

打造明星

影视演员表演基础

著名电影导演

宋崇

授课完整记录

上海文艺音像出版社
上海文艺音像出版社

宋崇著

谢铁骊推荐：

它将是您走向影视表演成功之路上
一本不可或缺的工具书！

(附DVD一张)

著名电影导演宋灏教授完整记录

打造明星

影视演员表演基础

ISBN 7-80667-655-4

9 787806 676554 >

定价：25.00 元
(附 DVD 一张)

著名电影导演 宋崇 授

打造明星

影视演员表演基础

(附 DVD 精彩影视表演片断)

上 海 音 乐 出 版 社
上 海 文 艺 音 像 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

打造明星——影视演员表演基础/宋 崇著. —上海:上海音乐出版社,2004. 11
ISBN 7-80667-655-4

I. 打... II. 宋... III. ①电影表演—表演艺术②电视—表演艺术 IV. J912
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 110859 号

责任编辑:孟 涛

封面设计:萧 亮

打造明星——影视演员表演基础

宋 崇 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 5.25 图、文 161 面

2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—4,100 册

ISBN 7-80667-655-4/J·621 定价:25.00 元(附 DVD 一张)

告读者 如发现本书有质量问题请与承印公司质量科联系

T: 021-56500949

序

谢洪巍

《打造明星》的作者宋崇，是我十分熟悉的导演，是一位多产的、成绩显著又有丰富理论功底的导演。他有四十多年的创作实践经验，又有二十多年在众多艺术院校进行教学的实践，如今他终于将这一切“结晶”成这本著作出版了。

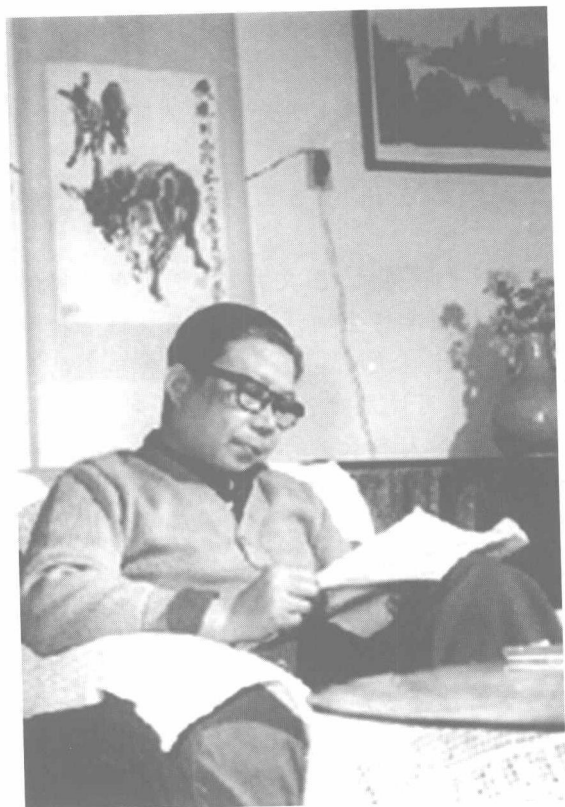
读完此书，我觉得有四个方面的特点可向广大表演艺术爱好者推荐——

其一，这本书通俗易懂，图文并茂，把深奥神秘的表演艺术用深入浅出的实例演绎得非常生动活泼，很易被读者接受。所以说，这本书可以说是不少怀有“明星梦”理想的青年们的入门读物。

其二，这本书也可说是对表演教学的一种改革。五十年来，我国艺术院校的表演教学大多承袭的是戏剧表演的教学模式，理论上仰仗的是俄国斯坦尼斯拉夫斯基所创立的表演艺术体系。近年来，许多艺术院校纷纷开设了影视表演专业，但因教材和师资的匮乏，所以在教学实践中实际上依然采用的是戏剧表演的教学方法。这些学生毕业进入影视界后，迫使许多电影导演在使用他们时非得对他们的戏剧化表演来一番艰苦的矫正和改造。为此，有些导演为了省事，在选择演员时宁愿选择表演“白丁”（没经过任何戏剧表演训练的演员），也不使用那些来自艺术院校的表演系学生。正因为是“白丁”，所以他们的表演更贴近生活，更接近自然。

