

只是爱演戏可是不够的

演技六讲

[美] 理查德·波列斯拉夫斯基 / 著

刘杰 / 译

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

演技六讲

[美] 理查德·波列斯拉夫斯基 / 著
刘杰 / 译

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

演技六讲 / (美) 理查德·波列斯拉夫斯基著; 刘杰译. —武汉: 华中科技大学出版社, 2016.11

(艺术经典)

ISBN 978-7-5680-2245-3

I. ①演… II. ①理… ②刘… III. ①表演艺术 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第235531号

演技六讲

Yanji Liujiang

(美) 理查德·波列斯拉夫斯基 著 刘杰 译

策划编辑: 刘晚成

责任编辑: 刘薛蒂

封面设计: 零创意文化

责任校对: 何 欢

责任监印: 张贵君

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 5.25

字 数: 100千字

版 次: 2016年11月第1版第1次印刷

定 价: 42.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目 录

1	第一讲	专注力
21	第二讲	情感记忆
49	第三讲	戏剧动作
73	第四讲	人物塑造
109	第五讲	观察
131	第六讲	节奏

第一讲
专注力

上午。我的房间。有人在敲门。

我 请进。

有人怯生生地将门慢慢打开。走进来一位年近十八岁的漂亮姑娘。她瞪大了双眼惊恐地看着我，两只手使劲地揉搓着她的手袋。

姑娘 我……我……我……听说您是教戏剧艺术课的。

我 不好意思，可不能这么说！艺术是教不了的。要掌握一门艺术也就意味着得先拥有那方面的天赋。而天赋的话，对于个人来讲，有就是有，没有就是没有。你可以通过努力使天赋得到发挥，但是要想创造天赋那是不可能的。我所做的事情是帮助那些下定决心要从事舞台表演艺术的人，帮助他们实现自我发展和自我学习，以便他们能在剧院里老老实实、勤勤恳恳地演戏。

姑娘 对，对，那是自然。所以请您也帮帮我吧。我实在是太爱演戏了。

我 只是爱演戏可不够。演戏，谁不爱呢？可是要演好

戏，需要全身心投入到表演事业上，为了它要能奉献自己的生命、自己所有的思想和所有的情感！为了表演事业要能够做到无论什么都舍得放弃，无论什么苦都能够承受。还有，最重要的一点就是，你得具备为了表演事业奉献一切——你的整个人生——但是却不要奢望从表演上索取任何回报的精神。在你看来由戏剧带来的光鲜亮丽、充满无比诱惑的东西，哪怕是一丁点，你都不能奢望从中获取。

姑娘 这个我懂。我在学校已经演过不少戏了。我明白演戏免不了要吃苦。但是我不怕。只要能演戏，能让我一直演下去，什么苦我都吃得了。

我 可是，如果剧院不想要你演戏，不想让你一直演下去的话，你会怎样？

姑娘 为什么不让我演呢？

我 例如，因为他们发现你没这方面的天分。

姑娘 可是，我在学校演戏的时候……

我 你都演过什么戏？

姑娘 《李尔王》。

我 你在这出宫廷戏里面扮演的什么角色？

姑娘 我演的李尔王呢。我所有的朋友、我们文学课的教授，甚至我的玛丽姨妈都一直夸我，说我演得好，说我肯定有表演的天分。

我 恕我直言，我不是有意要挑你的那些朋友、亲戚的刺，但是你确定他们都是这方面的行家吗？

姑娘 我们教授可是很严厉的。排演《李尔王》的时候，他本人跟我一起揣摩角色。他是很权威的人物。

我 好吧，我明白了。那你的玛丽姨妈呢？

姑娘 她跟剧作家比拉斯科有点私交。

我 那话说到这份儿上，说明你对演戏了解得还不少。不过你能不能跟我说说，在揣摩李尔王这个角色的时

候，你的教授是怎么教你来诠释下面这几句台词，如
“吹吧，风啊！胀破了你的脸颊，猛烈地吹吧！”

姑娘 您想让我在这儿给您演出来吗？

我 不用。你只用告诉我你是怎样跟着老师学习念这几句台词的。你当时想表达什么样的情绪？

姑娘 我当时就这么站着，双脚并拢，身体稍微前倾，像这样抬起头，向天空伸开双臂，挥舞着拳头。然后我深吸一口气，带着讥讽的口吻放声大笑，哈——哈——哈！（她很孩子气地笑了起来，笑得特别讨人喜欢。也只有十八岁的姑娘才能笑得那么可爱）然后，我就仿佛要诅咒上天一样，使出浑身力气大声喊出这几句台词：“吹吧，风啊！胀破了你的脸颊，猛烈地吹吧！”

