捉人物形象内外部特征的能力。

2. 精选教学内容

(1) “观察生活”的方法

在这一教学阶段,教师必须使学生明确“观察生活人物模拟”的方法、要领和技能,以便学生能够正确地掌握和运用。

“观察生活”应该观察什么?从哪些方面和角度观察?大致包含以下几个方面的内容:

① 观察这个人穿着如何?服饰打扮是什么样的?是怎么运用随身所带的各种物品?例如:笔、首饰、帽子、烟斗、包等。这些与性格又有什么样的关系?

② 这个人什么职业?有什么职业特征?有什么习惯动作和生理特征?这些往往和地位、身份有关。

③ 注意神态和与他人的相互关系。观察人物之间的行为、态度、交流方式、感情传达的微妙形式来判定人物之间的关系、程度、地位、身份和性格。

④ 注意：掩饰是一种压抑真实感情的行为，它是一种很微妙的东西，它隐蔽和改变了真实。要观察带有掩饰性质，或反其道而行之的行动。了解其某种隐藏着的真意，理解这类行动的复杂性。

⑤ 在“观察生活”中，在发生事件时观察每个人的态度和表现方式，以及每个人处理事件的独特行为方式。了解人物的感觉是敏锐还是迟钝，这往往与人物性格密切相关。

⑥ 了解时代背景和周围环境对人的行为方式、伦理观念的影响。要善于观察人的外部环境与人的行动之间的细致关系，也就是我们经常强调的“规定情境”。“规定情境”与“行动”之间的关系，决定了人物行动的逻辑和顺序。注意时间属性所带来的时代特征，环境变化所带来的生活气息。

⑦ 寻找观察的人物表达感情的独特方式和方法。注意这个人独特的行为逻辑，独特的心理状态和自我感觉，独特的音容笑貌和节奏。

在“观察生活”中学生经常会出现一些问题：

学生起初不知从哪儿入手，在大街上找不到有特点的观察对象。教师应启发、引导、提示学生着重观察人物的职业特征、外形特征、性格特征、心理特征、年龄特征、声音和语言特征等。总之，一定要求学生要找到有鲜明特点的观察对象进行观察。可以引导学生有意识地去观察下列的一些人物：玩鸟人、瘸腿的人、拾荒者、乞丐、卖假药的、街头摆地摊的、同性恋者、歪脖子的人、倔老头、爱干净的人或有洁癖的人、爱唠叨的人、爱搬弄是非的人、大大咧咧的人、马大哈的人、口吃的人、面瘫的人、收旧货的人、居委干部、怀孕的妇女、理发师、形体或健美教练、小区或学校的保安、导演、小痞子、和尚、尼姑、算命瞎子、宾馆服务员、耳朵背的人、宿管科阿姨、牧师、布道者、小保姆、修鞋匠、磨刀人、戏曲演员、舞蹈演员、修伞人、停车场收费的人、老教授、驼背的人、独眼的人、反应迟钝的人、傻子、盲人、中风病人、交通协管员、发音不清的人、巫婆、自我意识很强的人……。

有些学生在这个教学阶段会出现一个共同的问题，就是只抓类型化或概念化的人物，不会去捕捉个性化和典型性的人物，比如教师、军人、医生等。只注重这些职业的共性特征，忽视了同一职业不同的人具有不同的内在的个性特征。还有些学生会出现只是模仿一个生产过程，缺乏人物鲜明的个性特质，摆脱不了自己，其结果还是学生本人在做这件事。例如：有个学生观察卖寿司的，但这个卖寿司的人与其他卖寿司的没有什么太大的不同，并不具有鲜明的个性特点。在回课的时候只是重复一遍如何做寿司的生产过程。还有的学生观察炒白果的，我们看到的只是这位同学在炒白果、卖白果，只是加上了方言，换上了服装，可是仍然没有人物，很表面化。再例如：有一位女同学观察了卖豆腐脑的，她很认真地观察了卖豆腐脑的人是如何卖的过程。她确实认真、仔细地去观察过，并且把每一个细节都记录下来，并在课上真实而细致地体现，但她忘掉了人物。如果这是作为“无实物”练习的教学，这个学生完全可以得个满分。可作为“观察生活人物模拟”的教学阶段，她顶多只能是及格。为什么会有那么大的差别？这是什么原因呢？问题在于教学内容不同，教学要求也不一样，关键还是没有人物形象特点、特征。她没有找到有特点的人或没有发现这个人的内外部的鲜明特征，并把它放大，推向极致。没有抓住“观

