

DAY 9 艺术学习总结

DAY 8 感受蒙太奇

DAY 6 分析台词

——演员十天训练法

镜前表演

宋崇 编著

DAY 5 如何选择批判剧本

DAY 4 编写双人小品

DAY 2 小品创作和排演

DAY 1 想象练习

文匯出版社

宋崇 编著

镜前表演

——演员十天训练法

The title '镜前表演' (Performance in Front of the Camera) is rendered in large, bold, black characters. The character '镜' (Mirror) is partially enclosed by a yellow circle. Silhouettes of various figures are integrated into the design: a man and a woman sitting on the '镜' character, a man sitting on a chair on the '前' character, a camera on a tripod on the '表' character, and a woman in a dress on the '演' character. Below the '镜' character, two more silhouettes of people are shown.

 文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

镜前表演: 演员十天训练 / 宋崇编著. —上海:
文汇出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5496-1189-8

I . ①镜… II . ①宋… III . ①表演学—基本知识
IV . ①J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 102706 号

镜前表演

——演员十天训练法

(由上海市教育委员会“上海高校一流学科建设计划”资助)

编 著 / 宋 崇
责任编辑 / 乐渭琦
特约编辑 / 莉 健
装帧设计 / 王伊婷

出 版 人 / 桂国强

出版发行 / **文汇** 出版社
上海市威海路755号
(邮政编码200041)

经 销 / 全国新华书店
照 排 / 上海歆乐文化传播有限公司
印刷装订 / 上海锦佳印刷有限公司
版 次 / 2014年7月第1版
印 次 / 2014年7月第1次印刷
开 本 / 787 × 1092 1/16
字 数 / 220千
印 张 / 14.75

书 号 / ISBN 978 - 7-5496-1189-8
定 价 / 38.00元

开场白

在上海戏剧学院开教学改革创新会议的会议，碰到老朋友、上戏影视艺术研究所的姚扣根先生，他向我建议，现在许多青年人都想像王宝强一样，渴望成为影视演员，而一些艺术院校表演专业的学生初上镜头，表演上会碰到许多问题，他们渴望能有一本通俗、易懂而又便于操作学习的、指导影视表演入门的书籍，例如“七天教会你镜头前表演”。一听“七天”，我当时吓了一跳，连说“不行，不行”！姚先生鼓励我：“为什么不行，你是老导演，有多年电影表演教学的经验，又有广大的市场需求，为青年们做件好事嘛！”我只能表示容我回去考虑一下再定。

回去后，我首先跟我的教师朋友们说了这件事，征求一下意见，大多数朋友一听“七天”两字就很反感，认为文化市场过于“浮躁”，过于急功近利，表演变成了“快餐文化”。我回家又跟老伴商量，她第一反应是“反对”。老伴认为：“你写这本书，你的朋友们都会骂你，认为你穷疯了，要去迎合市场，挣这种小钱。”于是我把可行的理由细说了一遍，老伴笑了，还得意地说：“在拍《三毛救孤记》我当副导演的时候，只花了不到两小时，便把一个车墩当地农民大叔训练成一名特邀演员，成功地演出一场瞎子算命的戏。”说到这里，她也就不再反对了。后来我经过深思熟虑，细细列了一个“强化训练”的大纲，并从七天增加到十天。我于是打电话告诉姚先生，说我同意写《十天强训——学会镜前表演》这本书！

成功的男人背后都有一个多事的女人
(作者和夫人杜易阳摄于杭州西湖)

这是一本给热爱影视表演

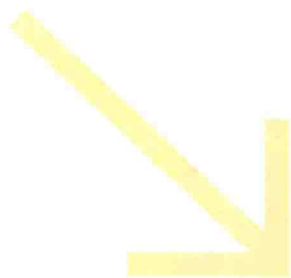
的青年的工具书,内容通俗易懂,科学实用。十天让你学会镜前表演,绝不是天方夜谭,而是科学的培训,可行的艺术实践。我从事影视创作和教育五十年,拍了十四部影片,二百多集电视剧,也有十多年的艺术教育经验,电影导演就是发现、培养、使用演员的人,长期的经验积累,使我形成了一整套快速培训演员的方法。

