

业内人士指引你获得
舞台戏剧、电视剧和电影的表演机会

Breaking Into
Acting

FOR

DUMMIES®

达人迷

我的第一本 表演书

演员成功指南

◎[美] 拉里·加里森 (Larry Garrison) 著
华莱士·王 (Wallace Wang)
◎高媛媛 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

**Breaking Into
Acting**

FOR
DUMMIES

达人迷

**我的第一本
表演书**
演员成功指南

◎[美] 拉里·加里森 (Larry Garrison) 著
华莱士·王 (Wallace Wang)
◎高媛媛 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

我的第一本表演书：演员成功指南 / (美) 加里森
(Garrison, L.), (美) 王 (Wang, W.) 著; 高媛媛译

. -- 北京: 人民邮电出版社, 2013. 4

(达人迷)

ISBN 978-7-115-30564-0

I. ①我… II. ①加… ②王… ③高… III. ①表演学
— 基本知识 IV. ①J812

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第319694号

版权声明

Original English language edition Copyright © 2002 by Wiley Publishing, Inc.. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原文版本版权©2002 归 Wiley Publishing, Inc. 所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与 Wiley Publishing, Inc. 协商出版。

商标声明

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley、Wiley Publishing 徽标、For Dummies、the Dummies Man 以及相关的商业特殊标志均为 John Wiley and Sons, Inc. 及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。未经许可不得使用。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2012-3517号

内 容 提 要

本书不讲演艺圈秘闻, 但确实揭秘了演艺圈的那些事儿。如果表演对您是一项事业, 那么本书将全方位为您介绍与表演有关的几乎所有内容, 包括简历制作、寻找经纪人、试镜、管理表演财务等。如果表演是您的爱好, 那么本书的部分章节也能为您提供一些指导。无论您是从事电影、电视剧、话剧还是音乐剧表演的资深演员, 还是初涉表演的新人, 只要您热爱表演, 都能从本书中找到灵感。

达人迷

我的第一本表演书：演员成功指南

-
- ◆ 著 [美] 拉里·加里森(Larry Garrison)
华莱士·王(Wallace Wang)
 - 译 高媛媛
 - 责任编辑 李 璇
 - 执行编辑 吴 斌
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 19.5 2013年4月第1版
字数: 317千字 2013年4月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-3517号

ISBN 978-7-115-30564-0

定价: 48.00元

读者服务热线: (010) 67172489 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021号

作者介绍

拉里·加里森（Larry Garrison）出任SilverCreek娱乐公司总裁已达20多年。近期为哥伦比亚广播公司监制拍摄了由玛丽·泰勒·摩尔（Mary Tyler Moore）和琼·斯特普尔顿（Jean Stapleton）主演的影片《诡异家庭》（Like Mother Like Son）及其他作品；同迪克·克拉克（Dick Clark）合作，为美国全国广播公司创作并监制拍摄了影片《致命的快感》（Caught In The Act）。拉里还创作了《20/20》、《早安美国》（God Morning）、“Extra”等电视节目。他本身也是一位实力派演员，拥有自己的摄影公司，为明星和演艺界新入行者拍摄照片。

华莱士·王（Wallace Wang）的著作多达十几本，包括《达人迷系列：编辑入门》（Beginning Programming For Dummies）、《达人迷系列：微软办公室软件》（Microsoft Office XP For Dummies）、《谁动了我的电脑》（Steal This Computer Book）等书。除了写作，他还参演过舞台剧，也曾多部商业广告、工业电影和电影《河内希尔顿》（The Hanoi Hilton）中做过临时演员。闲暇之余，他定期在拉斯维加斯的首尔利维拉喜剧俱乐部上演独角滑稽戏，也曾在A&E有线电视网的《即兴表演之夜》（A&E's Evening at the Improv）节目中演出过。华莱士的人生目标是每天尝试新鲜事务，使生活更加有趣。他的好友、滑稽演员罗伊·爱德华曾说过：“我不害怕失败，但是害怕枯燥的生活”，这句话一直激励着华莱士。

