

LIBRARY OF FILM & TV TEXTBOOK
影视教程系列

进入影视圈的锦囊妙计

——演员试演手册

(美) 埃德·胡克斯 著
秦小玮 祁艺 译

中国电影出版社

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

进入影视圈的创意妙计

——创意致富圣经

（美）史蒂夫·夏里斯 著

李永强 译

中国美术学院美术考级教材

进入影视圈的锦囊妙计
——
演员试演手册

〔美〕

埃德·胡克斯

著

秦小玮 祁芝

译

中国电影出版社

1999 北京

图书在版编目(CIP)数据

进入影视圈的锦囊妙计:演员试演手册/(美)胡克斯
著. —北京:中国电影出版社, 1999. 2

ISBN 7-106-01415-X

I. 进… II. 胡… III. ①电影表演-手册②电视-表演-手册 IV. J912-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 40225 号

书 名 进入影视圈的锦囊妙计——演员试演手册

作 者 [美]埃斯·胡克斯

出版发行 中国电影出版社
(北京北三环东路 22 号)

经 销 新华书店

印 刷 北京丰华印刷厂

版 次 1999 年 3 月第 1 版
1999 年 3 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32
印张/5 插页/2
字数/130000

印 数 1—5000 册

国际书号 ISBN 7-106-01415-X/J·0681

定 价 8.00 元

内 容 提 要

自从改革开放以来,表演行业越来越具有商业性。不仅如此,这一行业还具有极强的竞争性。在美国,更是如此。本书是为准备从事表演职业的人写的。它告诉你如何因势利导,发展自己的事业。有才华出众,却因受不了表演行业的商业性而放弃了努力。有才华并不出众,却很会推销自己反倒事业有成。本书将告诉你如何在表演行业中有效地推销自己、如何寻找和聘任代理人。

本书详细地论述了你在面试、广告试演、影视试演、配音试演、舞台试演、录像带试演等方方面面应该如何应付、怎样才能成功,演艺界人士和准备跨入演艺界的人应当人手一册。

The Audition Book

——Winning Strategies for Breaking
into Theater, Film and Television

Originally published in the United States
in 1996 by Back Stage Books, an imprint
of Watson-Guptill Publications, a division
of BPI Communications, Inc., 1515 Broadway,
New York, NY 10036, United States of America
Simplified Character edition copyright ©
1998 by China Film Press

中文简体字版专有出版权©1998 中国电影出版社
本书通过上海市版权代理公司获得中文版权

图字:01—97—0813

致 谢

突然间，你发现自己在舞台上，你很高兴其他人和你在一起。我要感谢鲍勃·班克罗夫特和弗雷德·韦勒给予我的帮助，鲍勃使我终于敢开口说话了；弗雷德则教我不要滥用它。我要感谢的其他人有保罗·卢卡斯、珍妮特·罗特布拉特、贝弗利·朗、吉姆·福克斯、马克·洛赫尔、丹尼斯·丹齐格、玛丽·塞勒诺、琼·希夫曼和马塞罗·图伯特。我尤其要感谢凯利。

前言

如果批评家的一个作用是提醒我们，我们只有权利努力工作而未必劳而有获的话，那么之有试演也许就是为了提醒我们，我们可能连承担这份工作的资格都没有。

我从7岁就参加试演，到现在已近40年了。我从中悟出的一个道理是，就像我们报界写编年史的人一样，一旦干上了这件事，就得耐心地持久干下去。

即使你不再按常规进行试演——你才情俱佳地在陌生人面前达到最佳状态——你还是要任人挑剔。你的最新作品正在让人分析其在评论界和票房收入上的得失；你扮演某一角色的外在条件正在被人考虑。人们甚至会问，你是易于共事还是难以相处的家伙。在这类情况下，你常常连向他们表现才干的机会都没有。

许多演员在取得多年的成功和声望之后发现，自己不仅被要求演好某一角色，而且打心眼里想演好那个角色。他们觉得自己一定能演好，觉得他们、只有他们才能真正演活该角色。如果他们赢得这份工作，他们就会兴高采烈，知道自己面对后来者仍能应付裕如；认为自己实际上不仅能胜任自己最喜爱的演职业而且理应是其中的骨干。

在令人心烦劳神的试演过程中，这也许是最大的心理慰藉了。这种慰藉的作用是，使我们在从事令我们最高兴的表演职业

业时想到自己是多么荣幸。

我们演员的职业生活常常处在一种祈求的状态中：“请问，让我演这个角色，好吗？我可以再把这个特写镜头准备一次吗？”“请让我再把这段过一遍，好吗？我似乎还没有把握住它。”不过我们祈求最多的还是“请欣赏我，请喜欢我。”我们从事的艺术是一种服务，所以我们的目的是讨好别人。虽然最为重要的是我们必须在工作中对自己感到满意，但事实却是，如果不使他人也感到满意，我们最终就会遭到解雇。

