

表演是艺术，也是人生

听齐士龙讲表演

与好看的 艺术 孩子 玩的 游戏

齐士龙 著

中国电影出版社

与
好看的
艺术
游戏
的
玩
好

听齐士龙讲表演

表演是艺术，也是人生

齐士龙 著

CIP 中国电影出版社

2014 · 北京

中国电影出版社经过精心策划、反复酝酿、集结出版的这套系列电影表演论专著的丛书，是齐士龙教授的系统电影表演理论的总结，也是学校一项非常重要的电影理论学术工程。今天系统出版，实际上是在以往他学术研究的基础上，又在宏观的表演艺术理论、电影表演艺术创作、电影表演理论研究、电影表演教育教学、电影表演创作应用方法和技巧方面的系统总结。

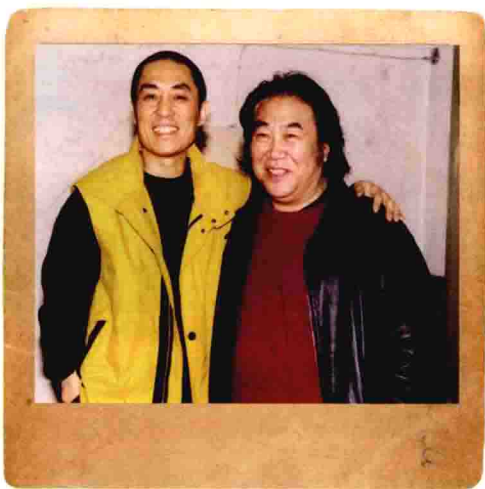
本系列专著在撰写的过程中，善于把比较难以理解的表演观念、体验、感悟、风格的东西进行系统化、理论化，使初学者更加容易接受和深入学习，使专业者重新认识和理解表演。

在今天电影学学科建设和电影学研究不断发展的过程中，一方面电影

表演创作、教学、学习非常之繁荣，一方面电影表演的理论、美学、研究越来越重要，其学术的意义将会在未来若干年的电影表演教育和电影理论研究中产生深远的影响。

值得指出的是，著作反映了作者的理论思考和理论思维，该表演艺术系列丛书著作对专业电影研究人员、专业表演艺术创作人员，既是一套表演专业理论的参考书，也是一套表演创作经验的对照；对学习表演的学生和高校影视表演教学，是一套极好的范本教材。

齐士龙教授的这套表演学术专著非常专业和系统，同时也兼顾了通俗和易学的特点，给我们建构了一个非常完整的电影表演系统理论的体系。作为所有表演感性、技巧、创作的支撑，专著中既汲取了我们国家传统戏曲、京剧表演理论的丰富技巧和经验，也融入了西方国家戏剧表演理论和电影表演理论的观念。十分详尽地叙述了表演在言传身教、口传心授的过程中，如何融入了理解、创作、思维、观念、理论的内容，使读者是在一个整体的表演科学和实用的专业体系中进行全方位的学习。作者的专著，形成了自己独特的电影表演理论阐释系统和表演教育风格，树立了一面独特的学术旗帜，为我们国家电影表演艺术的人才培养，提供了可以借鉴的丰富学术经验。

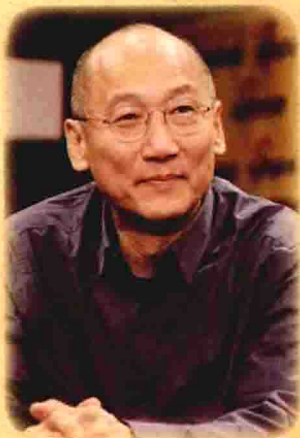
胡
玫

全国人大代表、
中影集团导演

致敬齐士龙先生，本系列学术专著，有水平，有论述，有见地。它会帮助更多的人在未来电影创作中学习领会更多的东西，在表演理论方面有所提高，也会对我们这些在影视创作一线的导演、演员有非常多的帮助和启发。

