

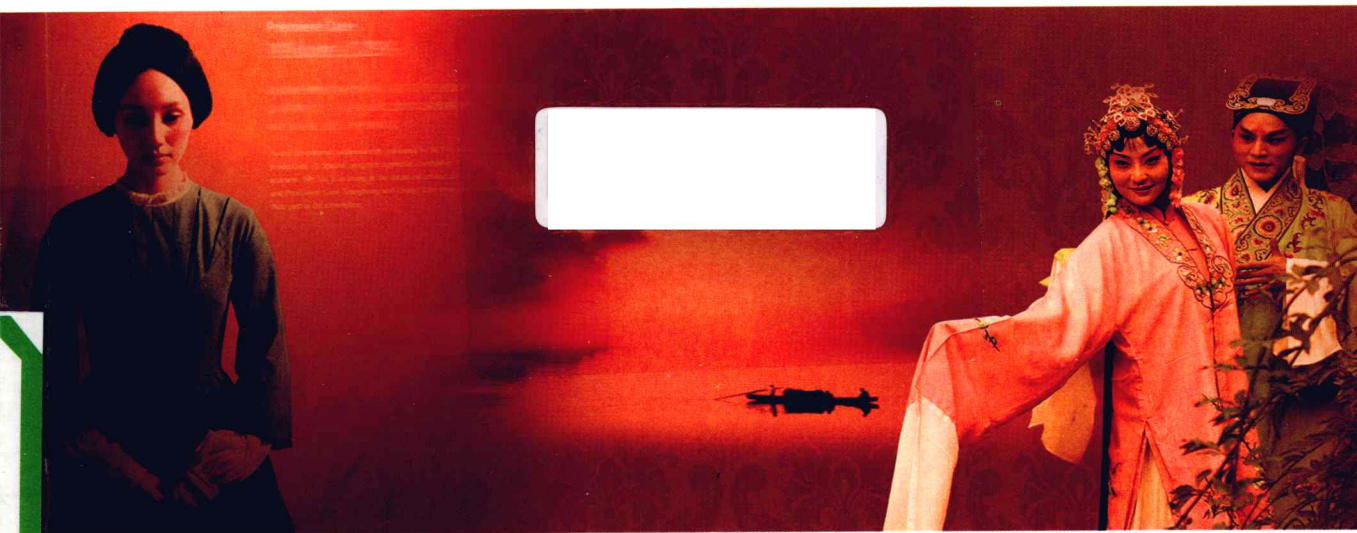
全国广播电视艺术学高考指南丛书

表演艺术基础

BIAOYAN YISHU
JICHU

段汴霞 主编

艺考
宝典

河南大学出版社

全国广播电视艺术学高考指南丛书

表演艺术基础

BIAOYAN YISHU JICHU

主 编 段汴霞

副主编 杜 涛 张 娟

编 委 曹 恒 高诗涵 刘梦缘

袁 静 张志磊 赵婷婷

周 建

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

表演艺术基础/段汴霞主编. —郑州:河南大学出版社, 2013. 12

(全国广播电视艺术学高考指南丛书)

ISBN 978-7-5649-1328-1

I. ①表… II. ①段… III. ①表演艺术—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. ①J812.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 210959 号

责任编辑 顾 一

责任校对 张 莉

封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南省诚和印制有限公司

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 13

字 数 308 千字

印 数 1~2000 册

定 价 26.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

表演专业的目标是培养德、智、体、美等方面全面发展,具有良好的政治素质、职业道德和敬业精神,具有创新意识和团结协作精神,具备良好的文化艺术素质,并且掌握戏剧、影视表演基础理论和基本技巧,能在戏剧、影视艺术中承担多项工作的应用的复合型高级专门人才。

表演专业主要设有影视艺术表演技能及毕业作品、表演台词、舞蹈形体、声乐及语言发声、表演艺术化妆、剧本分析、影视戏剧史、艺术概论、影视化妆技巧、电视剧制作、广播电视语言传播发声艺术概要、传播学总论、现代礼仪、办公室工作实务等课程。

表演专业的就业方向是:在电视台、电台、演艺公司、艺术表演院团、宣传文教部门、企(事)业策划部门、网络传媒等领域机构从事播音主持、舞台表演、影视配音、专业教学、节目制作、出镜记者、活动组织等工作。

