

’95戏剧表演教学荟萃

赢 枫 主编

中国美术学院出版社

'95戏剧表演教学荟萃

赢 枫 主编

中国美术学院出版社

特邀编辑 郑淑珍
责任编辑 陈杜发
装帧设计 祁志锐
责任监制 陶柏生

'95戏剧表演教学荟萃

赢 枫 主编

*

中国美术学院出版社出版发行
(杭州市南山路218号 邮政编码310002)
杭州云轩印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 12 彩图: 8页 字数: 286千字
1996年5月第1版 1996年5月第1次印刷 印数: 1—1500册
ISBN 7-81019-516-6/J·456 定价: 25.00元

'95戏剧表演教学荟萃

编辑委员会名单

主 任	陶纯孝				
副主任	杜长胜	蔺永钧			
委 员	王伟国	朱 奇	任凤霞	刘玉晨	杜长胜
	陈 坚	何炳珠	郑邦玉	郑淑珍	荣广润
	陶纯孝	姬宗恭	商文清	梁伯龙	蔺永钧
	翟桂梅	赢 枫			

目 录

为全面提高我国专业表演艺术

教育的水准而奋斗……………陈昌本 (1)

——在 '95 全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会

暨表演教学小品大奖赛开幕式上的讲话

为培养更多、更高质量的

表演艺术人才而努力……………徐晓钟 (3)

——在 '95 全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会

暨表演教学小品大奖赛开幕式上的发言

戏剧表演教学的荟萃……………凡 木 (5)

——'95 全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会

暨表演教学小品大奖赛综述

见一叶而知秋……………徐晓钟 (11)

——我认识表演教学“小品”

表演教学指导思想的几点浅见……………苏 民 (14)

关于观察生活训练中一些问题的思考……………梁伯龙 (21)

从生活中来……………安士英 (30)

教学方法与教学对象……………卢学公 (33)

改革与探索……………李学通 (44)

——表演教学思考一二

话剧舞台语言发声教学谈·····	崔瑞英 (57)
导演的舞台形式感·····	安振吉 (71)
表演教学改革漫谈·····	侯 宏、刘念芸 (81)
困境与契机·····	王 超 (87)
碰撞中闪现的火花·····	廖向红 (96)

——93导演、表演混合班教学实验报告

表演专业声乐基础教学的设计与实践·····	萧 敏 (126)
新时期表演学的学科形象及其学科价值·····	高景文 (156)
跨越鸿沟·····	颜 冈 (175)

——关于表演基础训练向人物创造教学过渡的

思考

时代·语言·台词·····	封锡钧 (195)
“创造意识”的无限生命力·····	黄定宇 (203)
让电影表演教学更加科学化、系统化、 规范化·····	林洪桐 (212)
游戏感——表演创造的自我意识·····	齐士龙 (223)
高质量表演艺术人才知识构架断想·····	郭溥澜 (255)
游戏与表演基础教学·····	李伟华 (263)
关于基础课教学中演员剧场性意识的培养·····	马学谦 (270)
教材的更新与驾驭·····	王 敏 (278)

——在表演基础课教学中的若干思考

论话剧演员培训中的戏曲表演课·····	陈文远 (305)
汉语台词教学的尝试·····	韩英姬 (317)
表演艺术教育与表演艺术人才市场的关系·····	王庭芳 (325)
淮剧表演专业培养规格初探·····	武佩琴 (330)
浅谈艺术人才内质之构建·····	蒋婉求 (340)
淮剧发声方法初探·····	施广凤 (346)
浅议戏曲教育的几个问题·····	崔华功 (353)

关于举行 '95 全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会 暨表演教学小品大奖赛的通知.....	(360)
'95 全国戏剧、艺术院校表演艺术教学研讨会 议题.....	(363)
'95 全国戏剧、艺术院校表演教学小品大奖赛 章程.....	(364)
关于调整 '95 全国戏剧、艺术院校表演教学小品 大奖赛有关问题的补充通知.....	(367)
关于 '95 全国戏剧、艺术院校表演教学小品大奖赛 组委会、评委会人员组成的通知.....	(368)
'95 全国戏剧、艺术院校表演教学小品大奖赛 评委会工作细则.....	(370)
'95 全国戏剧、艺术院校表演教学小品大奖赛 参赛单位及小品名单.....	(372)
'95 全国戏剧、艺术院校表演教学小品大奖赛 获奖名单.....	(374)

为全面提高我国专业表演艺术 教育的水准而奋斗

——在'95全国戏剧、艺术院校表演 艺术研讨会暨表演教学小品大 奖赛开幕式上的讲话

文化部副部长 陈昌本

各位来宾、各位代表、同志们：

值此'95全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会暨表演教学小品大奖赛开幕之机，我谨代表文化部对这次活动的顺利举行表示热烈的祝贺！对来自全国艺术院校的领导和工作在教学第一线的老师们、年轻的选手们表示热烈的欢迎！