察生活人物模拟”的核儿,随之教学也就失去了它的意义。

有些学生观察的不深入,只是观察外表和表面现象,因此无法走入观察对象的内心世界。造成简单看看,大概了解,在创造人物时用不上。胡导老师说:“我们对所观察到的事物,就不仅能感觉到,同时也能理解到,不仅能看到事物的现象,也能抓住事物的本质。这也是我们应该教会学生的。”例如:有一位学生去静安寺附近的圆明堂观察了尼姑,她借来了尼姑的衣服穿在身上,外表看上去很像,但她还是她自己,只是模仿了一个外表。教师引导她,让她学尼姑的念经、叩头、跪拜等的姿势和神态,让她去和她观察的那个尼姑聊一聊,了解那个尼姑为什么会出家。之后教师又启发她,让她去对那个尼姑说自己想出家,观察尼姑会有什么样的反应,促使学生进一步地了解人物的内心世界。通过启发和引导,学生再回课的时候,终于找到了那个人物的感觉和状态。让大家很信服,具有了真实的人物形象。

有些学生人物没有出处,只凭臆想和捏造。教师必须要求学生观察来的人物是有出处的,坚决杜绝没有通过观察,臆想一个人物,或是编造一个想象中的人物。这样只会是装装样子或哗众取宠的表演、作状,缺乏真实和符合生活的逻辑。比如一个男学生在课上表演了一个在马路上给别人算命的道士。学生从道具室借来了道士的服装,戴上道士的帽子,看外形还挺像回事儿。但让大家感觉不真实、装样子,在“演”一个道士。教师并没有急于否定学生,只是要求这个学生穿着这身道士的服饰立刻到学校门口的大街上去尝试一下给人算命,检验是否有路人会相信他,并找他看相。学生一下子就明白了老师的意图,意识到刚才的表演完全是自己凭主观臆想出来的,没有认真地去观察。教师应善于运用各种方法和手段来引导和启发学生认真、细致、深入的“观察生活”,如此才能做到真实、可信。反对装样子,哗众取宠的表演。真实和符合生活的逻辑相当重要。

在这部分教学过程中,教师应使学生明白,在“观察生活”时,要想深入就必须与被观察对象建立某种关系。要和被观察对象有意识的侃、聊、逗、套。或是跟踪共同生活一段时间;和被观察对象交朋友,并记下“观察生活人物模拟”的日记。例如:王洛勇在大学一年级的“观察生活人物模拟”的时候观察了一个修鞋的师傅。他一观察就是好几个小时,还和师傅聊天,帮师傅干活。通过和修鞋师傅聊家常,了解到师傅的家庭情况、生活状态、思想感情等,深入到被观察者的内心中去。因此他模拟的修鞋师傅就惟妙惟肖,十分可信、真实,具有鲜明的形象感。再例如上师大谢晋表07的徐艺格同学,在“观察生活人物模拟”阶段,她发现食堂充值的阿姨很有特点,就天天跑去食堂观察。起初她有些害羞,不好意思和阿姨说话,只是静静地趴在窗台上观察她。阿姨发现徐艺格在看她,只是时不时地用眼睛偷瞄徐艺格,可从不开口说话。徐艺格又主动找阿姨聊天,但阿姨从不理睬她。徐艺格被拒绝了几次后仍然没有放弃,她决定按照老师的要求去“逗逗”阿姨。那时正是初夏,天气很热,徐艺格买了一瓶冰镇饮料给她。这次阿姨没有再拒绝她,和她聊了起来。经过多次的交谈,渐渐地阿姨有了深入的了解。最终创作了小品《校园轶事》,塑造了生动可爱的充值阿姨的人物形象。此小品还荣获大学生艺术节小品比赛的一等奖。