本系列专著是电影学术研究的重要成果，其最大的特点是，由有着非常丰富教学经验的教授写作完成，在理论整理中我们看到了其对表演理论的宏观叙述，对表演创作的微观研究，极为细致和务实，给我们很多启发和感悟，会使学习的人有非常大的借鉴意义。

齐士龙老师是北京电影学院最受欢迎的表演教授，只要你听过他的课，你就会永远记得他。你要是还没有机会听他的课，那你就去看他的书吧。

三十四年前，我认识了齐先生，那是他来给我们摄影系七八班上表演课。三十多年后，我依然清晰地记得他讲课的内容和上课的动作。那天，齐先生来上表演课，摄影系的同学都很紧张。因为听说上表演课是要先学狗叫什么的，说是天性解放。我当时真怕老师点我来演猫啊狗啊的。

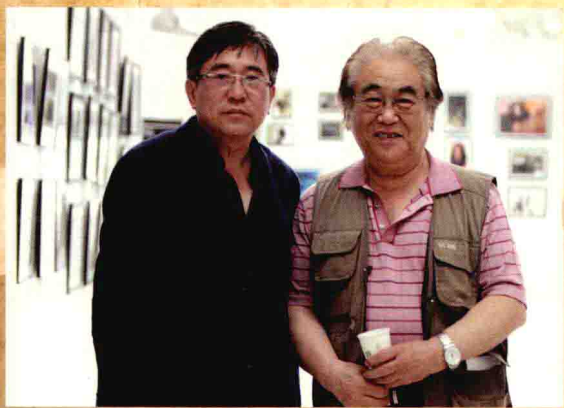
齐先生提着一个暖瓶进了教室，他一坐下就忙着给他的茶杯加开水，他先喝了一口，由于水太热，给齐先生烫得直咧嘴。同学们见状偷笑不止，齐先生轻吹了吹热茶将杯子放下，掩饰着他的尴尬。他解释道，中午的菜太咸了，不先喝点水这课没法儿讲了。齐先生清了清嗓子说道：“你们认为什么是好的表演？”一时班里无人回答的上来，他得意地笑了。他随手去拿茶杯，可他错拿了边上装粉笔的杯子。他可能还记得水很烫，他又吹了吹，顿时杯子里的粉笔沫扬了他一脸。班上的同学笑得前仰后合。齐先生等同学们笑完了说道：“这是下意识动作，你们没这样过呀。好了，今天就从下意识讲起……”

齐先生的课就在笑声中开始了。事隔多年，我在读《斯坦尼斯拉夫斯基体系精华》这本书时才发现，此书的开篇就是“下意识”。齐先生用他的表演将我们带入了他的表演课。

去年，已成为摄影系老教员的我又将齐先生请来给摄影系10制作班上表演课了。听齐先生的课是一种享受，

同学们会从头笑到尾，没人紧张。他将表演理论化成了一种方法，这种方法在游戏中展开。从齐先生的书中，你能感受到表演理论的研究是一种方法的研究，一种心理的研究，一种生活的研究，是人的研究。他善于将复杂的理论简单化，用最通俗的语言和实例让读者感悟到表演艺术的真谛。

我非常荣幸地将此书推荐给学习表演的同学们，并深信你们读后一定会受益匪浅。

齐世英

张丰毅

著名演员，代表作：电影《骆驼祥子》《赤壁》《霸王别姬》、电视剧《和平年代》《历史的天空》等

祝贺齐士龙老师的表演书籍结集出版！齐老师在长达几十年的表演教学与实践中，精心总结的表演理论与经验，值得我们认真阅读。

马静、齐士龙、张丰毅

右2为张丰毅

张丰毅

第一次拜读老师装订成册的著作是毕业十二年后的2000年，那年的五月十日去母校探望老师，老师从书架上抽出三本刚由中国电影出版社再版的新书赠我，其中我最喜欢的一本，书名涉及“游戏”和“艺术”，涵盖了老师在教学过程中的理念，学生也因此在这个理念的学习和贯彻中获益良多，二十余年的从业生涯一直享受着孩童般的游戏感带来的职业快感。

