

通

TONG

向

XIANG

明

MING

星

XING

之

ZHI

路

LU

影·视·剧表演入门

赵美成 李齐 著

通向明星之路

——影、视、剧表演入门

赵美成 李 齐 著

国际文化出版公司

(京)新登字 173 号

通向明星之路

——影、视、剧表演入门

赵美成 李 齐 著

*

国际文化出版公司 出版

新华书店首都发行所发行

中国人民警官大学印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 5.125 印张 100 千字

1993 年 1 月第 1 版 1993 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—2500 册

ISBN 7-80049-529-9/G·138 定价: 3.95 元

目 录

也算代序.....	陈钢(1)
星·梦·路(前言).....	(6)
指南篇	(13)
一、“庐山真面目”	
——幸运之门?“地狱”之门?	(15)
二、“问泉哪得清如许”	
——生动的表演艺术来自何方?	(26)
三、精雕细刻·巧夺天工	
——表演艺术是高于生活与自然的审美选择··	(34)
四、“龙不翻身不下雨”	
——表演技巧如是谈.....	(41)
五、异曲同工·一脉相承	
——认识和把握“影视剧”表演的同异.....	(54)
六、人贵有自知之明	
——清醒地认识自己和估价自己.....	(66)
基石篇	(78)
一、“当众的孤独”	
——迈入表演艺术之门的的第一步.....	(81)
二、“千里之行始于足下”	
——学会走路和手足有措.....	(88)
三、绘声绘色·传形传神	
——学会并善于表达情感.....	(94)

四、“装龙像龙·扮鬼像鬼”	
——学会模仿的本领	(100)
五、字正腔圆·韵合神扬	
——学会各种体裁式样的朗诵	(105)
六、能说会道·口若悬河	
——学会说话和善于演讲	(113)
七、驰骋想象·驾云乘风	
——学会编制小品	(120)
八、合情合理·真实自如	
——学会把小品表演出来	(125)
九、以假当真·立竿见影	
——学会迅速投入规定情境	(130)
十、凭借科学·排沙拣金	
——学会分析事物,特别要学会分析人	(135)
十一、学无止境·艺无止境	
——并非结束、也永远结束不了的结束语···	(142)
后记	(149)

也算代序

陈 钢

有人爱为他人作嫁妆，我则爱为他人作代序，此非我之癖，也非我所长，只是为好友的大作加一段小小的引子，唱一曲短短的赞歌而已。

三十年前，我就结识了李齐，她那时在西安电影制片厂，那时的“西影”可没有《老井》、《红高粱》那股子神气劲，而只是片静悄悄的没有开垦的处女地。李齐就是这片土地上一朵无人知道的小花。她默默地耕耘，默默地吐蕊开花，也同样默默地战胜了以后向她袭来的癌症……豁然间，一支二重唱飞出来了。先是《真假的奥妙——戏剧艺术鉴赏》，再是《通向明星之路——影、视、剧表演入门》，她与她的贤郎君赵美成妇唱夫随，夫唱妇随，一对艺术伉俪一下子给文艺青年奉献出两个产儿！他俩真是天作之合——她思绪敏捷，他老到周密；她纯真热烈，他醇厚沉着；一搭一档，一吹一唱，两合一就化合成一块坚实无隙的钢筋水泥板。

《通向明星之路》是一本“通雅性”的普及读物。所谓“通雅”，是指它既具通俗与可读性，又蕴涵着某种深沉与雅致；说是普及读物，则是在于它既适合于为数众多的“明星梦”者，使他（她）们脚下有路、过河有桥、爬山有梯，也适宜于一般的文艺爱好者，陶冶情操，汲取知识，增添情趣。总之，这本专著涵盖面很宽，它不仅仅是表演技法的ABC和中外明星的轶闻趣

事，而且还涉及了如何成为一名演员或一颗明星所应面临的从内在到外在、从素质到修养、从心理到身体、从机遇到努力、从成功到失败、从辉煌到艰辛、从知人到知己、从为人到为艺等诸方面的辩证关系，从而生动地证明了明星之路是一条艰辛之路，是一条永无止境之路，是一条无极之路！

明星之路——实际上是扇通向地狱之门，只有敢于披荆斩棘的人才能进入，可是进入“地狱”之后，你会发现这是片亮灿灿的天堂！三十年前，我在创作《梁祝》小提琴协奏曲时，曾经有过这种进入地狱之门的体验，以后也在这条路上几经徘徊，多次出入。三十年后我们在天堂里蓦然回首时，会投一束含情脉脉的目光给这扇门，这条路的。

