

高等院校 戏剧影视表演教材

表演艺术语言对白训练

BIAOYAN YISHU YUYAN
DUIBAI XUNLIAN

▼ 汪克敏 编著

第一章 表演艺术语言基本表现技巧
第二章 台词片断的选择与要求
第三章 台词片断的处理方法
.....

云南出版集团公司
云南科技出版社

高等院校 戏剧影视表演教材

表演艺术语言对白训练

BAO YAN YI SHU YU YAN
DUI BAI XUN LIAN

主编：汪克敏

编委：杞 嵘

朱平阳

孟 陶

第一章 表演艺术语言基本表现技巧

第二章 台词片断的选择与要求

第三章 台词片断的处理方法

……

云南出版集团公司
云南科技出版社
·昆明·

图书在版编目(CIP)数据

表演艺术语言对白训练 / 汪克敏编著. — 昆明 :
云南科技出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5416-6219-5

I. ①表… II. ①汪… III. ①台词—语言艺术 IV.
①J812.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第151430号

责任编辑: 唐坤红

李凌雁

洪丽春

责任校对: 叶水金

责任印刷: 翟 苑

整体设计: 娄 倭

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路609号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明天泰彩印包装有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 23 字数: 530千字

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

定价: 58.00元

前言

■ QIANYAN

剧本台词片断的教学，是台词课训练的最后阶段。这个阶段的主要任务是帮助学生以剧本为依据，运用已经学过的内、外部技巧，创造出生动、鲜明的性格化的角色语言。

本教材是探索创新台词片断教学课程体系过程的一项全新课题。简而言之，就是要挖掘学生创造不同角色台词的潜质，更是对台词片断教学开拓性价值体现的一次尝试。本教材的宏观意义在于有目的、有针对性地选择中外名剧中的精彩独白和对白片断，训练学生从台词中寻找角色的自我感觉，了解和掌握角色语言的行动性、性格化；实践不同题材、体裁和风格的剧本台词的处理方法；内心独白和潜台词诠释的涵义、特点和表现手段，再微观地培养学生综合运用各种语言技巧，体现作品的思想，塑造性格鲜活的人物形象。这也是本教材在教学实践中的优势之处。

本教材重实践，具有很强的操作性。所选的片断一般都是语言行动性强、潜台词丰富、人物性格较鲜明，语言色彩多样，在剧中通常是矛盾冲突尖锐的片断。这些片断都是我历年来在台词教学中经常使用并经过实践证明对训练演员的语言塑造能力有较好效果的教材。

在体例安排上，根据学习对象的学习特点，采取了点面结合的方式，不光有提纲挈领的理论阐释，还对所选用的每一个片段附有背景介绍、人物分析、台词的处理技巧，此外教材后面的附录，提供了较为丰富的参考资料供学生选择，其中有推荐阅读的书目、小说、剧本、观赏剧目、片目等内容，意在开拓学生视野，拓展学生知识面。

需要说明的是，我对书中的片段仅做了一些基本的分析与指导，尽量避免过分个性化的剧本分析和教学追求的倾向，其目的是更好的提升同学们用语言塑造人物形象的能力，起到抛砖引玉的作用，而不是一种定则和绝对标准，老师和同学们可以依据自己对剧本和角色的理解进行适当的调整。

总之，如何顺应时代发展的需要，在教学改革创新中培养出更加适应市场机制的复合型表演人才，从而不断提升演员内在软实力和核心竞争力又使这个课题有了社会性的价值和深远的意义。基于台词教学老师都不愿意在因循守旧的教学模式上走老路，而是在过去的台词教学基础上，从观念到方法、内容都有新点子、新花样、新发展这一问题，本教材正是在语言媒介全球化、表演教学改革方兴未艾，正趋蒸蒸日上之势的大背景下，对这种创新发展一种尝试的文本提炼。相信这种提炼将极大地丰富表演系的教学内容和教学方法，教学效果也将有明显的提高。在这个机遇与挑战并存的探索实践过程中，这也是本人从构思框架到文本提炼的一点欣慰之处。

