

此时无声胜有声

——电影表演创作中演员的身体语言

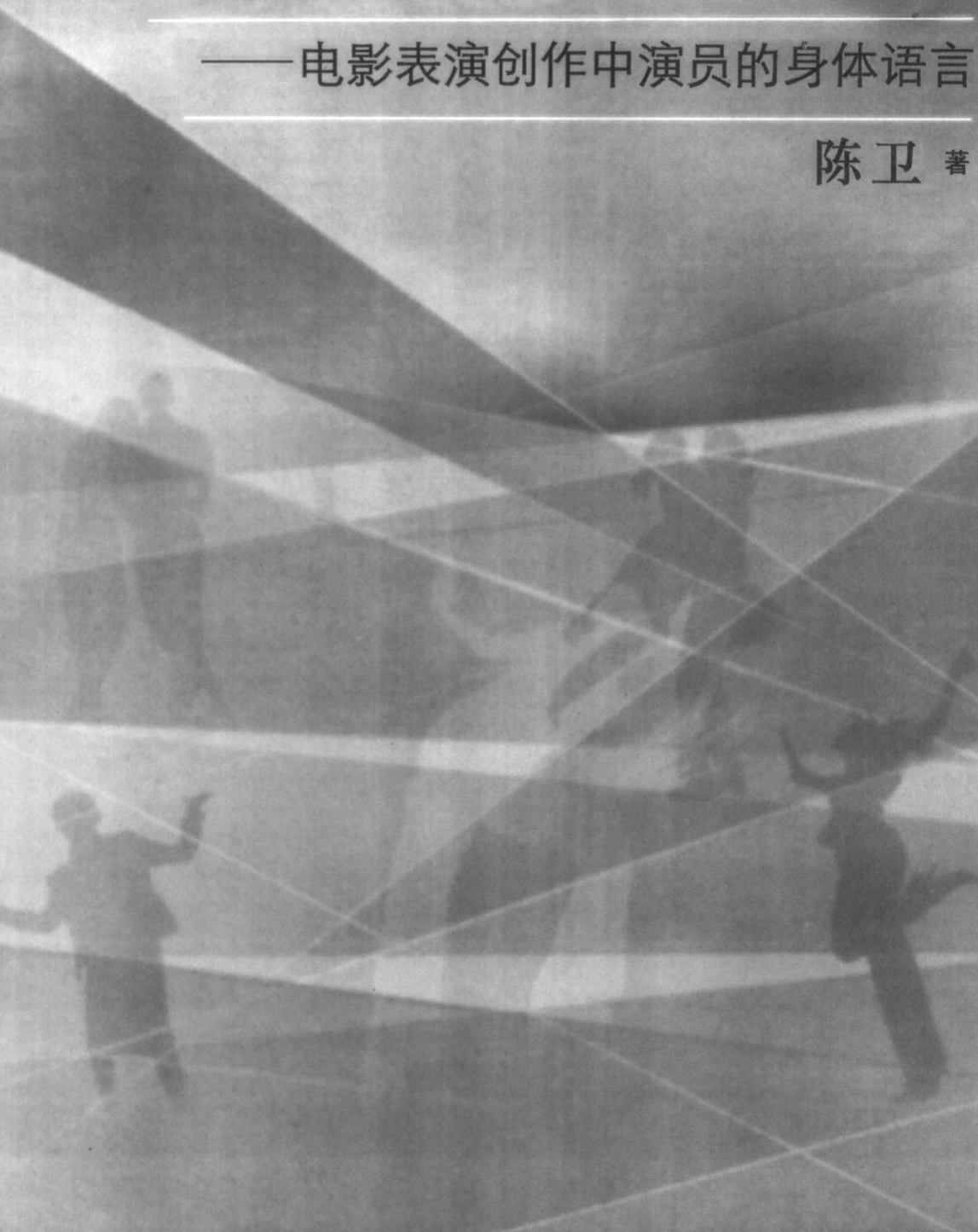
陈卫 著

此时无声胜有声

——电影表演创作中演员的身体语言

陈卫 著

图书在版编目 (CIP) 数据

此时无声胜有声：电影表演创作中演员的身体语言/陈卫著.
北京：中国人民大学出版社，2004

ISBN 7-300-05497-8/J·131

- I. 此…
- II. 陈…
- III. 电影表演-身势语-研究
- IV. J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036449 号

此时无声胜有声

——电影表演创作中演员的身体语言

陈卫 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239 (出版部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北三河新世纪印刷厂		
开 本	700×1000 毫米 1/32	版 次	2004 年 5 月第 1 版
印 张	5.75	印 次	2004 年 5 月第 1 次印刷
字 数	145 000	定 价	19.80 元

