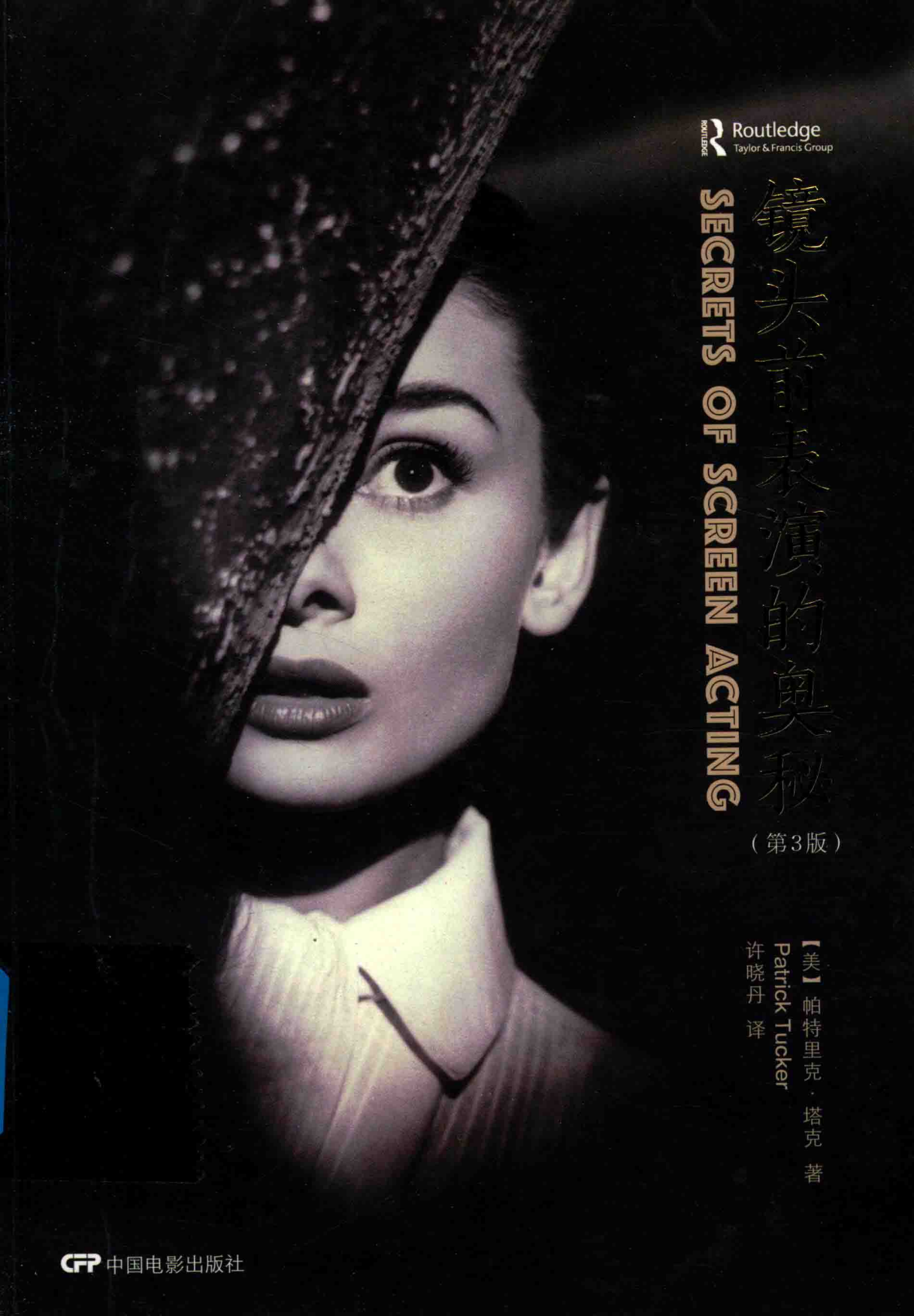

Routledge
Taylor & Francis Group

SECRETS OF SCREEN ACTING

镜头前表演的奥秘

(第3版)

