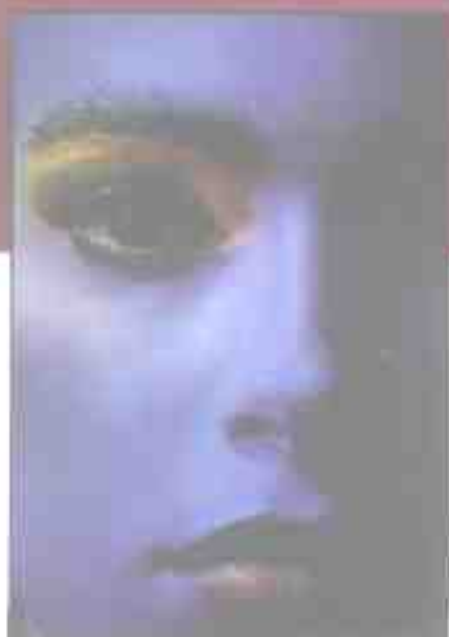

电视表演学

DIAN SHI BIAO YAN XUE

梁伯龙 / 著

电视艺术丛书

北京广播学院出版社

电视表演学

梁伯龙 著

北京广播学院出版社

(京)新登字 148 号

电视表演学

梁伯龙 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编:100024 电话:65779405 或 65779140)

中国科学院印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本:850×1168mm 1/32 印张:13.875 字数:326 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

ISBN 7-81004-629-2/J·25

定价:32.00 元

前 言

自从1927年法国物理学家发明电视机之后，到1954年美国首次公开举行彩色电视播放以来，在不到一个世纪的时间里，电视艺术取得了非常迅速的发展。作为一种传播媒介，它以其信息量大，传播面广，传播速度快而占据优势。有人甚至认为这是继电影之后诞生的一种新的艺术。

据有人统计，目前全世界每天晚上有多于三分之一的人在观看电视。在中国，目前社会与家庭电视机的拥有量已经达到2亿8千多万台。而且这个拥有量只会是有增无减。在拥有电视机的人们之中，绝大多数的人几乎主要是通过电视来获取信息和获得娱乐、消遣与审美上的享受。

在电视的精彩纷呈的众多的栏目中，电视剧应该说是最受观众欢迎的栏目之一。同时，它在每天的电视栏目中的比重也是相当大的，因此，无论是在对观众的思想道德的影响方面，还是在提高观众的审美情趣方面，电视剧都起着不可忽视的重要作用。

在电视剧创作的诸种元素中，表演无疑是其中十分重要的一个元素。然而，电视剧的表演艺术在理论上则和电影表演艺术一样，它们都不像戏剧表演那样，已经形成了自己的完整的体系，于是众说纷纭，莫衷一是。有人认为只要是掌握了戏剧或电影的表演技巧，在电视剧的表演中完全可以适应，因此认为电视剧的表演并没有什么特殊之处；而有的人则认为，电视剧既然是一种和戏剧、电影有区别的艺术，那么，在表演上自然会有自己的特殊的、完全与戏剧和电影的表演不同的要求。造成这种状况的原

因，一方面是由于目前参加电视剧拍摄的演员，绝大部分原来是戏剧和电影演员，他们在创作的实践中很快就适应了电视剧表演的要求，从而忽视了对电视剧表演本身所具有的特性的研究；另一方面，由于电视剧的表演艺术比起电影表演，特别是戏剧表演艺术的历史来说是太短了，应该说还不具备形成一个系统的理论所应该有的充分的条件。例如伊丽莎白·蒙克、拉莉·克尔克曼和詹姆斯·辛德曼在他们合著的《电视表演》一书中就承认：在美国“直到最近都还没有研究出真正适合于电视工作的训练方法；一些学院和大学以及很少几家私人演播室正在开始为电视开设表演课。这个过渡并非轻而易举。”这种情况，就决定了本书的写作，不可能脱离这样一个客观的现实基础，不可能主观地去臆造出一个电视剧的表演体系来。