作者简介

陈卫，本科毕业于北京舞蹈学院。大学期间，成绩优异，连续四年获得专业奖学金，1999年9月获得香港胡楚南奖学金。不仅在学校广泛学习了各种舞蹈，还学习了丰富的艺术理论。在报刊上发表了多篇关于舞蹈的论文，如《走向民族之路》、《邓肯与吴晓邦的舞蹈思想观比较》、《中国现代舞的传统“情缘”》，分别刊登在《舞蹈信息报》和《北京舞蹈学院学报》上。

本科毕业后，又以优异的成绩考取了北京电影学院表演系硕士研究生。在校期间，除了努力学习表演专业以外，还致力于将舞蹈与表演有机融合，并实践于教学中。在教学中，进行表演与形体小品相结合的教学实

践探索。在理论方面，创作过许多表演论文及影评，发表过《浅谈电影表演创作中演员肢体语言的独特魅力》和《走进角色的精神世界》。

《此时无声胜有声——电影表演创作中演员的身体语言》是作者的第一部著作。

序

这个选题是一个有意义的选题，而且，这个选题有一定难度系数。

电影、电视的表演创作，身体是一个重要的创作元素。身体语言会对人物的形象塑造起到一定的帮助，会对视觉的形象产生很大的帮助。研究身体方面的学问专门有身体语言学。演员在创作的过程中，也会在观念上、行为上、元素上考虑身体语言的运用。

北京电影学院以前在表演与形体研究、表演中的形体控制方面的专著及其研究论文也有，但是，这本书是从另外一个领域和专业展开的，切入的视点不一样，有自己的研究方法和见解，也在一些问题上发表了自己的见解，取得了一些研究的成果。

北京电影学院从20世纪80年代初招收电影学硕士学位研究生开始,就比较重视学生的电影技巧研究与应用理论研究。其中包括要求学生在二年级做论文开题报告的时候要在学术刊物上发表一定的论文,或者参加一些电影、电视的艺术创作,或者参与导师的科研课题及学术专著的撰写工作、调研工作。总之,在学生的学习阶段,就能够独立进行一些导师“规定选题”的研究,这一直是学院研究生学习的重要组成部分。研究生在学习期间进行自己的学术课题研究,反映了学生对自己学习阶段的要求和自我完善的状态。

北京电影学院的硕士研究生,学习内容基本上是创作与理论并存,学习的过程中基本上是在两个坐标轴上发展,一个是在创作实践和制作技术、技巧方面的研究,一个是在历史总结和理论开拓、美学研究方面的深入。这两个方面都比较平行,齐头发展,取得了比较显著的成绩。

在对世界电影发展一百多年历史的研究中,我们似乎更看重和关注电影本体的研究,特别是采用、利用其他学科的研究方法,进行全面的、外延式、内涵式的研究,在其中力图建立一种相互关系和相互联系。但是,我们对电影表演的应用技巧和理论研究还不够,特别是在用于具体的指导表演创作、研究创作上缺乏系统的理论梳理。

就电影表演专业而言,在表演的基础、观念、美学、技巧、理论等方面,都有许多课题值得和需要我们的研究生去涉足。这部书稿就其主要的研究范围、研究方法和内容构成而言,有自己的特点:有专门的演员身体语言研究,有身体语言的魅力总结,有表演教学中的形体实践探索,也有影片演员表演创作的系统分析,还有一些关于表演的文字论述,体现了表演专业的“理论—实践—理论”的教育、教学模式,也具有实践指导意义。

我们认为,表演在电影、电视的创作中是一个十分庞大的终

端系统，其应用研究也是涉及一个相当宽泛的实践创作与理论研究的领域。

研究生的学习和研究更在于能思考、研究别人还没有注意的课题，做学问的特点更在于能把感性的东西、无法量化的实践创作的东西加以理论总结。

这几年，电影学科中的表演专业方向的人才培养方案在进行不断调整，不外乎重视学生的实践教学，同时，理论研究也在全面加强。

这本书的内容包括宏观的论述、微观的研究，有“局部研究”的特点，在众多青年热衷于学习电影表演的今天，在电影表演创作越来越被我们重视的情况下，作为教材建设、研究课题的开拓、表演学科的建设，都是一项十分有意义的学术工作。这本书的出版，算是作者研究生专业学习的总结，也是表演创作理论体系的补充，至少是对表演创作应用技巧、理论的深化，反映了北京电影学院研究生教育、教学的特点和专业的特点。书中所列的题目具有实际应用和参考的意义，对于我们的电影、电视表演创作有指导价值，反映了北京电影学院一贯的电影、电视表演教学的思想与方法，也反映了教师教学对理论的重视。

