

中国电影出版社

● 齐士龙 著

好玩的 游戏与 好看的 艺术

—— 开
拓青少年
影视表演
艺术才能

好玩的游戏 与 好看的艺术

——开拓青少年影视表演艺术才能

齐士龙 著

中国电影出版社
1994 北京

(京)新登字 076 号

内 容 说 明

本书以有趣的形式和大量实例揭示了儿童心理特征,寻找激活儿童潜在智能的各种途径,对如何鼓励和开拓儿童的想象力和表演创造才能有独到的见解,能引导孩子们在充满乐趣的游戏活动中发挥他们的天赋,培养孩子们在创造性事业和艺术领域中成为未来的明星。本书特别适于关心孩子成长的父母、影视爱好者、少年艺术教育工作者研读。

责任编辑:王志平

封面设计:费俊

版式设计:徐淑华

责任校对:王涓

好玩的游戏与好看的艺术

中国 电 影 出 版 社 出 版 发 行

(北京北三环东路 22 号)

北京丰华印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:5.5 插页:2

字数:120000 印数:3000 册

1994 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-106-00928-8/J · 0470 定价:8.00 元

并非儿童的儿歌——六级台阶

——作者

第一级 婴儿

游戏就是玩具的游戏

第二级 幼儿园的小儿童

以好玩的游戏，加速素质的成长

第三级 幼儿园大班的儿童

以好玩的游戏，到好看的游戏

第四级 学龄儿童

以艺术的规则，创造好玩的游戏

第五级 大儿童

以好玩的游戏，创造可观的艺术

第六级 影视演员

以好玩的角色创造，实现好看的艺术目的

(注)

第二、三级 为表演艺术的熏陶阶段

第四、五、六级 为表演训练阶段

第六级 为儿童演员的标准，一般儿童只能达到第五级，只有少数可达六级。

第四级 儿童一般由第四级开始训练，成人由于与游戏的陌生原因，所以必须在训练开始前，补走三个台阶——即“回忆童年的游戏，创造今天的游戏”。

目 录

引言.....	1
一、值得思索的现象.....	1
二、困惑和欲望.....	5
三、需要一本书.....	8

第一部分

✓ 儿童影视表演艺术的原理

第一章 儿童影视表演艺术的概念	13
一、什么是表演艺术?	13
二、儿童参加影视活动, 是否就是进行表演艺术创造?	19
三、儿童影视表演艺术的任务及特点	25
第二章 儿童是“天才”的影视演员	29
一、天才加引号的含义	29
二、“第一信号系统”最突出的年龄段.....	32
三、儿童发明了游戏	35
四、模仿是儿童的天性	38

五、儿童有鲜活的世界	41
第三章 影视艺术对儿童的宽容	45
一、儿童都有一张入门证	45
二、蒙太奇使儿童与成人平等	48
三、单镜头创造法	55
四、无独立性表象与儿童性的创造	58
第四章 儿童创造银屏角色	64
一、儿童的心里只有儿童的土壤	64
二、突出“全属性”参与的特点	70
三、“保持本能”和在角色的再规定中流动	74
四、创造动力与游戏中完成“假定”	78
五、儿童固有的能力与“技巧”中固有的“毛病”	82
六、儿童角色的成败	88

第二部分

儿童影视表演能力的培养

第五章 发现儿童的表演天赋	98
一、儿童表演天赋的特点	98
二、聪慧的素质蕴含在游戏之中	102
三、模仿中透露表演的天赋	108
四、勇敢是性格中的首要因素	111
第六章 熏陶开拓儿童表演素质	115
一、保护“假定实践”的乐趣	115
二、儿童要在群体的世界里“保鲜”	120

三、尊重儿童“视点”，鼓励想象和形变	123
四、弱化“理性原则”，强化“形象渗透”	126
第七章 游戏天赋向艺术才能的转化	130
一、“自我评价”能力形成之前，实现一定的水平	130
二、不可破坏的两大手段——游戏与模仿	134
三、在“最佳时期”加深游戏规则性，形成习惯	139
四、保持能力的儿童性，发展“保持本能”的高层次	141
第八章 在游戏中学习人生、学习影视表演艺术	147
一、以艺术的规则，创造儿童的游戏	147
二、在游戏中恢复儿童固有的行动能力	151
三、不要教儿童顾忌“镜头”	155
四、以好玩的创造，实现艺术的目的	162