作者致谢

诚挚的感谢献给一直鼓舞我的各位

女儿及其家人：杰米，布兰登和狄伦

林赛和戴夫

儿子肖恩和朱伊

香农·巴克利，已经故去的我的表演导师李·斯特拉斯伯格和维拉·弗拉索娃

妹妹斯蒂芬妮以及爱德、布莱恩、考特尼和克莉丝

妻妹苏珊

我的守护天使——母亲、父亲和我的兄弟吉米

朋友盖尔、舍伍德和乔伊

搭档华莱士·王

还有洛克、黛布拉、本和比琳达

朋友和商业伙伴艾丽斯和布巴

经纪人马特·瓦格纳和威廉·格拉斯顿

同时感谢斯科特·布拉齐尔，他与我在影视公司合作已达20年之久。只因为你们对我的信任，我才能完成本书的编著。希望在本书的帮助下，更多的人能够实现自己的梦想。感谢你们，愿上帝保佑你们！

——拉里·加里森

我想感谢很多人，他们没有参与本书的编著，但或大或小地影响了我的生活。

首先感谢首尔利维拉喜剧俱乐部的所有朋友们〔该俱乐部位于拉斯维加斯的首尔利维拉酒店（www.theriviera.com）〕：史蒂夫·斯基里帕（出演过美国家庭电影院创作的热门电视剧《黑道家族》）、唐·勒内德、鲍勃·詹尼、格里·巴特勒、布鲁斯·克拉克以及奇普·阿兰拓。在俱乐部经理林恩·施耐德和娱乐部主管帕特丽夏·韦伯的不懈努力之下，首尔利维拉喜剧俱乐部拥有最好的工作氛围。

感谢肯特·布里斯比、金吉·莉莉·罗尔（www.asianstorytheater.com）、布兰登·福克斯（www.theglobetheatres.org）和拉里·拉比杜斯（www.lapidusphoto.com），他们为我提供了宝贵的信息和建议。

感谢帕特里克·比伯——不是因为他在本书的编写中提供了帮助（实际上他并没有），而是因为他帮助我创立了顶级香蕉娱乐公司（www.topbananas.com）。我们的公司旨在为没有喝醉的观众表演健康的、高质量的独角滑稽戏。也感谢双龙娱乐部的克里斯·克劳伯（绰号“动物管理员”），利奥·芳登（绰号“男士、神话、传奇”），朱迪·迪卢塔（绰号“爱神”）（www.judytenuta.com），埃迪·金；喜剧商店俱乐部的米兹·肖尔（www.thecomedystore.com），底特律（罗亚尔奥克市）戏剧城堡俱乐部的马克·里德利（www.comedycastle.com）。

还要感谢在身处困境时合作伙伴拉里·加里森所表现出的幽默感。

最后感谢卡桑德拉（我的妻子）和乔丹（我的儿子），以及博、碎屑、塔莎和努特（我家的猫咪），照顾这些猫咪的同时，我体会到了极大的生活乐趣。

——华莱士·王

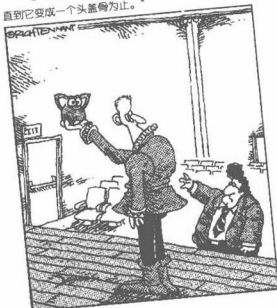
题 献

谨将此书献给鼓励我们追求梦想的家人和朋友们。每位演员、每个人都要知晓只有兼备运气、时机、长寿和渴望，才能取得成功。学习表演或者其他你喜欢做的事情，就一定能够实现目标，不要理会那些预测你不能成功的人。

插图一览

里奇·坦南特 (Rich Tennant)

《第五波》里奇·坦南特
“罗纳德，我知道这是个非比寻常，继续表演，直到它变成一个头基得为止。”

