

电影表演技艺漫笔

白杨

2640

卷之四 雜著

七

电影表演技艺漫笔

白 楊 著

上海文艺出版社

1 9 6 2

电影表演技艺漫笔

著 作 者 白 楊

*

上 海 文 艺 出 版 社

上海永嘉路25弄8号

上海市书刊出版业营业许可证出094号

上海新华印刷厂印刷 新华书店上海发行所发行

*

开本：787×1032 毫米 1/32 印张：1 1/2 插页：4 字数：21,000

1962年3月第1版

1962年3月第1次印刷 印数：1—8,000册

统一书号：10078·1927

定价：(九) 0.22 元

內 容 提 要

《电影表演技艺漫笔》是作者在1961年全国故事片創作會議上所作的一篇大会发言，經改写后出版。

作者白楊同志是我国著名的电影演員，从事电影艺术三十年，先后主演了二十多部影片，积累了丰富的表演經驗与心得；特别是近几年来，她在《为了和平》《祝福》《春滿人間》《金玉姬》等优秀影片中，成功地塑造了丁孟輝、祥林嫂、方群、金玉姬等一系列不同时代、不同性格的鮮明的妇女形象，深受广大观众的喜爱与欢迎。在《电影表演技艺漫笔》这篇文章中，作者根据自己的体会，提出了有关演員表演的“三忌八訣”——簡單化、老套化、吃力化与品、熟、脉、稳、神、趣、明、化，就表演艺术上一些具有普遍意义的问题，作了初步的探討。

白楊

朱光明 攝

《团结起来到明天》 (1950)

《为了和平》
(1956)

《祝 福》 (1956)

《春滿人間》 (1959)

《金玉姬》 (1959)

《冬梅》
(1962)

《八千里路云和月》
(1946)

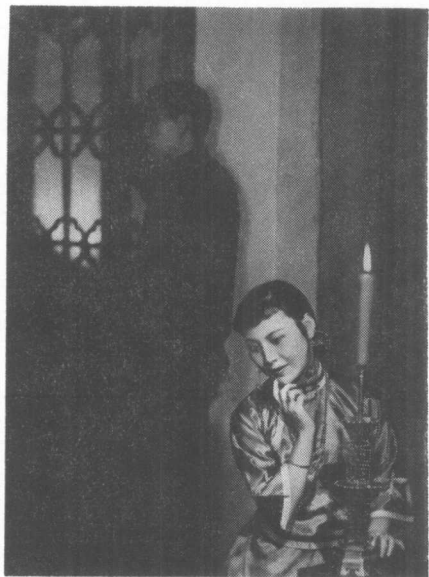

《一江春水向东流》
——八年离乱
(1947)

《一江春水向东流》
——天亮前后
(1947)

《家》 (1943)

《屈原》 (1953)

《日出》 (1959)

应日隆 摄

《祝 福》（工作照）——右：編劇 夏衍 左：導演 桑弧

在党的正确领导下，我国电影事业取得了巨大的成績。建国以来，中国电影受到国内外广大观众的热烈欢迎。我們事业的发展极其迅速。在兴奋激动的心情下，更不能不使我們清醒地注視摆在面前的不少問題，必須进行探討研究，力爭我們的工作质量不断提高，在較快的时期內使我們的电影艺术达到新的更高的水平，不辜负党和人民对我們的热情期望。

对我們电影演員來說，虽然我們曾經塑造成功不少的鮮明形象，但表演艺术仍是一个共同的、感到最迫切需要研討的話題。我們人同此心、心同此理地都希望能有个进行广泛交流和討論的寬闊天地。那么讓我們把話头就打这儿說起。在这里我嘗試把自己在电影表演艺术上的一些初步的看法、想法、做法談一下，不願浮泛淺陋，希望能起一些拋磚引玉的作用。

