

实用影视艺术丛书

影视表演基础

刘诗兵 著

YINGSHI
BIAOYANJICHU

中国传媒大学出版社

YINGSHI BIAOYAN JICHU

图书在版编目(CIP)数据

影视表演基础/刘诗兵著. —北京:中国传媒大学出版社,2011.1
ISBN 978-7-5657-0088-0

I. ①影… II. ①刘… III. ①电影表演—表演艺术—教材
②电视—表演艺术—教材
IV. ①J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 210452 号

影视表演基础

著 者 刘诗兵
责任编辑 欧丽娜
责任印制 曹 辉
封面制作 九点设计
出 版 人 蔡 翔

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 新华书店总店北京发行所

印 刷
开 本 730×988mm 1/16
印 张 25
版 次 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0088-0/J·0088 定价:48.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

目录

C O N T E N T S

序 一..... 1

序 二..... 3

上编 影视表演基础教程

第一章 绪论..... 3

第一节 表演艺术的特性和影视表演的特点 / 3

第二节 影视表演与戏剧表演的异同 / 14

第三节 做一名合格的影视演员 / 19

第二章 表演技巧基础训练..... 22

第一节 明确表演艺术的实质——动作 / 23

第二节 开展各种训练表演动作的手段 / 35

第三节 影视表演语言技巧、形体动作、声乐的综合训练 / 48

第四节 观察生活与表演习作 / 56

第五节 激发艺术想象进行小品创作 / 65

第六节 表演的影像记录与影视小品的创作学习 / 71

第三章 角色创作基础训练..... 76

- 第一节 探索形象创造的重要学习阶段 / 77
- 第二节 文学作品片段案头工作程序 / 83
- 第三节 学会行动分析方法——演员走向角色的途径 / 92
- 第四节 变剧作者的文学语言为演员口中说出的话 / 100
- 第五节 再谈组织“这一个”人物的行动与深化规定情境 / 110
- 第六节 在动作中把握表演时空 / 115
- 第七节 镜头介入使表演审美产生微妙的变化 / 122

第四章 舞台人物形象排练——完整人物的形象塑造(上)..... 126

- 第一节 话剧排演对影视演员的训练价值 / 127
- 第二节 扎实的案头分析——剧本事件、人物行动、主题思想、最高任务与贯穿动作 / 138
- 第三节 反复强调“练”的学习过程,在行动与感觉中把握人物基调 / 146
- 第四节 在丰富的细节中展现人物性格与表演功力 / 152
- 第五节 言语的处理与舞台言语的风格规范 / 158
- 第六节 表演节奏与舞台表演空间的处理 / 165
- 第七节 性格化及在连续演出过程中的表演再创造 / 175

第五章 影视人物形象创作——完整人物的形象塑造(下)..... 184

- 第一节 影视表演创作的最初的案头工作 / 185
- 第二节 表演可塑性和演员对自我在创作中的开拓与再认识 / 192
- 第三节 人物基调的把握与角色外部动作设计 / 199
- 第四节 现实主义表演方法的多元化与多样性 / 203
- 第五节 在影视多元素的有机融合中完成性格化创作 / 205
- 第六节 影视作品处理表演的要素 / 207
- 第七节 电影表演评论与表演审美 / 210

第六章 影视表演理论专题研究..... 212

- 第一节 现实主义(影剧)表演学派主要代表人物的论点及其创建 / 213
- 第二节 探索电影与戏剧不同的审美特征 / 224
- 第三节 表演艺术大师——赵丹 / 227
- 第四节 表演艺术大师——石挥 / 229
- 第五节 表演艺术大师——罗伯特·德尼罗 / 233
- 第六节 关于表演创作总结和毕业学术论文的撰写 / 239

下编 影视表演学术研究

第七章 中国电影表演史概述..... 247

- 一、左翼电影运动对我国电影表演观念的推进 / 247
- 二、新中国电影英雄形象的表演塑造 / 256
- 三、广阔的现实主义创作道路——新时期电影表演美学的发展与变迁 / 265
- 四、中国电影的现实主义表演体系初探 / 280