一、拍摄故事片、电视剧会用到大量的演员,而演员又来自五湖四海,除了职业电影演员,还会有来自戏曲、舞蹈、武术等各种非电影演员,他们来到剧组,必须很快融入戏中,学会镜头前的表演。我们常说:“红花还须绿叶衬托。”一部戏也会使用大量的群众演员,他们和有经验的明星配戏,观众不会因为他们是群众演员而降低要求。群众演员也必须像专业演员一样,做到表演的真实化和生活化,不然便会破坏整部戏,所以导演必须在几小时内调教好群众演员。

二、我拍了三部儿童片,戏中都用到众多儿童演员,《闪光的彩球》用了三十几个初中生,《三毛救孤记》用了十多个不同年龄的儿童,《霹雳贝贝》也用了六个孩子。剧组筹备期很短,儿童演员从集训到正式开拍,就十天左右时间,经过我的培训,孩子们都有精彩的表演。

三、我在同济大学电影学院、上海戏剧学院、复旦大学视觉艺术学院表演系教授“影视表演和拍摄实践”课,每周四个课时,一般十七周教学,如果把总课时加起来,也就是八天半的时间,几百个学生经过本课程的学习,不仅能在镜头前自如地表演,而且都初步学会编、导、摄、剪的基本功,能独立拍摄出微电影作品,成为一专多能的复合型人才。

第一天

十天强训也是科学的培训演员的方法。现在全国艺术院校培训演员,仍旧采用斯坦尼斯拉夫斯基的表演体系,其表演体系主要包括两大部分:一是演员的自我修养——即表演元素的训练和掌握;二是创造角色。具体表现在两个方面:一个是对角色进行艺术想象和理性分析认识;再一个是通过动作的方式表现角色。

在十九世纪前,人们把表演艺术看得很神秘,因为有些现象无法解释,例如为什么有些人训练了几年仍不会演戏,而有些人天生就会演戏;有些很著名的演员,这场演出得极为成功,甚至到了忘我的境界,但下次演出的时候再也召不回那种灵感了。所以人们认为表演艺术是需要灵性的,是只可意会不可言传的“神话”。戏剧理论家斯坦尼斯拉夫斯基经过多年舞台表演的实践和导演创作的实践,办了“演员养成所”,总结出一套科学的培养训练演员的方法。他把表演分解出许多元素,通过训练,演员掌握了这些元素,就学会了表演。如果把表演比作电脑的话,主机、显示器、键盘、鼠标、音箱等配件就如同表演的元素,掌握并组合起来,就成为一部高智能的表演机器。斯氏提出的表演元素众多,如想象与虚构、行动与任务、注意力集中、真实感与信念、情绪记忆、交流与适应、控制与修养等等,各种表演元素如同一颗颗“种子”,这是人类生来就具有的能力,只是这些“种子”尚处在睡眠之中没有被唤醒,“种子”一旦有了阳光雨露就会发芽生长。斯氏的元素训练就是把演员心中的“种子”激活、唤醒,用各种方法诱发表演天性的释放。我们进行十天强训,是选择最主要的、最具有纲领性的元素进行训练,纲举目张,举一反三,从而带动整个表演机制的发挥。

斯氏的创造角色部分,我们采用影视剧拍摄的方法,用《雷雨》的片段作为排演和拍摄的练习,让同学们在“做中学”,亲自经历多种影视拍摄的

斯坦尼斯拉夫斯基

实践,感悟影视表演的特性。

同时,我们再对学生讲解影视演员应知应会的常识,例如电影声、光、色与表演造型的关系,电影创作生产的流程,蒙太奇艺术的特性等等。通过以上三方面的培训,使同学们学会镜头前的表演,能自然、松弛地在镜头前生活,并且基本上能够创造简单的角色,使他们进入拍摄现场不再陌生,不再恐惧,而能轻松自如地表演。

