

台词教学思考

李智伟
著

 中国电影出版社

台词教学思考

李智伟 著

 中国电影出版社

2017 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

台词教学思考 / 李智伟著. -- 北京: 中国电影出版社, 2017.6

ISBN 978-7-106-04748-1

I. ①台… II. ①李… III. ①台词-语言艺术-教学研究 IV. ①J812.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第128345号

责任编辑: 任苡达 孙维维

封面设计: 春 香

版式设计: 杲 杲

责任校对: 孙 健

责任印制: 张玉民

台词教学思考

李智伟 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编 100029
电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)
64296742(读者服务部) Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

版 次 2017年6月第1版 2017年6月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/32

印张/5.5 字数/160千字

书 号 ISBN 978-7-106-04748-1/J·1960

定 价 24.00元

具有审美意蕴的传情达意

——《台词教学思考》之序

本书作者李智伟老师是中央戏剧学院资深台词、语言教授，在学院从事台词、语言教学三十余年。他结合教学实践编写了丰厚的有关“舞台艺术语言”的教材。本书是智伟老师给青年教师和研究生所作的一次关于台词教学的“讲座”的文稿，实际上可以说是作者三十余年“台词、语言”教学实践与理论研究成果的一部分，是他多年教学与理论研究的结晶。

全书由六部分构成：

1. 相关概念辨析；
2. 如何阅读和分析剧本；
3. 情境的力量——规定情境之于动作的意义；
4. 创造完美的形式——兼谈台词课的教学任务；
5. 戏剧独白的特征与体现；
6. “抒发性对白”——独白教学的补充。

在这本《台词教学思考》书稿中，作者把台词语言中的最基本的概念、创作规律以及体现方法剖析之深、阐释之透、例举之丰富，确是一部非常珍贵的台词、语言教学与研究的学术成果！

如在论述、剖析台词中最基本的“行为”、“行动”与“动作”的概念时，作者举《雷雨》第二幕周萍与繁漪的一段对白为例，

条分缕析,准确、深刻、清晰入微!分析鲁贵的一句台词“太太,你好!”这样一句看似简单“讨好”对方的话,作者却深入地分析出鲁贵是怀着并传递着“掐着鬃髻的脖子”的丑恶内心。作者深刻地指出:“舞台有声语言不仅作用于剧中角色与角色之间思想感情等的授受,而且作用于角色与观众之间的‘艺术审美’供需授受。”

为了阐述自己的观念,作者引用了大量的经典与当代学者的论述,引用了于是之、李默然等表演大师的表演、台词的处理与呈现作例,深刻地阐释了作者自己的论述,也扩大了读者的学术视野。

作者对“台词语言”的论述紧扣着演员整个创作的基本课题。如在“分析人物行动发展的逻辑线索”一节中,作者明确指出:“不仅是演员‘掌握台词语言’的课题,也是‘演员——人物行动发展’的课题。”实际上阐述的是演员表演的基本规律,阐述的是“话剧艺术”的特性与基本规律。在“台词”审美课题上作者的思索是:“演员应该赋予剧作家已经提供的人物台词以新的、美的、有意味的、以言语表现技巧为手段的、具有审美愉悦的表现形式,并通过完美的形式体现剧作家所要表现的精神实质。”本书不仅是以学生、演员作为对象,而且紧紧面向台词语言的教师。

戏剧艺术的“本体”是演员的表演艺术,而台词与肢体的基本功则是演员表演艺术的基石。

因此,本书是一部总结、综合了中外文学、戏剧学者的思索与论著,以及作者自己多年教学积累的经验与学术研究成果

的一部沉甸甸的戏剧教学著作。

中央戏剧学院成立近七十年了，中央戏剧学院表演台词教学经过以欧阳予倩院长等几代领导、教师（如朱琳、苏民等）近七十年的教学实践积累下的宝贵的艺术教育财富，我感受到：智伟老师三十余年辛勤的教学既继承也发展中央戏剧学院的台词语言教学的传统。作为一名中央戏剧学院的老教师，《台词教学思考》令我非常敬佩与感谢！

徐晓钟

2017年6月5日

目
录

具有审美意蕴的传情达意

——《台词教学思考》之序 徐晓钟 / 001

前言 / 001

开场白 / 003

相关概念辨析 / 005

“语言”和“言语”

“行动”和“动作”

如何阅读和分析剧本 / 039

演员（或教师）的剧本分析

重视文本研读，深入剧本本身

分析人物的行为逻辑

分析情感态度，探寻角色性格

情境的力量

——规定情境之于动作的意义 / 071

从一本书谈起

戏剧中的规定情境

创造完美的形式

——兼谈台词课的教学任务 / 097

漫谈“形式创造”