1. (P247)

《第五波》里奇·坦南特
“问——这些书是用来做什么的？”
“问——这些书是用来做什么的？”
“问——律师资格考试是怎么回事？”
“问——如果我通过不了考试怎么办？”

2. (P207)

《第五波》里奇·坦南特

3. (P1)

《第五波》里奇·坦南特
“打扰了！三号草寮，你的台词也是‘好啊’，不是‘无所谓’。”

4. (P123)

《第五波》里奇·坦南特
“我不想自吹自擂。我带来了一个小朋友，你会对他的故事感兴趣的。”

5. (P33)

《第五波》里奇·坦南特
“我知道你们都是科班出身的演员，但是我想观众还不能接受由脚足爵士乐演员扮演的泰特斯·安德洛尼克斯。”

6. (P75)

说明

表演算得上是一种最吸引人、最激动人心、最赚钱也是完全不可预测的职业。当人们坐在办公室格子间里埋头于文件处理等日常工作时，亦或为了得到一间有窗户的办公室而明争暗斗时，演员们则早已忙得分身乏术，今天登台演出，明天出演某部电影或电视剧，后天则飞往全国（甚至世界）各地。这期间他们靠角色表演得到薪水。如果这种工作是你喜欢的类型，那么本书将帮助你实现这一梦想。

无论你的演出经验如何丰富（或者如何匮乏），都可以立即开始追求表演事业。无论你身在何处，你都可以从本书中找到秘诀。

本书简介

表演看起来或许很奇特且极具诱惑力，但它也会令人心生畏惧和沮丧——当然只在你对表演行业一无所知的情况下。自然，本书无法保证你一定能够取得表演事业的成功，但无论你是新人，还是已经具备丰富的舞台表演或者镜头前表演经验的资深演员，仍需借助一臂之力使自己的表演事业更上一层楼。按照书中内容去做，你成功的概率便会大大提高。

具体而言，本书能帮助你进入演艺圈，从事电影、电视剧和舞台剧的表演。在书中你会发现选角导演在寻找哪种演员，清楚如何为重要的试镜做准备，知道如何操控自己的演艺事业，尽可能早地功成名就。

表演不仅与才能有关，也是一种商业活动。通过介绍演艺事业的商业本质，本书将为你提供一些容易被演员忽视，或是根本就无法获悉的专业信息。本书语言通俗易懂，信息量丰富，适用于新入行者及经验丰富的演员。《我的第一本表演书》将成为你成功表演事业的指南和参考。

本书使用方法

本书可以成为指导你开始自己演艺事业的参考书，同时也提供有关表演方面的详细信息。

- ✔ 如果你想全面了解表演行业，就从头至尾读完本书。本书能够使你充分了解该行业，学到表演技巧。
- ✔ 如果你想了解某方面的内容，可以按章节或者按部分查找。本书每章都是独立的，你不需要读完上一章就可以直接进入下一章。

编写规则

全书统一采用以下规则，每部分体例一致，易于理解，可以帮助你快捷地获取信息。

- ✔ 网址采用mono字体。
- ✔ 新出现的术语采用斜体字，随后附上易于理解的定义。
- ✔ 侧边栏为灰色阴影框，提供有趣的信息，但对表演能力的培养没有关键作用。

愚蠢的设想

本书著者对你有一定的设想：作为新手，你思想开放，充满自信，同时

- ✔ 你思想稳健，知道自己为什么从事表演。（如果你想通过表演赚钱或者获得别人的关注，真正需要的是《达人迷系列：欲望篇》或《达人迷系列：得到世人关注篇》等书。）
- ✔ 你已经准备好，可以进入完全陌生的生活新领域。
- ✔ 你愿意去探索，甘冒风险，相信自己具备能力做自己想做的事情——如果你真的想这样做。

