

传媒艺术学文丛
戏剧与影视

电影中 的身体语言

DianYing Zhong
De ShengTi YuYan

杨扬◎著

中国传媒大学 出版社

杨 扬，中国跨界艺术家，戏剧导演，秀场导演，编舞家，戏剧表演教育家。国家级奖项——“中国戏剧奖“导演单项奖获得者， “中国戏剧文化奖”十项大奖获得者，中国“首都优秀中青年文艺人才库首批入选”优秀人才。

现任中国传媒大学表演系副教授、戏剧戏曲学硕士生导师。研究领域为中外舞蹈理论与实践、戏剧理论与实践、导表演艺术、戏剧影视形体表演理论与实践研究等。

2011年，作为创始人她创建了Drama Y——杨扬戏剧工作室及扬剧团，担任工作室及剧团的导师、艺术总监、导演、编剧、制作人等戏剧相关工作。

传媒艺术学文丛
戏剧与影视

电影中 的身体语言

Dian Ying Zhong De
Sheng Ti Yu Yan

杨扬◎著

中国传媒大学 出版社
·北京·

图书在版编目(CIP)数据

电影中的身体语言/杨扬著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2016.10
(传媒艺术学文丛)

ISBN 978-7-5657-1718-5

I. ①电… II. ①杨… III. ①电影语言—身势语—研究
IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 114750 号

电影中的身体语言

DIANYING ZHONG DE SHENTI YUYAN

作 者 杨 扬
责任编辑 黄松毅
责任印制 曹 辉
封面制作 拓美设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传真: 65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京艺堂印刷有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 16.25
字 数 239 千字
版 次 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1718-5/J·1718 定 价 69.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

序 一

杨扬——响亮、易记、阳光而令人愉悦的名字。我与本书作者、这位青年才俊朋友的相识、相知，与她在学术上的相通、相融，就像她的名字一般，那么容易、那么顺畅、那么阳光、那么愉悦。

我与杨扬于去年仅在网络微信上，有几次真诚的联系，以及从美国返京后的“一面之交”。现已是知心朋友、学术挚友。看来友情似乎不完全靠时间的积累，更多靠心灵的相通，即所谓“心有灵犀一点通”。

我在美国硅谷撰写表演系列丛书之《表演练习教程》第三章“身体性表演练习”时，一直想找到国内在这方面有成效、有探索的“个案优例”融入书中。由于这是一个创新课题，一直难觅知音。我是在这本书完稿前一个多月才在网站上发现杨扬的形体创新课及其实践“形体戏剧”。她的创作成为我这本专著中重要的一部分。她的热情应允与配合，她的实践与观念对我专著的价值，让我真有“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的痛快感。后续在北京的“一面之交”却交谈得颇深入并饶有兴致，应了那句话“相逢何必曾相识”。那么短时间能达到“无须倾诉了如心”的境界。决非因为双方利益之需求所致，更多是由于观念、追求及心灵的重叠。我从她身上感受到我年轻时的影子，也从我的生命历程中知晓了为什么她有那使不完的创作热情与能量。

在杨扬那儿，艺术并非职业，也远非事业，而是一种钟爱。与其说艺术属于她，不如说她属于艺术。在她那儿，“生存”是为了“存在”，“存在”已不被遗忘”。她的生命内在的需求与外在的要求契合一致，“我意欲”

就是“我必须”。这是一种“理想而幸福的境遇”，将产生极大的物质力量。杨扬长长的创作年表与得奖成果的摘录就是明证。

杨扬是中国传媒大学表演系副教授，戏剧戏曲硕士生导师，电影学表演创作方向硕士生导师，2012级表演本科班班主任及主任教员，担任表演课程及形体课程主任教师。同时，她也是“杨扬戏剧工作室”创始人、总监、导演。从她寄给我的文字与视频资料中，我感受到她对讲课、著述、拍片子与排戏几乎表现出同样浓厚的兴趣，她是那种兼顾理论与创作，把两者同样当成精神的创造与享受并力求使其达到理想高度的人。