引 言

一、值得思索的现象

现今有种时髦的说法，名曰“现象”。大凡有哪些引人注目、发人深思的事情，报纸文章中就常常把它称之为“现象”。今天借用这个时髦的提法所要引出的，只不过是一些表现在儿童培养教育方面，最普通的、最平凡的千千万万个家长父母们的追求与愿望。

这个现象就是——希望自己的孩子当演员，能参加影视表演。这种现象实在是令人感慨的！

记得我们年轻的时候，一个偶然的机，听说文艺院校要招生，就赶忙成群结伙背着老师和父母去报考，没想到居然糊里糊涂地被录取了。高兴之余，我们一下子把高考复习课本抛了满马路……

可是，没想到父母反对，老师也不很支持，老爷爷站在堂屋的台阶上，大声喝斥，扬言绝不许自己的孙子去做“戏子”。只有舅舅不无惋惜地说了句：“孩子大了，非想当演员也管不了，叫他去吧，也许这是个冷门儿呢……！”

时过境迁，转眼已经是三十多年前的事了！

三十几年弹指一挥间，一批青年人变成了老年，变成了父母，变成了家长。三四十年前被社会上鲜为人知的艺术之门，如今已

经向着整个社会大开了。演员职业的地位变化了，甚至成为了全社会最受宠爱和尊敬的职业。尤其是电影事业的发展以及电视的普及之后，影视表演专业的影子更是死死缠住了许多年轻人。他们梦想、他们奋斗，期望有一天能够奔跑于银屏之中。他们这种情绪不仅催狂过自己，也开始影响着儿童，不信你可以听听儿童们的梦呓。在那一张张睡熟的小脸蛋儿上，你依然可以发现他们梦中的电影和电视剧，他们会在梦中大喊一声“缴枪不杀！”；也会在梦中轻哼一句“八格牙路！”——是啊，他们正处在多梦的时节，他们正试着做影视里的角色，也试着学做人生的主人。

儿童的梦想毕竟是稚嫩的，可是父母家长的期望与细心却是深思熟虑的结果。应该说，近年来这般不大不小的“儿童学艺风”，虽然表现在儿童身上，但实实在在的却是反映着众多年轻父母们以及父母的父辈们的心态。

“生活水平提高了，想叫孩子们多学点东西”，这是最一般、最众多的想法。期望自己的子女儿孙，能够掌握更多的知识，具有更高的人生素养，将来做一个多才多艺的人。

这想法是那么普通，然而又那么深刻。时代变了，时髦的追求也在跟着变。改革开放以后，人们的物质生活和精神生活都获得了更深入的解放，于是大家坚信未来的社会将是更文明、更美好的世界。因此培养后代成才也便成为家长们一种对子女爱的投资。

一个民族在艺术上的觉醒，应该也是一种精神觉悟的深入表现。四十多年前，中国这头睡狮在世界觉醒了，他首先解决的是物质的温饱问题，只有物质实现了一定的丰足，他才有余力狂舞。应该说近年来“儿童学艺”热潮，正反映了中国社会从温饱型向小康型过渡的本质，这是一种精神文明深入发展的现象。

当然，任何一种时代的现象，都不可能只有积极的原因，而不反映消极的杂质。所以怂恿儿童追逐影视表演的成人们，其欲

望也是五花八门儿。

前不久报载某影星因车祸报销了他乘坐的小轿车，轿车价值之高，是一般百姓不敢问津的。另报又载，某影星被法院判决与丈夫离婚，条件是分给前夫一大笔人民币；还有报载，某次赈灾演出，一些演员登台宣布捐献人民币每人一万元。……如此“巨富”的演员职业，对于一些想发财的中国平民，的确具有莫大的诱惑力。这些人自知自己这辈子是不易踏进艺术之门了，于是便发奋将自己的孩子向那扇金色的财门推去。有的怀着愤怒，有的怀着怨恨，更多的人是怀着期盼……。真是，难怪世间会有偏见，人们每天都可以看见屏幕上的星光在闪耀，却很少懂得屏幕后的汗水也伴着艰辛和坎坷。

我曾有幸参观过一些儿童幼教单位。据说，近年来报考学习艺术类的儿童大增，颇有超过报学科技类的倾向，其中报学声乐、舞蹈、朗诵的儿童更是踊跃，其势多年不衰。在少年宫的朗诵组教室前，我看见一个家长带着一个男孩子，母亲央求辅导老师收下她的儿子，她一面叫男孩给老师背诗，一面又不停地向老师恳求，其态度之恳切，求教之热忱，实在令人感动。那个男孩的眼睛亮晶晶的，表情却是傻乎乎的。辅导老师拍了拍他的头，许诺明年可以考虑他入学，因为学生的名额有限……。