最后，谨录近作《‘盲星’与‘哑星’》一文，作为这篇代序的尾声。

“盲星”与“哑星”

★ ★ ★ ★ ★

中国是个“星星之国”。早在公元二世纪，中国天文学家就观察并记录了11 520颗星星；每逢七夕，恋人们的情丝又为“牵牛西北回，织女东南顾”的诗境所缕缕牵动——真可谓是“星星牵我心，星星知我情”也！

我爱星星。每逢“星移斗转二三更”时，常会情不自禁地拍床而起，一个箭步窜到阳台上去仰天长眺。啊！多么美妙的文艺夜空——歌星、舞星、影星、笑星、天皇巨星、超级明星……那么多、那么多的星星呀！真是“众星累累如连贝”，星罗云布、星驰电发、星光灿烂……可定神一看，那最耀眼的似乎不是晶莹透亮的启明星和“爱的预言家”——火星，而是两颗青光四射的“盲星”和“哑星”。

所谓“盲星”、“哑星”者，不识谱的“歌星”和不开口的“影星”之谓也！

也算我有幸见识过几位“盲星”。她（他）们中不少出手阔绰，出口鄙俗；烟不离口，牌不离手。有的前有“官爷”相护，后有“款爷”相捧，招摇过市，畅行无阻；有的台上高献爱歌，台下拉开“星球大战”，你说我烂了顶，我说你黑了心。她（他）们“星”口开河，漫天要价，出一次场就索费逾万——殊不知“‘十五的月亮’十六元”，“一百万‘梁祝’一百元”（《梁祝》唱片发行逾百万，可是我们两位作者每人仅得稿酬一百元。）真是望“星”莫及，望“星”兴叹！呜呼！十年寒窗的穷书生哥儿们，你们切莫生气，也切莫过于感叹！须知，牢骚太盛防肠断，不如买块豆腐撞撞死……当然，这是打诨；可我也真是纳闷，这些腰缠万贯的“星儿”们，为什么不花几个零钱和抽一点打牌的时间去向小学生们学学几行五线谱，以摘掉“音盲”的帽子呢？！

我百思不得其解，就去请教“歌王”迈克·杰克逊。打开他的传记，开卷大益：

迈克不打麻将不抽烟。至于吸毒，他说：“我连试都没试过”。因为他深知，“许多从事娱乐业的孩子都是因为吸毒而最后毁了他们自己”。“猫王”埃维斯即是如此。

迈克爱文化。他虽然将自己界定在“娱乐业”，而非“文化界”内，但他深知娱乐必须有文化。他爱听古典音乐，也爱听德彪西的那飘浮幻变的《牧神的午后序曲》和科普兰的充满美国风情的《小伙子比利》。他最崇拜的是米开朗基罗以及他那句苛求艺术至美之境的名言：“如果酒坏了，那么就倒掉它吧！”

迈克还有一颗爱心和良心。自幼母亲就教育他要“奉献”，

要“多为他人着想”，而他也是这样向人类奉献爱心的。1985年初，当埃塞俄比亚和苏丹食物短缺的消息传来时，迈克立即荟萃群星，共同高唱他与里奇合作的《四海一家》，为饥民赈灾义演。迈克也以他的歌声表明，摇滚歌手们不应尽在金钱中摇滚，而是应该高举人类的良心！

转过头来瞧一瞧“哑星”。

“语言是一块琥珀，许多珍贵和绝妙的思想一直安全地保存在里面”。（理·特里奇语）可是，现在影视界盛行一怪事：连“国语片”也要“译制”！据说演员只要口中念念有词，胡说一通（例如只要口数“1234567”），然后找配音演员配音就行。这样一来，十亿人民的千腔百调不就顿时变成一种声音了吗？！我又按捺不住，去找梅丽尔·斯特里普！

梅丽尔在《苏菲的选择》中要用三种语言讲话——英语、德语和波兰语。她在三个月中每周都要用五天学波兰语。波兰语难极了！“你说话时得同时解析句子，宾语和修饰语都根据它们在句子里的位置而改变词尾。”在扮演《法国中尉的女人》中的莎拉时，导演曾暗中准备替她配音，可是梅丽尔认为，她如果无法发出莎拉的声音，就没有资格演这个角色。在影片开拍前十二个月，她请了一位发声指导，每天长时间地朗读简·奥斯汀和乔治·艾略特的作品。逐渐地，她终于掌握了维多利亚时代中产阶级的说话腔调，以致连她童年时的女友打电话来时也听不出她的声音。