我的教学方法:1.“做中学”。即在“战争中学习战争”,在拍摄表演实践中学习表演,这是最快捷,最直接的学法。

2.重点学。基本功的训练不可缺少,表演元素很多,要突出最为重要而又必须学习的那部分,急用先学,步步深化。

3.“应用”学。理论也要学习,但不搞“象牙塔”式的玄而又玄的理论,而是学习能够指导实践的应用理论、经验的理论。

4.“悟中学”。我发现许多表演系的学生,读到大学三年级了,排演了很多片断甚至大戏,为什么还是不会创造角色呢?后来我碰到一位同济大三表演班的同学他作为交流学生去台湾艺术学院学习一年回来,我问他:“台湾的表演教学与我们的教学有什么不同?”他说太不相同了,台湾老师注重启发式教学一个表演方案让同学自己去构思设计,出了一个方案,再启发你想第二、第三个方案,然后一起讨论各个方案的优劣。而内地的老师(指他的表演老师)是一招一式地教你模仿老师的表演,直到老师满意。当他演这个角色时可能很出彩,而一旦换了一个戏、换了一个人物就会犯傻了。所以我的教学强调启发式,老师讲清道理,做出示范,然后由同学自己“悟”,去实践体会,注重能力的培养。这样让同学们通过讨论、实践进行消化应用,“官教兵,兵教兵”,一个元素反复练习,不达标绝不放过,不然就等于没学。

同时我对学生也是有挑选,有要求的。首先,我要求学生要有悟性和灵气,因为演员是需要天赋的,不能像京剧界所说的“棒槌”一根;其次,学生必须热爱演艺事业,把表演当成自己长期追求的梦想,虚心好学,持之以恒;再者,“台上一分钟,台下十年功”,学习表演是很辛苦的,要做到“拳不离手,曲不离口”,必须刻苦努力。十天培训,每天早上七点到八点,要做“早课晨练”:练30分钟台词,练30分钟舞蹈和武术。晚上六点到八点,晚自习。练习小品表演,分析台词,写出人物小传和人物创作设计,在晨练和晚

自习过程中复习,消化课堂上老师讲的理论元素,完成老师布置的各项作业和练习。

第一课 如何成为优秀影视演员

一、演员的基本条件

每个青年人都渴望成才,同学们到这里来学习表演,都怀揣着一个明星梦。战士有句格言:不想当将军的士兵,不是一个好兵。有理想是件好事,但实现理想又是一回事,必须付出艰辛的劳动,不然理想永远只能是梦想甚至空想。一个演员要成才,我认为必须具备以下四个方面的条件。

1. 天赋

从某种意义上说,人生是个大舞台,生活中的每个人都在扮演着不同的“角色”,在不同的人生阶段还要不断地变化着自身的角色。人们在生活中往往都隐藏着自己真实的想法和感情,常常说的是一套,做的又是另一套,所以生活中人人都在“表演”,为自身的生存而表演。从广义上讲,人人都可以成为演员。但就职业演员来说,又不是人人都可以担当的。例如在“文革”中,受极“左”路线影响,电影演员要到工农兵中去找,找来的演员形象虽好——一个个都像工人、农民和士兵,但由于他们从来没有受过艺术的熏陶,更没有进过戏剧学院进行专业学习,结果这些工农兵演员在电影厂待了十几年,甚至有人未上过一部戏拍过一个镜头——他们徒有一副所谓的工农兵外形,却根本不会演戏,更不适合当电影演员,最后只得改行另谋职业。“是金子到哪里都会发光”,有些演员虽没经过艺术院校的正规学习,但他们是从舞台上摸爬滚打练就出来的,是在片场用“胶片喂大的”,是在实践中学得表演艺术从而成为好演员的。所以说是珍珠放在哪里都是珍珠,是鱼目再怎么加工仍然是鱼目。那么演员的天赋是什么呢?

(1) 总体要漂亮、要美。但什么是美,仁者见仁,智者见智,没有一个绝对的标准,并且美的标准是随着时代的审美观变化而变化的。唐代杨贵妃

体形丰腴,于是妇女们以肥为美;现代女性又讲究骨感美,因此许多女性拼命减肥,把体形弄得瘦骨嶙峋,弱不禁风,根本没有一点美感。最新的潮流据说又以丰满健康为美。中国银幕曾一度出现男性演员以“奶油小生”为美的时代,唐国强、郭凯敏、张国民等都曾成为观众心中的偶像;后又“以丑为美”,牛犇、葛优、陈佩斯、梁天、赵本山、宋丹丹等一时成为家喻户晓的笑星。现在观众又要换胃口了,阳光青年成为青春偶像剧的主角。

