

表演入门 与表演考试

马惠田 关濂 何炳珠

A stylized graphic on the left side of the cover. It features a vertical orange bar at the top. Below it, a blue silhouette of a building with a pointed roof and arched windows is positioned above a set of red and white steps. At the bottom of the steps is a dark silhouette of a person in a long, flowing dress, standing with their back to the viewer. A thick, curved blue line sweeps across the right side of the cover, starting from the bottom left and curving upwards and to the right.

中国戏剧出版社

表演入门 与表演考试

马惠田 关瀛 何炳珠

中国戏剧出版社

内 容 说 明

本书适用于报考戏剧、电影、电视剧表演专业院校(团体)的青年及自学表演艺术的剧团演员。书中对表演专业招考的要求、内容作了详细的介绍,深入浅出地叙述了表演艺术的基础知识,为便于自学,有大量的表演小品练习,详细介绍其做法;有部分表演专业考试题选录;有朗诵材料可供参考。因此对热爱表演艺术的初学者和有志于报考表演专业的青年同志很有实用价值。

责任编辑:郑光塞

表演入门与表演考试 马惠田 关源 著
何炳珠

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区大钟寺南村甲81号)

邮政编码:100086

新华书店总店北京发行所发行

河北遵化物资印刷厂印刷

200千字 开本787×1092 毫米 $\frac{1}{32}$ 印张10.375 插页2

1987年5月北京第1版 1987年5月北京第3次印刷

印数 4403—11400册

ISBN 7-104-00073-0/J·42 定价 11.80 元

前 言

表演艺术是一门特殊的专业。一些热爱表演艺术或是有志于从事表演专业的青年同志，作为观众虽然经常和话剧、电影、电视有所接触，但终究还是以欣赏者的角度，站在表演专业大门之外去认识它，对表演专业大门之内的一切还是陌生的。

我们常常听到一些热爱表演专业的初学者提出这样或那样的问题，诸如：“我很想当个演员，可我不知道当演员都需要具备哪些条件，您看我行吗？有条件吗？”“我想自修，应该从哪里入手，从哪里起步去做准备呢？怎样才能加深自己表演专业方面的修养呢？”“我自己经常关起门来在家里练习各种哭、各种笑，这样做对吗？”“我喜欢某某演员，经常看他的戏，回来就经常照他演戏的样子练习，这样做可以吗？”“我想报考戏剧、电影学院，平时怎样去做准备呀？都考些什么内容？有哪些具体要求？”“什么是表演小品？怎样才能做好表演小品呢？”“我想练习朗诵，选些什么材料好呢？怎样才能朗诵好呢？”甚至还有有的青年同志提出：“有人说，是演员材料就用不着做什么准备，不是演员材料怎么准备都不行，当个话剧、电影演员只要长得漂亮、会说话、不怯

场就行了，这样讲对吗？”……等等。

这些问题为一些初学者所困惑、苦恼。而且我们也确实见到，有些青年同志由于对表演专业缺乏了解或存有误解，自己埋头花了很大功夫，却不得要领，事倍功半。甚至还把错误的做法当成正确的做法去仿效，结果在表演上“染”上一身的毛病。这种现象在多年的戏剧、电影学院的入学考试中，是屡见不鲜的。在以往的表演入学考试中，就常常遇到这样的情况：有的考生就其自身条件和素质来说都是不错的，但由于“染”上了一身的毛病，使自己的表演能不能充分展现，因而影响了考试成绩，以致不能被选中录取，这是很遗憾的。

基于此，在这里我们试图就热爱表演专业的青年同志所关心的问题，以及立志报考戏剧、电影表演专业的同志应怎样加强自己的修养、怎样为表演专业的考试去做准备、考试时应注意些什么等等问题，谈些意见，供青年同志们参考。但愿对青年同志能够有所帮助。