【美】帕特里克·塔克 著
Patrick Tucker
许晓丹 译

 Routledge
Taylor & Francis Group

镜头前表演的奥秘 SECRETS OF SCREEN ACTING

(第3版)

【美】帕特里克·塔克 著
Patrick Tucker
许晓丹 译

 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

镜头前表演的奥秘 / (美) 帕特里克·塔克著; 许晓丹译. —北京: 中国电影出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-106-04597-5

I. ①镜… II. ①帕…②许… III. ①表演艺术 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第277295号

Secrets of Screen Acting 3rd Edition / by Patrick Tucker / ISBN:978-1-138-79340-8

Copyright© 2015 by Routledge Press.

Authorized translation from English language edition published by Routledge Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved. 本书原版由Taylor & Francis出版集团旗下劳特利奇出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

China Film Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版授权由中国电影出版社独家出版并在限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有Taylor & Francis公司防伪标签, 无标签者不得销售。

图字: 01-2016-8353

镜头前表演的奥秘

(美) 帕特里克·塔克 著 许晓丹 译

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

版 次 2017年6月第1版 2017年6月北京第1次印刷

规 格 开本/850×1168毫米 1/16

印张/15.5 字数/286千字

书 号 ISBN 978-7-106-04597-5/J · 1914

定 价 42.00元

本译著系北京电影学院研究生院
“科研水平提高经费”资助成果之一

译者的话

翻译是一门艺术。就翻译的困难郁达夫先生曾经说过：“对于翻译，我一向视为比创作更艰难的工作。”谈及原因，无外乎是译者在下笔时一定会受到作者的束缚。翻译之难，除了有翻译本身的客观原因，还有来自译者的主观追求，茅盾先生在驳斥郭沫若“重创作轻翻译”时曾感慨道：“翻译的困难实在不亚于创作，或且难过创作。”

可以说，翻译这本书的过程是艰辛的。就我的英语水平来说，这并非一件易事。除了家人、朋友的帮助外，借助词典更是常事。尽管如此，仍然会存在错误，这也是避免不了的。此外，这是一部专业书籍，其难处还在于，不仅要体现对原文的理解、表达，还要了解和掌握欧美电影文化、背景，以及电影创作专业知识。因为，很多专业的术语必须根据原来的意思转化为我们的行业术语。例如：“cheating”一词在英文中的原意是：作弊、欺骗、哄骗。但用摄影术语来翻译的话就变成了——“借位”。诸如此类的词汇还有太多、太多，这里就不一一赘述了。尽管困难重重，但我仍坚持跨越这座困难之桥。我知道，我要做的就是：跨越语言的障碍，来联通中西方电影表演的桥梁。因此，每个译者都是和语言较量的人，既要遵循不同的规则，还要用属于本土的方式进行再创造，难怪英国诗人约翰·德莱顿会用“如同戴着镣铐在舞蹈”来形容翻译。

最后要说的就是——

感谢北京电影学院研究生院对这本译著的资助，感谢黄英侠老师！您的博学与才华令我敬仰，从您那里我收获了太多。每次当我在翻译上遇到困难时，黄老师总能给予我悉心的帮助，无论是专业上，还是在文字上，甚至对于欧美电影文化上，黄老师总能答疑解惑，耐心指导！我也想借此机会，向您表达我最真挚的谢意，谢谢您——黄老师！！

感谢北京电影学院导演系主任王瑞教授。每次在我遇到困难时，总是第一时间就想到他，感谢他不厌其烦地给我讲解，更感谢他给我传授了诸多当今电影以及导演艺术方面的知识，对我来说这实在是一笔巨大的精神财富！电影，毕竟是导演的艺术。所以，有困难找导演，有电影专业方面的困难，就找王瑞老师吧！我一直是这样做的，且今后也会一直这样做，谢谢王瑞老师。

感谢北京电影学院摄影系副主任李伟老师。书中涉及了太多关于摄影方面的知识，所以对李伟老师的打扰也是难免的。每次，他总能及时为我解惑，让我对摄影与演员关系的重要性又有了更深透的感悟。