下面提到的三忌八訣，只是一些零碎想法的集聚，既不完整，又无系統，只能算做自学摸索中的一种大言无忌的漫笔。

一忌：簡單化

簡單化地創造人物，必然缺乏艺术感染力，給予人的感受是味同嚼蜡。好比厨师烹調；只知道咸的加盐，甜的加糖，只有一手“单一”的烹調术，燒出的东西一定滋味单调。好厨师总是十分懂得运用作料的，俗諺說：“若要甜，下点盐。”这种烹調的道理，乍听起来一下子还不易理会，可是我却相信其中是有相反相成的道理的。好厨师在盐、糖、酱、醋、酒、辣調味以及火候等的运用上，手法巧妙，很会作文章；做好了真是可口出色，鮮美无比。这样的好手法，其中准有一条：絕不信奉“单一”。演戏的道理也如此，单一手段的表演，也就象要咸放盐，要甜放糖，正确是正确了，可就是“不够味”，也就談不上有回味的余地。

例如这样的表演：扮演革命者、正面人物，有时用了过分的勁道在表演斗争姿态，英雄气概，反抗架势。这样的表演結果，只是自己在作結論，而不是让观众从演員的表演中自然而然地体会出来，达到“我本无心說笑話，誰知

笑話逼人來”那樣自然的境界。因此，尽管人物表現得很“正確”，可就不是活生生的，達不到生動、可愛。應該感人的地方不感人，不能構成人物的整個血肉的生命。說過分些，就是虛有其表，未能反映出人物深刻的內在複雜感情。往往在一些概念、片面的認識理解上下功夫，演員尽管用了很大的勁，演出來的戲是勁有餘，而味不足；或者說只有勁，沒有味，人物顯得單調平板。這種傾向，往往導致表演藝術的簡單化，不能達到塑造人物的藝術標準。我們試看銀幕上成功的列寧形象，把這個偉大的革命導師刻劃得充滿無窮活力，而極饒風趣；既平易近人，又親切可愛。這樣的革命領袖人物照理說是再革命化也沒有的了，可是給予我們革命化的感受並不是簡單化的，並不是一面孔嚴肅地“革命化”到底。為什麼有時我們在扮演即便是一個普通的先進人物，也往往顯得那麼拘束，平板單調，刻劃不出人物的風趣、情致、親切、可愛，只能運用“單一”的“革命化”的不真實的表演呢？这里面准有些東西值得我們很好地去探索一下。

創作上，我們常有一些口頭慣語，比如說：“還是朴素一些的好。”這句話本來一點也不錯，藝術上的朴素正是極其深厚而真摯動人的。可是我們強調朴素的結果，有時反倒落個平淡無光，十分單調，這真不知道是什麼在作怪

了。其实朴素絕不等于单調，严肃也并不同于平板，……是不是我們头脑中的一般化、概念化、片面化、絕对化在作怪呢？演正面人物如此，演反面人物也“异曲同工”。在人物的扮演上，有的是外形模样，先就要让观众一眼到底，其实生活中的坏人不一定把坏样摆在脸上給人看，坏人为了达到自己的目的也在认真地苦心积虑，往往表面上让你看来很善良，可是他作的事的结果是很坏的。而简单化的表演处理，則唯恐观众看不透，一出場就好像贴了个标签——我是反派。当然，一露面就让人看出他是坏人也是可以的，也可以算是演戏的某一种路子；可是一出場这样，結尾收場也还是一模一样，給予人的感受始終很表面，是皮相的表演，說是路子，也只能是简单化的路子。

简单化可以算得是表演上結下的一种“苦果”，演員辛辛苦苦，观众尝下来也不是滋味。简单化地創造人物，不单是艺术上处理的問題，对教育青年后代起的作用，也是不好的。简单化的人物，无异于培养青年头脑简单，趣味简单，甚而导致青年简单化地去認識一切事物，認識世界。简单化一旦形成，头脑里有了这种“习惯势力”，久而久之，不简单化反倒可能不习惯了。实际上，生活中的人物，思想感情，性格，趣致，是各各不同，各具特色，錯綜复