目 录

第一章 表演艺术语言基本表现技巧

重 音 / 002

❖ 确定重音的基本方法 / 005

❖ 重音的表现方法 / 003

停 顿 / 007

❖ 语言停顿 / 007

❖ 语法停顿 / 008

❖ 逻辑停顿 / 008

❖ 心理停顿 / 009

语 气 / 010

❖ 什么叫语气 / 010

❖ 语气变化的依据 / 010

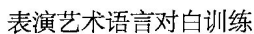
语 调 / 013

❖ 什么是语调 / 013

❖ 语调在语言表达中的作用 / 014

❖ 语调的分类 / 014

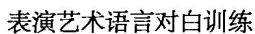
节 奏 / 017

故事梗概与主题 / 072

❖ 人物形象分析 / 073
❖ 台词技巧处理 / 073
怀 疑 (1) / 077
❖ 背景介绍 / 077
❖ 教会发展历程及主要形式 / 078
❖ 主题思想 / 080
❖ 作品简介 / 080
❖ 人物形象分析 / 080
❖ 台词技巧处理 / 081
怀 疑 (2) / 089
❖ 人物形象分析 / 089
❖ 台词技巧处理 / 090
求 婚 / 097
❖ 作品简介 / 097
❖ 主题思想 / 097
❖ 人物形象分析 / 098
❖ 台词技巧处理 / 099
玩偶之家 / 111
❖ 作品简介 / 111

❖ 主题思想 / 111
❖ 人物形象分析 / 112
❖ 台词技巧处理 / 113
烟熏橡木 / 125
❖ 作品简介 / 125
❖ 主题思想 / 125
❖ 人物形象分析 / 125
❖ 台词技巧处理 / 127
死无葬身之地 / 142
❖ 作品简介 / 142
❖ 故事梗概及主题 / 143
❖ 人物形象分析 / 144
❖ 台词技巧处理 / 146
蝴蝶梦 / 156
❖ 作品简介 / 156
❖ 主题思想 / 156
❖ 人物形象分析 / 157
❖ 台词技巧处理 / 157
灵魂拒葬 / 161

主题思想 / 161

❖ 人物形象分析 / 162

台词技巧处理 / 163

楼梯的故事 / 167

❖ 作品简介 / 167

主题思想 / 168

人物形象分析 / 168

台词技巧处理 / 168

枕头人 / 174

◆ 作品简介 / 174

主题思想 / 174

人物形象分析 / 175

台词技巧处理 / 175

油漆未干 / 184

◆ “三一律”的典范 / 184

◆ 作品简介 / 184

主题及文本的挖掘 / 185

❖ 人物形象分析 / 189

❖ 台词技巧处理 / 190

榆树下的欲望 / 202

❖ 作品简介 / 202

主题思想 / 202

❖ 人物形象分析 / 203

台词技巧处理 / 203

欲望号街车 / 208

◆ 作品简介 / 208

主题思想 / 208

人物形象分析 / 209

台词技巧处理 / 210

女 仆 / 220

❖ 作品简介 / 220

主题思想 / 220

人物形象分析 / 221

台词技巧处理 / 222

哗 变 / 229

◆ 作品简介 / 229

- ❖ 主题思想 / 229
- ❖ 人物形象分析 / 230
- ❖ 台词技巧处理 / 231
- 推销员之死 (1) / 244**
 - ❖ 作品简介 / 244
 - ❖ 主题思想 / 244
 - ❖ 人物形象分析 / 245
 - ❖ 台词技巧处理 / 245
- 推销员之死 (2) / 252**
 - ❖ 人物形象分析 / 252
 - ❖ 台词技巧处理 / 253
- 萨勒姆的女巫 / 258**
 - ❖ 作品简介 / 258
 - ❖ 主题思想 / 258
 - ❖ 人物形象分析 / 259
 - ❖ 台词技巧处理 / 260
- 朱丽小姐 / 269**
 - ❖ 作品简介 / 269
 - ❖ 主题思想 / 269