这本书可以作为参考型的范本教材，可供目前学习表演的学生作为一本专业书籍，也可以作为相关大学中电影、电视、戏剧、舞蹈、戏曲表演专业，传播专业，文化事业管理专业学生学习的参考书。

书中的章节内容还可以细化，谈及表演身体本身的东西还显得不够具体，特别是在论述的过程中还可以更具有实践性、指导性，更感性一些和更本体一些。

对于专门培养电影、电视表演创作专业人员的北京电影学院来讲，未来电影、电视表演教育任重道远，培养又红又专的、合格的中国电影、电视表演专业人员的任务就更重。关于表演方

面，我们的研究课题很多，理论研究难度也很大。相信以电影教育、教学、理论研究为己任的教师和研究生会意识到肩上的担子，会在学术研究的道路上继续前进，取得更大的成绩。

北京电影学院院长、教授

张会军

2004年1月8日

目 录

导言 / 1

第一章 身体所传递的信息 / 3

- 一 “童真率直”的动物体语 / 4
- 二 “丰富多情”的人类日常生活体语 / 5
- 三 “虚拟夸张”的舞蹈体语 / 13
- 四 “艺术提炼”的戏剧体语 / 16
- 五 “自然生活”的电影表演体语 / 21

第二章 电影：视听语言的艺术 / 25

- 一 电影是一门视听语言的艺术 / 26

- 二 人在电影（表演）中的存在方式
——运动着的外在形体和思维着的人的内心 /29

第三章 电影表演创作中演员身体语言的独特魅力 /32

- 一 从无声电影大师卓别林的表演谈起 /33
二 身体语言对演员塑造角色的意义 /40
三 电影表演中的微身体语言
——眼睛和面部神情 /46

第四章 电影表演创作中演员身体语言的“性格魅力” /55

- 一 浅析“性格组合论” /56
二 电影表演创作中人物的身体语言与性格 /60

第五章 电影演员身体语言的训练 /64

[理论篇]

- 一 什么是演员身体语言的训练 /65
二 演员身体语言表演的美学特征 /71

[教学篇]

- 一 电影演员形体训练的“宗旨” /76
二 培养演员形体训练中心理上的“游戏感” /77
三 电影演员身体语言训练的具体内容 /80
附 形体小品的练习 /114

第六章 影片表演赏析 /121

- 一 《克莱默夫妇》 /122
二 《菊豆》 /125
三 《阮玲玉》 /128
四 《魂断蓝桥》 /132

五 《霸王别姬》 /134

附篇 表演小议: /138

一 试论演员表演的节奏感 /139

二 走进角色的精神世界

——观北京电影学院表演系 2001 级高职班

片断汇报演出有感 /144

三 角色语言的准备与发挥 /152

四 试论言语行动 /155

五 赋予生活形态以艺术魅力 /158

参考资料 /166

后 记 /169

导 言

杨建葆指出：“有人认为，世间最美妙、最能触发创造激情的视觉对象，是人类的身体。不仅因为人是宇宙生命的精灵，亿万年的历史进化使人体妙不可言地凝聚了宇宙整个生命的神奇与气韵，更是由于人体那丰富多变、微妙动容的表情与体态，无不反映人的内心体验和精神品质；无不展示其所蕴含的青春活力、性魅力、特异力乃至生理与文化、理性与灵性的生命状态。”^①

美国的安德鲁·斯特拉桑在《身体思想》中认为：“身体是一个问题，迷人而深奥，我们每个人都拥有一个身体，并且天天都遭

^① 杨建葆：《生命之漪》，2页，北京，中国民族摄影艺术出版社，1999。

遇他人的身体，但是这不表明我们对身体有足够的认识，比如身体与肉体是一回事吗？人们通常把身体（Body）当作肉体（Flesh），仅就思想而言，这是对身体的降格。身体是多维度、多层次的现象……”^①

确实如此，较之人类的肉体而言，人类的身体又被赋予了精神的光芒和情感的色彩。它不只是一个物质实体，更充满了理性和灵性的生命情态。于是人类的身体语言才有其独特的魅力，无声地倾诉着其无限的言说——无论是形而下的日常心理状态的表达，还是形而上的精神状态的追求；无论是民族性别，历史境遇构成的差异，还是个体个性形成的所指。