这里应该说明，书中关于形体和声乐方面的考试要求，是分别由李志伟，蒋洪声执笔，舞美设计图是由慕百锁设计与绘制。另外书中涉及到的表演练习与表演小品里，有一小部分是在中央戏剧学院表演系的入学考试中和表演基础训练阶段中考生与同学们创作的基础上加以修改、整理的。在这里向这些老师和同学们致以谢意。

作者

一九八七年一月于中央戏剧学院

目 录

表演专业入学考试和表演基础训练

- 一 表演专业入学考试的基本形式和主要内容 (3)
- 二 关于表演练习与表演小品..... (9)
 - (一) 通过表演练习、小品对考生进行哪些方面的考查 (9)
 - (二) 怎样做好表演小品 (28)
 - (三) 表演练习、小品例题和做法 (80)
 - (四) 在考场上应注意的几个问题 (109)
- 三 朗诵考试 (118)
 - (一) 通过朗诵对考生进行哪些方面的考查 (118)
 - (二) 如何才能朗诵好 (139)
 - (三) 朗诵时应该注意的几个问题..... (147)
- 四 形体和声乐考试 (150)
 - (一) 关于形体方面考试的要求..... (150)
 - (二) 关于声乐方面考试的要求 (166)

20109/05

表演练习、小品、朗诵及歌曲材料

- 一 表演练习与表演小品内容梗概一百例……………(163)
 - (一) 单人练习 ……………(163)
 - (二) 双人或三人练习 ……………(166)
 - (三) 集体练习 ……………(170)
 - (四) 单人小品 ……………(172)
 - (五) 双人或三人小品 ……………(178)
 - (六) 集体小品 ……………(194)

- 二 表演练习、小品试题……………(198)
 - (一) 单人小品练习试题 ……………(198)
 - (二) 双人小品练习试题 ……………(203)
 - (三) 集体小品练习试题 ……………(204)

- 三 朗诵材料……………(206)
 - (一) 诗 歌 ……………(206)
 - (二) 寓 言 ……………(216)
 - (三) 小 说 ……………(277)
 - (四) 剧本独白 ……………(315)

**表演专业入学考试和
表演基础训练**

一 表演专业入学考试的基本形式和主要内容

从全国戏剧、电影艺术院校多年来的表演专业入学考试情况来看,虽然有着各自的特点,但一般说,考试的形式和内容基本上大同小异,没有什么根本区别。

考试分初试和复试(复试又往往分第一次复试和第二次复试)。

先谈谈初试。

初试时,大都把考生一组一组地带进考场,组有大有小,大则十来个人,小则五六个人不等,这要根据考生的人数和具体情况而定。

考生走进考场,面对主考老师们一张张陌生的面孔,自己又缺乏表演实践经验,未免有些紧张,甚至呼吸都不大均匀了。这时候,主考老师一般都会尽力想方设法活跃考场气氛,使考生从精神上先松弛下来。比如,可以简要地谈谈考试的注意事项、对某个考生做些简单的提问等等,还可能让考生集体走上舞台做集体小品练习,如:“逛公园”、“洗脸间的早晨”、“长途汽车站候车室”等,甚至让考生做做游戏性的小练习,如:“猜领袖”、“追人”、“动物模拟”等等。

做集体练习,从考生的心理上讲,会感到老师并不是专一地在注意自己,容易解除紧张,同时也使考生适应一下考场气氛和环境。当然,在这过程中,作为考生也要有意识地使自己的身心松弛下来。

当考场的紧张气氛缓和下来,考生也初步适应了考场环境以后,就开始进行朗诵与表演练习小品这两项最主要的考试内容了。

朗诵的考试,考生事先一定要做好充分的准备,绝不能只是把材料背下来就行了。考生对朗诵的内容要有正确的理解、真切的感受和艺术的处理。要把材料的内容尽量比较准确、生动地表达出来。