本书是真诚地献给报考艺术院校的戏剧表演学、戏剧影视文学、影视表演学、广播电视艺术学等专业考生的一部考前实用参考用书。本书主要介绍表演专业的基本理论和实践知识。内容涵盖戏剧表演和影视表演两大部分,具体讲述表演专业所容纳的戏剧常识、影视常识、表演技巧、表演训练的具体方式和方法等近千个条目内容。本书分为上下两篇,共六章。上篇是表演专业必备理论知识与实践,涵盖了戏剧表演与影视表演、演员的基本认识、表演艺术实践。下篇是表演专业考试应试指南,涵盖了应试基本概况、初试和面试技巧以及考试必备资讯。总体来讲,注重实用性是本书编写的出发点和落脚点。

近年来,艺术院校的专业考试越来越倾向于实践经验,越来越重视学生的实战能力。本书着重介绍了表演基础训练,篇章的结构安排是让考生先对表演的基础理论知识有一个全面的了解,在此基础上重点概述表演基础训练的各个方面,最后介绍应试指南。下面简单叙述一下具体知识的逻辑结构和考试技巧,便于大家掌握表演知识,为考试做好充分准备。

首先,表演专业所涉及的理论知识,包括两大部分——戏剧表演基础理论知识和影视表演基础理论知识。这些理论知识是让考生先有一个理论上的认识,对表演艺术有个初步的了解,为表演基础训练做准备。另外,戏剧表演和影视表演有很大的不同,这一部分对两者的不同也做了很大篇幅的讲解,便于考生真正理解表演的内涵。考生在对表演理论知识有一定掌握之后,对戏剧舞台表演和镜头前的表演要做系统而又精确的分析和理解,以点带面,以局部到整体掌握具体的表演技巧和表演方式。

其次,在掌握理论知识之后,真正考验广大考生的是表演基础的训练部分,每一个艺术院校在招收表演专业的学生时都十分重视表演实践,特别是在考试现场的表演,它是

一个考生真正走进理想院校的敲门砖。因此,这一部分考生要重点掌握,结合自身的特点,对表演艺术这个艺术门类做最深入、最透彻、最广泛的学习和理解。同时,考生要打破心理障碍和书本的桎梏,真正的表演艺术是先由个别到一般去吸收表演养分,后由一般到个别去突出自我。

最后,本书是为广大学生考取艺术类院校而编写的实用性很强的书籍。所以本书下篇系统、全面地介绍了应试技巧。考生应认真学习一些重要的考试技巧,同时可以结合自己的实际情况对这部分做创新性的调整,目的是为自己能达到一个最好的考试状态而做充分的准备。

本书旨在给考生提供一个快速、简洁、全面复习和备考的平台。考生需要认真学习书中的知识,掌握表演知识的逻辑结构,体会表演艺术的真谛。每个章节我们都标注了重点和难点,以便考生迅速把握知识结构,汲取表演养分。在本书的编写过程中,我们参考了近百所院校的历年考试真题和大量相关工具书,从类别的选择到内容的撰写,都尽量考虑到与专业考试紧密结合以及考生在中学所学知识的基础性和宽泛性,力图向考生提供适度的考前知识准备,使考生在表演知识领域有一个相对集中的学习和补充,能在考试中取得自己满意的成績。

本书从学生考试的实战性和实用性出发,在每个章节都设置了本章节的练习题,考生在学习每个章节时都能以练为战,加强知识的掌握和理解,能够做到有的放矢,真正把握表演艺术基础考试的精髓。

祝广大考生金榜题名!