如今，老师又要出书了，可喜可贺！这些文字凝结了老师半个世纪表演教学的精华，它是一把钥匙，必将帮助热爱表演艺术的人们开启一扇扇大门。

感谢我们敬爱的齐老师！

您要硬硬朗朗的！

张先

著名演员，代表作：电视剧《东边日出西边雨》《来来往往》《DA师》《大清风云》《笑傲江湖》、电影《狂》《边走边唱》《建国大业》《我的1919》《秦颂》、话剧《如梦之梦》等

佛学有“顿悟”的说法，一闻言下便悟，顿见真如本性。在出现“顿悟”的时候，人仿佛摆脱了过去纠缠不去的想法，突然进入了一个新的境界。顿悟是智者的觉醒，更需要机缘，就如同苹果落地的一瞬，东风吹起的一刻，“开窍了”。

确切地说，如果没有遇到齐士龙老师，我这个水瓶座的叛逆小孩可能始终不会“顿悟”表演的真谛，早就离开了演员这个职业。

我的童年是在外交学院大院里度过的，受家庭影响，我的潜意识里一直觉得将来会去做外交。考上电影学院的第一年我极其不适应，每天都想着要退学。

齐士龙老师当时主管我们表演课。有一次，我们要交表演作业，我没做。齐老师看我一副吊儿郎当的样子，一气之下说，“那这节课你不要上了，出去吧！”就当着全班同学把我“请”出了教室。我一心准备退学，毫不在意，“出去就出去！”现在回想起来，那时年轻气盛的我，我觉得“出去”挺酷的，留下来学这些我不喜欢的才是浪费青春。

这次之后，齐老师和我谈过一次话，我“理直气壮”地告诉他，我就是不喜欢表演，所以我要退学！齐老师看我一脸倔强，给我出了个题目。他说，让我准备一个《骆驼祥子》的表演小品，做完这个作业，如果我还坚

持退学，他就放我走。我当时想也没想便答应了，感觉好像终于要冲出笼子的小鸟。

人生有时候，不是被事情，而是被态度改变的。为了离开电影学院，我认真地准备了一次，做好这个泼辣“虎妞”。可当我完成了人生恐怕是最认真的一次演出，并认为这就是我表演生涯的“谢幕”时，当我看到齐老师和同学们在表演结束后看我的眼神，听到他们的掌声，读出他们的认可和期许，我好像突然在那一瞬间顿悟了。

那是一次令我终身难忘的表演，也让我在那一刻“开了窍”。我终于发现其实并非我不喜欢表演，而是我隔着一层纱看它。我记得后来齐士龙老师跟我说，“你不学了太可惜。我一眼就看得出来，你一定是能出来的！”

得知齐士龙老师的丛书出版，又勾起这段回忆。感恩，并与大家分享。

齐士龙

著名演员、著名编导，北京电影学院表演学院教师、北京城市学院表演学部客座教授，代表作：电视剧《橘子红了》《人间四月天》《婚姻保卫战》《夫妻那些事》《我爱男闺蜜》、电影《边走边唱》《夜半歌声》《半生缘》《爱情命运号》《火星宝贝之火星没事》等，编导电视剧《似水年华》《天一生水》、话剧《暗恋桃花源》等

在今天，师承似乎是一个生僻词，我们习惯于说自己毕业于某校，而不会说自己师从于某某。为什么？想想其实很简单，你说学校大家都知道，不知道也好解释，可你说人就麻烦了，在今天谁会在意一个老师呢？于是有名校却无名师，名校也不过是沾了早年名师们的光，吃的是老本，渐渐地没了名师的名校也就逐渐只剩下一个校名。

我很幸运师从齐士龙先生，他是一位名师，在表演艺术教育界他的名字不需要过多的解释。名师不需要空妄的名头，他只需一张讲台，三两个弟子，嬉笑怒骂与奇思妙想间，艺术之光就在他不老的心灵中光耀着一代又一代。我很骄傲我也在其中，他是我的师承。