在朗诵的过程中,主考老师根据具体情况,有可能让考生一气朗诵完,或是在朗诵中间打断,提出一些具体的要求以后,再让考生继续朗诵下去。这时候考生就要认真地听取老师的提示,接受老师的启发,努力按照老师的要求再去朗诵。有时也可能因考生的朗诵材料太长,打断以后就不再继续朗诵了,这说明老师对考生已经有了了解,不需要再朗诵下去了。以上这些情况都是正常的,绝不意味着朗诵的好与坏。因此考生要正确对待,不要产生猜疑,更不能影响后面的考试。

表演练习小品,是由考试老师出题目,给考生一定的准备时间,然后由考生进行表演。

表演练习小品,有单人、双人、多人三种。初试中往往以多人小品为主。如果主考老师出的是单人练习小品,当

然,考生要独自进行准备;如果是双人的(谁与谁一起表演是由老师决定的),除了自己准备外还要和同演者商讨。在商讨中不要把一切都固定得太死,要留有余地,表演时要互相即兴适应。至于多人的小品练习,基本情节与相互关系要一起商议,明确统一后,则可以各自做准备。在表演过程中同样要求同演者即兴的交流和适应。

主考老师所出的表演练习小品题目,或是因人而异,各不相同;或是同一题目由几个考生分别去完成。

题目可能多种多样,但都会是在实际生活中比较熟悉的内容。

单人练习小品的题目有的可能只是一句话,如:“电影票不见了”、“雨夜归来”、“又是一个两分”等等。有的则是向考生提出一个问题,由考生以自己的表演来回答,如:“你去送一份重要的文件,要过河,桥断了怎么办?”“你在收拾屋子,不小心把父亲的一件珍贵艺术品打碎了,你怎么办?”“发现上中学的弟弟口袋里有半盒纸烟,你怎么办?”等等。也有的是以三个生活动作或三件各不相同的物品,让考生通过想象合理组织成小品练习来进行表演,如:“三次不同的开门”、“三次不同的投信”、“眼镜、苹果、皮鞋”、“球衣、书包、考卷”等等。此外还有其它一些形式的题目。

双人练习小品的题目,如:“争吵以后的和好”、“离别之后”、“兄弟之间”等等。

多人练习小品题目如:“自由市场的风波”、“在电影院门前”、“医院的牙科候诊室”等等。

考生根据题目，展开想象组织出一件合情合理的小事，然后在台上表演出来。表演时则要求自然、~~生~~活、真实、可信，对表演的内容尽量做到以假当真，唤起内心真切的感受，而不要虚假做作，装腔作势地“演戏”（关于这方面问题将在后面做专题讲述）。

主考老师在出题时往往有两种情况：一，只是出一个题目，不再做任何补充，一切都由考生去组织，去结构。二，除了题目之外，同时还要做些解释和说明，甚至把简单的情节告诉考生，再由考生去做进一步的充实和丰富。考试时给什么题目、如何出题，都由主考老师根据具体情况而定。

