

◎ 朝花集文丛

「学院派」表演

基础训练部分

◎ 高景文 著

成都出版社

“学院派”表演

(基础训练部分)

◎高景文/著

成都出版社

(川)新登字 011 号
CHENGDUCHUBANSHE

“学院派”表演
(基础训练部分) (朝花集)

作 者: 高景文
责任编辑: 罗樞玉
封面设计: 吴 鸿
技术设计: 吴 鸿

出版发行: 成都出版社
地 址: 中国·成都市百花东路 20 号百花苑
邮政编码: 610072
电话号码: (028) 7765071 7783841
经 销: 四川省新华书店
排 版: 成都宏达激光照排打印部
印 刷: 成都宏明印刷厂
版 次: 1995 年 11 月第 1 版
印 次: 1995 年 11 月第 1 次印刷
开 本: 787mm×1092mm 1/32
印 张: 60
字 数: 1200 千
印 数: 1—1100 册
书 号: ISBN7-80575-923-5/I·245
定 价: 68.00 元 (全套 12 本)

(版权所有, 翻印必究)

凤凰是怎样飞出来的!?

(代序)

□ 徐晓钟

人们常常问我：一个北京的普通胡同——东棉花胡同，怎么会飞出那么多的凤凰!？在这个占地仅有 20 亩地的中央戏剧学院，怎么能培养出这么多为国内外观众所喜爱的戏剧、影视专业人才!？这本书，可能掀开了这个秘密的一角。

这本称作《“学院派”表演》的书，是我们学院表演系“85 级”一个教学小组部分基础训练的真实记录，带着它的一切真实性和生动性！他的作者高景文副教授是中央戏剧学院表演系青年骨干教师。读者一定会发现，作者怎样用生动的描绘，深入浅出的文字把他自己的部分表演基础训练，作了翔实的描绘。而且把他的部分基础理论合盘端给了读者。从斯坦尼斯拉夫斯基体系的发展（如注意力集中，观察、想像、交流、适应），到近十多年来我们表演教学在演员素质训练方面的新创造，如“破相练习”（我们也叫“傻瓜练习”），这里既有学院多年教学的传统，也有作者自己在教学方法上的创造。当然，无论是表演系的整体教学还是作者个人的教学，在那之后都已经大大地向前发展了。

这本书的可贵处在于它描绘的真实。作为一本教学的真实记录，有实例，有从实例中归结出的理论。这本书所记录的，看起来似乎只是些有趣的游戏，但是，在这些“游戏”中无处不存在着表演艺术的科学性和演员素质训练的真谛。老师们都是在用所做“练习”的趣味性，去培养学生积极的创造热情；通过简单的形体运动，激发起学生的复杂心理活动。从这里可以看出我们的老师们，如何千方百计地努力去释放出蕴涵或沉睡

在学生生命体中的生命活力和生动的创作个性！

人们会发现：原来巩俐、赵亮、陈炜、贾宏声、张璐……今天的成熟演员，他们昨天是怎样地呱呱坠地，又是怎样像小儿学步似地磕磕碰碰地走过来的。巩俐在课堂上也曾红过脸，赵亮在学习中也曾不止一次地出过“洋相”……。再读这些文字时，我总有一种像是看到赵亮、巩俐儿时穿“开裆裤”照片的感觉。然而，一个艺术家的成长就是这样走过来的！

一些年轻朋友总以为演戏是很好玩的，很轻松的，但是从这本书中你可能会感觉到，这里所描绘的一切具体的、简单得不能再简单的小“练习”，既需要学生的体力，也需要学生的心力和毅力。日积月累，许多“练习”甚至需要学生撕肝裂肺地做着“情感的操练”。学生往往是搅拌着汗水和泪水去做自己的学习作业的！这种“寒窗”之苦，是许多年轻朋友所难以想像的！

凤凰飞出的“秘密”在哪里呢？

45年来，“中戏”在“团结、勤奋、严肃、活泼、创造”的校风的规范下，已经积淀成了体现我们教学指导思想、教学特点、创作作风和怎样做人的风格，也就是人们常常称作的“棉花胡同风格”！所谓“棉花胡同风格”指的是：我们希望从这个胡同走出去的毕业生，应该有扎实的基本功，有良好的创造性素质和创作能力，在教学、艺术创作中有健康的美学格调，严谨的学风、创作风格和严肃的社会责任感！如果说有什么“秘密”，这就是“秘密”的所在！