我被这求学的母子感动了，去询问少年宫的老师。回答是：今年报考少年宫的儿童，北京市就有八千人，是录取的八倍，每个儿童都有一至两名家长陪同，挤得少年宫内万头攒动。这些父母家长每每护卫着儿童到这里学习，出租车、三轮车、自行车，好不气派。儿童在教室里学，家长在庭院内等，有的甚至挤在儿女身边一起听课。笔者真的目睹过这种场面：一座座庄严的守护神端端正正地竖立在儿童们的小座椅旁，目光是火辣辣的，面部的肌肉比他们的儿女绷得更紧……。见到这一幕幕情景，我不禁心里热烘烘的，我真想大叫一声：可怜天下父母心啊！

尽管在儿童学艺的潮流中，会有一些污泥浊浪，然而其主流的确反映着超越物欲的追求。为了培养儿童成材，无数的成年人甘愿为下一代作出牺牲，这是多么壮观的一幕！人类的文明就是在这热烈的追求中得到了崇高的升华。

应该承认，目前儿童学习影视表演的欲望还仅仅是一种潜在的追求，因为从求学者到艺教的幼师们均无明确的目标和方法，所以综合性很强的儿童影视表演训练教学尚不能正常开展。然而影视剧组来到一些儿童聚集的场所挑选演员时的盛况，足以证明这种潜在的欲望已经达到了何等炽烈的程度。

在少年宫，我曾和有些儿童的家长交谈，每一提及儿童参演影视活动的话题，家长们就会目光炯炯，纷纷抱怨求师无门，学艺无路。

儿童影视表演艺术的确是一门综合性很强的艺术。现在儿童学习声乐、舞蹈、朗诵，其实都和学习戏剧、影视表演有密切的关系，只不过前者是艺术的单项，后者是多种单项的综合。

有的家长以为叫孩子考器乐班，还是学门技术好。他们误认为学技术条件不高，或者学独唱，将来挣大钱。学独唱不成再学合唱，合唱考不上考舞蹈，嗓子不成身段不好，就学朗诵。因为朗诵会说话就成，这完全是一种误解。其实学任何一个课目都需要一定的条件，歌唱要条件，舞蹈也要条件，然而由于人的常态是说话和动作，就误认学习朗诵、学习表演最不需要条件吗？！这和有人把演舞台戏需要声音条件，演影视就不需要声音条件的认识一样错误。这种现象反映目前社会上相当多的人还不了解表演是怎么回事儿，当然更不能确切懂得影视表演是什么。

因此渴望儿童学习影视表演的愿望，还依然带有极大的盲目性。尽管如此，人们由热衷学习技术、到勇于开拓人类自身的素质，这的确是一大进步，这是中国人自信和勇气的大跃进。

对于美好的事物，对于艺术，任何人都是崇尚的。然而在贫

困落后的时代，人们连想都不敢想。人类文明的进步，生产力的发展，艺术成为一种高尚的追求，人们从敢想到敢说，由敢说到勇敢地去，由敢做到敢于感觉艺术的美、享受创造的乐趣，这是一个欲望深入的过程。因此我认为，儿童影视表演的普及与教育已经势在必行，这种潜在的欲望，随着改革开放的深入必然很快地明朗化。

二、困惑和欲望

体育要从儿童抓起，影视演员的培养是否也要从儿童开始呢？更何况，就其生理制约性而言，儿童影视表演，也是不可替代的。儿童是人类社会的组成部分，随着影视事业的发展，大量需要儿童影视演员的局面也会变得愈来愈突出。而我们目前的状况依然是“靠天吃饭”。孰不知，老天爷只能制造儿童的年龄、形态，却不能使儿童生下来就具有影视表演的才能。

我有个朋友的孩子，人人都说他聪明伶俐，每每在电视屏幕前，随着电视剧中的角色比手划脚，惹得全家捧腹大笑。老奶奶常常夸奖孙子是个天才，说孙子演的节目比电视台的影子好上千百倍。可是一个偶然的机，我把这位“家庭童星”请到拍摄现场扮演一个“小群众”，摄影机尚未开动，人们却听见一阵阵“嗒嗒嗒”的声音，原来这位儿童演员已经吓得上牙打下牙了。