段汴霞

2013年6月

目 录

上篇 表演专业必备理论知识与实践

- 第一章 戏剧表演与影视表演 /3
 - 第一节 戏剧、电影、电视的发展简史与分类 /3
 - 第二节 戏剧表演基础理论知识 /8
 - 第三节 影视表演基础理论知识 /15
 - 第四节 戏剧表演与影视表演的异同 /24
- 第二章 演员的基本认识 /28
 - 第一节 作为一名影视演员的基本认识 /28
 - 第二节 表演艺术的基础 /37
- 第三章 表演艺术实践 /51
 - 第一节 戏剧表演基础训练 /51
 - 第二节 表演元素的训练 /99
 - 第三节 影视表演基础训练 /123

下篇 表演专业考试应试指南

- 第四章 应试基本概况 /139
- 第五章 初试和面试技巧 /151
 - 第一节 应试者着装指点 /151
 - 第二节 考前心理素质训练 /153
 - 第三节 朗诵考试应试技巧 /154
 - 第四节 形体考试应试技巧 /159
 - 第五节 声乐考试应试技巧 /161
 - 第六节 考场即兴表演题目分析 /165
 - 第七节 口试和才艺展示 /168
- 第六章 考试必备资讯 /171
 - 第一节 著名艺术院校介绍 /171

第二节 录取环节的注意事项 /183

附录一 北京电影学院考试题精选 /189

附录二 表演院校通讯录 /194

参考文献 /198

后 记 /199

附录一 北京电影学院考试题精选

1. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
2. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
3. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
4. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
5. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
6. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
7. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
8. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
9. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)
10. 简述你对《演员的自我修养》一书的理解。 (10分)

附录二 表演院校通讯录

1. 北京电影学院 (100)
2. 北京电影学院 (100)
3. 北京电影学院 (100)
4. 北京电影学院 (100)
5. 北京电影学院 (100)
6. 北京电影学院 (100)
7. 北京电影学院 (100)
8. 北京电影学院 (100)
9. 北京电影学院 (100)
10. 北京电影学院 (100)
11. 北京电影学院 (100)
12. 北京电影学院 (100)
13. 北京电影学院 (100)
14. 北京电影学院 (100)
15. 北京电影学院 (100)
16. 北京电影学院 (100)
17. 北京电影学院 (100)
18. 北京电影学院 (100)
19. 北京电影学院 (100)
20. 北京电影学院 (100)

上 篇

表演专业必备理论知识与实践

第一章 戏剧表演与影视表演

教学重点:表演艺术的含义,戏剧表演的含义和特征,影视表演的含义和特征,演员应具备的专业素养,戏剧表演与影视表演的异同点。

教学难点:纵观各高校的影视表演专业,我们会发现,学校是在选拔表演的“苗子”,这就需要同学们在文化课成绩合格的情况下,掌握表演专业的相关理论常识。这些理论常识是演员必备的专业素养,它们可以较好地指导舞台以及镜头前的表演实践。

第一节 戏剧、电影、电视的发展简史与分类

在我们的生活中,我们经常会接触到戏剧、电影、电视艺术,但要想成为一名专业的人才,就必须对戏剧、电影、电视的发展演变历程有一个纵观的了解。

一、戏剧

(一) 戏剧表演发展简史

关于中国戏剧起源的问题历来说法不一:一种说法是来自古代劳动人民庆祝丰收的即兴歌舞表演,另一种说法是来自古代祭祀性的仪式。可以确定的是,无论欧洲还是中国的戏剧都与宗教的祭祀性活动有关系,这一点得到学界的普遍认同。至今我们仍可在少数的宗教活动中看到这种祭祀仪式,如祭祀天、地、日、月、神等。这种仪式性的肢体手舞足蹈过程伴随着因兴奋而发出的不同声音、节奏等就是最早的戏剧形式。在祭祀中产生的戏剧行为是人类最自然的愉悦身心的一种行为,很大程度上具有自娱性。

中国戏剧主要包括戏曲和话剧,戏曲是中国固有的传统戏剧,话剧则是20世纪引进的西方戏剧形式。戏曲的形成,最早可追溯至秦汉时代。戏曲的形成过程相当漫长,到了宋元之际才得以成型。成熟的戏曲要从元杂剧算起,经历明、清的不断发展成为成熟而进入现代,历经八百多年繁盛而不败,如今有三百六十多个剧种。中国古典戏曲在其漫长的发展过程中,曾先后出现了宋元南戏,元代杂剧,明清传奇,清代地方戏及近、现代戏曲等四种基本形式。而中国话剧只有一百年的历史。现在我们常把戏曲和戏剧分开来说,一般来讲,我们所说的戏剧通常指的是话剧。本书中提到的戏剧表演指的是除戏曲表演之外的