- ❖ 人物形象分析 / 270
- ❖ 台词技巧处理 / 270
- 晚安啦, 妈妈 / 281**
 - ❖ 作品简介 / 281
 - ❖ 主题思想 / 281
 - ❖ 人物形象分析 / 282
 - ❖ 台词技巧处理 / 282
- 求 证 / 296**
 - ❖ 作品简介 / 296
 - ❖ 主题思想 / 296
 - ❖ 人物形象分析 / 297
 - ❖ 台词技巧处理 / 298
- 洋麻将 / 306**
 - ❖ 作品简介 / 306
 - ❖ 主题思想 / 306
 - ❖ 人物形象分析 / 307
 - ❖ 台词技巧处理 / 307
- 办公室的故事 / 313**
 - ❖ 作品简介 / 313

- ❖ 主题思想 / 314
- ❖ 人物形象分析 / 314
- ❖ 台词的处理技巧 / 315
- 老妇还乡 / 323
 - ❖ 作品简介 / 323
 - ❖ 主题思想 / 323
 - ❖ 人物形象分析 / 324
 - ❖ 台词技巧处理 / 325
- 悲悼——归家 / 333

- ❖ 作品简介 / 333
- ❖ 主题思想 / 333
- ❖ 人物形象分析 / 334
- ❖ 台词技巧处理 / 334
- 冷酷的心 / 341
 - ❖ 作品简介 / 341
 - ❖ 主题思想 / 341
 - ❖ 人物形象分析 / 342
 - ❖ 台词技巧处理 / 342

附 录

- 表演艺术语言学习推荐阅读的书目 / 346
- 表演艺术语言学习推荐阅读的小说 / 347
- 表演艺术语言学习推荐阅读的外国戏剧 / 348
- 表演艺术语言学习推荐的中国戏剧目录 / 352
- 表演艺术语言学习推荐观摩篇目 / 354

艺术语言表现技巧常用符号表 / 356

后 记 / 357

1

第一章

表演艺术语言基本表现技巧

BIAOYAN YISHU YUYAN JIBEN BIAOXIAN JIQIAO

重 音 ■ ZHONGYIN

重音是指朗诵、说话时为了突出主题，表达思想，抒发感情而对语句中的某些词语加以突出强调的语气现象。是传达人物意愿、态度的有力表现手段。寻根所述，重音位置的选择是由人物的潜台词所决定的。由于人物对相同事物持有不同的意愿和态度，因此，一句话可以表现出多种意思。如：

台词	重音处理	潜台词
我知道你喜欢跳舞	我知道你喜欢跳舞	他不知道
	我知道你喜欢跳舞	别以为我不知道。
	我知道你喜欢跳舞	别人不喜欢跳舞，但是你喜欢。
	我知道你喜欢跳舞	别骗我说你不喜欢！
	我知道你喜欢跳舞	你不喜欢唱歌

由此可以看出，重音的选择应以表述潜台词为根据。因此，重音掌握的准确与否，直接影响台词的目的性和人物的行动性，这便涉及潜台词的内容，这个问题将在第三章加以阐释讲解。本节着重讲解确定重音的基本方法以及重音的表现技巧。

❖ 确定重音的基本方法

学会确定重音的位置要从表现人物的行动目的高度出发，在对剧本行动线有了全局的理解和把握后，将台词有依据有层次的划分清楚，明确具体语句在剧中所处的位置和分量，然后再确定重音的位置。

我们将确定重音位置的方法分为六种：并列性重音、对比性重音、肯定性重音、强调性重音、比喻性重音、反义性重音。

1. 并列性重音

并列性重音是指在段落、语句中有并列关系的某些词或短语。为了凸显语法上的并列关系，我们应在具有并列性关系的词或短语上确定重音，使内容得以完整的表现，这就是并列性重音。并列性重音在并列句中一般处于大体相同的位置，显示着并列关系中的区别性，重复出现的相同词句一般不做重音。