由文化部教育司主办、中央戏剧学院承办、佛特纳演艺服务公司协办的这次活动，其宗旨是为了调动广大教师与学生的积极性，提高我国表演专业教学，特别是基础阶段教学的水平，发现与鼓励优秀表演艺术人才，总结交流表演教学经验，以加速我国表演艺术教育事业和戏剧、影视表演事业的发展，适应社会主义精神文明建设的需要。为此，我们在组织了第四次戏剧表演教学理论研讨会的同时，首次举办了全国戏剧艺术院校表演教学小品比赛，其目的就在于促进理论与实践的结合，教学与科研的结合，艺术院校育人与社会发展需要的结合，为社会主义现代化建设培养在德智体等方面全面发展的合

格的艺术人才，促进文艺事业的健康发展。

此次活动得到了社会各方的全力支持，全国戏剧艺术院校的广大师生表现了可贵的参与、竞争意识和相互学习、共同提高的精神，从各个方面进行了精心的准备，到目前为止，会议共收到30余篇论文；其次，戏剧艺术界的朋友们也给予了真诚的支持与鼓励。北京人民艺术剧院、中央实验话剧院、中国青年艺术剧院、中国儿童艺术剧院的领导和专家们放下繁忙的行政、业务工作，欣然应邀出任我们的评委。此外，承办单位中央戏剧学院、协办单位佛特纳演艺服务公司，以及新闻界的朋友们都对此次活动给予了很大的支持和帮助。在此，我代表文化部再次表示衷心地感谢。

希望参加此次活动的老师们、同学们遵循“双百”方针的精神和教学相长、相互促进、共同提高的原则，广泛交流、认真切磋，以使这次活动发挥更大的效益，全面提高我国专业表演艺术教育的水准。

祝年轻的选手们在复赛、决赛中取得更优异的成绩！

预祝'95全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会暨表演教学小品大奖赛取得圆满成功！

谢谢大家。

为培养更多、更高质量的 表演艺术人才而努力

——在'95全国戏剧、艺术院校表演
艺术研讨会暨表演教学小品大奖
赛开幕式上的发言

中央戏剧学院院长 徐晓钟

各位代表、各位专家、亲爱的老师和同学们：

你们从祖国的四面八方专程来到北京参加文化部今年在北京召开的表演教学研讨会，表演教学小品赛。我代表会议的承办单位——中央戏剧学院，向诸位表示最真诚的欢迎！

近年来，由于表演上的新理论和新实践，在表演艺术创造上众说纷纭。

在谈论创造形象要“装龙像龙，扮虎像虎”时，有些演员以类型化人物外貌的模仿与皮肉的装扮，替代血肉的、有活的生命的人物形象的创造。

在反对虚假、失真的表演，提倡真实、质朴的形象创造时（这往往由于在镜头和摄像机面前更加突出了这种需要），有人提出“演员要演自己”，提倡“没有表演痕迹的表演”。近年来，国际上有些表演艺术革新家努力说服年轻演员呼唤表演艺术中的“人性回归”，这种“理论”要求演员在演出角色时尽可能“赤裸”地裸露演员本人的潜意识，甚至“端出”自己

最隐秘的人格天性。于是在实践中容易被年轻演员误解为，新的表演是“新”在提倡表演艺术的非形象化，非性格化和非创作状态。

在追求真实、质朴无华的表演美学时，往往又被误解为似乎表演艺术无需艺术创造的匠心和无需表演技巧，忽视表演艺术风格体裁的多样……。

一方面要求情绪的纯真、情感的逼真，另一方面又要求表演中创作主体的评价意识；

一方面要求打好学生的生活源泉的基础，另一方面又要锻炼学生创造性思维，使学生具有能够适应多种风格流派演出的基本艺术素质。

这些新理论、新实践和新问题已经引起人们的思索，在这样的時候举行我们的表演教学研讨会暨表演教学小品赛，非常有意义。尽管我们的会议不一定能够接触到这么多的问题，也不可能对这些问题进行全面的讨论，但是我们对于近年来教学的总结，教学问题的探讨，离不开我国表演艺术界的现实。我相信，我们这届表演教学研讨会和表演教学小品赛，总结和交流我们近年来的教学经验，反思某些教学中的理论和实践问题，一定会进一步推动我们表演教学的发展，提高我们表演教学的质量，为我们的国家培养出更多、更高质量的表演艺术人才。