戏剧表演形式。

据史料记载,最早接触西方戏剧的是那些留洋海外的外交官、留学生们。国内人们看到的大多是随着口岸的开放大批西方传教士和侨民来到中国后在休闲时演出的一些戏剧。1866年,上海建立了第一座西式剧院——兰心大剧院。剧院建成后定期演出话剧,这才使少部分中国人在中国本土接触到了西方戏剧。1899年,上海学生编演了一出名为《官场丑史》的戏剧,中国大约从这时起出现了话剧的萌芽,但仍然是改良的戏曲,动作表演大部分还是戏曲形式,甚至在语言和道白上也出现戏曲的影子,虽然该剧也借鉴了西方戏剧的东西,如场面调度和人物动作,但本质上还不是话剧。直到1907年,“春柳社”在东京演出《黑奴吁天录》,这才成为中国话剧开端的标志。从“春柳社”到文明戏^①,再到1949年南开新剧团成立,这期间一系列的演出活动传达了时代变革的先声。

(二) 戏剧的分类

戏剧由原始的祭祀性仪式发展到现在,出现了许许多多的表现方式,艺术性和观赏性更加显著。下面的分类几乎包含了戏剧舞台上所有的表现形式:

① 按表现手段可分为话剧(以人物对话为主,包含动作等)、哑剧(不用台词而靠动作表情)、歌剧(以人物歌唱为主,兼及对白、动作)、舞剧(以舞蹈语言为主,兼及音乐、哑剧)、歌舞剧(兼有歌剧和舞剧的特点)、芭蕾舞剧(用芭蕾舞语汇来塑造人物)。

② 按篇幅场幕可分为小品、片段剧、微型剧、袖珍剧、独幕剧、多幕剧、连台本戏等。

③ 按风格基调可分为正剧、悲剧、喜剧、讽刺剧、闹剧、荒诞剧、悲喜剧、轻喜剧等。

④ 按题材内容可分为儿童剧、爱情剧、神话(童话)剧、侦探剧、寓言剧、社会问题剧、课本剧、活报剧等。

⑤ 按传媒手段可分为广播剧、电视剧、案头剧(用来阅读,不作公共演出用)等。

还有一部分戏剧不由人来扮演角色,而是由人操纵像人的东西在前台表演。这类戏剧主要由木偶戏构成,木偶戏也叫“傀儡戏”,包括布袋木偶、杖头木偶、提线木偶以及人和木偶合演的木偶戏,除此之外还有著名的中国皮影戏。

二、电影

(一) 电影表演发展简史

从本质上说,电影表演艺术是动作的艺术。从电影表演的历史来看,在无声电影时代,电影表演主要是由夸张的动作、表情和手势完成的。电影表演艺术最初是借鉴哑剧表演艺术的,尤其是电影表演初期,画面以全景为主,由于没有对白,银幕中的众多演员只有表演夸张过火才能引起观众的注意。无声电影时代,我们能够想到的首先就是这样一个形象:一个身穿肥大裤子、脚踏大头皮鞋、头戴破烂礼帽、留着硬毛刷胡子的流浪汉。他就是世界著名的幽默大师查理·卓别林。1914年,他演出的第一部喜剧片《谋生》问世,不

^① 所谓文明戏就是不中不西,在艺术上既不像西方戏剧又有很多戏曲的表演,没有自己的东西,作为一种过渡很快便消失了。

久,流浪汉夏尔洛的形象在他的第二部影片《阵雨之间》中首次登台亮相,成为日后卓别林喜剧电影的重要标志。这一时期他拍摄了大量的短片,以精湛的哑剧技巧、完美的银幕形象成为闻名世界的喜剧演员。在中国 20 世纪 30 年代的无声电影时代,阮玲玉的经典影片《神女》成为极具代表性的影片。

1895 年 12 月 28 日,在法国巴黎卡普新路 14 号大咖啡馆的地下室,首次公映了由卢米埃尔兄弟拍摄的电影生活短片《工厂下班》、《火车进站》等,这一天被定为世界电影诞生日。但是卢米埃尔兄弟发明的活动电影机只是对生活场景的一次记录,还无从谈到“表演”或“表演意识”,当然更谈不到表演艺术。中国的第一部电影诞生于 1905 年,它是由京剧名家谭鑫培主演的京剧片《定军山》。