有的同学很会抓人物的特点和特征,抓人物的体态与神态,而且把某些特征加以强化和夸大,既丰满了人物又改变了自己。这些特征包括:走路姿势、习惯动作、说话手势、声调、说话的语气语调、习惯用语、语言节奏、感情表达方式等。抓住了这些特点特征使

我们看到学生所创造的“活的人物”，教师应及时的给予肯定，树立榜样，使学生明确努力的方向。在“观察生活”教学中教师还应注意，不能只是接触一下，走个过场，了解点儿皮毛。那样是百害而无一利，在创造人物时还是用不上。

胡导在他的《戏剧表演学》的第十五章《“反模仿”说与“生活观察——模拟”》中说：“观察生活，那就是要迷上那个被观察的对象，把注意力全部都集中在那个对象上。”因此，教师要会运用各种方法、手段引导和启发学生，使他们迷恋上他们观察的对象。全身心地投入，不轻易放弃每一个细节。由浅入深，先从外部入手，再内外结合。真正做到细致、深入。同时通过与观察对象交朋友，再运用想象与联想，从而进入到观察对象的心灵深处，由形似慢慢地过渡到神似，最终体现观察人物的精神世界。

(2) “人物模拟”的方法

首先是抓外部特点。刚开始必须学会从外部着手，掌握人物的体态、节奏、习惯动作等特征。

其次是找人物的神态和自我感觉。在掌握了其内外部鲜明的特征和声貌之后，可以让学生从静态开始，再慢慢地过渡到动态。并在行动中保持住人物的自我感觉，最终达到人物行动的心理——形体的统一。

要想达到传神地模拟，而不是简单意义上的一般模仿，就需要走入人物的内心世界，从形似慢慢地走向神似。结合“观察生活”的方法，与被观察对象有意识的侃、聊、逗、套，或是跟踪共同生活一段时间等方法。从开始时的单纯模仿，逐渐走向人物的内心，实现在“规定情境”下的人物的有机生活。

例如：上师大谢晋学院表07的王海豪、周晓同学观察的一个修自行车人。这个修自行车的人在修车的时候总喜欢听交响乐。这引起了学生的浓厚兴趣，觉得这个修车人很特别。在教师的引导下，让学生对他进行有意识的侃、聊、逗、套，才得知这个修车人原来在琴行工作过。他之所以会这样，与他的工作经历有关。养成了他一边干活一边听交响乐的习惯。这样才能体会到这个修车人在修车时听交响乐的状态和感受。只有真正了解和理解了人物，才能产生真实的感受，模拟的人物才能形神统一。以修车人为原型，学生创作出了“观察生活”小品《修车》（见本教程配套教材DVD——“观察生活”小品集锦中的小品《修车》）。

最后是达到附体。附体离不开揣摩、加工、提炼、练习。从有意识的练习到下意识的流露，这个下意识就是附体。

在“人物模拟”的过程中信念感非常重要。有了信念感才有可能找到人物的自我感觉，才会按照人物的行为逻辑去行动、生活。

此外，学生的模拟能力（模仿力）也非常关键。模拟能力强的学生会很快改变自己的体态，自如地控制自己的形体，从外部着手接近人物。因此应加强训练学生的模拟能力，可以在课堂上通过大量的练习对学生进行这方面的训练。比如：照镜子练习，相互模仿练习等都是不错的练习，在训练学生模拟能力方面十分有效。