令人欣慰的是，我们都是同一条船上。我们在某种程度上都“流浪街头”，正是这种共同的经历使你手中的这本书具有了热情的语调、使人放心的品质和不以感情用事的实用性。

埃德·胡克斯懂得自己所说的事情，而且表述得很好。我们关于试演的一些想法，时机不当会使最老练的职业演员变成不会演戏的呆子。埃德·胡克斯有能力把我们的想法组织起来，使我们可以更加清楚地瞄准靶心，并帮助我们先做好深呼吸。

不错，这事是显得不公平。想得到同一工作的人的确太多；你为之朗读的那些人不仅不可救药地没有想象力，而且还全无自知之明。此外，那些得到了你想要的工作的演员，大多无法与你卓越的才华同日而语。所有这些不公平加上 50 美分，都会使你饮下一杯苦不堪言的咖啡。你想登上这个不公正的舞台吗？你所要做的就是投人所好，为糊口而演唱。

本书包含了许多你应了解的知识，以及你能据以行事的好建议，而绝没有任何夸张不实之辞。人们在争取一份工作时所奉行的基本哲学，是使用最适合他们的东西去做他们需要做的事情。但是本书所使用的方法——归类法及其特性——则避免了毫无价值的、旨在鼓舞士气的泛泛之辞。

我只试演过一次电视广告节目，那是在我 9 或 10 岁的时候。该广告节目是为一家著名的国有公共运输公司制作的。结

果我未能获得那份工作。负责为广告节目选角色的人非常礼貌地把我父母叫到一边，并对他们说，尽管看上去我是个符合条件的好小伙，但是除非能把我左脸颊上的胎记（用他们的话说是“疤痕”）除去，否则我可能不会有更多工作好做。10年后，我最终还是拍了一个广告节目，不过那是另一件事了。问题的关键是，我对广告节目的试演一无所知，如果我父母听信了那些人的话，那么现在就是由那位面有“疤痕”的人在操持我所有的工作了。埃德·胡克斯就试演提供的建议来源于长期而丰富的经验，我从他的书里获益匪浅。

关于舞台、电视和电影角色的试演，我还略知一二吧，但是本书包容的大量常识和知识却使我望而却步。如果我当初就知道有这么多问题要应付，我是绝不会作此尝试的。答案肯定是：使用既有的东西！使用你的脑子。上帝知道，你一旦开了头，朗读台词，就会全身心地投入。方法是最根本的。你的坦克也许装满了象征你才华的高辛烷，但你还是得开小汽车。在我阅读这本书的时候，就感到它会帮助我们把握好方向盘。

我总是把舞台试演看作一次表演的机会。我认为试演中运用演技的机会比我通常想象的要多得多。表演，至少从戏剧的角度讲，是我们实际能胜任的。所以，谁能把戏剧试演本身当作一件作品来做，他就至少能熟悉情况。你或许得不到那份差事，但你已关注了那件作品、那场景和你的搭档，而不只是留意于自己“在怎样表演”的。我看过许多舞台中的表演，它们看上去更像试演，很不真实。它只注重表演，而不重视完成整个表演中的技巧，而不真正重视角色或戏的台词。事实上，它注重的是演员自己。我多次坐在试演现场的“安全”席一边，我可以告诉你，你表演时越入戏，你的表演水平流露出来就越自然。

所有这些都与恐惧有关。正如埃利诺·杜斯曾经对一位才

华出众的年轻同事说的那样，恐惧就是虚荣，想要讨人喜欢的虚荣，害怕失败的虚荣。参加试演会是一件令人恐惧的事情。因此，最重要的是，只要有人信任我们，我们就要行动，就要表演，就要成为我们要求自己成为的角色，成为我们必须了解的角色。在此之后，一切都会步入正轨，再加上运气和才能，我们就可以弄到那个角色了。

在此，我们要感谢上天（和埃德·胡克斯）给了我们这本既有幽默和学识，又易于理解的书。它的水平是为我们所有的人写的，而且是由一位专家写的。这位专家不仅希望我们得到复试的机会，而有希望我们赢得那项工作。

我仿佛听到胡克斯先生在说“祝贺你！”