本书结构

本书分为若干部分，每部分介绍表演的具体方面，以帮你找到所需要的信息。

第一部分 关于表演这档事

本部分介绍表演行业的背景知识，具体为演艺界的运作方式，制片人、选角导演、经纪人、业务经理等人在你的演艺生涯中所起的作用。

第二部分 包装和推销自己

本部分介绍演员需要的两种标准推销手段：头像照片和简历，同时也介绍从事表演所需要的其他技能。

第三部分 迈进演艺界的第一步

本部分介绍如何寻找工作、如何在试镜中展现自己、如何找到经纪人，以及如何在表演行业推销自己。

第四部分 开拓表演市场

本部分重点介绍电影、电视剧、戏剧表演、商业广告和旁白等领域的表演机会，以及如何找到临时演员的工作机会和如何使你的孩子进入演艺界。

第五部分 管理表演所得的收入

多数人急需学习钱财管理的技巧，演员也不例外。因此本部分介绍哪些骗局会利用演员的弱点骗取钱财，如何躲避这些骗局；哪些日常工作既能帮你支付账单，又能让你有时间参加试镜；如何存钱和投资，使你即使在表演收入大幅下跌（或者暴跌），而又无计可施时，也能有生活保障。

第六部分 十大建议部分

本部分介绍如何改进表演技巧以取得成功；如何出于兴趣进行表演；以及如何从事业余表演职业。同时，本部分也介绍了表演行业的十大流言，只有不轻信这些流言，你才能取得表演事业的成功。

书中使用的图标

为了使你更好地记住每章的重点内容，本书中部分段落附有图标。有些图标突出有用信息；有些提供快捷方式，帮助你更快、更容易地进入演艺界；有些为警示图标，提醒你避免可能妨害表演事业的危险。

4 我的第一本表演书

图标突出有用信息，帮助你省时省钱地追求表演梦想。

图标突出需要记住的有用内容或信息。浏览本书并查看附有这一图标的部分，你便能快速获得每章的核心内容。

图标提示一些圈套或陷阱，它们会阻碍、延误甚至破坏你刚刚起步的表演事业。

图标突出与表演有关的重要专业术语，在与业内人士闲聊时你可能会听到这些行话。

如何使用本书

如果从事表演行业是你深思熟虑后的决定（或者出于对此行业的好奇），而你又没有任何表演经验，那么就从第一章读起，基本了解一下即将要进入的奇妙而又古怪的演艺界。

如果你已经具备了一些表演经验，就大致翻翻第一、二部分，然后仔细阅读如何推销自己、如何探索你能从事的不同类型的表演工作部分。

当然并非所有人都想做专业演员，如果你把表演当作兼职工作或者业余爱好，只读第22章即可。很多人视表演为一种很酷的爱好，他们可以通过表演当众表达自己的观点而不用担心被捕，那么在第22章即可找到大量合适的表演机会。

将本书看作温和的指南，你可以随意翻阅、浏览甚至忽略任何内容。无论表演梦想将你带向何方，都要保持幽默感，享受目前的生活——这样不论你最终成功与否，都会一直感到快乐。

表演工作（或者任何工作）的目的并非只是赚钱，最终还是为了获得乐趣。利用本书传递的信息武装自己，在进入令人兴奋而又不可预测的演艺界时，你也能享受到无穷的乐趣。

简 目

说明	1
第一部分 关于表演这档事	1
第1章 开启演艺界的大门	3
第2章 演艺界的运作之道	11
第3章 从经纪人到工会：结识演艺界中举足轻重的大腕	21
第二部分 包装和推销自己	33
第4章 运用头像照片留下良好的第一印象	35
第5章 制作五星级表演简历	53
第6章 参加培训，提高表演能力	67
第三部分 迈进演艺界的第一步	75
第7章 让演艺界看到你：推销自己	77
第8章 寻找经纪人并与之合作	85
第9章 试镜	107
第四部分 开拓表演市场	123
第10章 影视剧表演	125
第11章 商业广告表演	143
第12章 戏剧表演	157
第13章 幕后演出：配音表演	173
第14章 临时演员	183
第15章 把孩子送入演艺界	193