第八章 关于导演的电影表演观..... 292

- 一、谢晋电影表演美学对中国电影作出的贡献 / 292
- 二、和陈国星导演的表演对话 / 309
- 三、和霍建起导演谈表演 / 316

第九章 影视表演教学研究..... 322

- 一、论电影表演及其教学——兼及表演系历届毕业论文中若干论点 / 322
- 二、回顾·现状·探索 / 335
- 三、规范化与多元化地开展影视表演教学 / 344
- 四、重视创作性格的基本功训练 / 347
- 五、电影表演基础教学的现状和创新 / 351
- 六、对《研究·探索·创新》一文的评点 / 355

第十章 我国表演艺术家的表演个案分析..... 357

一、崔嵬银幕形象的美学价值与表演技巧 / 357

二、略谈谢添塑造的银幕形象 / 364

三、张瑞芳——探索社会主义工农新人物创造的一代先驱 / 366

四、一个时代的英雄全景观形象——回顾于洋银幕创作 / 370

五、田华——新中国电影史上的灿烂之星 / 372

六、潘虹的系列银幕创作 / 375

七、当前青年演员表演艺术群体分析 / 383

序一

北京电影学院教授、导演 谢飞

我非常高兴为老朋友、老同事刘诗兵教授的新书《影视表演基础》写序。

上世纪 60 年代我入学北京电影学院导演系学习时，刘诗兵已经是表演系三年级的学生了；毕业后我们都留校任教，同事近五十年。我们一起经历了“文革”的停课下乡、运动折腾的灾难；一起投身了 80 年代以来的重建改革、开创新业的新时期。可以说，我们是相互目睹着各自的学生时代、青春岁月、立业年华，以至夕阳时光的。

刘诗兵教授在 1961 年毕业留校任教后，就把影视表演教学当做了自己终生的责任与事业，一干就是五十多年。

刘诗兵教授的踏实肯干、认真刻苦是出了名的。看看他的教学履历就知道了：“文革”前，他参加教学的表演班有表 60 乙班、61 班、62 甲班、62 乙班；“文革”末与“文革”后，他参加或主持教学的有 74 班、76 班、78 班、78 师资班、81 班、82 班、84 班、85 干专班、88 班、89 班、90 班、90 证书班、92 班、94 大专班、94 至 96 进修班、91 表演硕士生；1999 年他退休后，又负责主持了学院继续教育学院的 01 至 08 大专班，共 17 个班，09 和 10 专升本班级的教学。数量之多，实属罕见。

在大学里主持教授表演艺术这种实践性、技艺性很强的专业，不同于担任一门每周上一两次的讲授课程。带一个班，前后要四年；讲一门表演主课，白天讲、晚上排，甚至常常要与学生一对一的辅导。表演教学保留了一些过去传统戏曲的“师傅带徒弟”的方式，需要教师从招生到教学，从课堂到生活，从一年级入

学到四年级毕业,持续地对学生的成长与培养,全身心地、全时空地投入。在这么长时间和这么多班次的教学实践中,刘诗兵教授脑勤手勤,记录和总结出了无数的教学方法与案例。几十年来,他永远笔不离手,本不离身,自己的讲授、学生的作业、课堂的讲评与讨论,都认真记述(几年前,他出版的《影视表演艺术讲课笔记》,就来自于平时的这些记录)。现在,他将其长期的创造和经验,总结与写作出这本《影视表演基础》,格外值得我们艺术教学人员和表演艺术爱好者的重视。

本书分为上、下两编:上编为完整的表演教学教程,下编是丰富的表演艺术论述。洋洋数十万字,既扎实实用,又丰富多彩;既可作为表演教学的教科书用,又是艺术理论的专著,可读性与实用性相结合,不可多得。

勤恳正直,任劳任怨,是刘诗兵教授的又一个为人称道的特点。几十年来,在担负那么繁重的教学工作的同时,他还主动积极地承担了许多教学行政和学术组织的工作。“文革”之后,他就开始担任北京电影学院表演专业的各种领导职位,历任系副主任、主任达二十年之久;长期担任中国电影表演艺术学会的理事、副秘书长、秘书长、副会长等职位,为建设和完善影视表演艺术的教育和学术事业,作出了许多实实在在的贡献。他在这方面所花费的时间与心血,作出的贡献与成绩,本书中可能不能直接看到。但是,从本书下编他对表演艺术理论论述之深入多彩,各种采访资料之丰富生动,读者可以看出他在表演教学与学术界的独特地位。