在这种情况下来论述电视剧的表演，就不能不涉及到戏剧和电影表演的问题，我个人认为：在艺术理论的领域里也应该坚持“实践是检验真理的唯一标准”的原则，理论只能在实践的基础上产生，并且要接受实践的检验。既然在电视剧的创作中，无论是在国内和国外，实际上有着大量的戏剧和电影演员占据着主要的地位，其中相当大的一部分戏剧和电影演员在电视剧中创造出了许多成功的艺术形象，而且很受观众欢迎。因此，如果说电视剧的表演与戏剧和电影的表演毫无共同之处，恐怕也不合乎实际；但是，另一方面，确实也有一些戏剧演员，有的甚至是十分有名的戏剧演员在电视剧中的表演给人以过分夸张，甚至是十分虚假的感觉，这又说明电视剧的表演与戏剧表演确有不同之处。

我的观点是：“不管是白猫、黑猫，抓着耗子就是好猫。”在探索电视剧的表演理论时，目的应该是能够使它有益于演员在屏幕上创造出比较成功的人物形象和提高观众鉴赏演员在电视剧中的表演创造时的欣赏能力。这样，就应该是在不违背表演艺术的

一般规律的基础上，从电视剧创作的特性出发，同时也从演员的创作实际出发，在艺术观、创作方法、创作的技法和技巧等方面去探索电视剧表演艺术的基本规律。因此，在本书写作中，凡是我认为对于电视剧表演有用的，不论它原来是戏剧方面还是电影方面的，我都认为它也应该属于电视剧表演所应有的，而不想去求所谓“纯”属于电视剧的表演；而那些与电视剧表演特性不相符的，我也尽可能地在加以比较的基础上去说明它们之间的区别，目的在于从比较中去建立起一个正确的电视剧的表演观念，同时阐明电视剧表演创作的基本规律。

实践是在不断发展的，电视剧的创作，包括电视剧表演艺术的创作正在它迅速发展的进程中，有许多实践中出现的问题，一定会由于自己的孤陋寡闻和缺乏研究而没有涉及，或者是在一些问题上自己的认识也会有不正确之处，这些都将是在所难免的。希望专家、同行和读者们为了我国电视剧表演艺术的发展，不吝指出，本人将不胜感激之至。

作者简介

梁伯龙，山东烟台人。1935年5月24日出生于江苏南京。1951年7月参加中国人民解放军，先后在中国人民解放军和中国人民志愿军的文艺工作团、队从事文艺工作。1957年考入中央戏剧学院，1961年毕业后留校任教至今。现任中央戏剧学院表演系主任、教授。

梁伯龙长期从事表演艺术教育工作，在36年的教学过程中，他认真研究表演艺术教育的规律，积累了丰富的教学经验，为我国戏剧、电影和电视界培养出了许多优秀的表演艺术人材。曾获得北京市教学改革一等奖、国家教学改革二等奖和中央戏剧学院第一届园丁奖。

在从事教学工作的同时，他还撰写过《角色情绪体验的创造》、《贫困中的富有》、《演员创作素质的培养》等数十篇论文；参加了《中国大百科全书·戏剧卷》的分支副主编及条目的撰写工

作；创作过电视剧《烟盒》和话剧《山花烂漫》、《闪光吧，青春！》等剧本；导演过《闪光吧，青春！》、《伊尔库茨克的故事》、《天边有群男子汉》、《仲夏夜之梦》等剧目；翻译过《一个小女孩的日记》、《欲望号街车》等外国剧本。

《电视艺术丛书》编委会名单

顾 问：孙家正 杨伟光

主 任：刘习良

副主任：仲呈祥 刘继南 陈志昂 王 锋

委 员：(按姓氏笔划为序)

王伟国 王克瑞 王 录 边月波

任金州 章壮沂 傅正义 臧树清

执行主编：陈志昂

执行副主编：王克瑞 王 锋 边月波

目 录

引言	(1)
一 创造具有审美价值的屏幕人物形象	(7)
二 电视剧表演与戏剧、电影表演的同与异	(19)
三 创作者——演员的素质	(36)
(一) 演员的总体素质	(37)
(二) 演员的创作素质	(55)
四 演员的类别	(73)
(一) 本色演员	(74)
(二) 类型演员	(77)
(三) 性格演员	(79)
五 体验与体现的统一	(84)
(一) 演员与角色的关系	(99)
(二) 内部与外部的关系	(102)
六 行动——表演艺术的基础	(106)
(一) 什么是行动	(111)
(二) 行动的三要素	(118)
(三) 行动与规定情境	(123)
(四) 形体性动作与言语动作	(127)
(五) 行动的过程与环节	(142)
(六) 行动中的交流与适应	(156)
(七) 行动的速度与节奏	(166)
(八) 行动与感觉	(178)