第五部分 管理表演所得的收入..... 207

第 16 章 别让人给宰了！绕开演艺界的骗局、阴谋和自我毁灭行为..... 209

第 17 章 在成功之前找到能够帮你付账单的工作..... 225

第 18 章 妥善管理钱财..... 237

第六部分 十大建议部分..... 247

第 19 章 演艺界的十大流言..... 249

第 20 章 成功演员必备的十种品质..... 255

第 21 章 改善表演的十大技巧..... 263

第 22 章 十种为了乐趣而表演的方式..... 271

索引..... 279

目 录

说明	1
本书简介	1
本书使用方法	2
编书规则	2
愚蠢的设想	2
本书结构	2
第一部分 关于表演这档事	3
第二部分 包装和推销自己	3
第三部分 迈进演艺界的第一步	3
第四部分 开拓表演市场	3
第五部分 管理表演所得的收入	3
第六部分 十大建议部分	3
书中使用的图标	3
如何使用本书	4
第一部分 关于表演这档事	1
第 1 章 开启演艺界的大门	3
了解表演行业	3
取得成功的必要条件	4
吸引眼球的头像照片	4
五星级表演简历	5
提高表演才能	5
迈出进入演艺界的第一步	6
推销自己	6
找到第一个盟友：经纪人（Agent）	6
展现你的才能：试镜（Audition）	7
演员的多种生财之道	7
钱财管理（无论是巨额财产还是微薄薪水）	8

了解表演事业所带来的收获.....	9
第2章 演艺界的运作之道.....	11
商业化的演艺界.....	11
“从头”开始——一切始于一个灵感.....	12
出售灵感.....	12
剧本创作.....	13
作品创作.....	14
开演时刻到了！.....	15
后期制作中的清理工作.....	16
作品发行.....	17
第3章 从经纪人到工会：结识演艺界中举足轻重的大腕.....	21
制片人：节目的卫士.....	21
导演：表演现场的老板.....	22
编剧：故事的创作者.....	23
制作公司：使一切成为可能.....	24
资助项目.....	24
推销、发行节目.....	25
选角导演：守门人.....	26
经纪人：为你开启通往演艺界的大门.....	27
私人经理和业务经理：幕后的指导者.....	27
演员：聚光灯前的天才.....	28
工会：演员最好的朋友.....	29
美国演员工会（SAG）.....	30
美国演员协会.....	31
美国电视和广播艺人联合会（AFTRA）.....	32
第二部分 包装和推销自己.....	33
第4章 运用头像照片留下良好的第一印象.....	35
头像照片介绍：演员的名片.....	35

标准头像照片的种类	38
商业广告头像照片	38
戏剧表演头像照片	39
制作完美的头像照片	40
雇佣专业摄影师	40
挑选合适的形象	42
达到最好的拍摄效果	43
准备好头像照片	44
增加（或者去除）边框	44
在照片中添加姓名和联系方式	45
为头像照片选择修饰方式	46
复印头像照片	47
分发其他样式的头像照片	47
分发头像照片	48
使用头像照片时要尽量避免的问题	48
那真的是你吗？	49
头像照片的形象与真实性格不符	49
不要表现得过于“可爱”“有趣”（或者赤身裸体）	50
技术问题：你看起来很棒，但头像照片太差劲	51
 第5章 制作五星级表演简历	 53
解决简历制作中的基本问题	53
确定简历必须包括的信息	54
姓名、会员资格和联系方式	55
外形描述	56
表演经历和受教育程度	56
掌握的特殊才艺	58
避开简历禁忌	58
简历样本	59
表演新手的简历	60
中级演员的简历	62
资深演员的简历	64
为角色量身定做简历	66