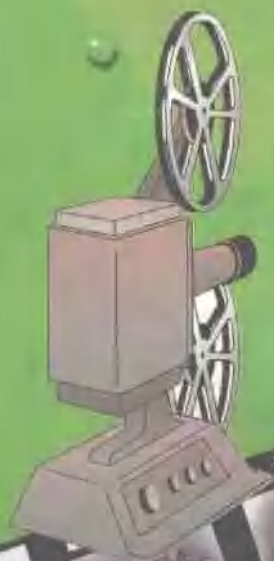

银幕 荧屏 舞台

影视戏剧表演技巧与训练

胡敏
林素韵 编著

◆ 湖南师范大学出版社

YINMU YINGPING WUTAI

胡 敏
林素韵
编著

银幕·荧屏·舞台
——影视戏剧表演技巧与训练

胡 敏 林素韵 编著

责任编辑：周玉波 鸿 男

责任校对：董心廉

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 长沙市华中印刷厂印刷

850×1168 32开 16印张 392千字

1999年11月第1版 1999年11月第1次印刷

印数：1—5100册

ISBN7—81031—862—4/C·391

定价：16.00元

舞台春秋

话剧《哈姆莱特》剧照

话剧《今日台湾》剧照

话剧《哈姆莱特》剧照

话剧《雷雨》剧照

舞剧《再见吧，妈妈》剧照

电影《翠谷钟声》剧照

话剧《雷雨》剧照

话剧《女店员》剧照

话剧《江姐》剧照

演出后,向观众谢幕

厨师在烹调时总是既考虑
菜肴的营养——价值，又考虑
菜肴的色香味。食客吃菜肴
也是两方面都重要。一部艺术
作品有些营养与美味，作品的
思想性与营养的营养，我也
艺术性好，菜肴的色香味
对于一部思想性和艺术性
达到高及统一的作品欣赏
者会像品尝一道色香味俱全
的佳肴一样，既感到好吃，
又能增加营养。

前 言

这是一本寓理论于实践的表演艺术专著，也是一本影视、戏剧表演的普及读物，还是一本台词和表演课教材。它和1997年出版的语言艺术专著《朗诵·主持·演讲》结成姊妹篇。它集作者40年表演艺术之经验和多年表演艺术研究之成果，主要传授电影、电视、戏剧（小品）在台词和表演方面的技能技巧，以培养广大读者的影视、戏剧艺术表演能力和鉴赏能力。

电影是一门集文学、摄影、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种艺术之大成的综合艺术，但它又有其自身的特征。

文学借助语言塑造形象，反映生活。但无论文学作品的人物如何典型、生动，读者都无法直接看到曹雪芹笔下的林黛玉和贾宝玉，托尔斯泰笔下的安娜·卡列尼娜和玛丝洛娃，只能依靠自己的想象去补充。绘画是通过鲜明的线条、色彩和形体来表现生活的，也是可见的视觉艺术。但无论张择端的《清明上河图》如何令人惊叹，达·芬奇的《最后的晚餐》如何逼真，列宾的《伊凡杀子》如何悲壮，它的画面却都是静止的，而且一幅作品只能表现人物的一种精神状态或生活的一个片断。雕塑是雕刻的艺术品和塑造的艺术形象，它是一种立体视觉艺术。但米罗的《维纳斯》再富有诗意和魅力，米开朗琪罗的《大卫》再健美和英俊，也只能是崇拜的偶像，而不能谈笑风生在现实空间。

然而，电影竟能尽弃其短，大显神通。它通过运用各种摄影艺术，使人物与场景可远可近，可大可小，给观众的视觉留下鲜明的印象。特别是蒙太奇这种电影组接技巧的产生和应用，居然神奇地带着观众“上九天揽月”，“下五洋捉鳖”，“入梦故乡山”，凡思维能及的地方均可极目远眺，浮现眼前。这样，观众不仅能看到林黛玉的一颦一笑，还可以通过电影特写镜头，从人物的眉宇间察其细微神态，窥其内心思潮。观众不仅能通过特技看到武松与真老虎搏斗，还可以通过电影镜头的运动看到“清明上河”的繁华景象和“伊凡杀子”的悲壮场面。由此可见，电影艺术在表现力上已超过除电视外的其他一切艺术。当然，它不能离开文学、摄影、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等姐妹艺术。否则，电影也将失去它的魅力。

以电视剧为主的电视艺术，乃是一门最年轻的现代艺术，但它具有极其强大的生命力。它比电影诞生晚 40 多年，但它的发展，无论是在作品数量、表现手段、传播媒体等方面，都大有超过电影之势。是“后生可畏”还是“后来居上”？恐怕兼而有之。可以说，电影所拥有的长处电视几乎都有。目前，电视正以它兼收并蓄的优势加速超越其他文化艺术在人们生活中的地位。

