

中央戏剧学院 研究生文集

POSTGRADUATE COLLECTION OF
THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

第一辑

The First Collection

博士卷

An Article Collection of Ph.D.

演员表演创造心理探索

THE CREATIVE PSYCHOLOGICAL EXPLORATION ON ACTOR'S ACTING

“表现派”理论的再认

RETHINKING THE THEORY OF EXPRESSIONISM

中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编

COMPILED BY THE RESEARCH INSTITUTE AND POSTGRADUATE
DEPARTMENT OF THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中央戏剧学院研究生文集

POSTGRADUATE COLLECTION OF
THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

第一辑 博士卷

The First Collection An Article Collection of Ph.D.

演员表演创造心理探索

THE CREATIVE PSYCHOLOGICAL EXPLORATION ON ACTOR'S ACTING

“表现派”理论的再认识

RETHINKING THE THEORY OF EXPRESSIONISM

中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编

COMPILED BY THE RESEARCH INSTITUTE, AND POSTGRADUATE
DEPARTMENT OF THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中央戏剧学院研究生文集/中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编. - 北京: 文化艺术出版社, 2007. 6
ISBN 978-7-5039-3286-1

I. 中… II. 中… III. 戏剧-文集 IV. J8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064421 号

中央戏剧学院研究生文集 (第一辑)

编者 中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部
责任编辑 沈 梅
责任校对 张 莉
封面设计 刘宝华
出版发行 **文化艺术出版社**
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2007 年 6 月第 1 版
2007 年 6 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 毫米 1/32
印 张 69.375
字 数 1850 千字
书 号 ISBN 978-7-5039-3286-1/J·860
定 价 128.00 元 (全六册)

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

总 序

廖向红

经过中央戏剧学院研究生部的广泛征集、六系教授的精选推荐和戏剧艺术研究所的认真编辑,《中央戏剧学院研究生文集(第一辑)》终于要出版了,这是一件十分令人高兴和值得庆贺的事情!

中央戏剧学院于1981年11月经国务院学位委员会批准,首批获得硕士学位授予权;1986年7月获博士学位授予权,至今已先后培养了24届硕士研究生、17届博士研究生,共计300余人。他们在校攻读学位期间,努力学习,勤奋钻研。在我院众多老师的辛勤培养和精心指导下,撰写出了一大批高质量的学术论文,其中有许多都已在高水平的学术刊物或出版社发表、出版,对中国及国外戏剧研究与创作产生了良好的影响。本论文集的整理出版,既是对中央戏剧学院研究生教育成果的总结展示,也更希望这些成果能对国内外的戏剧研究与创作产生更广泛深入的积极作用。当然,这些文集中的论文还只是中央戏剧学院研究生论文库中的一部分,随着学院研究生教育的发展改革,有更大规模及更多专业方向的研究生论文将会涌现。所以,本论文集列为“中央戏剧学院研究生文集”的第一辑,以后,我们将对学院研究生论文不断精选集结,系列化地陆续出版,以展示我院研究生教育的优秀成果和发展面貌。需要说明的是,为了节约经费和让更多新的优秀论文面世,原已出版过的

论文不再收入本论文集。

为了让更多人了解中央戏剧学院研究生教育的发展状况，在此有必要对其作一个简要的介绍。

1981年11月，经国务院学位委员会批准，中央戏剧学院首批获硕士学位授予权。硕士学位授予权的二级学科专业点，专业方向有戏曲历史及理论、戏剧历史及理论、舞台美术研究；

1986年7月，经国务院学位委员会批准，学院的戏剧历史及理论专业获博士学位授予权；

1990年10月，国务院学位委员会将我院的硕士学科专业点增列并调整为戏剧学、戏剧电影文学、导演艺术及表演艺术、舞台美术及技术四个二级学科硕士专业点，其中戏剧学为博士学科专业点；