(3) 组织、结构练习和小品的方法

把观察到的原始材料进过筛选、加工、嫁接和改造，在练习和小品中体现他或她的高于生活的构思。在这过程中离不开艺术加工，也就是符合生活逻辑的联想和想象。

联想和想象，这是一个相当重要的阶段。是使人物得到升华，进入创造的阶段。联

想是把“观察生活”引向深入的一个重要环节。“一边观察一边运用想象,透过所观察的对象的外部表现,深入到对象的内部机体中去体验对象。这也是心理学上说的一种‘想象情态的体验’”。胡导老师认为,“是否能这样说呢——既然观察是必须同时运用内部想象情态的感觉来进行的,因而模拟所观察的对象时,也必须同时运用相应的感觉来进行;只有当你在创作想象中‘看’到和因而在你的创作机体上‘感觉’到你观察过的这‘人’时,你才能有机地把‘他’模拟出来。”

无论是在“观察生活”和“人物模拟”,还是组织、结构观察生活练习和小品中都要一直贯穿着运用联想和想象,尤其是在组织和结构练习、小品阶段更是离不开它。那么如何帮助、引导和启发学生展开联想和想象呢?在同学们通过观察与模拟,在有了一定的基础和积累之后,出现了许多具有鲜明内外部特征的人物的时候,教师可以要求学生对所观察的对象展开联想,想象他们在不同的情境中与不同的人会产生什么样的行动和行为方式。教师提出一些情况和设想,引导学生展开联想。不要简单的评论学生们的表演是对还是错,而是诱导学生们的联想和想象,甚至可以出现几种可能性,然后分析哪种可能性更符合他(她)所观察的这一人物的逻辑。

例如:上师大谢晋学院 07 级表演本科班的王玲蓉同学将台词老师王宇作为“观察生活人物模拟”的对象。她首先从外貌特点着手。王宇老师穿着整洁利落,相当讲究。于是她选择了合身的针织衫与牛仔裤,这样可以显得人精神利落。之后她又学着王老师的样子,整齐的披散着头发,戴上黑框眼镜,如此一来有了些王宇老师的影子。她把王老师的黑框眼镜作为一个重点研究的小道具。戴眼镜的人都知道,眼镜很容易会从鼻梁滑落,但每个人推眼镜的方法并不一样。于是她仔细地观察了王宇老师,她是用一个近乎兰花指的手形,用中指推眼镜。有时即便眼镜没有掉下来,她讲话的时候也会时不时地、习惯性地推眼镜。王老师的声音很细很高,她就把自己的声音造型,稍微捏着点嗓子说,这样就更加贴近人物了。王老师的整体形象大致有了,接下来就需要能体现她人物性格的事件了。她上课说过许多的话,怎样从中选取有利于体现她人物性格的事件呢?这就需要展开想象和联想。王老师平时总是温文尔雅的样子,她很有爱心,很温柔,说话慢条斯理、不紧不慢。如果选取她上课发火的例子,很显然是不合适的,不能很好地展现王老师的性格。于是教师要求学生把语速放慢一倍,立刻有了王老师的感觉。回忆王老师平时说得最多的一句话是“打击发点往前传”。这下同学们都说太像了。可是这还不够,尽管王玲蓉克隆的很像,能够抓住王宇老师的特点,但是她只是看到王宇老师上课时的样子。于是通过向学生提问的方式来引导学生展开想象和联想:“王宇老师回到家会是什么样?”“她和她的老公会怎么说?”“她回到家又是怎么给老公讲她上课的情况呢?”学生的思路一下子打开了,最终组织和结构了“观察生活”小品《私房钱》。在小品中表现了一个性格化的人物(见本教程配套教材 DVD——“观察生活”小品集锦中的小品《私房钱》)。

再例如:一个卖茶叶蛋的老大妈,可以引导学生想象一下,这个老大妈回到家,在她家里也许还有一个瘫痪的老伴儿,会是什么样的情景?如果她还有一个弱智的儿子,又是怎样的生活?说不定有一个残疾的孙子……这样启发和引导学生,使他们产生想象和联想,慢慢深入到被观察对象的内心深处——他的情感,他的诉求。这样就可以帮助学生通过联想和想象的方法组织和结构出“观察生活”的练习和小品来,从而进行艺术的创造。