如今许多毕业于艺术院校表演专业的演员，只有很少一部分继续留在舞台上从事话剧演出，而大部分倾向于向影视表演发展。这些毕了业的戏剧表演专业学生，非常渴望能在实践中获得影视表演

序

谢铁骊

谢铁骊

方面的相关知识和实践经验。宋崇的这本书正是适应了这些演员们的实际需求。他在书中重点突出地从影视表演的角度展开话题，详尽地讲述了影视演员的“镜头感”，以及影视表演和话剧表演的根本区别所在——影视演员的“微相表演”。为年轻演员架设了一座摆脱话剧表演痕迹、走向影视表演之路的桥梁。

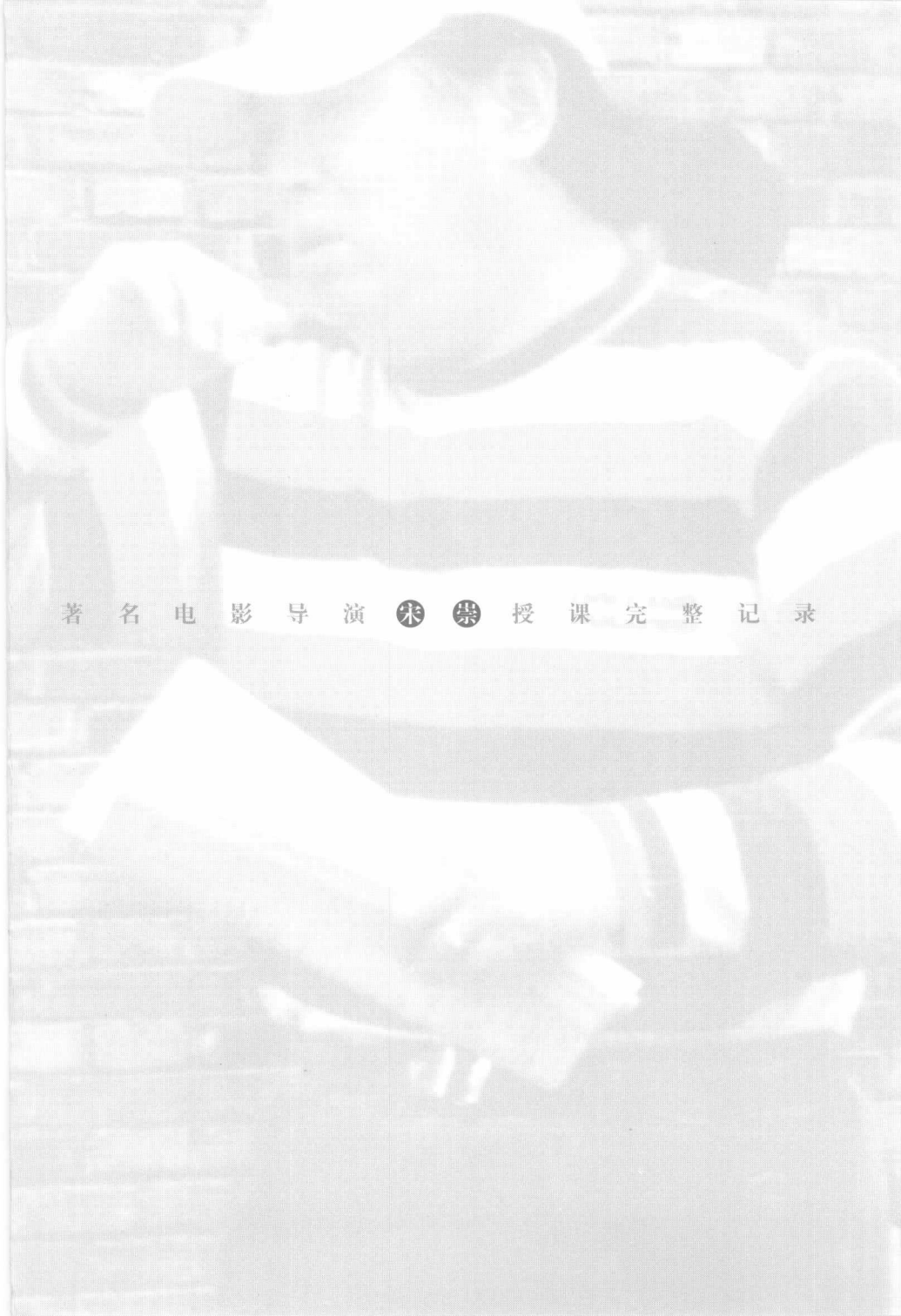
其三，宋崇的这本书又是从一个电影导演的角度来写的，这和其他许多著名演员写的自传或艺术回忆录很不相同。他从导演和演员如何有机地配合默契地进行创作入手，将导演如何选择演员、如何培养演员、如何使用和启发演员等创作细节一一娓娓道来，使读者——尤其是青年演员深切地感受到影视演员的创作之路如何走过。