1997年6月，国务院学位委员会对全国的硕士、博士学科专业进行了合并调整，学院戏剧戏曲学专业被定为二级学科硕士和博士专业点；

2003年，经国务院学位委员会办公室批准，学院开始招收高等学校在职教师攻读硕士学位人员；

2003年，经国家人事部、全国博士后管委会批准，学院新设戏剧戏曲学博士后科研流动站；

2005年，经国务院学位委员会办公室批准，学院成为首批有资格招收艺术硕士专业学位（MFA）的试点单位之一；

2006年1月，经国务院学术委员会批准，在第10批博士和硕士学位授权学科、专业申报中，我院的“电影学”和“广播电视艺术学”两个二级学科硕士专业点获硕士学位授予权。

自1950年4月成立至今，作为中国戏剧艺术教育的最高学府，中央戏剧学院历来强调教学与科研并重，通过不断拓展和加强学科建设，已成为我国重要的戏剧及影视等艺术教学与科研中心。现有中国话剧、戏曲史论、戏剧艺术学、外国戏剧、戏剧编剧及编剧理论、戏剧学、戏剧

导演理论与实践、戏剧（影视）表演理论与教学、舞台设计与理论、舞台服装设计理论与、舞台化妆设计与理论、舞台灯光设计与灯光技术、舞台美术历史与理论研究、戏剧（影视）编导、戏剧（影视制片）管理、戏剧管理等 16 个硕士学位研究方向，以及导演艺术研究、欧洲戏剧、戏剧美学、表演艺术与导演理论研究、戏剧（影视）美学、戏剧编剧理论、东方戏剧等 7 个博士学位研究方向。

在研究生的培养与教学中，中央戏剧学院坚持理论与实践相结合，坚持学生的基本功、基本技能、基础理论与独创性的培养学习相结合，坚持专业水平与人格素质培养相结合，积累了深厚的艺术教学经验与传统，形成了富有鲜明特色的办学风格和体系，被国家授予唯一的“戏剧戏曲学”重点学科点，赢得了良好的国际学术及社会声誉。为国内及国外培养了众多优秀的高层次戏剧及影视艺术专门研究人才，其中，有相当一部分人已成为蜚声中外的艺术家、学者、教授和专家。许多国外留学生学成归国后也已成为该国的戏剧专家，成为传播中国戏剧文化和促进中外文化交流的使者。

近年来，学院为树立新理念、建立新制度、形成新秩序，规范学院研究生培养与管理工作，提高培养质量，相继制订、编辑、汇总了一系列规范教学与管理行为的文件 23 个，遵照教育部于 2005 年 2 月发布的《普通高等学校学生管理规定》，编辑、印刷了《研究生手册》，为依法建章、依法治学、规范管理提供了依据。同时不断完善教学设备与基础设施，拥有先进的实验剧场和多个形态规模不一的小剧场，以及国内中文类戏剧图书藏书最为丰富的图书馆，为本科及研究生的学习研究提供了有利的条件。

2004 年 10 月，为加强我院研究生教学实践和创新能力的培养，建立研究生科研创新激励机制，学院研究颁发了《中央戏剧学院研究生教学创作实践剧目制作演出规定（试行）》文件，并为推动该活动的顺利进行，投入了大量的财力、物力和人力。至今已进行了 5 个演出季，创作排演剧目达 13 个。其中，原创小剧场戏剧《长梦》和《四季》参加了

由教育部体育卫生与艺术教育司、中央戏剧学院联合主办的“2005年表演教学国际研讨会与戏剧演出展”。《长梦》还参加了贝尔格莱德“第二届大学生戏剧节”，《朱丽小姐》代表学院参加了2006年10月举办的北京第一届大学生戏剧节，并代表学院赴印度参加第9届国际戏剧节，所到之处广受好评。

研究生教学创作实践剧目的演出，鼓励探索，倡导合作，不仅大大强化并推动了研究生自己动手创作实践能力的提高，更为不同研究方向的研究开展交流与合作提供了良好平台，切合、突显了理论实践相互促进并与多种艺术综合整体化的戏剧学教育的特性要求，这是提高学院研究生培养质量和研究生教育整体水平的一种积极探索和尝试。