(1) 瓦洛佳 是一群光荣、优秀、善良的人们，您同意吗？聪明、有天赋、品行端正，可是我们有时不得不和现实妥协……（选自精讲片段《青春禁忌游戏》）

“光荣、优秀、善良、聪明、有天赋、品行端正，”互相并列，均属并列性重音，表明了不得不与现实妥协的无奈。

(2) 亨利：别演戏了多丽，我知道你的为人，我知道的清清楚楚。你是一个坏人，是我所谓的坏人——卑鄙、无耻、体面、顽固！（选自精讲片段《烟熏橡木》）

“卑鄙、无耻、体面、顽固，”互相并列，表明了对坏人的修饰与强调。

2. 对比性重音

剧作家在创作中，常常把一些对立的事物通过比较、对照，使事物的特征表现得更加突出，事物的形象更加鲜明。达到加强形象、明确观点、渲染主题、深化情感的目的。这样的构思，用语言表达出来，就是“对照式”结构，在这种对照式结构明显的句子中，我们应找出对比性重音，突出对比的主次，加强对比的感情色彩。

格林渥：少校，这个案件里有很多问题的关键在于对比之间，究竟是你的证词可信，还是你手下军官的证词可信。（选自精讲片段《哗变》）

“你”和“手下军官”是对比性重音，此时格林渥按捺住心中对原告的同情，宽容和敬意；按捺住心中对整个事件的怀疑与困惑。把内在良知的要求放在法庭背后，运用对比性重音，突出表现出这不仅是理智与情感的矛盾，更是理智与理智的冲突，是人物自身心灵的矛盾与冲突。

(2) 克里斯汀：不。我有一度爱过他——在跟他结婚以前——现在看来简直不能相信了。那时他穿着尉官的制服，是很漂亮的！他沉默，神秘而又风流！可是结婚很快就把他的风流变成了——厌恶。

（选自精讲片段《悲悼-归家》）

对比性重音是一种相反趋向的重音，不一定都能在字面上找到相应的词句，有时它隐藏在另一个不见诸文字的对比关系上。“爱”含有“恨”的对比意思。克里斯汀痛恨丈夫对于自己个性的限制和生命力的扼杀；她虽然有一定的生活自由，但没有任何社会交往的自由，在精神上贫困如洗，一腔热情无处倾泻，在这场没有确

烟的战争中，她的婚姻一步步走向了坟墓。

3. 肯定性重音

台词中在表达对事物的肯定态度时，一般都用肯定性词语：“是、不是、无、有、没有”等等。选择重音位置不能单纯地强调肯定性词语，而是要看整句话的指向是什么。一般有两种情况，一种是要肯定“是什么”，一种是要肯定“是”还是“不是”。

- (1) 杰 茜：别说抽疯，说犯病，犯病。（选自精讲片段《晚安吧，妈妈》）
- (2) 魏 勒：这的人哪，有一半都是半活着，剩下的那些个说话的人，我到希望他们不能够说话才好。（选自精讲片段《洋麻将》）

4. 强调性重音

即把台词中表达感情色彩的词或词组加以强调，以突出某种感情。

- (1) 小 姐：你竟然信仰上帝？（选自精讲片段《朱丽小姐》）
- (2) 莫尼卡：你不要忘了，你就要和雷纳多结婚了，你认为纸能包得住火吗？况且，以魔鬼胡安那种人，他绝对不会放过你的，他一定会报复你！（选自精讲片段《冷酷的心》）

5. 比喻性重音

强调台词中的比喻性词语，可以化抽象为具体，变深奥为浅显，使台词顿生情趣，令受众难以忘怀。

- (1) 小姐：恨透了！我真想让人像宰牲口那样把你宰掉……
让：就像追着去打死一条疯狗一样，是吗？（选自精讲片段《朱丽小姐》）
- (2) 伊尔：这就是咱们的克拉拉！多让人高兴啊，多美妙啊！多可爱啊！
道道地地是我的小妖精！（选自精讲片段《老妇还乡》）

6. 反义性重音

剧作家在创作时，为了揭露事物的本质，有时会利用正话反说或反话正说的修辞手法，目的在于把要否定的事物的不合理性表达得更充分，将创作者的愤怒和憎恨之情表达得更强烈；把要肯定、赞美的事物的特点表现得更鲜明，从而渲染作者喜爱、欢乐的感情。我们在选择重音位置时需要强调反义性重音，把赞成或反对的态度表达出来。

- (1) 诺夫谢利采夫：豁出去了，我实在太想给您留下好印象了。
柳德米拉·普罗柯菲耶娜：这个目的您已经时了。（选自精讲片段《办

公室的故事》)