我 谢谢你，你这么讲完之后，我对你扮演李尔王这个角色情况就了解得相当清楚了，我对你的天分也有所了解了。不过，我能再麻烦你一件事情吗？你可不可以再念两遍这句台词，第一遍的时候带着诅咒上天的口吻，第二遍的时候不用这种口吻。只用说出这句话的意思，传达出这句台词所要表达的意义就好了。

姑娘 （她连想都没怎么想就念起了那句台词，似乎诅咒起上天来就好像家常便饭一样）要诅咒上帝的时候，可以这样：“吹——吧，风——啊！胀破了——你的脸颊，猛一烈地吹——吧！”（这姑娘拼了命地在诅咒上天，但是透过窗户，我看到蔚蓝的天空仿佛在暗笑她的诅咒。然后我也偷偷地笑了）要是不用诅咒的口吻，我得换一个方式。呃……我还不知道怎么说了……这是不是很好笑？呃，是不是得这样：（这姑娘自己也糊涂了，她天真地笑了笑，急忙囫囵吞枣地一口气念完了那句台词）“吹吧，风啊！胀破了你的脸颊，猛烈地吹吧！”

这下她完全摸不着头脑了，她都快把自己的手袋揉烂了。
她停住不说话了。

我 这真是太奇怪了！你这么年轻，但是你在诅咒上天的时候真是毫不犹豫。然而我要你简单平实地念出那几句台词，传达它的内在意义的时候，你却办不到了。你似乎连音符的位置都找不准就想要弹奏肖邦的《夜曲》了。你这么做鬼脸扮怪相，糟蹋了诗人的诗句以及诗句当中所蕴含的不朽情感。这么说来，你连会识

字的人那点最基本的能力都不具备——你缺乏合理地传达他人思想、情感、言语的能力。所以你还有什么资格说你曾经在剧院演过戏呢？你玷污了剧院这个词的真正含义。

我们两人都沉默了片刻。那姑娘像被宣判了死刑一样用无辜的眼神看着我。她的小手袋都掉在了地板上。

姑娘 这么说，我这辈子都不能演戏了吗？

我 如果我说永远都不能演了你会怎么样？

又是一阵沉默。那姑娘的眼神都变了。她用审视的目光死盯着我，她简直是想要用双眼直射我的灵魂深处，在发现我并不是在开玩笑之后，她咬紧了牙关，使劲想隐藏她内心正在经受的痛苦，但是她办不到。她的努力白费了。豆大的泪珠从她的眼眶涌了出来。就在那一瞬间，我突然觉得这姑娘很可爱，她让我动了怜悯之情。我的心思也被一下子给搅乱了。她使劲抑制住自己的情绪，咬紧了牙，小声说道——

姑娘 即便那样，我还是要演戏。除了演戏，我这辈子就再也没有别的什么追求了。

十八岁这个年龄的人经常这么说话。但即便如此，听到她的话我还是深受感动。

我 那好。我必须告诉你的是，就在刚刚那一瞬间，你的表现对演戏的贡献，或者说你对自身表演能力的证实都远远超越了以往你出演过的任何角色。刚刚那一刻你经受住了痛苦，并且你对那痛苦有了很深的体会。没有这两样东西，你就不能在任何艺术行当里面，尤其是戏剧表演艺术方面有所作为。只有肯付出代价，你才能体验到创作的快感，才能领略到全新的艺术形象诞生的乐趣。为了证明给你看，我们现在就可以合作一下试试。咱们就在你能力范围之内来尝试进行一场细微却真实的艺术创作吧。这将是作为演员所要走的第一步。

她完全忘了脸上还挂着豆大的、晶莹剔透的泪珠。她的悲伤已经被抛到九霄云外去了。取而代之，她开心地笑了起来，笑得非常可爱。我从没想到我这嘶哑的声音竟能产生如此神奇的效果。

我 仔细听我下面的问题，你要认真回答。你有没有仔细

观察过一位正在进行某种创作活动的人，或者说正在进行某方面创作的专家？比方说，你看过搭乘了几千人的远洋邮轮的引航员在工作时候是什么状态吗？你有没有看过正在用显微镜进行观察的生物学家？你有没有看过正在绘制复杂桥梁图纸的建筑师？还有，你有没有在边厢看到过正在出演拿手好戏的伟大演员？这些人在工作时呈现出来的是什么样的状态？