梅婷

(2)脸型要适宜。在这点上,不同的表演艺术形式对演员的要求并不相同。戏曲表演要求演员脸庞要大,面如皓月,因为女演员两鬓要贴片子,脸庞大,两边一贴,正好是瓜子脸,脸盘小,一贴片子,瘦瘦的不好看;唱大花脸的,还得把额上的头发剃光,好勾脸子化妆,脸盘小了,则无法画了。电影演员则讲究 cameraface,即上镜头的脸,线条轮廓要清晰,要小脸盘。斯皮尔伯格看到章子怡惊喜地说:“小脸,好极了!”“银幕是放大的艺术,可以把演员的每个部分放大几倍、几十倍,如果演员本身面如皓月,脸如银盘,再一放大就不好看了。

徐静蕾

(3)眼睛要大,会传神“说话”。有的演员,如潘虹、宁静等人的一双眼睛几乎占了脸部的四分之一。演员,尤其是女演员为什么要眼睛大?这是因为电影电视是用光影来造型的,要求演员形象具有雕塑感。电影表演的重点是善于用眼睛说话,用眼睛传神,所以演员有一双大而会说话的眼睛是至关重要的。

宁静

(4) 形象要有特点。中央戏剧学院教授常莉带的一个班级,就培养出刘烨、章子怡、梅婷、秦海璐等一批优秀演员,成绩卓著,人们戏称她为“星妈”。有记者问她:选择演员什么最重要?她回答说:一是形象,形象一定要有特点,让人看上一眼就不会忘记,演员的相貌漂亮与不漂亮在我看来最重要的是要有个性,有特点,有许多演员长得很漂亮,但缺乏个性、特点,观众根本记不住他们,过目而忘,被人称之为“花瓶式”演员,或称之为“呆美人”,要让人对其刮目相看,就要求演员除了靓丽外,还必须具有一定的气质;二是演员的内在气质,小说《飘》的第一句话就是形容书中女主角郝思嘉的:“她并不漂亮,但她很有魅力!”演员的气质实际上就是其独具的人格魅力,今天许多观众迷恋、崇拜明星,迷恋什么?崇拜什么?迷恋和崇拜的其实就是演员所独有的人格魅力,演员的气质是由家庭影响和后天的阅历,以及他所受到的教育等等因素综合形成的,要培养出一个具有独特气质的演员不是一朝一夕所能解决的,演员要有艺德,学戏先学会做人,事业心要强,爱心中的艺术,不要爱艺术中的自己,具有团队精神,守时、守信,对自己负责,也对别人负责,具有牺牲精神和合作精神,具有沟通、协调的能力;三是演员的天赋,具体体现在演员的想像力、模仿力、创造力和是否富有激情等多方面。一切从事创造性工作的人,必须具有丰富的想像力,没有想像力的人就不可能从事艺术工作,有了想像力,还必须有创造力和表现力,把艺术的想像变成具体的艺术形象,让观众看得见,感受得到艺术的特有魅力,而模仿力也是演员必须具备的表现力之一,艺术创造其实是对生活的模仿,没有模仿能力的人就无法把自己熟悉的生活和人物再现出来。演员的艺术创造是感情的艺术,演员运用自己的感情去打动观众。演员在排演剧目时被剧中的人物所激动,然后唤起自己的内心激情,用喜怒哀乐去感动观众。这种在舞台和镜头前,在很短的时间里召唤感情,并且十分准确生动地表达出来的能力,对演员来说是至关重要的。所以有人说:什么是表演天赋?天赋就是分寸感!表达感情恰到好处,显得真实,感动观众。分寸感的把握极其重要,“多一分则太长,减一分则太短”,无论是多还是少都会影响感情的真实性。

2. 勤奋

中国有句古话:“吃得苦中苦,方为人上人。”艺术家中也流传一句话:“明星等于什么——眼泪加汗水。”一个才能平平的人,经过后天的努力,可

以成才；而天赋很好的人，不刻苦、不努力同样也成不了大演员。电影表演艺术家赵丹小时候在南通读书，经常带同学到他父亲开的电影院看电影，看后就模仿电影中演员的表演，后来他受到赴南通演出的上海进步戏剧家影响，和同学们建立了“小小剧社”，自编自导自演一些小节目和文明戏。中学毕业，赵丹考取了上海美专，但他仍利用课余时间学习话剧表演。他第一次拍电影只是在剧中扮演一个群众角色，挑着菜上街叫卖。为了这个群众角色他反复揣摩，到街上去观察小贩的叫卖……他后来成为中国电影大明星，靠的就是他锲而不舍的努力。