今年是跨入21世纪的第7个年头，中央戏剧学院进入到了一个新的历史发展时期，挑战和机遇令人奋进。学院经过深入调查研究，制定了学院未来中长期发展目标，决定“以转变教育和办学理念为先导，以体制改革为核心，紧密围绕重点学科建设这条主线，走内涵式发展的道路”为指导思想，将“成为具有鲜明特色和国际一流的艺术院校”作为未来30年的办学目标。学院的研究生教育将围绕学院的发展思路与办学目标，不断推进和深化研究生招生选拔机制以及研究生培养管理体制的改革，不断地吸收先进管理经验，有效地组织教育资源，在教育理念、教育制度及管理方法等方面坚定、持续、大胆、科学地进行创新，不断提高硕士、博士研究生的教育培养质量，以满足社会对高层次戏剧艺术专门人才的需求。

本论文集的出版，得到了文化艺术出版社的总编辑查振科先生、责任编辑沈梅女士的大力帮助，在此一并表示诚挚的谢意！

2007年6月5日于北京

目 录

总 序 廖向红 (1)

上 编

演员表演创造心理探索

刘立滨

《演员表演创造心理探索》序 张仁里 (3)

引 言 (6)

第一章 演员与角色的创造 (9)

第一节 演员表演艺术特性 (9)

第二节 角色的创造 (21)

第二章 心理与创造心理 (33)

第一节 关于心理的认识和理解 (33)

第二节	演员表演创造心理	(41)
第三章	创作感觉	(56)
第一节	感觉概述	(56)
第二节	创作感觉	(63)
第四章	创作知觉	(103)
第一节	知觉概述	(103)
第二节	创作知觉	(105)
第五章	创作注意	(115)
第一节	注意概述	(115)
第二节	表演创造中的注意	(118)
第六章	创作想象	(128)
第一节	想象概述	(128)
第二节	演员的想象	(133)
第七章	创作中的情绪、情感	(155)
第一节	情绪、情感概述	(155)
第二节	表演创造中的情绪和情感	(160)
第八章	性格的创造	(183)
第一节	性格概述	(183)
第二节	角色性格的创造	(188)

第九章 创作中的直觉与灵感	(203)
第一节 直觉与灵感概述	(203)
第二节 演员的直觉与灵感	(205)
结 语	(217)
参考文献	(219)

下 编

“表现派”理论的再认识

徐 平

《“表现派”理论的再认识》序	张仁里 (225)
引 言	(228)
第一章 关于“表现派”与“体验派”	(230)
第二章 历史上“表现”与“体验”的争论	(238)
第三章 关于狄德罗论表演	(276)
第一节 关于狄德罗	(276)
第二节 关于《关于演员的是非谈》的介绍	(281)
第三节 《关于演员的是非谈》的几个主要观点	(283)
第四章 关于哥格兰论演技	(334)
第一节 演员的“双重人格”	(335)