在这本书中最吸引人的部分是“基本训练部分”的生动的描绘，赵亮、巩俐、陈炜、贾宏声、张璐……“活蹦乱跳”的写照，却揭开了作者心灵的秘密，无法抑制地透露出了作者，一位年轻教师对学生的挚爱！作者真情地说：“我和我的那些如弟妹年纪的学生们之间，充满着真诚，也充满着信任。我们曾以相互的付出和给予，一起度过了那每每想起总是历历在目的，虽艰苦却乐在其中的教学岁月，留下了许多难以忘怀的回忆

……!”

我们的教师把自己的理想、欢乐全部寄托在学生的身上!因此他(她)们和学生朝夕相处,他(她)们废寝忘食,把自己的时间、精力、才智以至于青春,全部扑在学生的身上!我们的教师有热爱自己学生的“情结”,这是我们教学“秘密”中最本质的“秘密”!

这本书只是“85级”一个教学小组的描述,而这个班另一个教学小组的许多学生今天也成为国内外观众所喜爱的演员,但愿在另一本书中读者能够和他们会见!

一九九五年国庆于北京

(徐晓钟先生系中央戏剧学院院长、中国戏剧家协会副主席、著名戏剧导演、戏剧教育家。)

书前的点缀

曾经不止一次，报家或刊者让我写写巩俐，甚至题目都已拟好，诸如“巩俐的老师谈巩俐”、“学生时代的巩俐”、“巩俐在‘85’”、“巩俐成名前后”等等。

我没想。没应。

曾经不止一人，影视界或新闻界的让我谈谈巩俐，话题随意，或谈对巩俐的看法；或谈巩俐艺术创作的感想；或谈巩俐个人生活之前景，等等。

我想了，但没应。

尽管我知道有关巩俐的话题和信息已成热点，无疑会引起社会的广泛关注和兴趣；尽管我理解报界和新闻媒体会珍惜从每一个新的渠道和新的视角获得有关巩俐的内容。或点给我足够的“信息费”，或给个机会推到镜头面前露露脸儿，冠以“巩俐的老师”之荣耀顺便风光风光。

但是，我没应。我有我的“但是”。

我只想说，巩俐以其自己坚实的创作实力，仅几年之内便一气呵成，连获成功终致赢得国际电影大奖，为世人所认识，所注目，这是她的天份和福份，是她胜任创作的天资和辛勤努力的结晶。名符其实的巩俐，已无需旁加“吹捧”，故也更无需我这本是默默无闻的教书人再敛“已成过去的历史旧页”去凑热闹，去充景，去沾点“星”光。

我只想说，巩俐成名了，我承认她曾经做过我的学生，巩俐即使不成名，我依然承认她曾经做过我的学生——一个成绩突出的学生——象我承认我所教过的、至今一名不闻甚至改了行的学生一样。至于巩俐成名前可能承认我这个老师，成名之

后会否依然承认，那是她自己的事情。

我只想说，以往有人让我写点有关巩俐的小文章我没应，是忌“沾星光”之嫌。现在却是我自己主动想谈点有关巩俐的小故事，是诚心实意地想沾点“星光”，对此我不加隐讳。我期望这本书借助巩俐的名气和福气有更好的运气。我期望这本表演专业教科书因写了点有关巩俐的故事，并记录着巩俐和她的同学们专业成长的历史足迹，而引起更多的表演艺术的爱好者和执着追求表演艺术事业的青年朋友们的兴趣，并从中受到启益。

再则，这本《“学院派”表演》其中大部素材是以本人在85级表演本科执教时的教学随笔的积累为底稿的，并且在“基础训练”这一册中，我是以随堂训练的形式完成的，故而对我所尝试的全部课堂的教学实践进行了如实的、直观的反应，对我所直接施教和训练过的学生们也采用了真名实姓。

如此这样，陌生的读者才能了解陌生的著书者为何许人，何以斗胆在《“学院派”表演》之中动用真名实姓，何以在书前“点缀”。

我只想说，85级本科教学，是我初次独立执教，充满热情，也充满思考。朝夕相处的教学生活，我和我的那些如弟妹年纪的学生们之间，充满真诚，也充满信任。我们曾以相互的付出和给予，一起度过了那每每想起总是历历在目的、虽艰苦却乐在其中的教学岁月，留下了许多难以忘怀的回忆……