关于朗诵腔

戏剧独白的特征与体现 / 121

戏剧独白的界定与功能

戏剧独白的特征

戏剧独白的体现

“抒发性对白”

——独白教学的补充 / 143

关于“抒发性对白”

“抒发性对白”的特征

“抒发性对白”的体现

鸣谢 / 163

附录 / 165

这本小书的内容，是正在撰写的《从无声到有声的创造——角色台词的艺术处理与体现》（暂定）一书中的部分内容，其中除《戏剧独白的特征与体现》与《“抒发性对白”——独白教学的补充》两篇文章曾在《戏剧》（2011年第3期）和《戏剧艺术》（2012年第6期）上先后发表外，其余部分其实还均未完稿。前些时候应教研室之邀，给青年教师和研究生做关于台词教学的讲座，便将书稿中一些正在思考的问题拿出来与大家共同探讨，之后根据讲座整理成现在这本小书的内容。

中央戏剧学院的戏剧台词教学，从老院长欧阳予倩先生亲自建立之始至今，经过了几十年几代人的共同努力，逐渐形成了一整套行之有效并影响深远的教学体系，培养了大量优秀的表演人才和师资力量。但在教学和理论研究中，仍有些问题由于认识不够或历史原因而被忽略了，造成了对这些问题认识的混淆，比如“语言”与“言语”、“行动”与“动作”、“独白”与“抒发性对白”这些本该区别开来的概念一直处于混用状态，还有如“创造完美有声言语形式”等问题，也在教学中没有得到足够的重视。对这些问题的再认识，不仅有利于台词教学的理论建设与研究，对台词的教学实践与探索也将产生积极影响。

带着这些问题，近年来在教学和理论研究中进行了一些思考和实践，逐步对一些问题有了一些新的深入认识，讲座的目

的是将这些教学思考与老师们共同探讨，以期引起更多关注和深入研究。现将这一得之见集结成册，目的仍在于抛砖引玉，以求教于各界专家，将台词教学的理论与教学实践引向深入。

因讲座是以座谈、讨论的方式进行的，讲稿的内容相对零散与随意，现在为了可读性，将原稿做了适当的整合与梳理，使其能够相对连贯与呼应，仍尽可能保留了口头语言的特点，没有完全书面化。

李红老师多次跟我说，为了促进台词教研室的教学科研活动，希望我能够就台词课的对白片段教学，给台词组的青年教师做个专题讲座，勉为其难又推辞不掉，只得赶鸭子上架，但愿不要浪费老师们宝贵的时间。

经与李红老师商量，这次的教学研讨我想这样：主题是“台词对白课教学研讨——运用一切言语表现技巧创造角色有声言语形式”，着重点在于台词对白课的教学任务与方法的研究。研讨以座谈的形式，不管是老师还是研究生，围绕教学和学习中的实际问题，大家畅所欲言，各抒己见。但为了有的放矢，在每一个单元时间，我会围绕一个相关的主题先谈谈我的看法和意见，抛砖引玉，为大家的讨论提供一个具体的话题和实际的研讨对象，之后我们一起来围绕这个话题进行讨论和研究，不希望一家独言。

在下面的几周时间里，大概有这样几个主题想与老师们和研究生们进行交流并探讨：

第一个主题是我们教学当中“相关概念的辨析”，为下面的研讨先做一个相关概念的界定与梳理，以保证我们的话题能够在同一层面进行研讨；第二个主题是演员或者教师对“剧本的阅读和分析”，因为无论演员还是教师，对于剧本的分析可能有别于导演，也有别于评论家，那么我们在阅读和分析剧本

的时候应该做些什么；第三个主题是“情境对于动作的意义”，动作要素中“怎么做”，是人物性格特征和特定言语方式的关键，而情境是“怎么做”的重要决定因素，需要我们足够的认识与重视；第四个主题我想谈一下“创造有意味的形式”，形式主要是指创造有意味的言语表达的形式，在这个单元里面可能还要兼谈一下台词课的教学任务以及与表演课的区别；第五个主题是“关于教学方法”的一些探讨。我觉得我们虽然是搞戏剧艺术的，但是它毕竟是一个教育、教学活动，那么教学活动当中教学的成败与否，或者说效果是好还是坏，我以为跟教学法是有很大关系的。所以也希望可以提出来跟大家一起来探讨。

打算用五到六周的时间围绕着以上几个主题来谈，希望大家都能够对这些问题展开思考，畅所欲言、积极探讨。鼓励我们的老师们，能够大胆地根据你们多年的教学经验与思索，包括在座的研究生，也结合你们的学习和研究过程当中所遇到的问题与研究，能够积极地围绕以上问题提出你们的意见和疑问，我们相互促进，共同学习。为了便于讨论，我会在每一单元主题讲述前布置一些思考题供大家事先思考与准备。我相信你们的一些观点和意见也一定会引起我的一些新的思考和新的认识，甚至纠正我过去一些不正确的认识和方法。我们相互取长补短，使我们对相关的问题更加明确、达成共识，让这次教学研讨能够取得一些实际的意义。

