

国际职业指导丛书

Ferguson's
Careers
In **Focus**

富生职业

表演艺术

Performing Arts

中国宇航出版社

国际职业指导丛书

Ferguson's
Careers
In Focus 富生职业

表演艺术

Performing Arts

中国宇航出版社

Careers In Focus: Performing Arts by Ferguson © 2002

Published under license from Facts On File, Inc., New York

版权所有: Facts On File, Inc. 原出版单位 Ferguson Publishing Co.

本书中文版由著作权人授权中国宇航出版社独家出版发行, 未经出版者许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

本书版权登记号: 图字: 01-2003-6191

图书在版编目(CIP)数据

富生职业·表演艺术/(美)费格逊编; 李斌译. —北京: 中国宇航出版社, 2003. 10

书名原文: Ferguson's Careers In Focus: Performing Arts

ISBN 7-80144-667-4

I. 富... II. ①费...②李... III. ①职业—简介②表演艺术—职业—简介
IV. C913.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 077946 号

作 者 [美]费格逊
责任编辑 张宁迁

译 者 李 斌
封面设计 元 麦

出 版 社 中国宇航出版社

社 址 北京市阜成路 8 号
(010)68768548

邮 编 100830

网 址 www.caphbook.com / www.caphbook.com.cn

经 销 新华书店

发行部 北京市和平里滨河路 1 号
(010)68373103

邮 编 100013
(010)68373185(传真)

零售店 读者服务部
北京市阜成路 8 号
(010)68371105

北京宇航文苑
北京市海淀区海淀大街 31 号
(010)62579190

承 印 北京飞达印刷有限责任公司

版 次 2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月第 1 次印刷

开 本 1/32

规 格 850 × 1168

印 张 8.5

字 数 177 千字

书 号 ISBN 7-80144-667-4 / T·002

定 价 15.00 元

本书如有印装质量问题可与发行部调换

《富生国际职业指导丛书》

编辑指导委员会

主任：于法鸣 陈 宇 邓宁丰

副主任：刘 康 宋 建 曾湘泉

委员：张 斌 陈 蕾 王晓军 刘新昌

张春林 田光哲 邢 颖 李之聪

汪立波 吴清萍 赵伯雄

(排名不分先后)

序

为职业生涯导航

就业是民生之本。就业不仅是每一名劳动者赖以生存的源泉，并且是人们融入社会、实现自我价值的手段，甚至是给后代带来希望的支柱。这使得就业成为全世界各国人民最为关注的热点，也成为各国政府促进经济社会发展的重点。

面对经济全球化和技术变革的加速，世界各国的就业问题越来越突出。根据国际劳工局估计，在全世界大约 30 亿劳动力中，8.5 亿人处于不充分就业状态，还有约 1.5 亿劳动者失业。1995 年，联合国在哥本哈根举行社会发展首脑会议即已提出，应把促进就业作为各国社会经济发展的基本优先目标。

中国作为一个拥有 13 亿人口的发展中国家，在全球经济结构调整的大背景下，在向市场经济转轨的过程中，就业问题更是首当其冲，备受关注。中国目前正处于国有企业改革、产业结构调整和社会转型的过程中，不仅有众多的国有企业下岗人员需要再就业，并且有大量农村富余劳动力要离开土地进入城市寻找工作机会，还有一大批大学毕业生进入社会要找工作。面对劳动力供大于求的总量性矛盾与结构性矛盾并存的局面，党和国家高度重视，并为解决这个关系到亿万劳动者切身利益的大问题付出了极大努力。特别是近几年，推出并实施了“劳动者自主就业，市场调节就业，政府

促进就业”的方针和积极促进就业再就业的一系列政策措施。我们高兴地看到，实行劳动者的就业，不仅打破了计划体制下劳动者就业由国家统包统配的旧格局，并且大大调动起劳动者个人自主就业和自主创业的积极性，为广开就业门路，形成市场导向的就业新机制奠定了基础，创造了条件。但同时，我们要看到，实行自主就业，要求劳动者具有相应的职业技能和专业知识，具有竞争就业的理念意识，具有成功求职就业的方法技巧。因此，作为现代社会的劳动者，特别是青年求职者，在学习专业技术技能的同时，应当开拓职业知识的学习，分析自己的禀赋特质，以及相应的社会需求和趋势，在学习阶段即为自己明确职业定位，设计未来的职业道路。