感谢北京电影学院摄影系副主任雷载兴老师。雷老师不仅在专业知识方面为我答疑解惑，文中的个别段落他还亲自帮我修改，正可谓：诗改一字，界判人天。

感谢北京电影学院声音学院院长童雷老师。因文中同样大量涉及了电影录音方面的知识，所以打扰童老师也成为了一种常态，也谢谢童老师给予我很多专业上的帮助。童老师才华横溢，激情与睿智并重，从他身上学到的不仅是专业知识，还有一种工作态度！

感谢我的老同学——北京电影学院摄影学院副院长曹廷老师。每次当我遇到困难时，我都会先跟老同学开口，无论是生活中、还是工作上。同学，人生最珍贵的一种情意，所以，不再过多说感谢你的话啦，只说：老同学，以后还会继续麻烦你的！

感谢我的师哥、同事——北京电影学院表演学院赵宁宇教授，我的每一本书似乎都在感谢他，究其原因就是——他的学识、见地，他知识的丰富性。他就像一本大百科全书，在我有困难时总要开启，并去阅读。

感谢我的老哥哥——王永峰先生。认识他时，我还是个小丫头，一晃我们认识二十多年啦……除了感慨岁月催人老的同时，也在感动：我们曾经有那么多美好的回忆，而每一次的回忆都是你无私的帮助和关爱，谢谢我的老哥哥！（哥哥，原谅我再一次落泪了……）

感谢中国电影出版社，感谢甄晓文女士，感谢你对我的信任！能把这样一件伟大且高难度的事情交由我来完成，这是多大的信任啊，谢谢晓文！每次在出版遇到困难时，你总能用你的智慧与能力为我扫除一切障碍，每一次你都为我付出了那么多、那么多……

感谢中国电影出版社美丽可爱的编辑张晗，感谢你一遍又一遍地帮我校对。译著工作不同于一般的著作，它实在需要编辑花费更多的时间和精力……

谢谢你，哈哈！

感谢所有帮助我的人！能跨越这座桥梁完全得益于我身边的这些好朋友、好同事。是你们的专业知识与对中国电影事业的执着精神帮助我完成了这一艰巨的任务！我想，我是幸福、坚实而有力的！因为，你们就在我的身后——鼓励、帮助和爱我……

许晓丹

2016年7月于北京

第3版序言

我于1993年写了本书第1版，2003年写了第2版。对于现在这一版，我全面地更新了手稿，增加了很多最新的例子和现代的参考书目和参考剧目。

现在这一版与前两版最大的区别就是，我添加了大量的例子，在每一章最后的那些影片的片段中都加入了“时间码”，标注出了在哪里可以找到相关的段落。这样，读者就可以通过观看影片来确切地理解书中阐述的观点，了解现在的从业者如何解决这些问题。

随着现代技术的发展，演员需要考虑很多因素。这就意味着，在第3版中我使用了一些新的词汇，并且重新改写了第2章。原来第2章的题目是“电影与电视的对比”，现在改成了“不同的屏幕，不同的效果”。

本书增加的一个主要内容，是第6章“声音和音量水平”中的关于“低语、咕哝和很轻声说话”的段落。因为，在我们这个日益变化的行业中，这个现象似乎越来越普遍。

我没有对照片和插图进行修改，仍然显示的是传统的4:3比例。我原来的那位优秀的插图者已经不在了，所以很遗憾没有办法进行修改。但是，在本书中我加入了约翰·斯坦普（John Stamp）的富有启发性的插图，也保留了一些原来的插图（比如我的画像，还是留着漂亮的黑胡须）。

前 言

《镜头前表演的奥秘》于1993年第一次出版。它另辟蹊径，阐述了镜头前的表演如何不同于舞台表演，那就是——表演的反应与时间的变化、时间的安排和空间的布局等都需要重新构思，还有画面中的比例也成为了衡量值。因此，导演必须要构想所有的画面，而演员必须要学会“适应”。本书以一种革命性的、非方法派的方式阐述了其中的道理：任何一个在镜头前工作的人——不管他是演员、还是主持人——都应该学会如何在镜头前做出精湛的表演。