她与我同样喜欢着这样一句创作格言：“让航船驶向未开拓的彼岸。”杨扬开始在中国传媒大学表演系任教时，沿用了以往国内形体课程采用舞蹈课那一套教学方案，仅在身体表现的唯美上，动作的技巧上，让学员在音乐伴奏下漂亮而不留瑕疵地“舞蹈”。面对的是不同于舞蹈学校、戏曲学校等的特殊学生，如何让自己的教学适应与适合话剧、影视表演专业，是摆在她面前绕不开的课题。她慢慢地发现这种传统的教学是枉然的、无效的，达不到影视表演专业形体训练的专业要求。她痛苦地剥离与放弃自己熟悉的、轻车熟路的旧方式，开启了近十六年的改革探索历程，让航船驶向未开拓的彼岸。杨扬有成果一是来自她的创新精神，二是来自于她的执行力。她将探索的创新观念转化为一堂堂课、一部部戏、一本本专著。

她的探索式的创新教学优秀成果近些年得到了一一印证，她发表的论文《电影表演创作中的身体语言》《当身体遭遇电影》《浅析电影表演创作中身体语言的“性格魅力”》《舞蹈艺术与电视传播》等，以及她导演，并进行了公演的老舍先生的现实主义大戏《四世同堂》、百老汇音乐剧《西区故事》、形体戏剧与成品教学的剧目《我脑海中的橡皮擦》、话剧《豪猪式恋爱》《爱情宅急送》《两只鸡的低叹生活》、装置形体戏剧《最后只好停下来》、多媒体交互戏剧《爱情公寓》等均获得无数国家级、省部级及学院级奖项。

杨扬探索的重点是教学、戏剧及电影中“身体的表现艺术与价值”。

她常对学员们说：“身体是你的载体，也是你的武器。运用你的肢体表达人文关怀，进行人性的开掘。”并在其专稿中倡导“人的身体是人的灵魂的最好的图画。灵魂主宰着身体的一切活动，让灵魂高高凌驾在肉体之上，让灵与肉融为一体。”具体创作中建立身体表演艺术观念，将形象思维、想象创作能力及身体语言的塑造表现能力统一。

这恰恰与我书稿中倡导的加强表演艺术中加强“形体翅膀”的观念不谋而合。如何在教学中、创作中，让形体的翅膀硬起来，让你的形体解放、释放，并自由地、开放地、艺术地与感受自己的心灵并与观众及外部世界建立一种联系。首先让你的身体与你的意识“相连”，进而让你的身体在艺术时空中自由说话——你的身体存在于时空之中，你的身体又创造了一个时空，你在一个艺术的时空里通过你的身体在创造着、叙述着、表达着……达到“你在体验着这个世界，这个世界也在体验着你”的创作境界。它对当前表演教学与创作形体领域中“传统而封闭”的状态，是一场革命！因而也是一场“艰难而长久的跋涉”！

我在写表演教程系列丛书思考教改的过程中，对表演教学的格局有如下新的设想，表演教学应有一门主课——表演艺术课，两门副课（表演艺术的两扇翅膀）：语言技巧（台词）与形（身）体技巧。而我们当前教学中有一个误区，以往的舞蹈形体、自由体操并非真正意义上的表演形体（身体）课。理想的做法是开设全新有效的表演形体课程。在撰写表演教程系列丛书的过程中，我发现中国传媒大学的杨扬及其“杨扬戏剧工作室”已经开始了这项十分有意义的教学改革，并已起航了很多年，取得了十分可喜的成果。祝福这样的探索者的成功，期待着不久的将来全新有效的表演形体课程的诞生！

杨扬的探索从未止步，先是从舞蹈的身体表现扩展到表演教学、进而扩展到“形体戏剧”，当下又涉及“电影中的身体语言”。

为什么在“为艺”的专著序言中更多言及“为人”呢？

其一，我一贯认为只有人靠谱，事才会靠谱。一个靠谱的老师才会有靠谱的课，靠谱的教学，靠谱的戏，也才会培养出靠谱的学生……在充斥

着那么多不靠谱的当今,如此这般,实则难能可贵。

这部《电影中的身体语言》虽未达到圆满,但它是一本十分靠谱的书。单从简单的目录就已了然:

导言 电影中的身体语言是特殊的,它不仅承载著传递信息和表达情感的基本作用,同时也体现出自然身体与表现性身体之间相融合的艺术化身体语态的特征。

第一章 身体:自然的存在与表现的存在;