七 分析剧本与角色·····	(192)
(一) 关于剧本分析·····	(199)
(二) 关于角色的分析·····	(247)
八 角色的构思·····	(286)
九 角色的体现·····	(308)
(一) 电视剧摄制中演员体现角色的过程·····	(315)
(二) 角色的情绪体验的创造·····	(357)
(三) 运用形体与语言来体现角色·····	(377)
十 演员与观众·····	(417)
十一 结束语·····	(421)
后记·····	(424)
参考书目·····	(426)
主编识语·····	(429)

引 言

继戏剧与电影之后，随着电子技术的发展，一种新的传播手段出现了，它就是电视。而在电视的发展过程中，电视剧应运而生，成为一种新的、为观众所喜爱的艺术形式。

电视剧最初由于电子技术还没有发展到今天这样的水平，摄像的机器又大又笨，而且还没有发明录像带，所以只能是在演播室里搭上布景，进行直播。因此，在电视剧的剧本创作、导演、表演与美术等方面上，也都由于这种演播的方式，在相当大的程度上只能是借鉴戏剧的手法。例如：1958年6月，我国第一部由原北京电视台（中央电视台前身）拍摄的电视剧《一口菜饼子》就是在演播室里以直播的方式播出的。当时，世界上其它国家的电视剧的播出方式也都是这样。

60年代，电子技术有了进一步的发展，摄像机已经变得轻便，易于携带了，而且录像带也产生了。电视剧的拍摄已经可以像拍摄电影一样地进行了。电影的蒙太奇的手法在电视剧中也可以运用了。于是电视剧无论是从剧本的创作到制作过程都吸收了电影的技巧，使电视剧的发展又进入到一个新的阶段。

电视剧在吸收戏剧与电影的表现手法与技巧的同时，由于观赏方式与戏剧、电影的不同，也必然在其发展的过程中呈现出自身的特点。例如戏剧和电影就不可能出现把一个故事分成十几次甚至是数十次、上百次来演出，而电视剧则可以有几十集，甚至是上百集的电视连续剧。此外，在融合戏剧与电影的手法 and 技巧时，也必然要有所改变以适应电视观赏的特点。这样，一种新的艺术形式在发展中逐渐成熟了起来。

由此可以看出：一方面电视剧和戏剧、电影有着密切的关

系；另一方面，它和电子技术的发展也有着密切的联系。因此，电视剧可以说是一种运用电子技术进行制作，融合戏剧与电影艺术的表现手法与技巧，适应电视屏幕播出及小范围观赏等特点的戏剧形式。人们之所以认为电视剧是一种戏剧形式，因为它仍然具有像戏剧一样由演员扮演角色，并且通过演员的人物形象的塑造来表演故事情节的特点。但是，在制作方法、制作特点、传播方式与观赏方式上与戏剧甚至和电影又有着明显的不同。所以，它又是一种与戏剧和电影不同的新的艺术形式。

有人把电视剧说成是“20世纪所特有的最新的艺术体裁之一”。它的出现与存在，引起了世界上许多美学家们的重视，并且对于电视剧的地位给予极高的肯定。“例如，西德文艺评论家诺伊豪泽认为：‘电视剧是20世纪所特有的最新体裁之一’。捷克文学家科斯特利查也指出，‘电视的出现开始了文学作品存在的一个新时代’。在谈到电视剧与话剧、电影的关系时，诺伊豪泽则认为电视剧既不是话剧，也不是电影，而是处于融两者某些特点于一身的‘边缘地位’，是一种新的艺术形式。”^①