“元旦看葛优，春节看成龙”，已成为家喻户晓的电影流行语。葛优虽出身艺术之家，但他的父亲葛存壮却曾认为葛优不是当演员的料。葛优插队回城后决心当演员，先后去考过电影学院、戏剧学院，均未被录取，后又去考铁路文工团，才算进了表演的圈子。有一年，冯小宁拍摄电视剧《大气层消失》，需要一个群众角色，葛优二话没说就接了这个角色。经过长期努力，他终于成为影视明星。所以，当演员决不能轻视小角色。斯坦尼斯拉夫斯基就讲过：“只有小演员，没有小角色。”有学生说：“只要给我小燕子的角色，我也能一举成名。”其实不打好基础，在沙滩上是造不起高楼的。现在许多学生的心理很浮躁，轻视基本功的锻炼，急于去拍广告挣钱，其实这是害了自己。

上影厂演员剧团团长崔杰，原来是首都钢铁厂的工人，后来考进南京军区文工团当演员。崔杰很刻苦，什么都学，什么都练，身怀许多绝活。一次剧团排话剧，让他演一个通讯员，剧组分A、B组，他属B组。戏很简单，通讯员上台，向首长敬礼，送上信，敬礼下场。一天，A组演员生病，导演让崔杰上场，结果崔杰将不起眼角色演得活灵活现：他骑车飞身上场，到首长面前跳下车，一拍车垫，车停下，敬礼送上信，然后敬礼，一推车子，车子走去，飞身上车，骑下场。他的一个漂亮的下车动作赢得观众鼓掌，下场又是一片掌声。后来A组的演员病好了上场，结果演得场上冷冰冰的，再也没有那种热烈的气氛。导演无奈只好又把崔杰换成A组演员，让他天天上场。我拍《绞索下的交易》时，崔杰刚进电影圈时，在影片中扮演一个黑社会的马仔“鬼眼张”，戏不算多。平时生活中，我看崔杰手中常玩一把匕首，玩得溜极了，他把手放在桌上，五指展开，然后用刀去扎一个个指缝，而且越扎越快就像玩魔术似的，我暗中叫绝，心想：一定给崔杰一个表现的机会，给他拍

个特写。这就叫“一招鲜吃遍天”。在国际体育比赛中,众多的镜头肯定都会对准一号种子队员,因为他跑得最快,可是枪声一响,突然跑出一匹“黑马”,一路领先,这时众摄影师的镜头肯定丢下一号种子队员,去拍那跑在第一位的“黑马”。电影拍摄现场也是这样,谁的戏最好、最出彩,导演的镜头就会对准谁,给谁加戏。

作者在《三毛救孤记》拍摄现场与著名演员,上影演员剧团团长崔杰合影

在外国的表演艺术家中,刻苦努力、勤奋学习、精益求精的大明星更是举不胜举,例如美国的著名演员梅丽尔·斯特里普,她在影片《苏菲的选择》一片中扮演女主角苏菲,是一位生活在德国纳粹集中营——“人间地狱”中的波兰籍犹太人,为了表现这个备受折磨的妇女,斯特里普用身心去体验角色的内心世界,为了追求真实,她学习波兰语、德语,使自己的英语台词中夹带着浓重的波兰和德语的口音,同时改变自己的嗓音,使之变得粗重而嘶哑。在外形上,为了更接近人物形象而强制性地节食减肥,当正式开拍时,斯特里普已骨瘦如柴,眼窝深陷,形容枯槁。观众在看这部影片时,斯特里普形象逼真,观众如同看一部纪实影片,被深深震撼。格言说:“在每块土地上耕耘,你都会有收获,但你必须有农民的决心和恒心。”

3. 机遇

一个很有天赋也很勤奋的人,如果没有机会施展才艺,还是冒不出来。记者访问刘佩琦时,刘说:其实在基层剧团有许多比他还有才能的演员,只是他们没机会。需要强调的是:机遇只是为有准备的人而降临的。只有平时努力学习,准备好了种子和土壤,一旦春天到了,第一次春雨降临,你就会发芽,破土而出。