这本《“学院派”表演》就算是送给以往岁月的记忆和留念。

此外，本书的出版得到四川派来波来广告事业有限公司的大力支持和帮助，在此谨表示诚至的谢意。

书前的插曲

——记巩俐入学

那是九年前的一个下午，中央戏剧学院表演系本科85级招生报名已进入尾期，我和另外一位青年教员刘立滨先生正在为上千名的考生做考前考场的分配工作。随着一阵轻轻的敲门声走进一位清秀、体态轻盈的女孩儿。简单说明了来意便问是否还可以报名，按理可以不再接受报名，除特殊情况之外。但我们还是给了她一张报名表。可见当时我和刘先生已心照不宣，把她列入了“特殊”之例。或者说，姑娘以自己的“特殊”赢得了这个对她那时来说一个极为关键的“特殊待遇”。

比起有些考生，特别是在女考生中，她的感觉和表现确实有她的特殊点。她接过报名表只是含而不露地淡淡一笑，便俯在桌上埋头填表，填完之后认真审视一番交给我们又是淡淡一笑，道了声再见便走了。没有过多的话语（有些考生话多得不得了），没有过多的笑（有些考生的热情令人难以接受，那感觉不像是来报考，而是来收水电费的。）对自己迟来报名不做解释，对我们的“放宽政策”也无感谢之意，象一阵轻风来去悄然，只在报名表上留下了与人一样清秀的字：巩俐。以至于当时我们都记不起她具体的模样长象，只留下一个清晰的直感：她有点山口百惠的味道。第二天我们向本班的主讲教师梁伯龙先生发出讯息：我们发现了一个“中国的山口百惠！”

这是巩俐的第一次出现。虽只是单为报名而来，目测匆匆，但给我留下的第一印象却极为深刻。作为老师我喜欢女孩具有这样的素质：纯朴、干净、内向且大方。当然，她所显示的外部条件也令我们满意：身材修长，虽偏清瘦而欠丰满，但体态

轻盈，曲线柔美。

怕女孩初入中对考场经验不足发挥不好而被其他老师初试涮掉，我有意把她安排到了第六考场，我所在考的考场。

85年表演系招生北京考区人数最多，初试共设十个考场，表演系老师几乎全体出动，分散在十个考场。第六考场是我和另外两位女老师。同辈份关系，我没有出任本考场的主考。但因唯我是本考场85级任课表演教员，故此对有争议的考生享有表决权。

有时，生活中真是充满了戏剧性。我所担心的问题果真就出现了。

初试开始，考生分20人为一组，一组一组的进行初试。我终于发现那位很少笑容的，名叫巩俐的女孩儿依然是没有笑容的，不声不响的坐在考生之中。

巩俐即兴表演了一个农村女孩初次进城不会打投币的公共电话的练习和一个寓言故事《一头学问渊博的猪》。我似乎悟到了这个女孩儿何以很少笑容的秘密。等她表演结束时，我把她叫到面前，让她张开嘴，她很敏感，不好意思地笑了忙说：“我的牙不好！”

这是事实，她的不很整齐的牙齿中有两颗对称的小虎牙。然而我并不以为这是她的美中之不足。但是，这女孩儿显然并不喜欢这两颗小虎牙，也许那时那刻决心报考中央戏剧学院的她，还担心因这两颗小虎牙而误了她成为演员来京深造的前程呢。

故此，初见时她很少笑容？

因为入学之后，她是班中女孩儿里很热情，很活跃，也很机灵的女孩儿。

本考场包括巩俐在内的考生结束了初试。考试组的老师进入了参加二试考生人选的争议和评定。我首先提出了我的候选名单，只有三名，其中当然包括巩俐。提完之后便迫不及待地奔向厕所。留下她们继续提名。待我回来时她们把她们最终确定的人选名单交我过目，我发现其中没有巩俐。原因是本考场