本书作者帕特里克·塔克（Patrick Tucker）阐述了演员不应该只是从现实出发，把现实情况照搬到镜头前，而是应该考虑到拍摄场景的具体情况，从拍摄的场景再返回到现实情况中。针对镜头前表演的各种因素，他为读者提供了步骤清晰的指导意见。这些指导意见来源于作者毕生所从事的表演工作，及其在实际工作中所获取的经验。其中包括50多个表演练习题，并列举了一些镜头前表演的具体实例。

本书的第3版做了全面的更新，涵盖了新的技术手段、新的参考影片和新的观点。而且，对于每部影片都提供了电影剪辑的“时间码”。不仅详细地说明了每个章节中所讨论的影片，也清楚地指明了每个例子的确切时间点。这样就能帮助学生、教师以及职业演员们迅速且较为容易地找到相关的段落。

帕特里克·塔克是一个有很高艺术造诣的舞台及影视导演。从1968年他的第一部作品算起，他已经在各种不同的剧院导演了200多部作品，从那种每周上演的固定剧目到皇家莎士比亚剧院。他于1971年加入英国广播公司，并成为了电视导演。随后，他导演了超过150部电视剧。2014年，他完成了在里加（拉脱维亚共和国首都）导演的俄语情景喜剧。并且，他又受邀与拉脱维亚团队共同执导了一部俄语故事片。他将电视和电影表演艺术发展成了一个独立的学科。同时，他还在全世界进行演讲与教学。

目 录

引 言	1
1 镜头前表演与舞台表演之比较	7
2 不同的屏幕, 不同的效果	23
3 画面	33
4 摄影机	45
5 反应与借助道具进行表演	59
6 声音和音量水平	77
7 类型选角	95
8 表演	111
9 试镜	131
10 排练和技术	147
11 指导镜头前的表演	159
12 接受采访和演讲的艺术	169
13 拍摄	177
14 剪辑师与剪辑	195

后 记	205
著名影视表演范例列表	207
表演练习	213
影片索引	223
演员索引	230

引 言

● 银幕上的表演更接近于真实生活。	不是正确的。
● 电视上的表演只是把所有动作都缩小而已。	也不是正确的。
● 对于电影而言,一切都在眼神中。	如果这么简单就好了。
● 银幕上表演的面部表情少一些,不用太多的表达。	事实正好相反。
● 作为一名演员,我只需要和舞台表演一样表演就行。	哦,不是的。

在本书里你将可以找到以上这些问题的答案——当然还有更多内容。

写本书的目的,就是来回答这些看似简单但意义深远的问题:你的表演在大银幕上或平板电脑、智能手机的小屏幕上观看,会有什么不同?这本书主要是写给演员们(以及教表演的教师们),但也有一些章节是专门写给宣发方、试镜者和导演的。

本书仔细讨论了关于电影、电视和舞台表演的区别,以及影视产业的诸多方面。这对于那些从事镜头前表演的人来说,都具有很大的价值。无论是大银幕,还是小屏幕。

如果你有兴趣知道演员在镜头前的表演中到底经历了什么?那么,本书也将告诉你,那些过去你从未遇到过的问题。我注意到,即使最近出版的关于影视表演方面的书,也只是把关注点/视线集中在表演内在真实的问题上。这对于你准备某个角色是很有价值的,但对于将要直面镜头的时候就不那么有效了(他们把这比喻为“像在真实生活中一样与人对话”——而在第6章“声音和音量水平”中,会改变你对此的印象。)本书不是针对于那些为表演而做准备的替代品,而是一本有关处理真实的、发生在镜头前的具体情况,以及如何去了解其中真相的书。

我很难用完全中立的态度对你讲述这些,也很难找到一个可以同时覆盖男

女两种性别的普遍适用的术语来进行概括。我会在每一章节轮流使用“她”或“他”，我将采取随机选择。我选择使用的性别代名词与那一章的具体内容没有特别的联系。而“演员”这个术语，当然包括了男女两种性别的演员。