第二章 身体语言作为一门艺术;

第三章 电影表演创作中的身体语言及存在方式;

第四章 “解构”电影中的身体语言;

第五章 当身体遭遇电影;就可以感受到这本书的创新意识。

结语 从身体的本质特征到身体的艺术特征,从电影的特征到电影中身体语言的特征,从整体对身体语言的研究到局部身体语言的开发研究,从对身体语言的存在方式、表达方法等研究……为电影艺术多种创作手段的探索做出一份小的贡献。

其二,还因为艺术是生命的符号与形式,为是生命能量的艺术体现。我对“表演生命学”的阐释就是基于这一理念:

表演本质上是生命的体验与投入;是以人的全部可观外在性为表现手段,却需要调动人的几乎全部生命活动的一门艺术;是创作者一次“生命能量”的艺术释放;是其个性魅力通过角色平台的一次独特绽放;是创作者与角色、与对手的心灵沟通、与观众的灵魂交流;是一次“生命的历险”及对“生命意义的探索”。

我们对杨扬所做的一切,仅用职业的视野、任务的眼光,是解释不通。唯从“生命学”切入,方迎刃而解。

我与杨扬老师交往不多,但即便通过不多然却深入的交往,我也能察觉到她是个富有创意与创新精神的人。这本《电影中的身体语言》就是一个富有创意与创新精神的人写出来的一本富有创意与创新的专著。

杨扬注定会干出更多更有成效的事,然而生命是有限的。希望她“聚

焦”于更有价值的、更需要的。“多而杂”不如“少而精”！完美的生命也需留点时间给自己、给家庭……包括为今后干得更好的学习与“充电”。

期待看到她更多、更好的艺术创作及学术专著！

北京电影学院教授 林洪桐

2016/7/20

于硅谷

序 二

杨扬老师是中国传媒大学表演系副教授、硕士生导师,是这个专业的开创者之一。十余年来,她在形体课和表演课的教学中,不断探索新的教学方法,打通形体课与表演课的管道,教学卓有成效,培养出一批批优秀的毕业生,其中的一部分,已经成为中国戏剧、影视界的专业人才。

1955年,苏联专家列斯里和中央戏剧学院院长欧阳予倩等大家确定了中国表演专业招生、教学的基本格局,也就是声乐、台词、形体、表演四大主干科目,辅以文化艺术课程,构成了各高校表演系的课程体系。历经60余年流变,时至今日,这个格局依旧保持着。形体课程一直是表演专业最重要的基础课程之一,形体课与表演课的关系,也一直是教学规划和教学改革中的热点问题。时代的巨大变化,使得教学对象、教学内容、教学手段不断变化,万变不离其宗,学以致用,全部教学的目的都是为了戏剧、影视一线培养优秀的专业人才。

中国传媒大学的表演系,是一个年轻的专业建制。时间不长,包袱不大,在专业建设和教学改革中,一直展现出年轻的气质和变革的锐气。杨扬老师主持的形体系列课程,是最有活力的课程之一。她观摩了大量世界各国优秀剧目,参加诸多表演工作坊,在教学中不断创新、反复实践,摸索出一整套行之有效的教学法:立足于舞蹈训练基础,广泛吸取戏曲、哑剧以及各个流派的表演、形体训练法,根据教学对象的实际情况和差异性,由浅入深,点面结合,开创了实践性教学的新局面。同时,作为导演,杨扬老师还创作了一批优秀的戏剧作品,如《豪猪的距离》(联合)、《我脑海中的橡皮擦》、《最后只好停下来》、《两只鸡的低叹生活》、《爱情公

寓》，并全新演绎了经典剧目《四世同堂》、《西区故事》等，这些剧目大多具有鲜明的形体基因，风格独树一帜，使得中国传媒大学成为北京东区戏剧创作的一座重镇，也构建了中国传媒大学的表演教学特色。

这本书是杨扬老师多年来教学、创作的一次总结，内容详实，图文并茂，深入浅出，实用性强，在形体教学和表演主体课程之间，架起了一座桥梁。在书中，也可以看到她综合全面的艺术素养，机巧灵动的文化思辨，对于艺术教育中存在的一些问题的敏锐应对，以及作为一个教师的强烈的责任感。