提名参加二试的人数已超出预定人数，所以划掉了包括巩俐在内的四名考生。

我坚持己见，利用了我的表决权，重把巩俐列入二试人选。

三试开始，千百名考生所剩不多，可谓考试竞争已进入“白热化”。

最后一试可以说是每个考生的一次人生命运的冲刺和拼搏！

点名开始，巩俐居然没到位！

迟到十五分钟，将免去考试资格。

考试已经开始，巩俐依然没到！

几位老师暗暗相视，心中犯起嘀咕。

再有四分钟，考务人员将不许让她进入考场。

真不知这姑娘是怎么想的！出了什么事？遇到了什么麻烦？还是失去了信心？还是本就无意争考？几位老师虽默默无言，但彼此心领神会：这姑娘若不能参加三试，到真正有些可惜！

考务人员终于带进了面色发白的她。可见她也是心急火燎匆匆赶来。她小声告诉一位女老师说她病了，身体不舒服。

有明文规定：凡取得文化课考试资格的考生，务必在入学报到前七天把文化课分数寄到所报考单位，若在规定日期内接不到文化课分数通知，则专业录取成绩作废，按自动放弃入学资格论。

离入学报到的规定期限只剩十几天了。按日期寄来文化课分数的学生已纷纷接到了专业录取通知书。也就是说，他们已经兴高采烈地在做着赴京入学的登程准备了。

唯迟迟接不到巩俐的文化课分数。“好事多磨”可不好用在这个时候。

教务部门历来公事公办。寄往济南的催件不见回复，长途电话“忙音儿”不断。

如果巩俐本人知道她的专业已进录取前列，她定会为这“当务之急”之大事跑断腿的，可她对此一无所知。非但不知，

还可能已对考入中戏完全无望（后来得知，她同时也报考了山东艺术学院，山东艺院准备录取她。）。

巩俐能否进入中央戏剧学院表演系迫在眉睫！关键是得迅速取得她的文化课分数！关键是何以寄不出文化课分数的原因得靠她自己去问、去查、去搞清楚！而要她自己去搞清楚，必须迅速通知她本人。

在教学小组会上，我提出迅速给巩俐本人去封信的建议。可是以谁的名义写这封信呢？学院？教务处？表演系？教学组？都不行，违反招生考试期间的某些规定。这一点每一位老师都清楚。

只好以我个人的名义给她去信。我再行提议。有人反对，怕引出麻烦，有人觉得没这个必要，坚持按章办事，再等几天，如在规定期限接不到文化课分数通知则算自行取消入学资格。

我以为，这对考生来说，存在着不公平。接不到考生的文化课分数通知，这不是考生的错儿。尤其是一旦她的分数线达到了录取标准，而因文化课通知寄不出来被取消本已获得的资格和权力，那更加冤枉。

大多数人都表示同意。于是，以我个人名义写给巩俐的信迅即发往山东济南。

仅三天之隔，那位长着两只小虎牙儿的女孩儿便风风火火连夜搭车到了北京。那是一个星期天。

我没想到她会来北京。更没想到会来的那么快，而且找到了我那个并不十分好找的家。在她那依然不见笑容的脸上挂着旅途的疲惫和辛劳，也挂着掩饰不住的忧虑和焦急。也许是这个原因，说实话，这次看她好象比考试那会儿丑了许多。

“多亏收到了您的信，多亏您的信正巧是我的一位好朋友替我收的，不然我什么都不知道。他们说我的专业分数线不够，没被录取，只准备着去山东艺术学院了。”

记不清当时她还说了些什么，只记得话说的很少，没有多余的话，实打实。

我也没多说，当即领她去见了主讲教师梁伯龙先生。

想必她又连夜赶回了济南。第二天我便接到了她的长途电话：事情不顺利，找不到主管文化课分数的人，他们都去了青岛了。

对此，我也无奈。我想，我应该向教务处反映一下这种情况，看能否视具体情况放宽几天文化课分数通知的期限，并期望能马上得到明确答复好转告巩俐。

我问：“你的长途电话是自己花钱吗？”

她答：“您别管了，我等您。”

我去了教务处，却不想因我私自与考生接触通话引起麻烦；因考生花钱打长途并等我的回话使我很着急，故而失了冷静，竟和教务部门招生主管吵了起来。

这一吵不要紧，竟忘了还有个长途电话，竟忘了千里之外还有个心急如焚的姑娘握着电话等我的回音……

到现在我也不知道九年前的巩俐，在九年前曾打给我的那个长途电话到底空握话筒空等了我多久的时间？那空等的电话要花掉多少“空话”的钱？

我始终没有问起这事。她也始终没有提过这事。也许她会以为我把电话放下就把她的事给忘掉了，故此不好意思提起怕触伤我的“为人”？也许我不想让她知道我曾因为她的电话和教务部门大吵了一架而使她觉得不过意？也许入学前的桩桩小事随着入学后繁忙的教学生活已经变得不值一提。