(2) 诺夫谢利采夫: 哪儿的话! 我要喝多了会耍酒疯的, 呵呵呵, 现在我多老实。

柳德米拉·普罗柯菲耶夫娜: 算我走运了。(选自精讲片段《办公室的故事》)

这里列举的六种确定重音的方法, 仅为刚入门的学生提供初步寻找重音的依据。成熟演员确定重音的方法多以表现潜台词为出发点, 建议读者结合精讲片段内容, 熟练掌握以上六种方法后, 尝试以潜台词为出发点, 多维多角度的来确定重音, 达到活学活用、融会贯通的学习目的, 力求结合运用重音这一表现手段塑造出鲜活生动、立体丰满、深刻感人的艺术形象。

❖ 重音的表现方法

找寻到能够凸显人物心理活动, 增强语言行动性的重音后, 就要考虑如何将其清晰、灵动的表现出来。重音的表现方式可与其他语言外部技巧(停顿、语调、节奏速度等)相结合运用, 但切勿将重音的表现方式理解为“加大音量”。综上所述, 表达重音的原则就是使所需强调的词或短语中在语句中“冒出来”, 作用于对比之间。下面介绍三种重音的表现方法以做参考。(注: 1↗——高强、1↘——低弱、2V——放慢、2//——停顿、3A——虚转实、3B——实转虚)

1. 高低强弱法

欲高先低, 欲强先弱, 低后渐高, 弱中渐强。高低指的是音高的高低, 强弱指的是音量的强弱。无论高低音还是强弱音的运用都要让感情流露自然。

伊丽莎白: 你要想得到平静你就(1↗)必须懂得, 我要不是你(1↗)唯一的妻子, 要不就(1↗)根本不是你的妻子, 其实你心里也很清楚, 你至今还在(1↘)惦记着她!(选自精讲片段《萨勒姆的女巫》)

伊丽莎白压抑许久的情绪终于在冰冷的气氛下爆发了。她强硬的态度是要约翰懂得男人对于家庭和妻子富有的责任, “必须”一词音高升, “唯一”一词音量强, “根本”一词同时提升音高、加强音量, 避免表现形式的单一, 突出层次化的表现手法。而提及约翰内心不可告人的秘密时, 应选择压低音量, 控制一定的音高, 隐忍的说出“惦记”一词, 表现出妻子面对丈夫出轨后的痛心和羞耻。

2. 快慢停连法

运用放慢或延长的音节来强调重音, 在强调重音时还可在重音前后运用停顿的技巧。

(1) 格林渥: 回答的(2V)很详细, 很透彻, 谢谢。(选自精讲片段《哗变》)

这句台词出现在魁格袒露心扉的独白之后。魁格异常激动地将自己心里的秘密全盘托出，使自己处于了完全败诉的境地。格林渥作为被告律师，深谙自己已经打赢了这场胜算无几的仗，语气略带嘲讽和自鸣得意。所以这里选择运用放慢速度来强调“很详细，很透彻”来突显人物的潜台词，较为合适。

(2) 法官：本法庭裁定被告辩护律师(2//)没有犯藐视法庭罪。本法庭否决谴责提案。(2//)休庭。(选自精讲片段《哗变》)

在重音前稍作停顿，使观众的注意力集中在下面要说的词语上，如此一来不仅达到强调的作用，也符合法官陈述裁定结果时应具备的威严正义之势。

3. 虚实转换法

虚实指的是用声的状态和声音的弹性使用。虚中转实，实中转虚。尤其是实中转虚的方法较为常用。

克莱尔：我说的是(3B)骚货。如果您(3A)一定要哭鼻子，到您的阁楼上
去哭吧。此地，(3A)我的房间里，只接受高贵的眼泪。我的裙子
下幅某一天也会沾上泪水的，不过那是(3B)珍贵的泪水。把拖裙
理平，你这(3B)浪货！

克莱尔沉浸在扮演太太的快感中，她从讽刺、谩骂中得到了扭曲的享受。她用夸张的腔调突显自己的身份，又掩饰不住自身固有的粗鄙性情。此处交叉运用虚转实和实转虚两种强调方法，目的是有效的表现人物的双重身份，丰富语言的色彩。