电影诞生后,很快就流传于欧美,欧美各国出现了一批各有贡献的电影人。

英国的斯密士打破摄影机不能动的框框,大胆变动摄影机的位置、远近、角度,使电影有了推、拉、摇、移等运动镜头。

法国的乔治·梅里爱则大搞电影特技。他偶然发现了电影的一些特技,如停机再拍、透视合成、升降格等,于是运用特技拍了许多“电影魔术片”。

稍后,美国的格里菲斯利用镜头的剪辑和组接做文章,创造了全新的镜头语言——蒙太奇。

20 世纪 20 年代,苏联一批电影艺术家库里肖夫、普多夫金、爱森斯坦等从理论上总结了蒙太奇。作为蒙太奇电影技术理论的前驱,为了弄清蒙太奇的并列作用,库里肖夫做了一项有名的镜头剪接实验,这就是在电影史上具有重大意义的“库里肖夫实验”。他采用一位著名演员的没有任何表情的特写镜头,分别放在一盘汤、一个玩狗熊玩具的女孩和一具躺在棺材里的女尸的镜头之后,分别让三组观众来看,并问这演员是什么表情。出乎意外的是,他发现观众看到了演员的“表演”,即:看到汤时表现出沉思,看到孩子时表现出喜悦,看到女尸时表现出悲伤。而实际上这都是由于镜头的组接使观众产生了联想。从这个试验中,库里肖夫得出结论:造成电影情绪反应的,不是单个镜头的内容,而是几个画面之间的并列,是镜头剪辑和组接的作用。

蒙太奇是电影的语言,蒙太奇理论的总结,标志着电影艺术的形成。它使电影有了自己的独特手法,使电影真正成为一门独立的艺术,并给后来的电视和原有的艺术门类以巨大的影响。

录音技术和有声电影的发明,给电影表演开辟了一个新纪元,它使演员摆脱了夸张的手势和哑剧表演。但是,由于戏剧的影响,早期有声电影中大部分演员的表演依旧夸张,带有浓厚的舞台痕迹。这种情况一直到 20 世纪 30 年代中期以后才有所改善。随着电影技术的进步,摄影机变焦镜头和录音设备的不断完善与改进,摄影机和录音话筒离演员越来越近,演员可以更自然、更生活化地念台词,更真实地表演动作和表情。演员的表演便越来越细腻,电影表演艺术作为一门独立的艺术形式得以形成和成熟。

(二) 电影技术的进步

1. 无声片

早期电影没有声音,只有形象,也称为“默片”和“伟大的哑巴”,对话和情节只能用字幕交代。这便是早期电影的一些特点:情节简单、动作性强、表情夸张,如卓别林的早期喜

影片。

2. 有声片

1926年,美国人德雷斯特解决了一个难题,把声音转化成光信号,同步录在胶片的画面旁,于是发明了有声片。次年,华纳兄弟公司拍出了世界上第一部有声电影《爵士歌王》。由此之后,现代意义上视听兼备的电影艺术诞生了。

3. 彩色片

1932年,彩色胶片试制成功。1935年,美国人马摩里安导演了世界上第一部大型彩色故事片《浮华世界》。

20世纪50年代以后,电影技术有了新的进步,先后出现了宽银幕电影(高宽之比为3:5以上,普通为3:4)、立体声电影(声音从不同方向传来)、立体电影(带偏光眼镜可看出立体效果)等,还有全景电影、环幕电影、球幕电影和动感电影等。

(三) 电影的分类

1. 美术片

美术片的角色不由演员扮演,而由人工绘制、制作,再由人工配音,包括动画片(卡通片)、木偶片等。美术片主要运用绘画或其他造型艺术的形象(人、动物或其他物体)来表现艺术家的创作意图,是一门综合艺术。由于它们的角色和动作完全由人工绘制、操纵,所以能随心所欲地创造出各种神奇场面,最擅长拍摄动物、神话题材,深受儿童的喜爱,在广告片、科教片中也大显身手。电脑和三维动画技术的出现,使美术片的技术手段进入了一个全新的阶段。