祝会议成功！祝参赛的选手们取得优异的成绩！

戏剧表演教学的荟萃

——'95 全国戏剧、艺术院校表演艺术 研讨会暨表演教学小品大奖赛综述

凡 木

为进一步推动戏剧、影视表演教学改革,展示戏剧、影视表演教学成果,提高我国表演专业教学,特别是表演基础阶段教学水平,发现与鼓励优秀表演人才,总结、交流表演教学经验,以加速我国表演艺术教育事业和戏剧、影视表演事业的发展,适应社会主义精神文明建设的需要,由文化部教育司主办、中央戏剧学院承办、佛特纳演艺服务公司协办的“'95全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会暨表演教学小品大奖赛”于近日在北京举行。文化部副部长陈昌本出任比赛组委会名誉主任,文化部教育司司长陶纯孝、副司长杜长胜和蔺永钧,及有关院校领导组成了组委会,并组成了以中央戏剧学院院长、著名导演徐晓钟为主任,有关高等艺术院校、表演艺术团体的教授、专家参加的评委会。

整个活动由理论研讨会、小品比赛、教学观摩三部分组成。

表演教学小品比赛,分初选、复赛、决赛三个阶段进行。初选分大学组和中专组,采用录相评选的方式,于5月31日至6月3日在北京中央戏剧学院举行。共有12所戏剧艺术院校的

34个小品参加了初选。经过评委们认真的观摩和充分的评议，共评出了17个小品参加复赛，并于6月21日举行了新闻发布会。复赛和决赛于7月5日至10日在北京举行，经过激烈的角逐，共有8个小品进入了决赛。于7月8日进行了决赛，共评出一、二、三等奖共8名。

表演教学理论研讨会自7月5日开始，到7月9日结束。共有60余位代表参加了会议。会议共收到论文30余篇。中国青年艺术剧院著名导演陈颢、北京人民艺术剧院著名导演苏民、中央戏剧学院著名导演徐晓钟分别在会上作了学术报告，有30余位代表在大会上宣读了论文。代表们围绕着表演艺术教育与表演艺术人才市场的关系；高质量的表演艺术人才培养与教学体制改革的关系；高质量表演艺术人才培养中的知识结构上的问题；高质量表演艺术人才培养中的基础训练上的改革，以及表演艺术人才与市场经济等问题，进行了广泛的研讨与探索。

在表演教学研讨会和比赛交叉进行的同时，解放军艺术学院、吉林艺术学院、中央戏剧学院分别汇报了各具特色的课堂教学训练。

'95全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会暨表演教学小品比赛，主要体现了如下几个方面的特点。

一、规模大、时间长、内容丰富，真正突出了总结教学、提高教学、促进人才脱颖而出的特点

这次活动是继1982、1987、1991年三次表演教学理论研讨会以来的第四次，但却是规模最大、历时最长、涉及范围最广的一次。活动从1994年末的筹备会开始，到7月10日中央电视台录相完毕，是历史上时间最长的一次。另一方面，活动无论是理论研讨会，还是小品比赛，抑或是课堂教学观摩等诸多方面都紧紧围绕着教学这个中心，其成效也更集中、更切实地体现在展现教学、会诊教学、讨论教学、探索教学，最终达到提

高教学质量、提高表演艺术人才素质的目的。

二、首次进行了戏剧小品比赛和教学观摩，充分体现了三个结合的原则

为适应社会发展对艺术人才高标准、多样化的需求，这次活动从当前戏剧教育的现状出发，以21世纪戏剧艺术发展前景为着眼点，以高等艺术院校所应担负的教学、科研、创作的重任为准则，在酝酿、进行的过程中，始终坚持理论研讨与创作实践的结合；育人部门（院校）与用人部门（剧团）的结合；教学观摩与比赛的结合的原则。活动不仅邀请了北京人民艺术剧院、中国青年艺术剧院、中国儿童艺术剧院、中央实验话剧院的专家、领导出任比赛评委会委员，而且还特别邀请了各个方面的专家到会进行学术交流。参加活动的全体代表对当前戏剧教学、创作领域内带有共性的问题进行了全面的梳理，明确了艺术院校戏剧表演教学发展的基本思路和下一步努力的方向。

三、体现了高等戏剧艺术教育学术性、探索性、导向性的特点

这次活动，从组、评委会的构成到研讨会的议题，从提交会议论文的深度、广度到参赛小品的艺术水准，无不体现了高等戏剧艺术教育的学术性、探索性和导向性。尤其在什么是小品，什么是表演教学小品，表演教学小品与社会上小品的区别等问题上进行了集中的研讨。代表们对参赛中带有探索性的小品，如中央戏剧学院表演、导演综合教学班的参赛作品《家事》、《小二度合弦》，解放军艺术学院的《烛光》等进行了认真的研讨。代表们认为，这次活动与其说是院校间的比赛，不如说是一次戏剧艺术院校集中向社会所做的一次展示。从某种意义上来说，还小品艺术本来的质朴、单纯，结构严谨而又意蕴隽永的美质。这对于改变社会上流行的某些小品为了追求