相关概念辨析

关于一些概念的定义与认识，此前我们有的老师已经对这些问题做了一些说明，并在教学工作和理论文章中加以运用，但似乎并没有引起广泛的认识和普遍的认可，在实际运用中仍呈现出相关概念混用或错用的现象。我自己对这些概念的再认识也是有一个过程的，今天谈这个话题，不是为了抠字眼儿，也不是玩文字游戏，更不想标新立异，而是我觉得对一些概念的准确定义，实际上牵扯到我们在教学当中对很多问题的认识，牵涉到我们对剧本台词的一些分析方法，甚至影响我们在课堂表述和教学探讨时能否保证是在一个主题下，一个层面上进行表述或对话。我们的研究生在学术研究和论文答辩时，也遇到了很多这样的问题，在研究某一个问题的時候，由于对概念的认识模糊，经常会随着研究的深入，谈着谈着自己不知不觉地就谈到别的话题上去了，就走偏了。这种走偏很多时候就是由于对一些概念认识不清，界定不准确造成的。不管在教学还是学术研究中，当我们面对或提出一个概念，无论是肯定还是否定，首先应该搞清楚它到底是什么，追问一下它是什么？它不是什么？不能模棱两可。所以我以为仍然有必要把它们提出来和大家讨论，让我们对这些问题达成共识，保证下面的讨论能够是在同一话题里进行，同时也避免在教学当中混用这些概念。

“语言”和“言语”

关于语言和言语之分，我想从语言学、心理学开始说起，

最后到戏剧表演这个范畴，我们从这三个方面去认识一下。但毕竟我们不是搞语言学和心理学的，我们只是大概把它们介绍一下，最终是为了帮助我们在戏剧表演艺术这个范畴当中，应该如何去认识言语和语言的概念。

在19世纪初，语言学开始将语言和言语确定为两个彼此不同而又紧密联系的概念。认为：语言是人类社会中客观存在的现象，是人们约定的符号系统。语言是一个体系，是以语音或字形为物质外壳（形态），以词汇为建筑构建材料，以语法为结构规律而构成的体系。其中，语言以其物质化的语音或字形而能被人所感知，它的词汇标示着一定的事物，它的语法规则反映着人类思维的逻辑规律，因而语言是人类心理交流的重要工具。

而言语则是人们运用语言材料和语言规则所进行的交际活动的过程。

从语言学的角度，我们可以很清晰地将语言和言语区分开来，即：

语言——用以表达情意的符号系统。是人类最重要的交际工具。它跟思想有密切关系，是人类区别于其他动物的本质特征。

言语——是说话者利用声带及各种发声器官发出语音，以传达意义使听者了解的沟通历程，说出来的话、说出来的词。

就大脑来说，语言分“脑语”和“嘴语”，脑语就是我们时时在大脑里产生并被称作“思考”或“思想”或“思维”的东西，脑语被嘴表达出来就叫“嘴语”。

语言学把“语言”界定为：是一种社会中客观存在的现象，是人们约定的符号系统。是以语音或字形为物质外壳（形态），以词汇为建筑材料，以语法为结构规律而构成的体系，通过物质化的语音或字形而被人们所感知。那么它的词汇标志的是一定的事物，它的语法规则反映的就是人类的思维逻辑的规律。这是语言学对“语言”的一种定义。而对言语提出的定义则是人在运用语言材料和语法规则所进行的交际活动的过程。

如果我们把这个概念简单地归纳一下可以这样去界定：“语言”就是用以表情达意的符号系统，是人类最重要的交际工具，它跟思想有密切的关系，是人类区别其他动物的本特征。“言语”是说话者利用声带及各种发音器官发出语音，以传达意义，使听者了解沟通的这种历程——是对语言的实际使用过程，即是“说”。

如此说有人可能会问：言语既然是对语言的实际使用过程，那么书面形式的语言（比如剧本）是不是言语呢？答案是肯定的！说出来的话和写出来的话都是言语，都是对语言实际应用的表现形式，只是因为我们现在主要是针对有声言语而言，所以强调“说”。这一点在下面从心理学的角度定义言语时大家会更加明确。

至于“脑语”和“嘴语”之说，大家即可一目了然，很形象，所谓“嘴语”即言语。不用多做解释。

我们做这样区分的意义还不仅仅在于概念的界定，更在于它的意义的区别，就是说“语言意义”和“言语意义”的区别。

根据语言和言语相区分的理论，意义可以分为语言意义和