2. 纪录片

狭义的纪录片仅指新闻纪录片、文献片,而广义的纪录片还包括风光片、专题片、舞台纪录片。

3. 科教片

科教片是指利用各种电影特技,讲解某些科学常识的影片。教学片也属于这一大类,纪录专家、教授、教练教课示范的内容,如教外语、教体育、教文艺、教军事、科学讲座、医学谈话等。

4. 故事片

就像小说是用文字进行叙事的文学作品,故事片则是以影像和声音为手段进行叙事的电影作品。凡是由演员扮演角色,具有一定故事情节,表达一定主题思想的影片都可称为故事片。故事片的影响最大,种类也最多。根据风格、题材内容的不同,故事片可分为喜剧片、悲剧片、历史片、古装片、神(童)话片、儿童片、战斗片、武打(功夫)片、动作片、枪战片、侦破片、科幻片、生活片、伦理片、言情片、青春片、恐怖片、灾难片、音乐片等。

5. 艺术片

艺术片介于故事片和舞台纪录片之间,它用电影手法把舞台搬上银幕,使之电影化,如歌剧片、舞剧片、戏曲片等。

三、电视

电视是最年轻的艺术,从诞生至今不超过一百年。1925年4月,英国人贝尔德试制电视接收机成功,这标志着电视时代的到来。因此,贝尔德被称为“电视之父”。经过十来年的改进、推广,1936年11月2日世界上第一座电视台在英国伦敦的亚历山大宫建成开播(属英国广播公司BBC电台)。此后不久,德、法、美、苏各国也先后开始播出电视节目,后因第二次世界大战爆发而停播。早期的电视只能直播,无法记录。

(一) 电视的发展

第二次世界大战结束后,英、美等国先后恢复电视播出,美国取代英国成为世界电视的领头羊。1946年,美国试验彩色电视成功。1954年,美国首次正式播出彩色电视节目。

20世纪50年代,欧洲各国普及了电视,亚洲、美洲国家也开始办电视台。到20世纪60年代,世界各国基本都建立起了电视台。电视成为普及最快、影响最大的传播媒介和艺术形式。几十年来,电视技术手段突飞猛进、日新月异。电视接收机由小屏幕到大屏幕,由黑白到彩色,由单声道到立体声,由地面传送到卫星直播。电视拍摄由直播式和电影胶片拍摄式发展到磁带录像式。1959年,美国贝尔公司首次开发出四磁头录像机,可以把影像和声音记录在磁带上,比胶片拍摄快速、方便、成本低廉,这是电视技术的一次革命。

1958年5月1日,北京电视台开播,这是中国第一家电视台。1973年5月1日起,北京电视台开始播出彩色电视节目,1978年5月1日改名为中国中央电视台(CCTV)。

1958年以后,上海、天津、广州、哈尔滨等城市相继建立了电视台。1970年以后,全国各省省级电视台相继建立。1983年以后,全国各地、市级电视台相继建立。20世纪90年代以后,大部分县市建立了电视台。

台湾有三大电视台,即1962年开办的台湾电视公司(简称台视,TTV)、1969年开办的中国电视公司(简称中视,CTV)和1972年开办的中华电视公司(简称华视,CTS)。

香港的电视台有1957年开办的亚洲电视有限公司(简称亚视,ATV)、1967年开办的香港电视广播有限公司(简称港视,TVB)、1996年开办的“凤凰卫视”中文台。

澳门原无电视台,居民一般收看香港电视节目。1984年,澳门创办了澳门广播电视股份有限公司(简称澳视,TDM)。

(二) 电视的前景

1. 有线电视

有线电视是指用同轴电缆或光导纤维将电视信号直接送到电视机上。它的优点主要有:一是容量大、频道多、用途广,可以同时传播电话、广播、电视信号;二是质量高,信号不受干扰;三是能实现付费使用,便于管理;四是能连机,实现双向交流,并与电脑网络联合使用。

2. 卫星电视

1964年,美国发射同步通信卫星。从此,电视节目可以不经地面微波站,而由卫星

传播,各国之间的节目可以跨洋实现直播。后来,通信卫星频道加密,实现多路信号同时传播,我国各省级电视台节目先后“上星”,可以收到外省节目。从远期看,卫星电视还可直播,即每台电视机直接接收卫星电视节目。