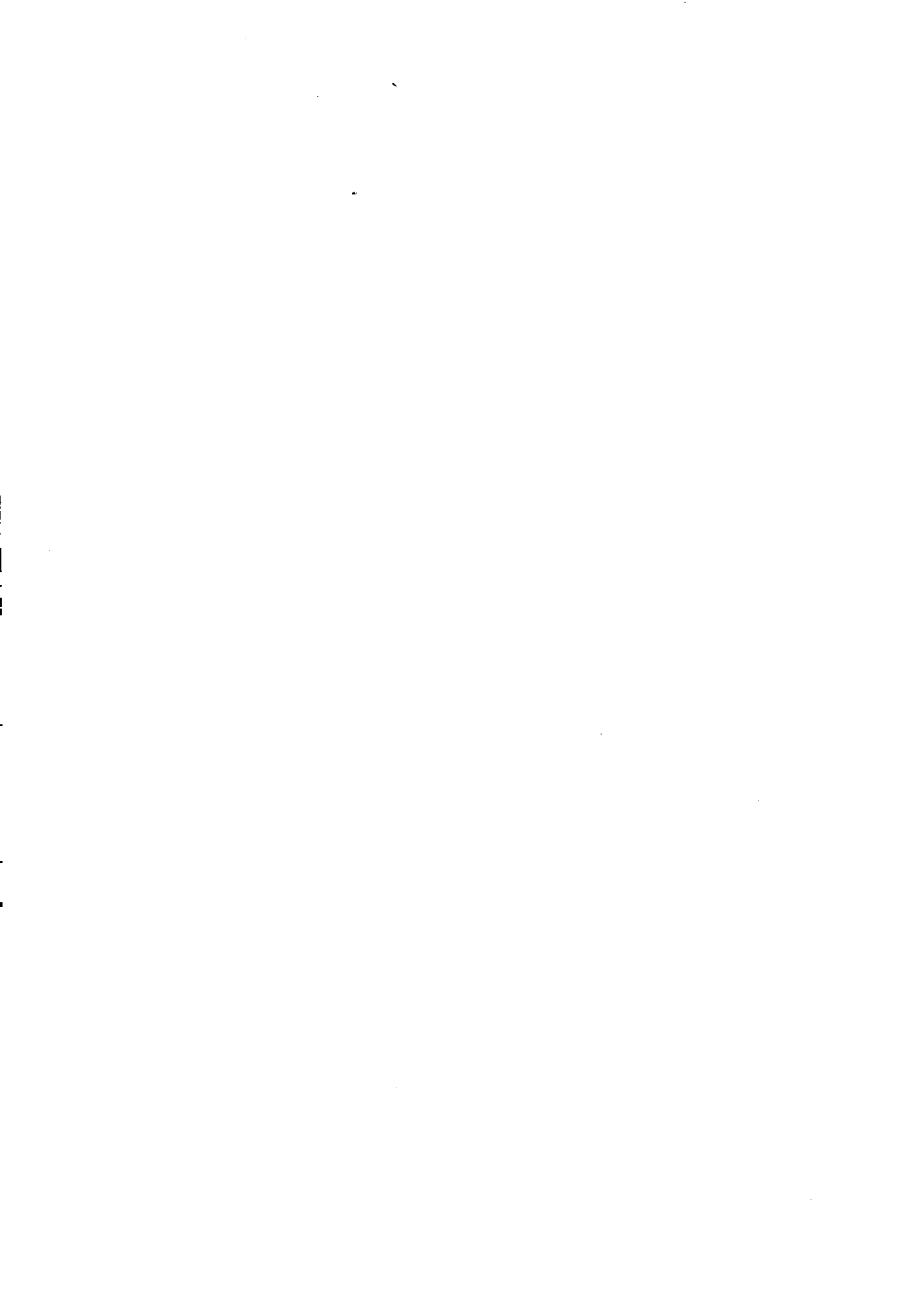

第二节	表演创作的基本方法与原则	(349)
第三节	现实主义的基本主张	(376)
第四节	综述	(383)
第五章	思考与辨析	(386)
第一节	对“表现派”基本问题的总结	(386)
第二节	理论研究的现状与问题	(396)
第三节	解放思想，振兴表演艺术	(400)
参考文献	(403)

上编 演员表演创造心理探索

刘立滨

《演员表演创造心理探索》序

张仁里

演员的创作心理是极其复杂多变的。恐怕他比许多其他人员在工作中的心理活动要复杂得多。为什么？首先是剧作家创作的人物形象是假定的、虚构的，人物虽然也来自于生活，但毕竟与实际的生活有区别。要使人物生动地活跃在舞台上，演员就要赋予人物以思想、情感、态度，要按照人物的性格去“待人接物”，要按照人物的逻辑思维去行动。这里就有一个“以假当真”的问题。舞台上和银幕、屏幕上所表现的一切都是虚构的、假定的，要把“假”的当成“真”的来对待，而且还要把“假定”的情境、“假定”的人物关系、“假定”的生活情态、“假定”发生的事件等等，演绎成真实的生活，还要演得合情合理、令人相信，这本身就不是一件容易的、简单的事情。