我向读者,特别是教授与学习表演艺术的师生及艺术爱好者们推荐本书。它可以说是刘诗兵教授一生教学与学术的系统总结,也可以说是业界对其多年来无私付出的一个有意义的回报。

2010年12月于北京

序二

1989年,我曾根据在北京电影学院表演系主持表演85千专班(即“明星班”)的讲课记录,整理出版了一本《影视表演艺术讲课笔记》,由我的前辈、老领导荒煤同志题写了书名,前辈黄宗江先生写了序。此书印数不多,通俗易懂,反映不错,有青年表演爱好者以此书作为自学的,也有表演教师以此书作为参考教材的,很快脱销。有人建议我再版,但由于我随后与人合写了《电影表演艺术概论》,又写了专著《中国电影表演百年史话》等,也就无心再做。二十多年过去了,现在又应邀写这本《影视表演基础》,答应得虽很痛快,但写起来则不那么容易。之所以答应得痛快,是因为我在影视表演教学岗位上工作了近五十年,同时做一些表演研究,并且直到现在还坚持在岗,驾轻就熟,教学实践中经常会有一些想法,也伴之对一些教学法的争论,很愿意和爱好影视表演的青年们谈谈;但近年类似的“表演入门”书籍出版得已经不少,要想写得有特色、不重复,真真切切写得符合青年演员培训的实际,起到“教程”与基础入门的作用,则不容易。表演是一门实践性极强的学科,同时它自身也在不断地发展,需要不断地再认识,不是“侃”一些大道理,讲一些“高深”的理论就能让学生把表演学到手,而是需要在由浅入深地讲述表演的同时,让学生做若干循序渐进的表演练习,甚至必须反复地做,边实践、边思考、边总结才能奏效。因此,我还是以讲课的方式,尽可能简要地讲,配之以若干练习例题(和部分教学实例参照),让初学者在表演的实践行动中去领悟影视表演的真谛。但由于这部教程不是针对某一种学制,某一个班级,因此把此书定位为青年影视演员、影视表演爱好者加强自我艺术修养的基础教材及青年影视表演教师的教学辅助参考。我努力做到让它通俗易懂,使之成为一本表演学科实

用型的普及入门读物。书中提出的理论问题和教学法方面的问题都有实践的支持和美学、教育学的支持。因作为教程来全面梳理(也希望是作为自学的读本),使本来是系统化的章节看上去有点散,这便需要读者冷静地思索才能悟到“系统”的联系和连接点。

我理解若从科学的角度谈及表演艺术,一是研究人的情绪是怎样诞生的,二是通过什么方法、技巧使人的情绪能艺术地再现在舞台上和镜头前。这两点在本书中从心理学角度还分析得很不充分。

本书分上、下编。

上编为“影视表演基础教程”,是关于表演作为一门动作艺术学科的讲述。共分为六个章节,把表演初学者应遵循的由浅入深的学习训练方法介绍给大家。自学者要在认真阅读的同时,对练习例题认真地对待,完成每一章节所规定的作业(思考与练习题),甚至还要主动做得更多,为了在学习上循序渐进,最后能完成完整人物形象的塑造打下基础。下面简要概述各章节的基本轮廓。

第一章,绪论,主要讲表演艺术的特性和影视与戏剧(话剧)表演的异同及如何做一名合格的演员;第二章,表演技巧基础训练;第三章,角色创作基础训练;第四章,舞台人物形象排练——完整人物的形象塑造(上);第五章,影视人物形象创作——完整人物的形象塑造(下);第六章,影视表演理论专题研究。六个章节的划分,本身就是一个表演训练和演员培养的循序渐进的过程。所以在每个章节的讲述中,也采用的是层层递进的做法,有的问题会贯穿几个章节讲述;由于学习阶段的不同,有时在讲解上也略有不同的侧重或免不了做必要的重复和强调,但会是由浅入深在新的高度上的新要求。