3. 高清晰度电视

高清晰度电视的电视机面积很大,清晰度很高,像素点比一般电视机多三至四倍,相当于在家里看电影。这种电视机的高宽之比为 9:16(一般电视为 3:4),分模拟式(日本)和数码式(美国)两类。

4. 数字电视

利用数字技术,记录、传播电视信号。它容量大,清晰度高,信号不会损耗,成本较低。我国在 2010 年以后淘汰模拟电视,全部采用数字电视。

与网络联姻:20 世纪末,网络迅速崛起,给电视以极大的冲击,但同时也带来了机遇。电视与网络联姻,取长补短,共同发展,是电视发展的必然趋势。

第二节 戏剧表演基础理论知识

一、戏剧表演

什么是戏剧表演艺术?这是作为一个戏剧演员首先要回答的问题。戏剧表演是由演员扮演角色通过舞台行动过程创造人物形象的艺术。英国表演艺术家亨利·欧文在论及什么是戏剧表演艺术,特别是高境界的表演艺术时说:“这种艺术体现诗人的创造并赋予诗人的创造以血肉,它使剧里扣人心弦的形象活现在舞台上。”^①这里所说的诗人的创作,指的是剧作家所写的剧本。戏剧文本(即剧本)是一出戏剧的基本要素,是一台戏的先决条件。

剧本最重要的是能够被搬上舞台。戏剧文本不算是艺术的完成,直到舞台演出之后(即演出文本)才是最终艺术的呈现。由此我们可以看出,戏剧表演艺术是演员在剧作家创造的文学形象基础上,再创造的有血有肉的、活生生的舞台人物形象的艺术。

假如你去剧场看过话剧表演,你会对戏剧表演有一个全方位立体的认识,回想一下你作为一名观众,在看表演时的感受。舞台上的演员是直接面对着你和你交流的,演员的语言、表情、动作,是哭是笑,是平静还是愤怒,观众都可以在第一时间感受到,再加上灯光的明暗、音响的变化、道具的安排,这一切呈现在舞台上的表演就是戏剧表演。

作为一名戏剧表演者,要经常大量地观看一些经典的话剧表演。比如,曹禺的经典话剧《雷雨》,该剧创作于 1934 年,是戏剧家曹禺的第一部作品,也是中国现代话剧成熟的标

^① 梁伯龙、李月:《戏剧表演艺术》,高等教育出版社,2004 年版。

志。该剧完全运用“三一律”^①的戏剧结构,描写了两个家庭中的八个人物在短短一天之内发生的故事,牵扯了周鲁两家几十年的恩恩怨怨。该剧以扣人心弦的情节,简练含蓄的语言,各具性格特点的人物以及丰富的潜台词,如刀刃一般在观众的心弦上缓缓滑过,那颤抖而出的余音,至今未息。

再如,赖声川导演的《暗恋桃花源》,该剧的灵感来自赖声川一次在台湾艺术馆看朋友排戏。下午彩排,晚上首演,可就在中间,还有两个小时要给幼稚园开毕业典礼。舞台上的彩排还没有结束,小朋友们都来了,钢琴啊、讲桌啊,都急着要往舞台上搬。原本,赖声川就一直在琢磨怎样在舞台上表达悲与喜乃是“一体之两面”,整个大环境的混乱无序,正好给他提供了描述的对象。于是,各自并不完整的悲剧“暗恋”与喜剧“桃花源”就这样出现在同一个舞台上了。《暗恋桃花源》讲述了一个奇特的故事,“暗恋”和“桃花源”是两个不相干的剧组,它们都与剧场签订了当晚彩排的和约,双方争执不下,谁也不肯相让。由于演出在即,它们不得不同时在剧场中彩排,遂成就了一出古今悲喜交错的舞台奇观。“暗恋”是一出现代悲剧:青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇,也因战乱离散,其后两人不约而同逃到台湾,却彼此不知情,苦恋40年后才得以相见,时已男婚女嫁多年,江滨柳已濒临病终。“桃花源”则是一出古装喜剧:武陵人渔夫老陶之妻春花与房东袁老板私通,老陶离家出走桃花源,等他回武陵后,春花已与袁老板成家生子。此时剧场突然停电,一个寻找男友的疯女人呼喊男友的名字在剧场中跑过……《暗恋桃花源》一剧以奇特的戏剧结构和悲喜交错的观看效果闻名于世,被称为表演工作坊^②的“镇团之宝”。