我们希望，杨扬老师在下一阶段的工作中，能够进入一个新的领域，更多介入电影、电视剧的创作，取得更加丰富、全面的实践经验，掌握影视创作一线对于演员形体技能的要求，使得形体课程的教学实践和理论总结，达到一个新的高度。我们的时代，是一个大变革的时代，在潮流之中，固本清源，融会贯通，为正在蓬勃发展的表演艺术提供更大的助力，是我们的职责所在。

2016/8/27

于西藏

前 言

“人的身体是人的灵魂的最好的图画”——维特根斯坦

电影中的身体语言是特殊的,它不仅承载着传递信息和表达情感的基本作用,同时也体现出了自然身体与表现性身体之间相融合的艺术化身体语态的特征。通过这样一种有意味的艺术表现形式,从而获得在电影创作中极为重要的艺术表现地位。研究电影中的身体语言可以为电影创作找到准确有力的表现手段,为演员在电影中的表演提供依据和方法,同时也有利于电影鉴赏者更直接地理解影片的内在含义。另外,在以往的电影创作研究中,身体语言的研究常常被忽略,没有对这一重要元素加以足够的重视和关注,更是很少将其单独拿出来进行系统化的深入研究。而电影创作实践证明,身体语言的运用对演员的角色塑造和影片内涵的表达都是极其重要的。因此,对电影艺术多种表现手段之一的人物角色扮演的——身体语言——的研究和探索也并非次要,甚至有着不可或缺的重要意义。

电影表演中的身体语言(以下简称电影中的身体语言)的特征是如何区分于其它艺术门类的?电影身体语言自身具有哪些审美特征?它又是以一种怎样的方式存在的?电影身体语言与其它电影元素之间有着什么样的关系?目前,这样的研究还非常有限,对于如何更好的把身体语言用之于电影创作的资料更是寥寥无几。电影身体语言未受足够重视令人遗憾,这种人类与生俱来的最自然、最熟悉、最直接的语言其实是电影创作的最有效手段之一。一部电影的成功,离不开各种电影元素的综合运用,更离不开身体语言的演绎。将电影中的身体语言进行独立研究并与它其相关元素进行联系,更能充分说明身体语言在电影创作中的重要位

置,并为电影创作中多种艺术手段的有机结合提供新的视野和可能。

对于电影中的身体语言研究,从本质上讲是对身体的研究,因此应该了解身体自然的存在方式和表现的存在方式,并进一步的探讨身体与艺术相结合后的表现方式。电影中的身体语言与其它艺术有着一定的区别,这与电影本身的特征有关,正是电影的视听特性和综合性决定了身体语言在电影中的独特存在方式。这种独特的存在方式是在对电影身体语言的纵向研究过程中得出的。在不同的类型影片中身体语言也会呈现出不同的形态,身体语态的差异使这些电影中的身体语言特征呈现出不同的面貌,而且在某些类型中,如动作片、歌舞片中的身体语言不仅仅是塑造人物和表达内涵的重要手段,更成为影片叙事推进的重要方式。此外,电影表演创作中,演员创造角色和塑造人物性格都离不开身体语言的参与和支撑,从而达到外在身体动作与内心活动的统一结合。

电影表演中的微身体语言的局部开发是本书研究的另一个课题,将镜头前的身体进行“解构”,以一种局部独立和放大的方式对微身体语言的呈现和演绎进行剖析,这一部分的归纳和总结为电影表演创作提供了一个新思路。