下编为“影视表演学术研究”,分四个章节,是我近二十余年应邀参加各种影视学术活动与教研活动的部分有关影视表演学术研究的文章或发言。第七章,中国电影表演史概述;第八章,关于导演的电影表演观;第九章,影视表演教学研究;第十章,我国表演艺术家的表演个案分析。这些构成了全方位地了解与学习影视表演的另一种途径。

本书下编在行文体例和编写内容上与上编明显不同。上编以课堂讲授教程的形式进行,对读者来讲,需要按照每个章节后的思考与练习题,以自身为“创作的工具和材料”,循序渐进,在反复练习中学习表演的过程。下编

则是围绕着表演教学研究展开的,是从中国电影表演的发展史、电影导演的表演观、影视表演教学及表演艺术家的表演个案分析几个方面进行阐述,而这些阐述又是具体的、有代表性的。这些将使读者对影视表演基础的学习与研究更全面、深入。从更宽泛的意义上来讲,这也是演员对自身为“创作的工具和材料”进行修炼的过程。只不过阅读后,不再是大量的练习,而是要更多地配合所讲的课题进行影片观摩与思考。这十方面的研究文论对于学习表演的读者来说是必不可少的。它是学习影视表演由表及里、触类旁通,提高艺术创作素质的重要方面。

结合上、下编内容,读者将对中国电影表演的历史与现状及影视表演教学具有宏观性的认识,从而能为更好地认识和学习把握影视表演艺术打下坚实的基础。

再次强调,此书只是一本实用型的普及入门读物。既然是实用型,就要使它尽可能做到通俗易懂,便于实践。表演是一门实践性极强的艺术学科,读者在阅读这本《影视表演基础》的过程中,应做到边读边“练”,在学习实践中取得新鲜经验,让我们一同来领略和认识影视表演艺术的奥秘和真谛吧。

上 编

影视表演基础教程

第一章

绪 论

教学要求:对初学表演者进行一次有关表演特性和影视表演特点的概述。

教学内容:1. 讲述表演艺术的特性和影视表演的特点;

2. 讲述影视表演与戏剧表演的异同;

3. 做一名合格的影视演员需要具备的条件。

文字作业:1. 建立做听课笔记的学习要求;

2. 写出认识电影艺术发展的心得;

3. 拟订做一名合格演员的行动计划与步骤。

教程说明:这只是一门影视表演基础理论的启蒙课,是对表演初学者的浅显的表演史论讲述。让学生有一个宏观的认识,但需开一个理论联系实际的好头。

第一节 表演艺术的特性和影视表演的特点

一、表演艺术和影视表演艺术的发展简说

表演艺术的种类有很多,从人类有了伴随劳动的娱乐生活,就产生了表演。所以说,人们很难对表演产生的年代做出准确的考察。表演是人类的一种动态的活动,依托于人们身体的一种动态的艺术。在远古时期,有了伴随劳动的娱乐,如小把戏、摔跤,一直发展到最后,成了歌舞、戏剧。随着社会逐渐进步,表演学科也有了自己的发展。

戏剧天然地表现为表演形态。但是表演艺术却不为戏剧所独有,特别是在近代。

戏剧是一门古老而又年轻的艺术。如果以古希腊悲剧和喜剧为开端算起,戏剧表演已经有两千多年的历史了。按戏剧家黄佐临先生所讲,戏剧表演已有两千五百年的历史了。^① 戏剧是一种动态造型的艺术。它是在一个相对固定的时空里(剧场),演员以自身的“动作”把剧本中的人物表演给观众看的艺术。也就是说,剧本、演员、剧场(场地)、观众,为戏剧的四要素。其中,演员与观众是戏剧存在的核心基础,没有任何一方就没有戏剧的存在。而演员的表演又是戏剧艺术的核心,是在综合了文学(剧本)、戏剧(导演构思)、美术(布景、灯光、化妆、服装、道具)、音乐(背景音乐与音响)、舞蹈(演出中的形体造型)等其他艺术手段,由演员在舞台上直接传达给观众的。演员是戏剧舞台艺术的中心。