我拍《上海的诱惑》电视剧,其中有许多民工、打工妹的群众角色,上海东海学院的老师希望能用他们的学生演这些群众角色,给学生们一个锻炼

的机会。我和副导演带着摄像机来到东海学院小剧场,想给每个学生录段表演,以便回来研究分配角色。可是正式开始后,好多学生走上台突然变得傻傻的,不知表演什么好。学习了两年表演,竟然一时找不到一个像样的表演节目,于是有人朗诵小学课本上的唐诗:“鹅,鹅,鹅!”有的更简单,背背绕口令就算是表演了。要知道,导演这时要看的是表演水平和能力,看你有什么特点,适合演什么角色。而这些学生的诗朗诵和绕口令等丝毫说明不了他的表演水平和能力,自然失去了上镜头的机会。而那些有准备的、表演好的学生,都获得了机会,有的还饰演了很重要的角色。近年来,在北京电影制片厂周围居住着从全国各地来的“北漂”演员数十万人,竞争十分激烈,没有扎实的表演功底和绝活,他们是很难生存的。在美国好莱坞,每天也有许多演员自由职业者去应试一个角色,导演只给每位应试演员两分钟时间,聪明的演员会从进门的那一刻起就设法在导演和制片人面前充分展示自己的才华和演技,努力包装自己,积极推销自己。

梅丽尔·斯特里普

4. 关系

中国特定的社会诞生了中国特有的一门学问:“关系学”。演员与制片人的关系,与导演、制片主任、主演的关系,往往成为选择使用的关键。我所说的关系,当然不是要大家去走后门通关系,甚至搞什么不正当的潜规则。我所说的关系,是希望演员必须经常和电影拍摄的相关单位和人员保持密切的关系,唯有这样才使自己不至于失去任何一次出演角色的机会。

二、演员的基本素质

种子要长成参天大树,必须具备以下条件:首先,你必须是一粒优良的树种;其次,你需要肥沃的土壤;再次,还要有适宜温度,充沛雨水和阳光的照射。

一个演员要成才,其天赋就是种子。一块石头,你再浇水施肥,也长不成树。肥沃的土壤就是演员的勤奋,而阳光、雨露、适当的温度,就是把握关系和抓住机遇,缺一不可。要成为一个好演员,如何去努力呢?

我认为必须提高自身的艺术素养，“读万卷书，行万里路”。

1. 读书破万卷，下笔如有神，努力提高文学素养，做好读书笔记。

在体育运动中，田径是一切运动的基础。在一切艺术领域中，文学是基础，书是前人智慧和经验的升华和积累。作为一个艺术家知识面要广，首先应该成为一个杂家，读书但求广和博。因为在演员一生中，可能表现各种职业、各个领域的人物，广博的知识会对你有帮助。演员不可能亲自体验各种生活，特别是古人的生活，这全靠阅读古籍来帮助自己了解。现在是“读图的时代”。青年人很少读书了，但是读书是其他修养手段所不能替代的，读理论书，能提升自己哲理思辨的能力，艺术理论和前人的经验能指导自己的艺术实践。

我在同济大学电影学院表演毕业班辅导学生毕业论文时，深感他们理论的匮乏，所以这些同学表演水平提不高，表演没有深度和力度，反应出文化底蕴浅薄。

在世界上获大奖的电影中60%取材于文学作品，这证明了“文学是电影之母”。

阅读世界名著，能提高自己的文学素养和审美情趣。许多获奖的影视作品取材于成名的文学作品，如《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》、《高山下的花环》、《芙蓉镇》等。我们阅读名著，不能像一般读者那样去泛泛而读，应该精读，勤记读书笔记，记下书中的哲理名言，记下好的场景描写，琢磨作家对人物心理的精细刻画，情节如何铺排，细节

作者在《周恩来——伟大的朋友》剧组外
景地杭州梅家坞，与王铁成讨论表演问题

的巧妙运用等等。只要你认真做了，并且持之以恒，积少成多，这种文学积累将使你受益一辈子。多年前谢晋拍摄电影《秋瑾》，他选了某女演员饰演主角。这是个好演员，但最后这部电影拍摄得并不成功。影片在大学里放

映时,大学生批评这个女演员肚里没有墨水,眼中没有文化,缺乏儒雅的文人气质。秋瑾曾到日本留过学,是个诗琴书画、能文能武的鉴湖女侠,而这个演员是从学馆学戏出来的,只有小学文化水平,与人物角色的文化底蕴落差很大,她凭小学文化水准去表现女侠的大气神韵就勉为其难了。