前 言 / 1

第一章 身体: 自然的存在与表现的存在 / 1

第一节 物质、精神、体验的身体 / 1

第二节 当身体成为符号 / 6

第三节 表现性的身体 / 9

第二章 身体语言作为一门艺术 / 15

第一节 电影的特征 / 15

第二节 身体在电影中的存在方式 / 23

第三节 类型电影与身体语言 / 34

第四节 拉片 / 41

第五节 拉片分析: 身体语态在类型电影中的存在方式 / 69

第三章 电影表演创作中的身体语言 / 97

第一节 电影表演创作中身体语言的审美特征 / 97

第二节 电影身体语言与人物角色塑造 / 107

第四章 “解构”电影身体语言 / 143

第一节 镜头前的身体 / 143

第二节 电影中的微身体语言的局部开发 / 150

第三节 动作解构与动机 / 162

第四节 身体语言的空间构成 / 177

第五章 当身体遭遇电影 / 185

第一节 戏剧身体“意味下”的电影表演 / 185

第二节 消失的功夫之躯 / 195

第三节 人与技术的博弈——数字媒体时代的电影表演 / 209

结 语 / 228

参考文献 / 231

后 记 / 241

第一章 身体：自然的存在与表现的存在

第一节 物质、精神、体验的身体

随着一声响亮的啼哭，一个崭新的生命便呱呱坠地。当我们还在襁褓之中嗷嗷待哺之时，当我们还在咿呀学语、蹒跚学步之初，我们就已经开始“手舞足蹈”地向这个世界“呼喊”着发自内心的声音。对于襁褓中的婴儿，母亲通过捕捉他们的动作、表情和声音来判断他们此时此刻的心情和状态；两个热恋之中的情侣，无需过多的言语，便能感知流露自对方的无尽的爱意；而一位功力深厚的演员，只需通过眼神与肢体细微的变化便能传达给观众丰富的信息。这些信息的共同载体，便是我们的身体，我和我的嘴巴一样——它，也会“说话”。

无论是在影视剧还是在话剧、舞蹈表演中，身体语言以其独特的魅力，在这些艺术门类中都拥有举足轻重的地位和作用。演员的一颦一笑、一举一动，时常会成为观众瞩目的焦点，将观众深深地带入整个故事的发展之中，令其难以自拔。

这其中的魅力源自于人类奇妙的身体。有人认为，“世间最奇妙、最能触发创造激情的视觉对象是人类的身体。不仅因为人是宇宙生命的精灵，亿万年的历史进化使人体妙不可言地凝聚了宇宙整个生命的神奇与气韵，更是由于人体那丰富多变、微妙动容的表情与体态无不反映人的内心体验和精神品质，无不展示其所蕴含的青春活力、个性魅力、特异力乃

至生理与文化、理性与灵性的生命状态”^①。的确如此,人类的身体不只是人类物质存在的基本形式,更充满了理性与灵性的生命情态。所以我们有必要进一步地认识自己的身体,从中体味身体所富有的无穷奥妙。

一、物质的身体

“作为自然的、动物的、物质形态的实在——‘人’,是一个具有肉体生命的生物实体。可以说,人类的一切活动,第一性的目的是为了保证这个肉体生命能够‘活着’的基本需求。这就是我们永远将生产力的发展作为人类进步的第一衡量尺度的原因”。^② 由此来看,肉体能够存活是人类早期的最基本的要求,也是最高要求,于是人类为了这样的生存需求开始了身体上的演变历程。

人类拥有实实在在的物质身体,我们称之为肉体。肉体是人类生命的生物实体,是生命的载体。“在残酷的生存竞争与自然选择之中,依靠着有利于个体生命的无数轻微变异的积累,身体的内部器官、外部肌肉及其结构均发生重大的改变。”^③ 这里的身体指的就是单纯意义上的肉体行为,经历着从低级到高级、从简单到复杂的变化过程。在人的肉体中又活着人的情感和欲望,人类受存活欲望的驱使,不仅要满足温饱,也会产生对性的渴望等。我们回望整个过程,不仅会被人类所追求的物质化活动带来的身体变动而折服,更能深刻地理解物质与身体的同一性——身体在进行着一种基本的物质性的生命活动。

我们都拥有属于自己的身体,但有时并不完全熟悉和理解自己的身体。人类为了满足自身的生存需求,为了能够让这个生命的实体活下来,开始了生产劳动等一系列的生命运动。从解放双手,由原来的四肢行走到后来的直立行走,人类的身体越来越灵活。于是,身体不再是只完成简单的站立、行走、跳跃、奔跑等这些单一的、为了维持生命的原始动作,而

① 杨建葆《生命之漪》,中国民族摄影艺术出版社1999版,第2页。

② 刘青弋《现代舞蹈的身体语言》,上海音乐出版社2004年版,第11页。

③ 刘青弋《现代舞蹈的身体语言》,上海音乐出版社2004年版,第86页。