再一次，就是十几年前我在山西拍片，曾经启用过一个小女孩，她样子乖巧，大眼睛忽闪忽闪的，很有几分灵气。她在她妈妈的陪伴下和我“交谈了”好一阵子，我确认她可以胜任我所需要的角色。但是没想到电视剧拍到一半，她突然犯起脾气，全剧组为了哄她竟然忙得手忙脚乱，她一会儿要玩洋娃娃；一会儿又要看花瓶里的鲜花；一会儿要换裙子；一会儿又要吃饼干。现场被她搞得乱七八糟，她又哭又闹，谁哄谁说都不行，连她的妈妈

也被她抓得衣发蓬乱，一个照明师无缘无故地就挨了这位“小皇帝”一巴掌。最后那天的戏没拍成，可是在大家的一片叹息声中，我们这位“演员小姐”居然早已经熟睡了。……

像这样的事例，对于做过影视导演的人或是摄制组的工作人员，都不会是陌生的，大家都饱尝过“苦头”。因此我不止一次地听过那些无可奈何的议论，见过儿童演员们的困惑，也激起我无数次的欲望：应该研究一下儿童参加影视表演的规律，以及如何培养、开拓儿童影视表演的才能。

然而许多年过去了，为什么儿童影视表演的问题依然如故呢？应该说这与人们对影视表演自身特点的把握，以及对儿童影视表演现状的评价不无关系。

有一次一个年轻的妈妈在下班的路上正巧遇到拍电视剧，路人把拍摄现场围得水泄不通。这个妈妈是个文艺爱好者，对这种机会当然不会错过，于是她拼命朝人群中挤去，终于踮着脚尖可以望见了：原来现场正在拍“一个女经理由汽车里走出来，当她刚刚走上饭店的高台阶，突然想起什么事儿，一回头，正巧发现对面走来了自己要找的人，于是扬起手打招呼。”女演员一连拍了三次，依然不能使导演满意，正要开始拍第四遍了，这位年轻的妈妈不无蔑视地哼了一声，转身挤出了人群。她心想：原来我从做姑娘时就想看的拍电影，就这么简单乏味呀！同时她的心里也不由得浮起一阵阵怨愤，她转头又望了望身后那片热情围观的人堆，心想：“真是一帮傻冒儿！有什么好看的。下汽车上台阶，招招手，谁不会呀？就这么几个动作，居然演了好几遍，那女演员太笨了！”她不免对那个“衣着淡雅的女经理”凭添了几分妒意。可是转念一想，那个长头发大胡子的导演也实在可恨，简直是吹毛求疵！那女演员下汽车，上台阶，招招手都做对了，干嘛还不通过，简直是莫名其妙。哼！那导演无非是想哗众取宠呗！年轻的妈妈这样想着，不知不觉眉宇间皱出了一条细纹……。第二天，

她给一个当导演的朋友打了个电话，提出请导演帮忙，给自己的小女儿找路子拍电影，并且扬言有合适的角色她也可以胜任！末了，她道出了一个结论，其实演电影、电视并不难，是个人只要胆子大就能演！

我听了这个故事，不禁有些茫然……

记得我在山西拍片的时候，常常因为找不到群众演员犯愁。每次拍摄围观的人真不少，里三层外三层，大伙又嚷又叫，又说又笑，可是一旦你请他们帮帮忙，当个群众演员，那可就难啦！许多老乡，你一看他（她），他（她）转头就跑，任凭你好话说了千千万他们就是不演，甚至连改变个看热闹的地位，也不能配合，导演刚安排好他站在这个地方，结果导演一转身他就又跑了。所以那个年轻妈妈的话也不无道理，没有点胆子是演不了戏，就是换个地方站站，都站不住。可是演戏难道就仅仅是胆子大吗？

有一次在农村拍摄，有个号称胆子大的农村会计，刚巧那天他和女朋友也来看热闹，正好我们需要一对年轻夫妇作背景中的群众角色，大伙推荐他俩。这对文化人平时挺活跃，时不时还常给县里的小报写篇文章，敢说敢道，可谓勇敢。所以当我们一邀请他们，他俩便欣然同意了。起初他俩按照导演的要求手拉着手，坐在草丛旁一言不发，后来经过提示男青年直着嗓门儿吼起了台词（导演安排的即兴语言），女青年不仅不配合，反而一个劲儿地笑。无奈导演批评了他们，并找了个小孩子放在他俩中间，权作他们的小女儿……。戏拍完了，大伙一看样片，背景中的两个“大群众”紧紧绷着脸，活像一对化了妆的密探，而最活泼、最自然的反倒是那个小女孩。小女孩没有受过任何训练，可是她却很好地完成了任务，如何解释这种现象呢？