假如你不会骑自行车，但在某一部影视剧中需要你这么做，那么你不能等到开拍之日才第一次爬上自行车——你必须提前学会这项技能。你不会考虑将要骑到哪儿，或是骑行的路线——你只需要先学会怎么骑。

对于镜头前的表演来说也是同样的道理——建议你在拍摄之前就先了解一些相关的技巧。本书不是关于你实际表演的全部过程，它只是教你怎么去“骑那辆自行车”。

为了能帮助读者加强理解，我在每章的结尾部分提供了一些影片的例子，告诉你在哪儿可以找到那些片段，它们会详细地阐明我所要表达的观点，你会看到各种好的或糟糕的镜头前表演的具体实例。

另外，为了帮你决定本书是否为你所需，这里有一封我2014年刚刚收到的信，此信可以帮助你决定本书是否适用于你。

来自大卫·H. 劳伦斯XVII

当我们将要从相反的角度拍摄一场戏的时候，导演看着我，就像一个出色的警察审讯犯人那样。

他说：“大卫·H.劳伦斯XVII，你为什么要对大家说谎？”

我当时很紧张。那是我第一次，作为职业演员拍戏的第二天。那是《超能英雄》第3季的第5集和第6集的一些交叉镜头。我当时没有任何网络剧或影视表演的经验，我饰演的是一个令人毛骨悚然的、鬼魅的、邪恶的家伙艾瑞克·多伊尔。

这几集的导演，著名的丹·阿蒂亚斯温和地指责我，他认为我在说谎。

“拜托，为什么你要对大家说，这是你第一次接戏？”他继续说着：“一般情况下，我不得不请一位教师去教那些新人，如何在拍摄现场去问一些镜头前的正确问题，以便这些新人不会给我带来麻烦，让我的拍摄能顺利进行。但是，你现在所做的这一切，即使对于那些富有经验的老演员来说，也需要几年的时间才能学会。你面对镜头时能充分地展现自我、轻松应对，在很多细节之处你能给我留下可以进行剪辑的点。并且，针对每个镜头你向摄影师所提出的问题也都是正确的。你会根据拍摄情况准确调整你的嗓音和音量……这样的例

子还有很多。这一切都说明，这并不是你第一次拍戏，对不对？”

在拍摄的3天中，这不是第一次有人这样惊奇地问我同样的问题。

就在24小时以前，我被编剧叫到一旁。他告诉我，我的角色不会像剧本原先写的那样被枪杀了。我们一早就开始拍摄，在与扮演我的爱慕对象，优秀的——杰萨琳·吉尔西格的几场甜蜜的对手戏之后，他们离开了拍摄现场。五六个小时后，杰夫·劳伯（本集的制片导演）在吃饭的时候找到我说：“我们得谈谈。”

那些都不是你第一次接戏时希望听到的话，冒名顶替综合征又开始出现了。其实，我更关心的是我面临着糟糕的选角错误。他说，我不应该演这个角色，应该给我调换一下。

好吧，换就换吧。

劳伯和编剧把我带到旁边的屋子里，并给了我开拍前几小时刚改好的新剧本，那是为第三天拍摄写的一些场景——也就是我的角色应该死的那天。当我读到新剧本的时候，我惊讶地发现，我不再被手枪打死在桌子上，而是被爆炸中一条飞起来的椅子腿击中，然后，被送回到了超能英雄高度安全的监狱里去了。

我脱口而出道：“等等！不演死亡的一场戏了吗？我可是排练了整整一个周末的时间啊！”

劳伯大笑起来说道：“我们还不想让你死。我们还要从你身上得到更多的关于这个角色我们之前没有想到的东西。而且，我们会让每个人都爱上你这个角色。所以，我们还要让你多留一段时间。”

“一段时间”——最后成为《超能英雄》的第3季，这也是我的职业生涯中最令人满意的作品之一。

现在，让我们继续回到导演的“指责”上，绝对的事实就是：3个月前我与一个电视节目签了约，但是我大量的镜头都被删掉了，对我的职业生涯了无用处。那真的是我第一次签约，但实在乏善可陈。