最后，宋崇在教学中十分注重“做中学”的教学经验，根据这一经验能极大地调动学生的主观能动性和表演能力。教学课程最后结束于拍摄实习短片，这能使学生在自编自导自演中经历一次拍摄影片的全过程，使他们对影视表演和影视拍摄有个具体的体验，还能培养他们一专多能的能力，以便今后能在激烈的竞争中凭自己的实力脱颖而出，从而改变过去演员只能“单打一”的尴尬局面。

总之，当你读完这本书后，你就会知道它会对您有多么大的益处——它将是您走向影视表演成功之路上一本不可或缺的工具书！

谢铁骊

2004年7月18日 北京

著名电影导演 朱崇 授课完整记录

目 录

第一课	影视表演艺术概论	1
第二课	影视表演与话剧表演的异同	1
第三课	撕掉戏剧的面纱	31
第四课	电影的声、光、色与表演造型的关系	51
		83
		97
	第五课	电影中一场戏是怎样诞生的
	第六课	电影是蒙太奇艺术
	第七课	导演是角色诞生的催生婆
	第八课	拍摄实习课
		113
		143

概

论

影视表演艺术概论

演员的基本条件

每个青年人都渴望成才，同学们到这里来学习表演，都怀着一个明星梦。战士有句格言：不想当将军的士兵，不是一个好兵。有理想是件好事，但实现理想又是一回事，必须付出艰辛的劳动，不然理想永远只能是梦想、空想。

一个演员要成才，我认为必须具备以下四个方面的条件：

一、**天赋**。演员从事的是表演艺术，不是每个人都能成为一个好演员的。从某种意义上说：人生是个大舞台，生活中的每个人都在扮演着不同的“角色”，在不同的人生阶段还在不断地变化着自身的角色。人们在生活中往往都隐藏着自己真实的想法和感情，常常说的是一套，做的又是另一套，所以生活中人人都在“表演”，为自身的生存而表演。所以从广义上讲，人人都可以成为演员。但就职业演员来说，又不是人人都可以当演员的。

例如在“文革”中，受极“左”路线影响，电影演员要到工农兵中去找，找来的演员形象虽好——个个都像工人、农民和士兵，但由于他们从来没有经过艺术的影响，更没有进过戏剧学院的专业学习，结果这些工农兵演员在电影厂呆了十几年，甚至有人没有上过一

部戏，拍过一个镜头——他们徒有一副所谓的工农兵的外形，却根本不会演戏，更不适合当电影演员，最后只得改行另谋职业。

“是金子到哪里都会发光”，有些演员虽没经过艺术院校的正规学习，但他们是从舞台上摸爬滚打练就出来的，是在片场用“胶片喂大的”，是在实践中学得表演艺术从而成为好演员的。所以说是珍珠放在哪里都是珍珠，是鱼目再怎么加工仍然是鱼目。

那么演员的天赋是什么呢？

1. 外部条件：

相貌要漂亮、要美。但什么是美，仁者见仁，智者见智，没有一个绝对的标准，美的标准是随着时代的审美价值变化而变化的。唐代以杨贵妃的丰腴体形为美，妇女们则以肥为美。现代女性又讲究骨感美，于是许多女性拼命减肥，把体形弄得瘦骨嶙峋，弱不禁风，根本没有一点美感。最新的潮流据说又不讲骨感美了，而以丰满健康为美。