我对梅丽尔肃然起敬。

可是，近闻某京都名伶又次“自我爆棚”，语出惊人：“别看梅丽尔·斯特里普几次得奥斯卡金奖，其实并不会演戏！还不是眼睛这里看看，那里看看……”

我愕然。梅丽尔的两次奥斯卡金奖，五次奥斯卡奖提名和一次艾美奖难道真是“眼睛这里看看，那里看看”看出来的吗？！言者可笑、可叹、可悲也！梅丽尔出身“名牌正宗”，决非乱跳乱蹦的“三脚猫”！她在耶鲁大学攻读戏剧时，三年中就参加了四十出戏的演出。她爱戏如命！在拍摄《苏菲的选择》时将头发剃光。为了拍布鲁克林的场景，她必须设法使自己增加十磅，而转而到拍集中营里的戏时，又立即要减掉二十五磅！她的搭档霍夫曼在拍摄《克莱默夫妇》时说：“她一天干 20 小时的活，只要是表演，她就成了一头牛，她把工作当早饭吃。”在拍摄最后一段戏时，摄影机对准霍夫曼推了过去，因为梅丽尔只要说台词，由霍夫曼作出反应即行。当时，整个摄制组都背对着梅丽尔。等我们把戏拍好，转过身来，才发现梅丽尔眼里噙着眼泪。她为了拍一个反应镜头，竟然如此认真努力。这才是真正的艺术家，真正的星！对于她，我们那些不开口的“哑星”和语无伦次的“狂星”们应该脱帽致意才是！！

言犹未尽。我还想引用一首马休尔的讽刺诗：

“你很漂亮——这我们都知道，也很年轻——这也是事实；而且有钱——有谁能否认？——可你若过分吹嘘自己，你就既不漂亮，也不富有。”何况，“语不惊人誓不休”者除了富有外，既不年轻，也不见得漂亮……

诸君明鉴，我决无“外国的星星也比中国亮”之意，而是真心实意地企盼茫茫星际中闪现几颗货真价实、令人喜爱的星。请允许我献上一句美国得克萨斯州的座右铭：

“通向星星的道路是艰难的。”

（注：《“盲星”与“哑星”》一文已刊登于 1992 年 6 月 11 日《文汇报》“笔会版”。）

星·梦·路

(前 言)

青年朋友们，在你们的记忆库中，一定有这样一页：面对黑幕般的夜空，仰望满天晶莹的星斗，或托腮沉思，或静卧床第，或露宿荒郊，或航行于江河之上，眨眼的星星为你指路，引你步入那无穷神奇的遐想……

啊！那一颗颗星星是多么明亮，犹如节日里一盏盏晶莹的小灯，虚幻出令人神往的七彩世界；犹如一个个跳动的音符，跳跃在你的心弦上，鸣奏出只有你知道，只有你自己在倾听的乐曲；它又像一个神秘的路标，吸引你去寻觅你心底早已千百次描绘过的圣殿；它更像一朵朵散发着迷人芳香的玉兰，让你永远面对它如醉如痴，飘飘欲仙……于是，你执拗地数起星星，欲把满天的繁星数清、数尽，可是没有一次能数完；但在你那年轻又极富弹性的记忆里，一下子就能记住北斗星的形状，记住金星的明亮，启明星的幽远，即使一闪而过的流星，你也不会忘却那曾被它激起的惊讶和惋惜之情；在那久久而又深沉的凝望中，你希冀着自己也能成为美丽夜空下的一颗星星。

成为一颗什么样的星呢？

不瞒你们，就我们自己来说，曾经是那么强烈地希冀着自己能成为银幕、荧屏和舞台上的一颗熠熠闪辉的明星，像所崇拜的格里高利·派克、英格里·褒曼、劳伦斯·奥立佛、梅丽尔·斯特里普、赵丹、秦怡、周润发、林青霞、邦达尔丘克、玛列

茨卡娅那样！

我们深信，与我们相像的希冀者，在这世界上肯定还有很多很多。

世上三百六十行，行行出状元，行行有明星。在满布星斗的夜空里，人人都在寻找属于自己的那颗星，做着属于自己的那个明星梦。但在这本书里，我们所要说的是指那些立志要在电影、电视和戏剧舞台上当一颗明星，并由此做着明星梦的众多影、视、剧迷们。