对我来说，《超能英雄》是一个很重要的机会，而且是我真正意义上的第一次镜头前表演的处女作。

导演对我施加着压力：“所以，坦白吧，干吗要扯这种小谎呢？”

我抗议道：“不是的，这真的是我的第一份工作。你可以在IMDb上查——我只演过学生拍摄的实习作业和一些广告，这真的是我第一次演电视连续剧。”

“那你是怎么知道这些事情的？你如果只和其他学生一起演过一些实习剧

目的话，不可能在镜头前把握得如此之好！”

“哦，是这个！”说着，我从包里拿出那本破旧的、折了角的《镜头前表演的奥秘》这本书。“之前的4个礼拜里我一直在研读它，就是这个！”

“一本书？你是从一本书里学到这一切的？”导演有些疑惑地说，并开始翻着那本书。他在其中几页上停下来，表情从充满狐疑变成了饶有兴趣，然后变成了不愿承认的赞赏。“哦，不……他告诉了演员们一切。”他笑着说道。随后，他将书递还给我，显然是很满足的样子，但还是显得有些惊讶。是啊，简单的一本书竟然可以提供这样的知识。

其实，对我来讲还远不止如此。这本简单的书，就是这本，你手里拿着的书，它可以改变你的生活。

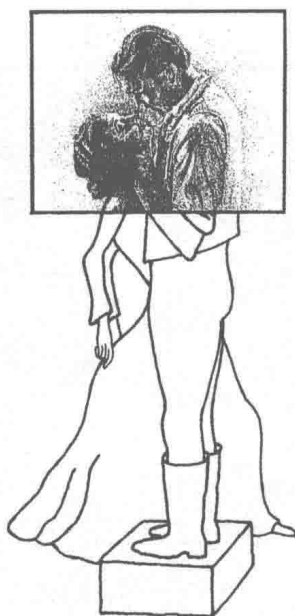
我用了不到一个月的时间，读了《镜头前表演的奥秘》。期间，我打电话去伦敦给帕特里克，问他是否愿意和我一起拍一个日播的播客视频，好让我深入地探究一下他书里所说的那些概念。让我出乎意料的是，他竟很快回答道：“好的，亲爱的！”最后，我们录了290集的视频，每集5分钟（在 secretsofscreeningacting.com 上都能看到）。这成了一个小秘密，那就是——拍摄这些播客视频的过程对我来说，成了这本书的印刷版和电子版内容的一个私人大师课，我的演技水平继续突飞猛进。我觉得，再面对镜头时，我手里已经拥有了一件秘密武器。而当《超能英雄》这一机会到来的时候，一切都是那么完美而到位。

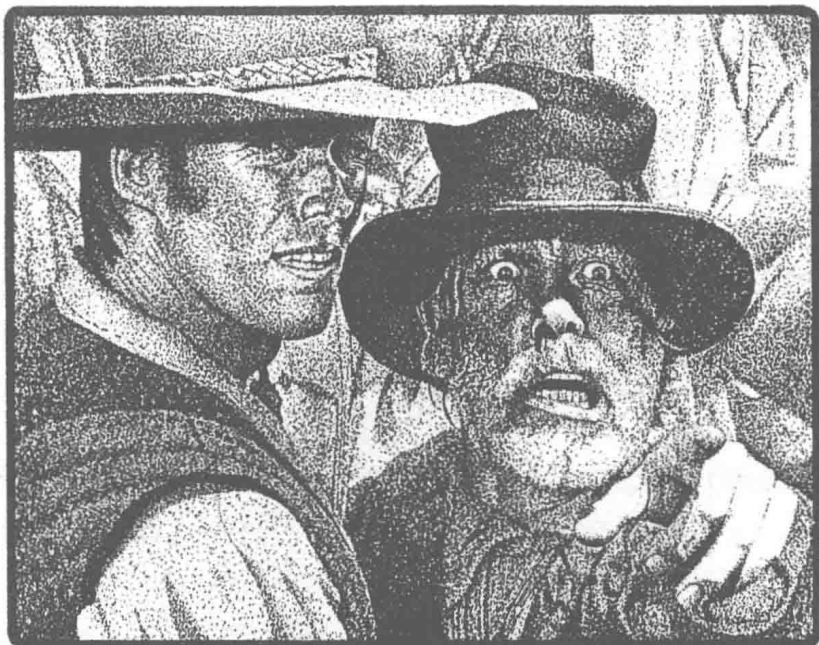
我甚至把学来的技巧用到了试镜、拍照、表演工作坊和拍广告的工作中，并在一些配音工作中也获得了成功。当《超能英雄》试镜的时候，我已经沉浸在《镜头前表演的奥秘》所铺陈的过程里。而且，关于表演的艺术性和技巧性这两个方面我都是非常喜欢的。