今日，他的著作结集出版，更多的年轻人读到，学到，这真是件令人开心的事。如果你翻开了这套书，那欢迎你，我的同学。

齐士龙与黄磊一家

黄晓明

著名演员，代表作：电影《中国合伙人》《风声》《大上海》《叶问2》
《赵氏孤儿》、电视剧《大汉天子》《新上海滩》《精忠岳飞》《神雕侠侣》等，
获第26届中国电影金鸡奖最佳男主角和第15届华表奖优秀男演员奖

我到现在才能说，“其实，我是一个演员。”不是虚言。拍戏这个事，越拍得多，越发现自己的不足和缺漏：体验的人生还不够多，看到的世界还不够大。齐老师这套书对年轻的追梦人来说，也许是个开始，然后的路，就得自己一步步演出一片天。

著名演员，代表作：电影《我爱你》《中国合伙人》《赤壁》《金陵十三钗》《太平轮》、电视剧《我的儿子是奇葩》《玉观音》《奋斗》《青春有关的日子》等

1997年初，我报考了上海戏剧学院和北京电影学院。也是在那一年，我第一次见到了齐士龙老师，他时任电影学院表演系主任，负责招生工作。初次见面，齐老师留给我的印象是带着几分儒雅，又带着几分温柔，非常亲切。后来，我去了上戏，与齐老师的师生缘失之交臂。

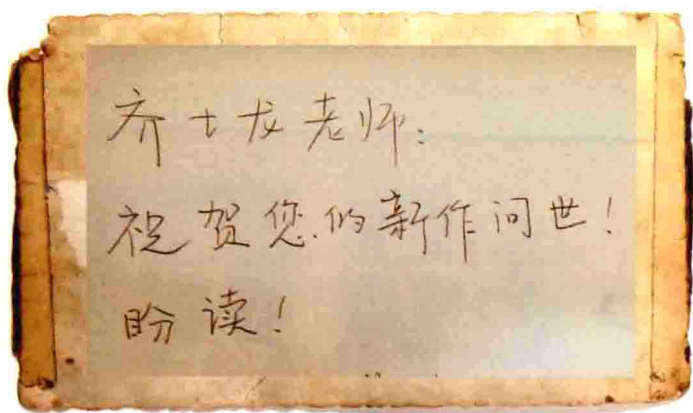
次年，我去电影学院见朋友，偶遇了齐老师，他还记得我，问我：“你考得很好，怎么没来电影学院啊？”我怪不好意思的，没想到这位只见过几次面的老师还这么把我放在心上。这次遇到齐老师让我感受到了他的热心，而他确实是一个爱惜人才的人。听人說才知道，齐老师的很多学生都是这个行业的中流砥柱，比如张丰毅、王志文、许晴、王劲松、黄磊、徐静蕾、黄海波、姚晨……没有缘分跟齐老师学习，算是一件憾事，但我的太太关悦是被齐老师招进电影学院的，也算是我跟齐老师的另一种缘分。

关悦

范冰冰

著名演员，北京城市学院表演学部明星
导师，代表作：电影《X战警：逆转未来》
《一夜惊喜》《观音山》《二次曝光》《手机》
电视剧《武则天》《还珠格格》《金大班》
《胭脂雪》等

范冰冰

姜武

著名演员，北京城市学院表演学部客座教授，代表作：电影《洗澡》《我的唐朝兄弟》
《美丽新世界》、电视剧《小姨多鹤》《别了，温哥华》《誓言今生》等

上学那会儿二十郎当岁，跟着齐老爷子学习、排练，每天像打了兴奋剂一样，永远不觉得累，越排越有精神。听见老爷子一句不太标准的“OK”，心里别提多痛快了！也就是那个时候，我知道师父对我们的期望有多高。老爷子就是这样，对待专业上的每个细节都保持着较真的态度，一晃二十多年，每当我感到累了，都会想起他充满热情和力量的眼睛。他的这种精神一直鼓励着我，也让我不由得记挂着他。无论何时何地，叫一声“老爷子”，听见他满足地答应一声，心里踏实得很！

这套书早该出，它是一盏指路明灯。老爷子是感情丰富、条理清晰的人。这套书也是这样。高级！反正我看。

姜武