对每个人来说，一年虽只有 365 天，但每年的梦又何止 365 个，而我们所做的那个明星梦，更是整日整夜，让人梦牵魂萦，以至失魂落魄；但“明星梦”又是人一生中最为甜蜜的梦了。纵观影、视、剧历史，凡已成为明星的人，在他（她）们未成名之前，都几乎早早地怀过强烈的明星梦。而明星梦又大都从“影迷”、“戏迷”开始的；不迷不成梦，梦自迷恋始。

我国著名影、视、剧三栖明星王馥荔，其明星梦就来自从小家庭的熏陶，来自环境的影响。在她的《我踏入影坛前后》一文中，曾对此作过较详细的描述，我们可从中窥觅到一个明星其事业初蒙的轨迹：

“我一家人都喜爱艺术，每每聚在一起，都海阔天空地谈起艺术来。我年龄最小，没有发言权，便老老实实在地做他们的‘旁听生’，大人们谈到戏剧、电影的趣闻，评论演员的表演，都使我感到新奇。

家庭的熏陶，气氛的感染，潜移默化地使我对文艺产生了一种浓烈的感情。

与我家同住一个小院的一位亲戚，在徐州一家电影院里工作，这可为我开了方便之门。每天放学后，我就主动提出去

为亲戚送饭，妈妈也看出了我的心思，总是把饭菜装好交到我手里，我总是一溜小跑到电影院，饭菜一递，便钻进剧场里，有空位就坐，没空位就干脆站在最后一排，欣赏着银幕上那令人倾慕的中外影片。一部部情节牵魂的影片，一个个表演迷人的演员，使我流连忘返，有时我一连看上两、三场也不觉累。家里人说我成了影迷了，我虽没有完全弄懂‘迷’含义，可心里却是喜滋滋的。

我不清楚演技是怎么回事，只觉得那些演员们演什么像什么，脑袋里就装满了一些大大小小的问号。他（她）的本事是怎么练出来的？为什么演到痛苦的地方就能流眼泪呀？我曾暗自想过，长大了能演演电影该多好啊！”

我国著名影视演员许还山的明星梦不但产生得早，且还涂抹着一层独有的苦涩。在他回顾自己四十多年生涯的一篇文章中写道：

“在那贫困而压抑的年月里（注：八年抗战期间），偶尔也去看话剧和电影，但是舞台和银幕上完全异于现实的情节场面，在我的心灵中，却激起了对艺术最初的想象和模仿。父亲劳碌一天回来，我和胞姐常常模仿看过影片中的片断，自编、自演给父母看。这种家庭演出，成了我们全家贫困生活中最能自得其乐的光彩时刻。

“许太太，今天天气很好，我们上街走走吧！”（我演男主角）

“好吧！等我锁好门，留神小偷啊！”（胞姐演女主角）

几乎天天都是这样的台词，说得拿腔拿调，完全是三十年代文明戏的味道。虽然天天晚饭后都要在父母面前演一场，而且千篇一律，却每次都逗得父母捧腹大笑。这也许是我艺术生

涯中最早的一页。当时我不过七、八岁。”

与许还山状况相反的明星梦者，应数著名电影表演艺术家谢添了，那神奇的“小洞”就是他通向明星之路的第一道关口和神圣的起点：

“谢添六、七岁时迷上了卓别林。光在银幕上观赏这位喜剧明星的精彩表演还不过瘾，谢添便自扮卓别林，在家‘演’起了小‘电影’：先在窗纸上挖个洞，再把窗子的其它部分和把门蒙严、遮严，小谢添便开始在窗洞外认真模仿起卓别林的一招一式、一举一动，太阳光线把他活动的身影透过小洞折射到屋内天花板上，便成了‘带色儿’的‘电影’，惹得妹妹谢丽蓉仰着头看得津津有味。这神奇的‘小洞’着实满足了小谢添的表演欲，给他的童年带来了无比的欢乐。”

.....

大多明星都怀有过明星梦是顺理成章的事，梦的甜蜜也更激发着他（她）们为实现梦做出努力。但明星梦又绝非是明星们的专利。茫茫人海中，凡俊男靓女，凡自认是满怀艺术细胞和自认具备了表演艺术灵性的人（如今还涌现出一批因长相酷似某一领袖人物或某一历史人物，自觉奇“货”可居而跃跃欲试者），都在脑海里放映着那七彩的明星梦。其梦者，大概也像夜空里的繁星，多得数也数不清。

谁若是不信，不妨到住读的中专生和大学生的宿舍里看看，到工矿的青工床头瞧瞧，那满墙满壁张贴着的一幅幅中外明星玉照，就是他（她）暗怀明星梦的注释，至少是程度不同的影、视、剧迷。