终于，巩俐的文化课分数成绩在最后期限的最后时刻发来了通知，在我们接到通知的同时也发出了通知：速到中央戏剧学院报到。在巩俐接到通知的那时那刻，她的新同学们，有的正在征程之中；向着他们新生活的起点迈进，有的已经站在中央戏剧学院的操场上，望着北京的蓝天，开始了新的时空中的新的呼吸……

课前词：师致——

“你们、我、我们”

我不敢说我已经拥有了你们。因为你们不属于任何人，你们只属于你们自己。正如我就是我。你就是你。

我不敢说我已经拥有了自己。因为“自己”的含意太深，而“拥有”则更含深意。正如我何以为“我”。你何以为“你”。

每个人都拥有一个属于自己的自己。每个人都要完成一个自己的自己。我自己的现在，也正是我之自己的过去。你现在的自己，也正是我之过去曾有的开始。

我只能说，我们——拥有了一个共同的空间，面对的彼此；我只能说，我们拥有了一个陌生的开始和彼此的继续；我只能说，我们拥有了一段命运的纽带、岁月的相系；我只能说，我们拥有了一个相识的缘份，相互的给予。此外，我还要提醒：我们还拥有一个不久的将来，各奔东西——我继续我残存的自己，你继续你全新的自己……

“学院派”表演

——基础训练部分

目 录

凤凰是怎样飞出来的!?(代序)	(1)
书前的点缀	(4)
书前的插曲	
——记巩俐入学	(6)
课前词：师致——	
“你们、我、我们”	(11)
表演学的教学设计与实践	(1)
基础训练	(15)
学年、学期、教学阶段、单元(一)	(15)
学年、学期、教学阶段、单元(二)	(29)
学年、学期、教学阶段、单元(三)	(45)
学年、学期、教学阶段、单元(四)	(60)
学年、学期、教学阶段、单元(五)	(70)
学年、学期、教学阶段、单元(六)	(77)
学年、学期、教学阶段、单元(七)	(86)
学年、学期、教学阶段、单元(八)	(91)
学年、学期、教学阶段、单元(九)	(98)
学年、学期、教学阶段、单元(十)	(112)

□ 目 录 ·

附：难忘的八五班	史 可 (117)
我的老师高景文先生	伍宇娟 (119)
我的老师	田友良 (120)
高老师的故事	赵 亮 (122)
素质训练促使性格发展 ——接受景文老师启蒙训练感受	
.....	张 璐 (124)

表演学的教学设计与实践

表演学，顾名思义，是从事和进行戏剧影视表演创作的学科。本学科的任务是培养演员，更确切地说，应该是培养优秀的演艺人才或艺术家。到底优秀与否，其先决条件应该不仅仅是作为一个未来的演员，而首先是作为一个人——这一生命实体的自身条件是否优越。故此，表演学的“学科式教育”（并非院剧团培训）和真正的“学科价值”的体现也应该是被教育者自身生命的质量成色和创作素质的整合结构的优良与完美。而不是一般意义上的完成专科教学培养演员。本文将以我们学科式教育为主题，从不同角度加以具体阐述。

来自教学一线的印象

诚然，教育为受教育对象而存在。专科性的学科教育，是培养专业人材，把戏剧作品作为授课内容和教材，完成的是人——学生的培养，即培养成未来的演员。学生是表演教学之本，从表演学的特殊意义去谈“教育首先是人的教育”，更具本专业、本学科的特殊意义。在实际教学中常常被无意的忽略，会出现教学思想，教学观念乃至教学意识等方面的偏差，导致如下一些教学倾向：

1. “包装式”教学。执教者乐于也善于在教学形式上作“精美”的探索，热衷于教学上的形式追求，把“新、奇、特”的教学形式置于教学的首位。在这种刻追求的教学倾向中，学生自然被当成一种形式包装起来，充当了执教者展示“教学创意”，展现教学风采的“广告模特”。这种由于训练上的所谓求