电视剧作为一种新的艺术形式，究竟有着那些与戏剧和电影不同的特点呢？

从电视剧的艺术面貌的角度来看，它有着兼容性、逼真性这两种特点：

所谓兼容性，是指电视剧可以兼容各种不同的艺术品种的长处，为其所用。它不但可以融合与运用戏剧、电影的艺术手法，同时还可以吸取小说、散文、报告文学的长处，有时还可以利用新闻、通讯的手法，形成各式各样的有着完全不同特色的电视剧品种。“它凭借先进的电视技术，具备将一切艺术中的因素——

^① 路海波：《电视剧编剧技巧》 第25页 南开大学出版社 1986年出版。

声音与造型、叙述与描写、戏剧性与纪实性、诗意与哲理等最大限度地综合起来的可能性。它将各艺术元素纳入自己的怀抱时，并不是简单地相加，而是再加工、再创造，因而在新的综合中形成新的质、新的整体。这种整体大于部分之和，优于每个部分，于是便产生了新的美和新的审美标准。”^① 例如既可以有像《上海屋檐下》这种与话剧非常接近的电视剧，也有像《女记者的画外音》这种很有散文式特点的电视剧，还可以有像《新闻启示录》这种大量穿插新闻记录镜头，很有新闻报道色彩的电视剧。但它们已不再是话剧、散文或新闻报道，而是电视剧。它们都在兼容了话剧或新闻报道的因素后创造出了一种新的美，并给观众一种与话剧或新闻报道完全不同的审美享受。

电视剧和电影一样由于摄像机的纪实功能而具有一种逼真性。但是电视剧一般是穿插在新闻、教育、体育、医疗卫生等纪实性的电视节目之中播出的，观众在欣赏电视剧时一般又都是在家庭、办公室或会议室这样一些环境中。他们在观赏电视剧时就会不自觉地与电视机共存的现实空间相比较，这就要求电视剧应该不仅是比戏剧，而且比电影也要有更强的逼真性。电视剧中的逼真性主要表现在景物的生活化，人物造型的生活化与表演上的真实自然相结合而营造出来的电视画面与音响的逼真。有的理论家甚至认为电视剧具有一种双重的逼真性。路海波在《电视剧编剧技巧》一书中就谈到由于电视剧的迅速性，往往可以使一些编导把生活中刚刚发生不久的事情制作成电视剧。“像这样的电视剧，由于它的快，它的新鲜感，无形中就使其形象具有双重的逼真感。其一是看得见的画面的逼真性；另一种是看不见的心理上的逼真性——因为是不久前生活中刚刚发生的事，尤其是有些影

^① 壮春雨：《电视剧学通论》 第54页 中国广播电视出版社 1984年出版。

响较大的事件，现在迅速地通过电视剧跟观众见面了，观众感到亲切，仿佛似曾相识，心理上就愿意尽快看到它。这种心理上的逼真感或认同感，更是千金难买的，因而更其可贵。”^①

如果从电视剧的制作和传播的方面来看，它又具有迅速性、广泛性这样一些特点：

一般来说，电视剧的制作周期比起戏剧或电影都要短，在日本NHK电视台制作一部40分钟的电视剧通常只用一周左右的时间，有的电视连续剧有时还可以边制作，边播放。我国的电视剧的摄制周期虽然比日本要长一些，但是比起戏剧或电影的排演或制作时间来说还是要短得多。再加上其制作成本相对来说也比电影低，一般只相当一部电影的几分之一或十分之一。这样，就使电视剧在数量上取得了优势，并且能够迅速及时地反映现实生活。

电视剧观众的广泛性更是戏剧和电影所望尘莫及的。戏剧在舞台上演出，最大的剧场一般也只能容纳1000多人；电影虽然可以出上百个拷贝，在世界各地上映，但也不可能像电视剧那样深入到千家万户，同时几百万、上千万的观众都一起来观看。记得《渴望》播出时，北京就有过万人空巷的时刻，观众的广泛性就可想而知了。据统计：我国彩色电视机的产量已经在全世界占第三位；城乡拥有电视机已达到2亿多台；电视观众已经是世界上人数最多的国家。近年来我国的戏剧与电影出现了不景气的状况，观众的人数大幅度的下降，除了戏剧与电影本身的因素之外，电视的冲击，不能说不是原因之一。由此就可以看出电视剧由于其传播的方式，具有何等的优越性。