中国电视自 1958 年建立北京电视台并播出第一部电视短剧《一口菜饼子》开始，先后经历了饥荒期、耕耘期、丰收期、提高期和成熟期。1985 年《新星》带来的李向南热，是丰收期的标志；1986 年中国电视剧不仅突破年创作量千集大关，而且初具规模的连续剧、系列剧不断涌现，质量有了长足的进步和明显的提高，被称为电视剧发展的提高期。90 年代以来，中国的电视剧艺术已逐步走向成熟，并能较好地满足观众的收视需求。

看戏，也是人们必不可少的文化生活之一。我们通常说的戏，是指的戏剧。即演员在舞台上扮演给观众看的那一幕幕、一场场的故事。

戏剧是一种受时间和空间严格限制的艺术。以时间论，一出多幕剧，限三小时左右；以空间论，明显不同于影视，它受舞台空间的限制。戏剧的基本要素是矛盾冲突。人们常说：“没有冲突就没有戏剧。”戏剧也是一门综合性艺术，要有剧本、演员、布景、灯光、服装、道具等。它包含了文学、美术、音乐、舞蹈，乃至武术、杂技等多种因素，需要各方面的通力合作。戏剧的样式和类型相当复杂，以剧本篇幅的长短论，有多幕剧和独幕剧；以题材的范围论，有现代剧、历史剧、儿童剧、神话剧等；以表演的形式论，有戏曲、话剧、歌剧、舞剧、木偶剧、滑稽剧等；以矛盾冲突性质和感染作用论，有悲剧、喜剧和正剧。

现在全国出现“小品热”，人人爱看小品，很多人想演小品，几乎所有的文艺晚会都离不开小品节目。每年的中央电视台春节联欢晚会，小品都是重头戏、当家菜。观众的共同感受是：所有不同形式的节目以看小品最过瘾，最受启迪，最受教育，得到最大的享受。而小品就是属于戏剧的范畴。要想看好小品，会欣赏小品，会表演小品，那么本书会帮助你梦想成真。

影视、戏剧在社会主义精神文明建设中，愈来愈显示出它的巨大作用。改革开放以来，文艺界将党的路线、方针、政策，通过影视、戏剧形式，搬上银幕、舞台，在广大观众中所发挥的教育功能和产生的默化效应已远远超过讲坛政治报告，亿万人民群众渴望思想政治教育寓于文化娱乐之中，特别是影视、戏剧之中。

为了帮助广大文艺工作者、宣传工作者、艺术爱好者、各级各类学校师生、各行各业人员和青年朋友们提高对电影、电视、戏剧的欣赏水平和欣赏能力、表演水平和表演能力，本书从理论与实践的结合上详细讲解了影视、戏剧的表演基本功和影视、戏剧的台词技巧与表演技巧，并就表演艺术的基础训练，诗歌、散文、小说的朗诵，影视、话剧、小品的表演，电影的对白等，提

供了大量典型训练材料。

另外，据了解，不少艺术院校，特别是中等艺术类学校，这方面的教材比较缺乏，专门的台词课教材少，表演课教材更少。至于将台词与表演结合而成的教材可以说是空白。本书的出版，将会为同仁们、同学们提供一些方便。

本书在撰写过程中，曾向同行专家学习、请教，并参阅了林洪桐、刘诗兵、梁伯龙、郭蒲澜、张悠强等学者教授的有关著作和资料，在此，谨致以深深的敬意和谢意！

编著者
1999年9月

目 录

第一编 影视、戏剧表演基本功

第一章 普通话语音技巧.....	(3)
第一节 声、韵、调辨正.....	(3)
一 声母辨正.....	(3)
二 韵母辨正	(18)
三 声调辨正	(27)
第二节 语流音变	(29)
一 轻声	(29)
二 变调	(32)
三 “啊”的音变	(33)
四 儿化	(33)
五 绕口令训练	(36)
第二章 发声技巧	(49)
第一节 呼吸、发声、吐字技巧	(49)
一 呼吸	(49)
二 发声	(54)
三 吐字	(58)
第二节 气息的运用与变化技巧	(63)
一 气息运用的原则	(64)

二 气息运用的方法	(66)
-----------------	------

第二编 影视、戏剧台词技巧

第三章 台词基本表现技巧	(105)
第一节 重音	(105)
一 重音的种类	(106)
二 重音的确定	(108)
三 重音的主次	(110)
四 重音的表达	(111)
第二节 停顿	(114)
一 停顿的种类	(114)
二 标点与停顿	(118)
三 气息与停顿	(120)
四 停顿的要求	(123)
第三节 语调	(124)
一 语调的种类	(124)
二 标点与语调	(126)
三 行动与语调	(127)
四 情绪与语调	(128)
第四章 语言声音变化技巧	(131)
第一节 声音的高低强弱	(131)
一 音高与音量	(131)
二 高呼与低语	(133)
第二节 语言的速度节奏	(138)
一 语言速度节奏变化的依据	(138)
二 语言速度节奏变化的作用	(141)
三 语言速度节奏变化的要求	(143)