再看看每年电影学院表演系和戏剧学院表演系的考场，总是那么拥挤，其中“二考生”和“三考生”竟还在少数；每次

电影厂和电视摄制组招募演员，只要海报一张贴，报名者从四面八方涌来，考场上人头攒动，摩肩接踵，一大批美男俏女、各式人等聚集一堂，那呈现出来的青春气息着实令人迷恋，叫人陶醉；多少影、视杂志上“银屏红娘”栏目中，那一张张可人的男女肖像照，都镌刻着明星梦的印记；多少业余性质的影、视、剧表演培训班上，那一张张热情的脸庞，都显示着他（她）们欲踏上通往明星之路的决心。

明星梦不但很多人在做，而且此梦又远比其它梦要来得缠绵和难以斩断，它不但周而复始地回旋，更要促使你化作不屈不挠的实际行动去实现。为了实现明星梦，有多少人放弃了原来的专业和舒适的工作。

在我们周围的朋友中，曾有过这样一个人，他在大学学的是航空机械，毕业后原本能成为一名高精尖的科技人员，但他对当一名演员更为迷恋，为此，居然放弃了原有专业，心甘情愿地去当了一名影视训练班的学员。但遗憾的是，他终究因缺少表演艺术的灵气而被淘汰。事后问他对此结局是否后悔？他摇摇头，答道：“我总算尝到了当演员的滋味，值得！”著名影视演员向梅也是放弃原本学的建筑的专业而进入影视圈的，不过她成功了，但那是在经过几十年磨砺后获来的“老来红”。再以我们一位朋友的女儿为例吧：小姑娘为了实现她的明星梦，竟连续三次报考戏剧学院（前两次未能如愿），在最后一次报考时，为了增强保险系数，她没有消沉等待，而是积极准备，从大西北奔赴北京和大连考点，为的是能兼顾中央戏剧学院和上海戏剧学院两边考场，以期能中其一。这个倔犟的姑娘终于以优异的成绩实现了自己的明星梦，踏入了戏剧学院的大门。啊！明星梦，美丽的梦，你太让人迷恋了，迷恋得刻骨铭心，迷

恋得如痴如醉。但令人遗憾的甚是惋惜的是，明星梦虽人人可做，却并非个个都能如愿以偿，真可谓：梦者多如牛毛，成者则凤毛麟角。

在影、视、剧考场中，为什么有不少乍一看外在条件很不错的人选却被纷纷刷落下马？为什么不少自以为充满艺术细胞、自以为肯定能踏进表演艺术大门的人却被拒之门外？为什么不少自以为很懂表演艺术、很具文艺实践经验的“老道者”却每每不得过关？这其中都是不无答案的。

显然，明星梦毕竟是梦，它犹如夜空下的星星，可望不可及。要实现这个梦，使梦幻成真，必须脚下有条可行的路：一条实实在在的路，一条科学的路，一条真正能助你通向明星的路！——这就是我们为什么会写这本书的初衷。

在这本书里，你将会对演员这项职业有一个较为立体的认识；

在这本书里，你将会对表演艺术的内涵有一个由外到内、由内到外的辩证体察；

在这本书里，你将会对生活与表演艺术间的密切关系获得深刻的领会；

在这本书里，你将会学到表演艺术的最初步也是最实际的实用性知识与技巧，扶你踏上正道；

在这本书里，你将犹如对着一面明镜，使你清醒地衡量自己和重新认识自己，以确定你明星梦的“命期”，校正你择业的座标；

在这本书里，你将会领悟到从“影、视、剧迷”到演员再到明星这三段体构成的艰难的明星之路；

在这本书里，对那些还不曾做明星梦者，也可能透过说古

道今、涉中猎西的事例，而诱孕起明星梦来；即使“坐怀不乱”，也足可陶冶情操，学到知识，增添情趣；

在这本书里，对那些已踏入艺术院校学习或已涉足影视、剧圈的受培训者，也足可将此书充作辅助教材阅读；

.....

写到此，似大有“王婆卖瓜，自卖自夸”之嫌。虽说集市场上那些喊叫得最响的卖主很可能推销的是假、劣、次货，但具体分析也未必都是如此。因为“推销”本身就包含着介绍，这是现代意识的一种非常自然的外化形态，否则，大兴广告宣传又有何意义？不过，我们中国人讲究的是含蓄，推崇的是“沉默似金”的传统风度，更何况推销的是自己的货色；即便要推销也该由旁人代言。

那么，好吧，但愿像那句成语所言：“桃李不言，下自成蹊”吧！