另一方面，从观赏的方式来看，电视剧则又具有欣赏的方便

^① 路海波：《电视剧编剧技巧》 第27页 南开大学出版社 1986年出版。

性与舒适性。在这方面，电视剧在满足人们艺术上的审美需要时，也满足了现代观众在追求艺术作品应有较高的审美价值的同时，还希望在欣赏的时间、环境与条件方面的便利与舒适的要求。在家庭、工作单位、宾馆、列车等只要有电视机，都可以观赏到电视剧的演出；而现代电子技术的发展，可以携带的微型电视机和超薄型（卡片式）电视机也已经问世，这都给人们观赏电视剧提供了方便。而且还由于电视机可以和录相机连接，有时如果在电视台播出某部电视剧的时间里无法看到的电视剧，完全可以定时把它录下来，在有空闲的时间再来观赏。这些方面都是戏剧和电影无法与之相比的优势。

电视剧的这些特点，也就成为电视剧自身的一种优势，在我国，事实上每天都将会有上亿的人要去欣赏不同的电视剧的演出。因此，就不能不看到电视剧创作与制作的优劣，和我们国家的精神文明建设有着密切的关系。电视剧作为一种艺术品，就应该具有它作为艺术品应有的功能。例如，它应该具有认识功能、教育功能、信息功能和审美功能等等，但是这些功能最主要的目的还是为了丰富人们的精神世界，使人们的思想品质、道德情操、审美情趣都能够得到提高。近年来我国生产的许多电视剧如：《蹉跎岁月》、《凡人小事》、《赤橙黄绿青蓝紫》、《乔厂长上任》、《鹊桥仙》、《新闻启示录》、《上海屋檐下》、《女记者的画外音》、《家》、《末代皇帝》、《强行起飞》、《努尔哈赤》、《今夜有暴风雪》、《红楼梦》、《渴望》、《葛掌柜》、《红蜻蜓》、《上海的早晨》、《围城》、《杨乃武与小白菜》、《风雨丽人》、《半边楼》、《篱笆、女人、狗》、《轱辘、女人、井》、《古船、女人、网》、《北京人在纽约》及《情满珠江》等等，应该说都是起到了丰富人民的精神生活作用的非常优秀的电视剧。

要想真正地创作出一部优秀的电视剧，就不能不认识到电视

剧是一种综合性的艺术，是时间性与空间性统一和视觉与听觉统一的一种演出艺术。这种艺术作品的兼容性中，就包含着文学、戏剧、电影、音乐、舞蹈、美术等种种文学艺术的因素在内，而在其创作过程中，则离不开剧作家、导演、演员、摄像、布景设计、灯光、服装、化妆、音乐、音响效果、剪接以及传播部门的技术人员的共同合作。

在电视剧的构成中，表演艺术应该说是—个不容忽视的重要因素。而在各个方面的合作中，演员的创造应该说是其中十分重要的—个部分。

尽管演员的作用在电视剧中，不完全像在戏剧中那样是处于中心的地位，但是由于电视剧仍然具有通过演员扮演角色，表演故事情节这种戏剧的因素，所以演员的表演艺术水平的高低，演员在一部电视剧中创造角色的优劣，从某种意义上来说，就可能对于—部电视剧的成败起着举足轻重的作用。

当前，在我国参加电视剧拍摄的演员中，确有非常优秀的人材。但是，从总体上来说，我国电视剧的表演艺术水平，应该说还不适应电视剧迅速发展的要求，并没有达到观众所期待的高度。因此，提高我国电视剧演员的表演艺术的水平，是我国电视剧艺术发展的需要，是我国亿万观众的需要。

电视剧的表演艺术所要涉及的问题是—十分广泛的，特别是电视剧的表演艺术由于和戏剧、电影表演艺术有着—种特殊的亲缘关系，使其—方面与戏剧、电影表演艺术有着许多共性，另—方面又有着自身的特点，因此，完全把电视剧的表演与戏剧和电影表演分割开来是不可能的。本书将在论述表演艺术的理论知识、创作方法与创作技巧时，—方面不去回避电视剧表演与戏剧、电影表演具有共性的方面；另—方面，则尽可能地突出电视剧表演艺术的特点。