随着时间的推移，我出演了《超能英雄》《迷失》《犯罪现场》《老爸老妈的浪漫史》《超感神探》和数不胜数的很多剧目，有机会结识了不少非常老练的演员——我总是问他们是如何获得有效的工作和表演的技能——也就是《镜头前表演的奥秘》一书中所教的那些技巧。对于大部分人来说，他们都说，他们以前对这些都是一无所知，直到他们的对手演员教会了他们该怎样去做。演员们都是通过长时间的积累才能在镜头前学会自我掌控，他们都要经过很长的时间，才能模仿出相似的习惯并建立起相同的技巧。在我看来，那些演员都是遵循着经典的“师傅带徒弟”的表演传统，年长而富有经验的演员会给新人们做出榜样，通过展示拍摄技巧帮助新人获得有效的技术和技能，改掉一些没有效

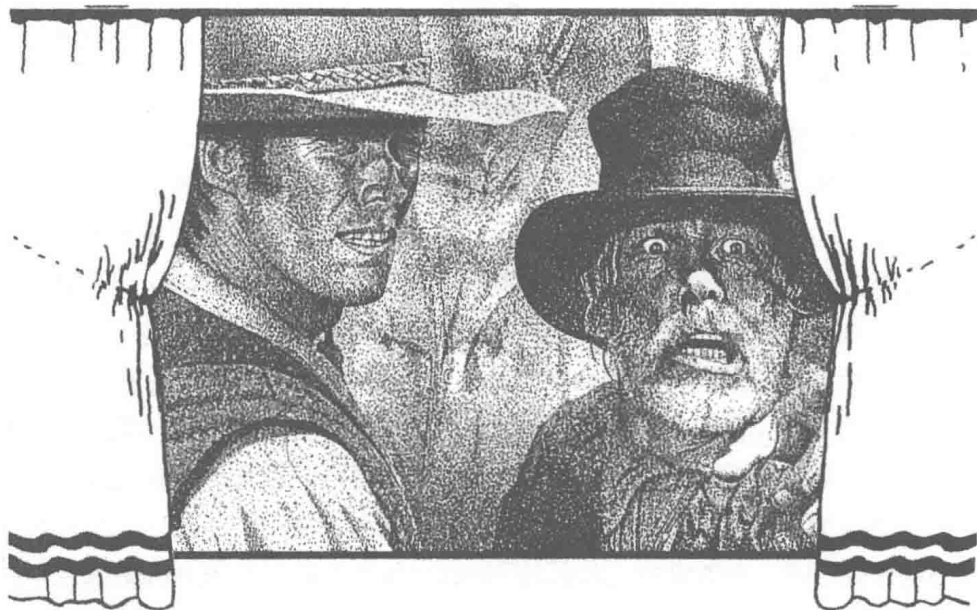
果的做法。

我无法告诉你本书对我的影响有多大。现在，你自己手里也有这么一本，这是一个职业生涯快速提升的黄金机会。好好关注其中所提出的那些观点吧，并尽快地将它们应用到你的表演课程、试镜和实际拍摄中，你——也一样可以迅速地甩掉那些长年伴随着你的诸多困难和错误。

克林特·伊斯特伍德与李·马文

舞台上更多的部分