姑娘 我从剧场的边厢那儿看到过约翰·巴里摩尔的表演，当时他出演的角色是哈姆雷特。

我 看了他的戏，他给你留下的主要印象是什么？

姑娘 他演得简直太棒了！

我 这个我知道，此外还有什么没有？

姑娘 他一点都没注意到我。

我 对了，这一点才是关键。他不单没注意到你，他也没注意到周围的任何人。他在表演的时候就跟引航员、科学家和建筑师工作的时候一样，他非常的专注。请

牢牢记住“专注”这个词。集中注意力这一点，在所有艺术领域，尤其在戏剧表演艺术方面是特别重要的。专注力是一种特质，它可以使我们调动所有的精神和才智集中到一个特定的目标上。如果我们对这个目标的兴致高的话，这种状态可以持续很久很久——有些时候，这个时间段可以长到超出我们的体力所能够承受的范围。我听说曾经有一位渔夫，他在海上遭遇了暴风雨，整整有四十八个小时他都没有离开他的船舵，他全神贯注地驾驶着自己的帆船，一直坚持到最后一分钟都没有放松。直到他安全地将帆船驶回海港，他才一下子松懈下来，晕了过去。这种力量，这份能够驾驭自己的笃定，是每一位创作型艺术家都需要的基本素养。你必须在自己身上也发掘出这种能量，并且要最大限度地发挥它。

姑娘 可是要怎么做才行呢？

我 我会告诉你的。你别着急。最重要的一点是，在戏剧表演艺术中，我们需要一种独特的专注力。那些引航员有指南针，科学家有显微镜，建筑师有图纸——总之，他们的注意力和创造对象都可以集中在一种外在的、看得到的目标物品上面。所以我们可以换句话

说，他们都有一种有形的实体目标，他们可以将所有的精力都放在那上面。雕刻家、画家、音乐家、作家都是如此。但是演员的创作却跟他们完全不同。你能不能跟我说说看，你觉得演员的注意力目标应该是什么？

姑娘 他所扮演的角色。

我 没错，演员只有明白了这一点才行。演员只有在仔细揣摩了角色，并且经过排练后才能真正进入创作阶段。或者我们可以这样说，一开始他是在“摸索”着进行创作，直到登台的那天晚上，他才开始在表演中进行“有建设性”的创作。还有，你知道表演是什么吗？

姑娘 表演？表演就是当演员……演戏，演戏的时候……唉，我不知道了。

我 你口口声声说要将自己的一生都贡献给这项事业，可是你却连表演是什么都不知道？表演就是通过艺术的手法将人类的精神生活再现出来。在创作型的戏剧表演工作中，演员的注意力应该集中在“人类精神”这一目标上。在第一个阶段，也就是摸索阶段，演员应该把他自己的灵魂，以及他周围的男男女女的灵魂作

为注意力目标。在第二个阶段，也就是有建设性的创作阶段，演员只需要关注自己的精神生活就可以了。也就是说，要想演戏，你必须得学会如何将注意力集中到抽象的不具形体的东西上——你必须知道如何将注意力集中到你只有深入自我才能感知得到的情绪上，以及那些生命中最激烈的情感、最痛苦的挣扎所表露出来的东西上。换句话说，你需要把注意力集中到那些实际上并不存在、得由你自己塑造出来的或者想象出来的情感上面去。

姑娘 可是，演员该怎样做才能关注实际上并不存在的东西呢？我应该从哪里开始下手呢？

我 从最开始的时候就要这样做。不是到了会弹奏肖邦的《夜曲》那个阶段，而是在最简单的音阶学习阶段就要注意这一点了。对于我们演戏的人来说，最简单的音阶就是我们的五种感官：视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉。这五种感官就像音阶之于肖邦的《夜曲》那样，是我们戏剧创作的关键。你得学会掌控这些音阶，你得知道怎样把注意力全身心都放在这几种感官上面，你还得知道怎样驾驭它们，让它们运转起来，最终达到让这五种感官本身去面对问题并找到解决问

题的方案的地步。

姑娘 我想您不是在说，我连怎么去听，怎么去感受都不会吧？

我 在生活中你可能知道怎么去做。人自然懂得点这些东西。

姑娘 （她的胆子大了起来，说话的口气像是可以挑战整个世界了一样）才不呢，在舞台上我也知道怎么去做。

我 真的吗？那让我们试试看。这样吧，你现在就这么坐着，请你想象一下，那边角落里有一只耗子在啃噬东西，你该怎么去听这个声音。

姑娘 观众在哪边？

我 观众在哪里跟你没有半点关系。观众们还不会急着买票来看你的演出的。你就别管这些了。就按照我说的做。你听，那边角落里有一只老鼠在啃噬东西。