再则，演员本人是一个有思想、有感情、有性格的人。即使他（她）所要创造的人物形象的思想、性格与他本人十分相似，也不可能是完完全全一样的，仍然还有不小的差异。因此，演员绝不是像艺人手中的一团泥巴，想捏成什么样就捏成什么样的。他（她）在创作剧中人物时必然要改变他（她）自己身上的某些与角色不相适应的部分，要强

化一些与角色相一致的部分，使人物的思想、性格明确起来，凸现出来，两个“活人”（演员与所创造的人物）要合二为一，而演员这个“活人”是创造剧中人物，使他（她）在舞台上也变成“活人”的主体，这就使得演员在创造过程中与角色之间充满了矛盾，使得演员创作这件本不简单的事情，变得更加困难、更加复杂而难以把握。

再则，演员在创作的过程中与许多从事其他工作的人一样，也会受到主客观某些事情的干扰，从而影响到演员当场的创作情绪和对规定情境的投入。例如：今天身体健康情况欠佳；家中或出门时碰上了不愉快的事情；剧场观众反馈的气氛浓与淡；对手演员的创作状态的起伏好坏……

以上种种状况纠合在一起，使得演员在创作中的心理历程复杂多变。正如论文作者在文章中所指出的那样，“这一切统统都与演员表演创造心理有着非常紧密与直接的关系，也统统表明在演员创造角色的艺术活动中，表演创造心理扮演着重要的角色和起着重要的作用。”

由此可见，教师在表演教学中是不可能也不应该在无规律的状态下对学生指导的。学生在牢牢掌握规律的情况下，才能主动地进行创造。因此，研究演员的创作心理就十分重要了。

据我所知，研究演员创作心理规律的工作在国内尚未引起足够的重视。即使有一些成果，也仅属起步阶段。而即使在戏剧活动相当发达的西方国家，这方面的研究也寥寥无几。论文作者在攻读博士学位的过程中，选择这样一个研究课题，尤其是对于教学单位来说，具有相当的价值和意义。

在表演专业的研究领域里，尚有许多理论的空白需要我们去填补，也有许多大大小小的理论误区需要我们去矫正，甚至有些规律性的东西还需要我们努力去开掘和发现。《演员表演创造心理探索》这篇论文，只是对于演员在掌握创造活生生的人物形象的心理规律方面作出了初步的探求。文章指出，它“不仅是为了在理论上寻找其规律和科学性，重

要的是在理论研究的基础上，促进和加强人们对表演艺术的讨论和实践，提高和发展人们表演艺术创造的能力与素质。”这就是本论文撰写的目的。希望能就此能抛砖引玉，对此课题有进一步探讨的成果出现。

在表演艺术理论研究领域里，我们还任重而道远。

引 言

戏剧已上千年，心理学有上百年。在这千年与百年的回合之中，演员的表演艺术，受之于戏剧艺术的使命与青睐，得助于心理学研究的科学观点和方法，对人类自身及其心理与行为发展的规律，给予了深切的关注和深刻的表现。

把欧文、萨尔维尼等优秀而宝贵的表演艺术创作经验，与谢切诺夫、巴甫洛夫的生理学和心理学的科学观点、方法相融，使得演员的表演艺术走向科学，创立了被称之为“曾支配了本世纪的许多表演流派”的科学表演体系——斯坦尼斯拉夫斯基表演体系。斯坦尼斯拉夫斯基的关于“演员的自我修养”和“演员创造角色”等精辟而独到的论述，特别是“有机天性创作规律”的提出，为演员的表演艺术创作找到了科学的创作方法和规律，奠定并打下了深厚、扎实的理论基础，使演员的表演艺术创作成为科学的艺术创造活动。

人类无论做任何事或从事任何活动，都离不开心理的影响和受其支配，都伴随有心理现象。只有在心理活动的调节下，我们所从事的各种活动才能得以正常地进行和达到预期的目的。

演员创造角色，离不开演员表演创造心理的影响，也必然伴随有演员表演创造心理现象，并在其心理活动的支配下，使得演员表演创造活动正