在整个初试过程中，如果主考老师认为对某个考生了解的还不够，有可能还要对他增加一些考试的内容，让考生做短暂的准备，甚至不做准备，就进行即兴表演。

以上是初试的基本情况。

再谈谈复试。

复试是在初试的基础上进一步挖掘和了解考生作为演员的素质和表演上的潜力。

初试时因考生人数多，一般都分别在几个考场同时进行。复试时（特别是第二次复试）考生与主考老师都集中在一个考场，这样便于对考生进行标准一致的成绩评定。

复试比初试的内容要多一些，除朗诵与表演外，还有形体和声乐的考试。（关于形体和声乐的考试，后面专题论述。）同时还会进行简单的口试。

复试的朗诵，可以朗诵初试念过的材料。重新朗诵是让

老师进行更深入、准确的考查和了解。

表演考试，则由主考老师根据考生的具体情况重新出题。一般以双人、单人小品为主，难度和深度要比初试大一些。其目的在于进一步深挖考生表演之所长，比如：初试时某个考生表现出有较好的感受力，情感充沛，有激情，复试就可能进一步挖掘一下这个考生情感的幅度和深度。如果在初试时，某个考生在表演上显得理性，冷漠，缺乏热情，该激动的时候激动不起来，在复试中就想办法看看这个考生到底能否激动起来；或是发现某个考生在表演上有些毛病，比如：一上台就想“演戏”，假模假式，做“思考状”、“激动状”、“痛苦状”等。舞台行为不可信，不能真实、自如地在舞台上生活起来。但在其它方面如声音，形象，气质等条件又都不错，那么，复试时就要想办法检验一下，这个考生表演上的毛病是由于对表演艺术的不了解造成的？还是这些毛病已经根深蒂固难以克服；或是从不同角度再考查一下考生其它方面的素质，比如：有的考生在初试时表演上能够做到生活、真实、可信，那在复试中再看看这个考生幽默感和形象感如何等等。

总之，是在初试的基础上对考生再做深入细致的了解和检验，以便尽量做到准确无误地评定考生的成绩，为下一步的录取工作打下基础。

以上是表演专业入学考试的基本形式和主要内容。当然，这只是就一般情况而谈的，各艺术院校在具体考试中还会有所不同，但基本方面都是一致的，不会有根本的

区别。

入学考试,我们称之为“选苗子”。“苗子”选得好,选得准,入学后就会茁壮成长,成活率就高,将来大都会开花结果。如果“苗子”选得不好,不准,结果把在其它专业上可能很有发展前途,而不适合从事表演专业的考生录取进来,那将会给国家造成人材上的浪费,也会给本人带来苦恼。因而,入学考试是整个表演教学的一个极为重要的环节。作为考生要做好充分的准备,以求在考试中能很好地展现自己的艺术素质和表演才能。

二 关于表演练习与表演小品

表演练习与小品是表演专业入学考试中考查考生表演能力的主要形式,也是初学者经受表演锻炼的极好形式。因此我们用了较多的篇幅对表演练习与小品的考试要求,具体做法,以及要做好表演练习与小品必须明确的表演基础理论知识等,做了必要的阐述。并附有较多数量的实例和历年来表演练习与小品试题,供读者参考。

(一) 通过表演练习、小品对考生 进行哪些方面的考查

表演艺术是以演员自身来塑造人物形象的艺术,所以对“苗子”的选择,既要看他的外部条件,又要看他的内部条件。一个考生能否从事表演专业,是看他是否具备从事表演专业的内外部素质。表演考试就是对考生的内外部素质,尤其更侧重于内部素质的检验和挖掘。

那么,通过表演练习和小品,对考生的内部素质都考查些什么呢?主要有以下几个方面:

1 考查考生的想象力

什么叫想象力?简单地说就是:依据自己曾经亲身经历过的事物,或是依据自己曾经听到过的、看到过的、读到过的事物,经过选择、加工,创造出新的事物形象的能力。举个例子:在伟大诗人李白的《望庐山瀑布》一诗中,有这样的诗句:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”假如我们没到过庐山,但懂得了这两句诗,那么依据我们在以往感知的材料——高山,云天,银河,瀑布等,在头脑中就会浮现出一幅气势宏伟的壮美图景,从直插云天的高山之巅直流下来的瀑布,似那九天之上的银河倾落下来。在过去感知材料的基础上,能够浮现出这样壮美的图景,这就是想象力的作用。

想象不等于幻想,更不是想入非非,胡思乱想。想象一定要以直接或间接的生活积累为基础,以对生活的具体、深刻的感受为依据。那种缺乏生活依据、违背生活逻辑的貌似丰富的“想象”是没有创作价值的。

想象力是作为一名演员不可缺少的素质之一。它之所以重要,是由于表演专业的特性所决定的。我们知道,舞台上的一切都是虚构的、假定的,不论是人物、人物关系、所发生的事情、所处的情境等等无一不是创作出来的。而作为演员就是要在这一假定的一切中“真实地”生活着。他今天在舞台上“是张三”,过几天就是“李四”;今天是“战士”,是“农民”,过几天就是“个体商贩”、“总经理”;在舞台上,一时歌颂着