理查德·托马斯
康涅狄格州哈特福德

引 言

在我们的大半生时间里，我们都在以这样或那样的方式试演，最初是作为婴儿哭喊着要求妈妈的注意，后来是作为毕业生要求得到一份好工作，再后来是希望得到情人的宠爱。我们为名牌大学有限的录取名额试演，为在公司的阶梯上获得更好的位置试演。我们也为进入篮球队和啦啦队试演。此外，如果我们进入政界，我们还要为选票试演。有人甚至据此做了一个醒目的标牌：“生活等于不断的试演。”

有鉴于此，你可能会认为，演员们多少会把角色的试演当作一件理所当然的事情予以接受。你也许还会认为，这一程序是生活至少在精神上为我们准备的东西。然而不幸的是，情况并非如此。即便是最有悟性和最有才华的演员，试演时也可能砸锅，从而无法得到在自己本行内工作的机会。与此相反，最平庸的演员倒可能非常善于操纵制片人和导演，一旦被录用，他们也能设法把演出对付过去。

倘若你想成为一名专业演员，你就要作出两个重要决定：(1) 你将做一名艺术家，而不仅仅是剧本的传声筒；(2) 你将得到报酬。贫穷的艺术家住在仅有冷水的公寓里并不好笑。贫穷并非美德。你不会因为贫穷而成为一个完美的人。你当然也不会因为贫穷而成为一名更有才华的艺术家。作为一名演员，你投放于市场的产品是你和你对角色的感悟。它们具有的价值可

以用货币和观众的感受这两种形式来衡量。真正的差别不是谁试演得好和谁试演得不好之间的差别，而是谁想得到报酬和谁不相信自己的演技值那些钱之间的差别。在你的教堂演出中试演角色和在百老汇一部尼尔·西蒙的舞台剧中试演角色有一个很大的不同，即报酬不同。

在专业剧团里，演员干的活是有报酬的，而在中学的演出中，演员的表演则是义务的。然而，许多人在从业余演员转为专业演员时并没有真正考虑这个问题。他们知道这点，但却说不出所以然。于是突然间，利害关系增大了，竞争白热化了，你的信心也受到了考验。如果你对自己在专业舞台上能否获得一席之地产生了怀疑，你在试演时就会有意退缩，因而也就无法被选中。这个职业跟你所能想象的任何其他职业不一样，自信心稍有不足，就会阴沟翻船。如果你对自己的所作所为具有某种价值这点没有绝对的把握，那么我敢打赌，他们是不会挑选你的。如果你愿意的话，你可以称之为自高自大，不过它却是表演行当中的一个鲜明特点。

专业演员中广为接受的一种看法是，真正费力的是寻找工作，实际表演反而轻松有趣。这就是为何我们总是在参加试演的原因。然而仅仅说我们频频试演，并不能说明事情的整个真相，因为与一般看法相反的是，试演并不是一种一般意义上的活动。我们当中以此为生的那些人都清楚，企图使用我们试演广告节目时用过的方法去试演舞台剧是非常愚蠢的。试演行业片时，你不能重复试演故事片的方法。当然发声工作的试演与上述所有试演又有不同。弄清它们之间的相互关系是我写这本书的动机。我确信，对一个演员可能在一星期内参加的不同试演作一次实地考察是有价值的。我的目标是强调不同试演的相似之处，对照不同试演的不同之处。

我的个人经历使我能够相当全面地阐述这些问题。我在纽

约和好莱坞做了 25 年的演员和教师，有时也做选角导演的工作。我曾在纽约舞台上和当地剧院及演出轮换剧目的剧团中演出，也曾电影和轰动一时的电视节目中露面。我参与表演的电视广告节目达 150 多项，其中许多是为美国最有影响的广告商拍摄的。此外，我还参加过无数部商业和教育影片的演出。在过去 15 年里，我主办过一些表演和试演方面的专题研讨会。目前，我正穿梭于旧金山和洛杉矶之间，分别把时间花在这两个城市和经常赶往机场的路上。

长期以来，我一直在从各个角度，以各种方式，观察试演的整个过程。我曾身处试演的台上台下，因而深知试演是一门可以掌握的技术。对一名想要始终为人雇用的演员来说，他大量的工作要做，有许多易犯的错误应当避免。然而我最不愿做的事情，就是诱导那些容易轻信和不了解情况的人从事表演职业。表演职业是一种非常艰难的谋生方式，这正应了那句老话，“如果你有办法回避表演职业，就赶紧回避它。”我并不想暗示，通过阅读本书，初学者就可以轻而易举地跨入光辉灿烂的明星行列，因为情况实非如此。但是，如果木已成舟，或者你已经卷入了表演职业，并希望提高你的一般水平，那么我认为本书对你来说是有用的。