二、戏剧表演的表现方式及特征

戏剧是一门综合艺术,呈现在假定性的舞台空间,剧本、导演、演员、美术、音效、服装、化妆等要素缺一不可,而最不能缺少的是观众。戏剧是通过在舞台上与观众交流而传播给观众的,也就是用舞台来表现内容,当演员对角色的情感进行充分体验之后,就要集中全部的精神,把人物的情感充分生动地表现出来。

第一,戏剧表演可以通过语言表现情感。剧中的语言包括对白、独白、旁白、话外音、唱词等,这些都是表现人物情感的有效载体,务必要对这些要素动大脑筋,花大工夫。第二,戏剧表演可以通过动作表现情感。动作是心灵的外化,戏剧艺术又称作“动作的艺术”,说明动作也是表现人物情感的主要手段之一。戏剧动作又分为外部(形体)动作、内部(心理)动作、静止动作(停顿)等。要做到“心理与形体的统一”、“内部体验与外部体现的统一”,尤其要注意静止动作(停顿)的独特作用——“此时无声胜有声”。

^① 西方戏剧结构理论之一,是古典戏剧的艺术法则,它要求戏剧创作在时间、地点、情节三者之间保持一致性。

^② 表演工作坊是台湾著名的舞台剧剧团,成立于1984年11月,主持人为著名戏剧艺术工作者赖声川。表演工作坊的代表作品是《暗恋桃花源》。

戏剧的空间是假定性的,是受“四堵墙”^①限制的,其时间、地点、情节也必须在严格的“三一律”的假定性中完成,演员的动作及表演也主要在犹如画框包裹的舞台空间中完成。

一般来说,戏剧表演具有以下几个特征:

(1) 舞台性。表演及一切为演出服务的技术都要以舞台为中心,以突出舞台、利于观众欣赏为前提。舞台是表演的呈现场所,一切表演行为都要在舞台上展现给观众,戏剧表演才变得有价值,才能称为表演艺术。

(2) 直观性。戏剧首先是以演员的舞台行动,可以说是以演员活生生的身体、声音、对话、动作等让观众产生直接的视觉及听觉冲击。观众可以在第一时间内作出反馈。

(3) 对话性。与其他艺术种类所不同的是,戏剧必须通过从头到尾的对话去展现剧情,通过对话推进剧情的发展、矛盾冲突以及人物关系的演变。其中无论是人物间的对话还是演员的独白,都必须在特定的时空中完成。

(4) 互动性。戏剧是在与观众交流互动中推进剧情的高潮。

三、戏剧演员的基本素质

(一) 总体素质

戏剧演员表演时需完整地再现舞台行动过程,表现角色性格,因此必须做到内心与外形统一、内容与形式结合。演员既要感受到人物的思想感情,为人物的生活目的而行动起来,也要组织与选择最恰当准确的舞台动作和台词,从而表现出人物的性格。戏剧演员能否动情并以情感人,往往是表演造成成败的关键。既要敏于感受和体验舞台情感又要善于表达这种情感,既要敏感又要善于控制自己,使观众被表演所感动,做到体验与表现结合、敏感与控制结合是表演艺术的基本要求。

(二) 创作素质

演员必须通过学习、锻炼、修养掌握表演技巧和创造舞台人物形象的方法,使自己具有相应的专业资质。这些资质有以下几个方面。

1. 理解力

在正确世界观的指导下,在丰富的生活体验与高度文学艺术修养的基础上,理解生活、剧本和角色。

理解力是衡量学习效率的重要指标,它包括以下几个方面。

(1) 整体思考的能力

学习需要借助积极的思维活动,弄清事物的意义,把握事物的结构层次,理解事物的本质特征和内部联系,需要对学习材料作整体性的思考。因此,个体应该培养自身的全局观念,考虑问题要从大局出发,着眼于整体问题的解决。这是因为整体思考能力的强弱影响着个体的学习效果。

^① “四堵墙”是一个戏剧概念,指的是演员在台上表演时,假设舞台的前沿有一堵无形的墙将演员和观众隔开,演员应在自己信念感的支撑下,不受观众的任何影响而建立一堵无形的墙。