电影是一门仅有一百多年历史的艺术。电影表演是摄影机拍摄下来的演员表演的影像,是现代科技发展下的一种影像表演形态。1895年12月28日,法国公开放映了卢米埃尔兄弟的短片《工厂大门》、《水浇园丁》、《火车进站》,标志着世界电影的诞生。

尽管表演艺术先于电影而成为一门独立的艺术形态,但电影表演艺术的出现却是因为有了电影。电影表演艺术依附于电影而存在。因此,我们认识电影表演的发展史时,必然脱离不了对电影的发展和演变过程的认识和了解。最初的电影《工厂大门》、《水浇园丁》、《火车进站》等只是一种摄影机对生活情景的纯客观记录,出现在银幕上的人物并没有进行有意识的表演,当时的人们更对这种新兴的电影艺术形态感兴趣,卢米埃尔兄弟的作品以现实性与逼真性取得成功。摄影机被称为“活动摄影机”和“重现生活的机器”。但这种表现手法很快就被观众看腻了,十八个月后,乔治·梅里爱首先把戏剧带入电影,他把自己熟悉的舞台艺术中的剧本、演员、服装、化妆、布景、机关装置等系统应用到电影中。戏剧发展趋于完美成熟,表演是戏剧构成的主体。由于早期电影是无声的,乔治·梅里爱指导演员效仿舞台剧的做法,让演员用大的形体动作与手势进行表演,同时区别于哑剧表演。随后,乔治·梅里爱又在电影技术上有所创造,在影片中运用了“叠印”、“多次曝光”、“移动摄影”及“场面转换”等技术手段。这就形成了电影逼真性和假定性并存的特性。继卢米埃尔兄弟与乔

① 黄佐临:《导演的话》,上海文艺出版社1979年版,第174页。

治·梅里爱之后,英国出现的布赖顿学派在影片中注意了外景的完善使用,并出现“追逐”和“援救”场面交替的蒙太奇手法,在同一场面中出现特写与远景交替使用、视点变化的镜头。场景变化、镜头镜位与景别的变化,打破了原来一次性长镜头的生活场景实况记录,分镜头拍摄的出现从而产生非连贯的表演组合,使电影表演与戏剧表演逐渐有了区别。随后 1903~1909 年间,法国企业家查尔·百代把电影企业变成了庞大的工业,支配了世界电影市场。他在技术与艺术创新、企业管理、培养导演艺术人才、调查观影效果等方面都做出了努力。他采用大场面移动摄影,买下大量戏剧剧本改拍电影的版权,创造了新的“即兴喜剧”人物,一反常规地启用名演员来演电影等,使得默片初期的表演艺术有所发展。在电影史上,这一时期被称为“百代时期”。百代公司最突出的明星是安德烈·第特和麦克斯·林戴。到 1914 年之前,法国喜剧片一直称霸世界。麦克斯·林戴的喜剧表演形体动作和面部表情丰富,尤其在大特写中他那细致的面部表情显示出卓越的表演才能。1914 年他应征赴前线作战后,标志其全盛时代与法国喜剧霸权的结束,取代他的是查尔斯·卓别林(1889~1977)。

图 1-1 表演大师卓别林

在 1908~1912 年间就导演了 400 部电影的大卫·格里菲斯(1875~1948),凭借着自身出色的艺术感觉把世界各国电影先驱的发明加以融会贯通,经过摸索试验,创造出电影的语言,使电影成为一门独立的艺术。他在 1916 年拍摄的《党同伐异》中运用大特写,使演员的表演细致入微,加强了电影表演的特性。格里菲斯和麦克·塞纳特在推进默片时期表演艺术的发展与成熟方面作出了杰出的贡献,并且他们发现了卓别林的天才,后者把喜剧表演推向了默片表演的高峰。1914 年 2 月 2 日查尔斯·卓别林演了第一部影片《谋生》后,接下来的一年里共拍了 35 部影片。他从麦克斯·林戴那里学来了圆顶帽、小胡子、特大鞋、大肥裤、小上衣套背心的全套打扮,加上他那特有的走路姿态,从此银幕上出现了一个新人物:夏尔洛。卓别林的影片大部分运用全景,以展示他那富有表现力的形体动作。由于卓别林的出现,在整个默片时期,美国喜剧流