中国银幕曾一度出现男性演员以“奶油小生”为美的时代，唐国强、郭凯敏、张国民等都曾成为观众心中的偶像。后又“以丑为美”，牛犇、葛优、陈佩斯、梁天、赵本山、宋丹丹等一时成为家喻户晓的笑星。现在观众又要换胃口啦，陆毅、徐静蕾等一批阳光青年，成为青春偶像剧的演员。

不同的表演艺术形式对演员的要求也不同。戏曲表演要求演员脸庞要大，面如皓月。因为女演员两鬓要贴片子，脸盘大，两边一贴，正好是瓜子脸。脸盘小，一贴片子，瘦瘦的不好看。唱大花脸的，还得把额上的头发剃光，好勾脸子化妆，脸盘小了，则无法画啦。

电影演员则讲究 Camera face,即上镜头的脸。(1) 线条轮廓要清晰；(2) 脸要瘦小些；(3) 眼睛要大，有的演员，如潘虹、宁静等人的一双眼睛几乎占了脸部的四

宁静

费雯丽

徐静蕾

分之一。演员，尤其是女演员为什么要眼睛大？这是因为电影电视是用光影来造型的，要求演员形象具有雕塑感。银幕是放大的艺术。可以把演员的每个部分放大几倍、几十倍，如果演员本身面如皓月、脸如银盘，再一放大就不好看了。电影表演的重点是善于用眼睛说话，用眼睛传神，所以演员有一双大而会说话的眼睛是非常至关重要的。

演员的相貌漂亮与不漂亮在我看来最重要的还是要有个性。有特点，就是个性美。有许多演员长的很漂亮，但缺乏个性、特点，观众根本记不住他们，过目而忘，被人称之为“花瓶式”演员，或称之为“呆美人”。要让人对其刮目相看，就要求演员除了靓丽外，还必须具有一定的气质。

2. 演员的内在气质。小说《飘》的第一句话，就是形容书中女主角郝思嘉的：“她并不漂亮，但她很有魅力！”演员的气质实际上就是其独具的人格魅力。今天许多观众迷恋崇、拜明星，迷什么？崇拜什么？迷恋和崇拜的其实就是演员所独有的人格魅力。

演员的气质是由家庭影响和后天的阅历，以其他所受到的教育等等因素综合形成的。“冰冻三尺，非一日之寒”。英国人认为要经过三代人的努力，才能培养

一个贵族。我们中国人也认为“十年栽树，百年树人！”要培养出一个具有独特气质的演员确实不是一朝一夕所能解决的。

3. 演员的天赋具体体现在演员的想象力、模仿力、创造力和是否富有激情等多方面。

一切从事创造性工作的人，必须具有丰富的想象力，没有想象力的人就不可能从事艺术工作。

有了想象力，还必须有创造力和表现力，把艺术的想象变成具体的艺术形象，让观众看得见，感受得到艺术的特有魅力。模仿力也是演员必须具备的表现力之一。艺术创造其实是对生活的模仿，没有模仿能力的人，就无法把自己熟悉的生活和人物再现出来。

激情也是极为重要的。演员的艺术创造是感情的艺术，演员运用自己的感情起伏去打动观众。演员在排演剧目时被剧中的人物所激动，然后唤起自己的内心

梅婷

陈坤

激情，用喜怒哀乐去感动观众。这种在舞台和镜头前，在很短的时间里召唤感情，并且十分准确生动地表达出来的能力，对演员来说是至关重要的。这是很不容易做到的事，所以有人说：什么是天才？天才就是分寸感！表达感情恰到好处，显得真实，感动观众。分寸感的把握极其重要，多一分则太长，减一分则太短，无论是多还是少都会影响到感情的真实感。

二、勤奋。中国有句古话：“吃得苦中苦，方为人上人！”艺术家中流传一句话：“明星等于什么——眼泪加汗水。”一个才能平平的人，经过后天的努力，可以成才，而天赋很好的人，不刻苦、不努力，同样也成不了大演员。

电影表演艺术家赵丹小时候在南通读书时，经常带同学到他父亲开的电影院看电影，看后就模仿电影中演员的表演，后来他受赴南通演出的上海进步戏剧家影响，和同学们建立了“小小剧社”，自编自导自演一些小节目和文明戏。中学毕业，赵丹考取了上海美专，但他仍利用课余时间学习话剧表演。他第一次拍电影只是在片中扮演一个群众角色，挑着菜上街叫卖。为