第三节 语言的声音化妆·····	(146)
一 依托天赋条件,设计声音造型·····	(147)
二 根据不同年龄,变化人物音色·····	(149)
第五章 话筒与话剧语言处理技巧·····	(154)
第一节 话筒语言的处理技巧·····	(154)
一 话筒语言的特点和技巧·····	(154)
二 影视语言与舞台语言的异同·····	(157)
第二节 话剧台词的处理技巧·····	(159)
一 话剧语言的个性特征·····	(160)
二 角色台词的处理技巧·····	(161)
三 不同剧种的台词特色·····	(182)

第三编 影视、戏剧表演技巧

第六章 表演艺术的原则、特性及训练·····	(193)
第一节 表演艺术的原则与特性·····	(194)
一 基本原则·····	(194)
二 特性·····	(198)
第二节 表演艺术的基础训练·····	(202)
一 肌体控制·····	(203)
二 人体动作·····	(205)
三 规定情境·····	(207)
四 观察人物·····	(212)
五 观察生活·····	(215)
六 体验生活·····	(218)
七 创作想象·····	(221)
八 交流与适应·····	(225)
第七章 人物形象塑造·····	(230)

第一节 角色创造·····	(230)
一 剧本分析与角色认识·····	(230)
二 形体差异与动作表现·····	(244)
三 场面舞台调度与表演节奏·····	(256)
第二节 心理刻画·····	(261)
一 矛盾的脉络·····	(262)
二 情感的创造·····	(265)
三 情感的表达·····	(268)
第三节 性格塑造·····	(278)
一 人物性格的特征·····	(279)
二 人物性格的类型·····	(284)
三 人物性格的变化·····	(286)
四 人物性格的基调·····	(290)
五 人物性格的灵魂·····	(292)
六 人物性格化体现·····	(293)
第八章 影视表演艺术·····	(305)
第一节 影视表演的特性·····	(305)
一 蒙太奇艺术的神奇·····	(305)
二 影视演员的镜头感·····	(309)
三 影视艺术的时空观·····	(313)
四 影视艺术的综合化·····	(315)
第二节 现代影视表演·····	(317)
一 生活、自然的表演·····	(317)
二 含蓄、抑制的表演·····	(320)
三 真实、可信的表演·····	(323)
四 即兴、创造的表演·····	(330)
第九章 表演类型与舞台感·····	(333)
第一节 表演的类型·····	(333)

一	本色表演·····	(333)
二	性格表演·····	(336)
三	“二合一”表演·····	(339)
四	非职业表演·····	(340)
五	替身表演·····	(341)
第二节	戏剧演员的舞台感·····	(342)
一	照顾视听距离·····	(343)
二	照顾单视点·····	(343)
三	照顾舞台时空局限·····	(343)
四	节奏见诸速度和停顿的夸张·····	(344)
第十章	借鉴与欣赏·····	(345)
第一节	艺术技巧的借鉴·····	(345)
一	通过人物的生活和命运揭示主题思想·····	(345)
二	通过人物的语言和动作揭示人情德行·····	(345)
三	通过结构的编织和变幻揭示社会生活·····	(346)
四	通过复杂的人生和情感揭示双重性格·····	(347)
五	通过厄运的降临和考验揭示人格优劣·····	(349)
第二节	吸取精华 剔除糟粕·····	(353)
一	关于现象与本质问题·····	(353)
二	关于揭露与批判问题·····	(354)
三	关于存在与意识问题·····	(354)
四	关于主观与客观问题·····	(355)
五	关于照搬与改造问题·····	(356)
附录 I	名家与行家谈表演艺术·····	(357)
一	既非神仙 亦非凡人	
	——影片《秋收起义》中的毛泽东·····	(357)
二	表演创作启示录	
	——关于周恩来形象塑造的对话·····	(359)

三	向生活学习·····	(380)
四	要用全身心去刻画人物·····	(384)
五	角色备忘录·····	(390)
六	自我与角色·····	(399)
附录Ⅱ	台词、表演技巧训练·····	(412)
一	朗诵训练·····	(412)
	诗歌·····	(412)
	散文·····	(418)
	小说·····	(423)
二	电影、戏剧训练·····	(429)
	电影·····	(429)
	话剧·····	(461)
	小品·····	(473)
三	电影对白训练·····	(478)
	电影对白·····	(478)
	电影独白·····	(489)
	作者简介·····	(493)
	参考书目·····	(495)

第一编 影视、 戏剧表演基本功