本书分为三个部分。前两篇考察试演的程序，就各种试演的共同之处和不同之处进行讨论，并为每一种试演提供循序渐进的准备方法。第三篇涉及寻找代理、准备合适的照片和加入工会这类无法回避的问题。为了能够参加试演，这些问题必须首先得到解决。

演员在寻找工作时花费很多时间，这可以从我听理查德·本杰明追述的一个故事中窥见一斑。当时他只是小有名气的演员。在试演完影片《再见哥伦布》之后，他微笑着向在座的人致谢，并转身离开房间。

“等一等，”导演在他身后叫着，“你正是我们要找的人。我们需要同你谈谈雇你的事。”

“对不起，您说什么？”本杰明问道。

“我们想雇你演这部片子。”

“哦，不，”本杰明说，“您一定是弄错了。我除了试演不做别的。”

我们所有的人似乎也都是如此。事实上，我想我听到我的代理人在给我打电话了。

目 录

前言	(1)
引言	(1)
第一篇 试演基础	(1)
第 1 章 试演的焦虑及其对策	(1)
第 2 章 试演准则	(9)
第 3 章 选角导演	(18)
第二篇 试 演	(25)
第 4 章 电视广告节目的试演	(25)
第 5 章 配音工作的试演	(53)
第 6 章 试演电视娱乐节目	(60)
第 7 章 电影和多媒体的试演	(77)
第 8 章 行业和教育录像节目的试演	(91)
第 9 章 舞台试演	(96)
第三篇 表演的商业性	(105)
第 10 章 设计你的表演生涯	(105)
第 11 章 寻找和聘任代理人	(109)
第 12 章 剧照和个人简历	(122)
第 13 章 演员工会	(134)
第 14 章 问题与见解	(138)
结束语	(145)

第一篇 试演基础

第1章 试演的焦虑

及其对策

试演永远令人紧张。这是因为你是在人家的地盘上。如果有哪位演员对你说的刚好相反，那他肯定是在欺骗你。不管你经历过多少次试演，你永远也无法习惯它，你永远也无法为能有机会再一次展示你的才华而欢欣雀跃。随着事业的发展，你冒的风险只会越来越高，压力越来越大。即使是最人一言中其口说更为糟糕的是，试演将永远伴随你。尽管计算机时代已经到来，但我们仍然没有更好的方法使演员和角色天衣无缝。试演的程序无法做到自动化，所以在你成为一个真正的明星之前，你只能去适应它。即使是这样，你可能还是在劫难逃。据传，马龙·白兰度不得不为影片《教父》去试演，因为在制片人的想象中怎么也无法把他与黑手党老大联系在一起。其实他很早以前就确立了自己的国际影星地位，而且演技精湛，演技完美。

当然，也有值得庆幸的一面：紧张是可以以一种不妨碍你试演的方式得到控制的。我不能说你就感觉不到它了，但你可

以学会与它相处，使它至少不会毁了你的表演。有时你甚至可以让它为你服务。

试演焦虑的症状

我们都熟悉这些症状：口干舌燥，喉咙发紧，手心发潮，双唇发僵。你可能会略微颤抖和抽搐，也可能大汗淋漓或背部肌肉痉挛。最糟糕的是很难集中精力。一旦你意识到自己的紧张，它就成了你注意的焦点，企图把它从脑海里赶走比登天还难。除此之外，紧张还会加剧，结果是一切都可能逐步升级。

几年前，我参加过为一部新的电视系列片《半个纳尔逊》举行的几次试演。该系列片由20世纪福克斯公司制作。我的工作是将两场戏熟记心间，然后配合竞争该片主角的最后6名角逐者一起表演这两场戏。我们在制片厂的一个录音舞台上，竞争者则等候在附近停车场上的住房汽车^①里，然后被逐个护送到舞台上，介绍给我，并听取两场戏的大致安排。

任何人都会认为，这几位男士一定是成功者。也许他们不是超级明星，但人们肯定能从其他电视节目和舞台剧中认出他们。其中有一人还是歌唱演员。如果你见到他们，就会认为他们一定已成功在握。所以，当我看到他们每人都在克制着紧张时，我很惊讶。如果是从小地方来的一个新手在这种情形下感到紧张是可以理解的，但这些伙计是见过世面的呀。这样，由于这段戏演得不好、开头不当和面部表情过于不自然，试演用了几个小时才完成。

发生了什么事情？他们为何缺乏信心？现在让我们来设想一下，如果你得到了自己的电视系列片，它是你事业的一个转

① 一种带有厨房和厕所等生活设施的汽车。——译者