的确，一些儿童演员有时比成人的表演还自然，还真切，还有感觉。这种现象不仅迷惑着许多外行，而且也常常使一些专业的表演艺术内行感到困惑……。

只敢坐在舞台、银幕下“想一想”的人，只能是观众；进而敢于评论一番，写写文章“说一说”的人，只能是评论家；而那些敢于在舞台和镜头前去做戏、去行动的人，才有可能做演员。但镜头前绝不仅仅是敢于“做一做”动作，比如一对恋人久别重逢，两人拥抱亲吻，这段戏仅仅做出了动作，也许在舞台观众的后排尚可凑合着看，然而在影视镜头的拍摄中就会显得十分虚假。因为影视镜头不仅可以记录演员的外部行动，更重要的是可以使观众透过镜头的视点，细致入微地观察角色的感觉。如果观众看不见恋人在拥抱亲吻中充满着幸福的体验，则这段表演就没有达到影视表演的要求。如是，我们可以得出结论：想——说——做——感觉。这是一个区别艺术欣赏和表演创造的层次表；也是一个区别艺术品种的门类表；同时又是欲望、体验深入递进过程的反映。

前例中那对年轻恋人，也许很有胆量和勇气，然而他们的胆量尚不能转化为演员的信念，而那个小女孩，尽管是儿童，但依仗着儿童天性中的游戏兴趣，她活跃在两个成人之间，以其本能的好奇心实现了她的目的，她一会儿摸摸男人的胡须，一会儿捏捏女人的脸蛋儿，她觉得很好玩，她忍不住笑了。她由衷地体验到了和大人玩耍的快乐。这就是儿童影视表演吗？这就是儿童的创造艺术吗？……也许我们仍需费一番思想，才能打破我们的困惑。

在这无数的疑问与困惑中，我产生了一种欲望，就是需要写一本书，以研讨自己和别人的种种疑团与困惑。希望从中寻出一些规律和头绪。

三、需要一本书

一本书如同一把钥匙。打开通往儿童影视表演艺术之门的钥匙，交给谁呢？这就是本书面对的读者和对象。

儿童还小，一般最大的也不过是初中的学生，所以钥匙不能直接交给他们。了不起了，胆子大的家长，把钥匙上穿根绳系在孩子的脖子上，那只是家中大门的钥匙。至于家里还有许多更重要的钥匙却都紧紧地掌握在家长的手中。不是信不过自己的小儿小女，的确是因为孩子们还太小，没有独立掌握钥匙的能力。所以我的这本书，显然写的内容是儿童影视表演，然而对象却是和儿童有关的成年人。

这些成年人当然包括儿童的父母、家长及老师。然而由于儿童影视表演与成人影视表演千丝万缕的联系，所以本书也企望能够通过儿童影视表演的研讨，对于初学影视表演者乃至成熟影视演员的艺术创造与自修有所启迪和帮助。苏联表演艺术理论大师斯坦尼斯拉夫斯基曾经提出：演员对待戏剧的假定性，要像孩子般的轻信。由此可见，成人演员是需要向儿童学习的。所以我认为，研究儿童影视表演的规律，在一定程度上，依然还是深入研究影视表演艺术特点的问题。研究儿童表演能力的培养，在一定意义上，也就是深入探讨初学表演艺术的规律。

明确了以上的指导思想，也就明确了此书三类对象。即儿童家长及师长、初学表演者以及职业和非职业的演员。

任何一本有价值的书，都要面对两项任务，其一解释疑问；其二“处理”现象。所谓解释疑问，即面对现象提出疑问，发现联系找出本质，然后以理论或形象加以解答；所谓“处理”现象，即面对问题，找出现象的本质规律，并以理论或形象的方式提出处理解决问题的方法。

几年来我不断接触过一些为儿童学习影视表演艺术奔走呼号的家长和师长们，也陆续收到过一些陌生孩子们的来信，他们共诉着对表演艺术的钟爱之情，对求师学艺的无限渴望。这些五彩的梦和那些稚嫩纯真的心一样令人陶醉，令人感奋。这种种冲动催促我不断地思索，探求，以期用有限的力量去帮助那些需要帮