喜剧效果而逻辑牵强、品味不高、人为编造痕迹严重的现象，推动小品艺术健康地向前发展将会起到积极的作用。

四、通过活动，反映出表演教学领域的几个新变化

第一，理论上在坚持传统表演基础教学优势的同时，面对改革开放纷至沓来的新理论和新的艺术实践成果，在表演艺术人才的培养上出现了百花齐放的新局面。用一位评委老师的话来说，就是“每年都有新变化，每班都有新高招”。其中，无论是中央戏剧学院结合观察生活的“观察人物小品”、以文学作品为基础的“创作练习”和“创造人物练习”；继“86导演、编剧、舞美综合教学班”之后的“93导演、表演混合班”的教学的试验；以学生为主体旨在别有一番教学意味和教学情趣的表演教学的新空间探索——教学沙龙，还是上海戏剧学院对教程设置与教学组织的改革，吉林艺术学院的“游戏教学”、关于演员“剧场性”意识的培养，解放军艺术学院对教材方面的改革等等，都无不是新时期以来对表演基础教学卓有成效的探索和尝试。

第二，马克思主义艺术理论仍然是表演基础教学的指导思想，现实主义的斯坦尼斯拉夫斯基体系，仍是表演教学的核心。首先，在参赛小品反映生活的面上，从反映希望工程的《山娃》，到家庭、婚姻问题的《一桶油漆》；从反映老年人问题的《老毛孩》、《爷孙俩》，到大学生生活的《公寓门前》；从艺术上的自由职业者到农村来的小保姆、打工妹；从反映朝鲜族生活的风俗喜剧《草狸獭风波》，到大都市集市上的税务人员与类型截然不同的卖肉人和卖菜小姑娘心灵上的交锋、撞击与共鸣的《集市一角》……。在观看这些作品的时候，扑面而来的的是改革开放给人们思想、观念上所带来的巨大变化，使人强烈地感受到时代脉搏的跳动，给人一种清新、质朴、引人向上的审美情趣。其次，从参赛小品人物艺术形象塑造上来看，这次

参赛的小品，要求来自同学们的课堂作业，是低年级同学在进行表演基础训练时，观察生活，观察、摹拟人物的基础上加工、提炼而成的。其中，有不少同学通过深入观察生活，创造了栩栩如生、鲜活生动的舞台人物形象。例如，获得比赛一等奖的小品《磨刀》中老太太的扮演者李倩在回答电视台记者提问时说，她所扮演的老太太的原形在生活中有五六个，大部分是在一年级到工厂、火车站等地深入生活时观察到的，她还和其中的一些人成了朋友，以便更深入地去了解她们的精神世界，更真实、更准确地去表现她们。另外，如沂蒙山的小保姆、磨刀的老师傅、打工妹中的小裁缝、居委会的干部等等，这些散发着浓厚生活气息的人物形象，既有着生活的原形，但又不是生活中的某一个具象，而是艺术化了的舞台人物形象，是对人生的浓缩和思考。

第三，通过比赛，检验了表演师资队伍，一批中青年教师展露头角，并将逐渐成为表演教学的中坚力量。比赛，观众看到的仅仅是学生，但真正的较量则是在教师中；研讨会，三尺讲坛，每人发言不超过20分钟，但其所浓缩的却是千百次课堂上的教学实践和对表演教学理论艰辛无尽的探究。这次活动的宗旨之一是要推出人才，但其突出的特点是在推出优秀的表演艺术人才的同时，检验了我们的师资队伍。令人可喜的是，在老教师的悉心带动下，一批富有时代气息和创新精神的中青年教师，已将成为表演教学的中坚力量。在这次活动中，有相当部分中青年教师不但在比赛中获得了较高的名次（作为指导老师），而且在研讨会上，也奉献了自己的教研佳作。在他们身上，既有老一辈教师教书育人的优良传统，又有敢于开拓、善于创新的锐气和功力。这是21世纪表演艺术事业坚实的根基所在，艺术教育界每一位有识之士都有责任和义务来精心培育、建设、发展好这块基地。

‘95全国戏剧、艺术院校表演艺术研讨会暨表演教学小品大奖赛已经划上了比较圆满的句号，但她给我们所留下的思索和启迪却是多方面的。比如，中等艺术学校表演教学的规范化问题，师资队伍的培养问题，中专与大学如何接轨的问题，如何引导学生观察、表现生活中健康的、美好的、引入积极向上的一面，培养高尚的审美情趣的问题。再比如，如何构建和完善新时期的表演学的问题，如何正确解决学生生活源泉基础与创造性思维锻炼的矛盾问题，如何解决创作情感的逼真与创造主体的评价意识的问题等等。

艺无止境，学亦无涯，对教学的研讨也永远没有止境。如何建立和完善具有中国特色的社会主义的表演教学体系，我们寄希望于未来。