再举一例:为了纪念周恩来总理诞辰一百年,我拍摄了《伟大的朋友——周恩来》这部影片,由著名演员王铁成扮演周总理。要塑造一个已经逝世的伟人,演员已无法亲自采访或者和被扮演者生活在一起,去有效体验他的情感,观察他的言行,只能依靠间接的各种文献资料和他人的回忆等办法,了解和体会人物的情感世界,熟悉他的生活。为此,王铁成花费大量时间,废寝忘食地阅读有关周恩来总理革命实践及其丰功伟绩的各种文献资料,走访周总理身边的工作人员,了解周总理的生活习性。采访中,王铁成不放过每一个细节,然后又参观了几乎所有与周总理革命经历及生活有关的纪念馆、旧居等历史名胜遗迹。与此同时,他还观看了有关周恩来生平的纪录片,反复倾听周恩来的录音报告,捕捉揣摩周总理的动作神情和语言语调的习惯特点。为了更接近、更了解周总理的性格和气质,王铁成还苦练书法,模仿周恩来的书写习惯及他的字体,一直练到几乎乱真的程度。这样,王铁成从周总理的外部特征入手,从模仿开始,继而由形似向神似,努力在内在气质和风度上靠拢人物。

著名老演员葛存壮在《伟大的朋友——周恩来》中扮演画家齐白石。为了这个角色,葛存壮可以说是“十年磨一剑”。原来十多年前葛存壮就曾有饰演齐白石的愿望。为了这个角色,葛存壮对老画家齐白石的生平、性格、习惯,以及他的绘画作品进行深入细

作者与葛存壮合影于纪念电影诞生100周年晚会上

致的研究,并且对人物的外在造型和其内在的艺术家神韵予以仔细的琢磨

和分析,同时还练习绘画和书法,让自己尽量靠拢角色。当我们得知这一情况后,立即请老演员葛存壮来试装造型。结果,在化妆师的精心化妆下,他不仅在外形上酷似齐白石老人,而且在气质上也显露出了老画家的神态。最让我感动的是,葛存壮老师还寻觅到一副和齐白石老人一模一样的眼镜,往眼上一戴,老画家齐白石就像活了似的。最终,葛存壮就凭这个“齐白石”获得了金鸡奖“最佳男配角奖”的殊荣。

2. 行万里路,体验各种生活,感悟人生,记好观察生活的笔记。

“生活是创作的源泉。”毛泽东同志早就深刻地指出了生活与艺术的关系。艺术是生活的再现,是生活的反映,艺术是第二自然;艺术比生活更高、更概括、更集中、更典型,也就更具有社会影响力和美学价值。世界上许多文艺理论家都是这样论述生活和艺术的关系的。

我的老师、中国电影的第二代著名导演沈浮,曾在讲课时形象地做过这样的比喻:艺术家的头脑,如同中药铺,有许多的小抽屉,每个抽屉中都存放着不同的中药材,存的药材越多,配出的药方就越多。我们艺术家认真观察生活,把看到的人物、细节、故事、语言、场面一一记录在我们观察生活的笔记上,到创作时,这些素材就会自然地涌流出来。一部作品是否丰富,取决于作者观察是否多姿多彩,取决于作者对生活的观察认识是否深刻。

做一个小小的练习:同学们经常去医院,街上也常看到救护车,请问同学们救护车和医院的标志是什么?结果同学们多次回答:“红十字”。有的说:“有一条蛇。”我说错了,过去医院和救护车的标志的确是红十字,可近几十年红十字成为国际红十字会的特定标志,而医院、救护车已改为红色四块菱形花瓣中白色十字。对生活中这些细小的变化,我们常常是视而不见,听而不闻。而艺术家必须是有心人,要有意识地去观察不同的人物,注意事物的细节。作为一个演员,在生活中观察得越细致,表演就越生动到位。

我们再做一个练习:请同学们说出火车站的特点。有同学说:火车站人非常多。又有同学说:火车站的人都提着大包小包,神色匆匆。这是个特点,但不是火车站特有的。百货公司人也很拥挤,汽车站、轮船码头的人也都是大包小包的。后来有同学提出,火车站有汽笛鸣叫声、铁轨与车轮的撞击声等,这些的确是火车站所独有的特点。我们为什么要做这样的练习,就是要同学们在观察生活时,善于抓住每件事物最本质的、最突出的特征。

1980年我拍摄电视剧《卖大饼的姑娘》时,为了节约经费,其中一场火