正是基于此，作者认为讨论电影表演中演员的身体语言有其独到的价值和意义。本书主要讨论电影表演创作中演员的身体语言，及其如何锻炼演员的身体语言以适应人物的塑造。因为在各门艺术中，惟有电影艺术，运用它独特的镜头语言，将人类的身体无论是静态的宁静，还是动态的热情，不管是清晰的运动流程，还是美妙的细微环节，都展现得淋漓尽致、精细入微；不仅将人类身体语言的动态流程表现得自然真实，显现诗情画意、气韵生动，更能窥探到人类的心灵深处，营造出“此时无声胜有声”的意境。

本书第一章至第四章，从理论上讨论电影表演中演员的身体语言，包括微身体语言对于塑造角色的意义及魅力；第五章为教学实践的探索，分析如何借鉴其他表演艺术、行之有效地训练演员形体的问题；第六章为影片表演赏析，从表演的角度分析一些经典影片，进一步说明电影表演创作中演员身体语言表现的重要性。

^① [美] 安德鲁·斯特拉桑：《身体思想》，1页，沈阳，春风文艺出版社，1999。

第一章

身体所传递的信息

- 一 “童真率直”的动物体语
- 二 “丰富多情”的人类日常生活体语
- 三 “虚拟夸张”的舞蹈体语
- 四 “艺术提炼”的戏剧体语
- 五 “自然生活”的电影表演体语

一 “童真率直”的动物体语

如果说语言使人类远离动物王国，那么非语言通讯又使二者联系起来。

——弗兰斯·B·M·德威尔

大家都知道寓言《乌鸦喝水》的故事：乌鸦口渴极了，到处找水。突然发现地上的瓶里有水，可是瓶颈太深，乌鸦无法喝到瓶底的水。于是，“聪明”的乌鸦脑筋一转，将一颗颗小石子“投”到瓶中，瓶里的水渐渐涨上来。乌鸦终于“满意”地喝到了瓶中的水。通过这个小故事我们可以看到，聪明的乌鸦巧妙地运用它的身体动作，喝到了瓶里的水，并且它的身体动作与它渴求的欲望——“喝水”是那样的协调一致。

这仅是一个小小的寓言故事，在五彩缤纷的动物世界里，还有许多有趣的现象。蜜蜂是最勤劳的，它有着自己的语言。不过，它们的语言不是用声音而是用动作表达出来的。更形象地说，是舞蹈语言。当蜜蜂在外找到蜜源后，它们就飞回巢内，在巢脾上欢跃奔跑。如果它们在巢脾上围绕一个巢房向左跑一个圆圈，又向右跑一个圆圈，这叫圆圈舞，表示在蜂巢附近一百米以内都可以找到蜜源。如果在巢脾上跑半个圆圈后，沿直线爬过三四个巢房，又向相反方向转身跑一个半圆圈，舞蹈呈“8”字形，同时腹部摇摆不停，这叫摇摆舞。这种摇摆舞的名堂就多了，能表示蜜源的方向和距离：蜂头向下，表示蜜源背着太阳的方向；向上，表示对着太阳的方向。同时，若跑的动作慢，腹部摆动次数少，则表示蜜源距离远或蜜源不丰富。反之，表示蜜源近或蜜源丰富。其他的蜜蜂一旦看到这些舞蹈蜂的舞蹈，就会立即出

动，准确地找到蜜源。^①

动物界在长期的生存斗争中，逐渐地进化演变，形成了各自独特的形态、习性和本领。身体语言作为动物自然行为的一部分，不仅是它们生殖繁衍、生存进化的自然本能，有时还成为它们交流沟通的工具，甚至一些高级动物的身体语言还作为它们“喜怒哀乐”情绪的独特表现。比如大猩猩，它们就有一套独特的宣泄情绪的方式。高兴或是展示自己的威风时，大猩猩会昂首朝天，双手拍打胸脯，有时也会上窜下跳；沮丧、气愤时，大猩猩会用大手猛烈拍打自己的头部，大吼大叫，原地乱转，甚至还有更“惊人”的举动。这些都展现了动物身体语言的“风采”。

但是动物们的身体语言，无论怎样多姿多彩，都与其欲望的渴求协调一致。也就是说，它们的身体语言更多的是作为它们本能的生存状态，没有道德的束缚，没有情感的制约，是那樣的“童真率直”——“其欲望的动机与外泄的体态相吻合”^②。

因此，我们可以形象地用单纯、童真、率直来形容动物世界的身体语言。

二 “丰富多情”的人类日常生活体语

人的身体是人的灵魂的最好的图画。

——维特根斯坦

细心观察周围世界，一切无不处在生机勃勃的“动”的画面中。“人”作为这个世界的主角更是以其无限丰富、充满活力的

^① 参见陈谦、叶绿：《生物趣谈》，106页，武汉，湖北人民出版社，1980。

^② 刘建：《无声的言说》，2页，北京，民族出版社，2001。