改革开放后，我国的职业教育、职业培训、职业技能鉴定以及职业指导等方面，都有很大的发展。但职业知识的教育、职业生涯的启导是比较欠缺的，没有面向在校学生学习与参考的职业知识图书。因此，中国宇航出版社引进出版的美国“富生国际职业指导丛书”在这方面具有填补空缺的作用。丛书引入了国际职业标准，对现代主流职业作了系统介绍和全新描述，为读者提供较新较广的职业知识介绍，包括从职业历史、职业现状、对从业者素质条件的要求、到薪酬待遇等方面的信息，一应俱全。丛书能基于年轻人自身的兴趣和能力，引导他们了解众多职业的可选择性，并把他们的天赋与广阔的职业范畴联系起来，帮助他们进一步思考自己是什么样的人，具备什么样的素质，怎样开发这种素质，怎样从不断发展和变化的职业市场中，选择适合自己的职业，使自己的能力充分发挥，以保持个人职业生涯的可持续发展。

希望这套国际职业指导丛书的出版，将对步入新世纪的中国就业、职业教育、职业指导起到积极的作用。

劳动和社会保障部副部长 张小建

2003年9月

引言

过去，为了艺术，贫困潦倒的艺术家们不得不放弃许多世俗的利益。但是现在，对于越来越多有创造力、有才能和富有经验的人们来说，表演艺术领域提供了许多能够实现愿望并有利可图的工作机会，这些艺术家们再也不必挨饿了。

作为一名表演艺术家，谋生手段的秘诀之一或许就是把你的特殊才能专业化，并找到适合自己的位置。例如，作曲家可以专门研究广告的韵律，电影制片者可以只专注于记录片。许多成功的艺术家不仅仅只扮演单一的角色，而且具有多方面的才能。一名了解音乐和舞台制作的舞蹈家可能会获得更多的工作机会，因为他是一名既能唱歌又能跳舞的演员。那些能够花费时间去学习相关艺术和行业知识，以增长各种技能的人可能会有更多的机会。

这本书描述了表演艺术中的各种职业，它们包括音乐、戏剧、舞蹈、电影和电视。这些职业在本质上是不同的，因为它们都有各自的工作环境、受教育程度要求和发展潜力。一位魔术师在一次孩子的生日聚会上表演节目可以获得 50 美元，而一位著名演员在一部电影中扮演主要角色可以获得 100 多万美元，收入的差别很大。

一些职业只需要中学学历，而另一些职业则需要大学学历。当教师则需要更高的学历，例如从事美术教育就需要硕

士学位。这本书中所描述的职业都需要拥有一技之长，不管是否受过正式教育或者拥有工作经历。

传统的垂直发展是可能的——一名制作助理可以变成一名电影编导，最终成为一名导演。但是在艺术和娱乐领域内的横向发展也很常见——一名舞蹈家可能变成一名演员，随后成为导演。依靠你的特殊才能和通过各种工作经历而学到的知识，你将有许多机会转向表演艺术的其他领域。

娱乐行业的前景看好。近来，随着因特网、有线电视、高清晰电视（HDTV）、家庭电影租赁、数字式录音和处理技术的发展，电影和电视行业得到了迅速发展。娱乐场所、剧院和音乐会场所的管理者也需要演员，他们要不停地预约那些喜剧演员、魔术师和摇滚乐队来满足各个年龄段观众的需求。然而，对于另一些职业来说，竞争非常激烈，以至于收入处于最低工资标准之下，它仅仅只能成为一种谋生手段，而且从事的人员也很少。这些演员、作家和其他艺术家经常不得不寻找别的途径来维持他们的生活。

本书详细论述了表演艺术的各种职业。其中许多资料曾刊登在《富生职业和职业向导百科全书》（*Encyclopedia of Careers and Vocational Guidance*）一书中，但已经按照来自美国劳工署和其他渠道的信息做了更新和修订。

在每个专题中，都包含了以下几部分内容。**概览**部分是一个简单的介绍，描述了一个人在这项职业中的职责。同一种职业时常有多种工作名称。在这种情况下，可供选择的职业名称会在这一部分列出。**职业简史**部分描述了特定工作的历史，涉及到该行业或领域的发展历程。**职业描述**部分描述

了工作的主要职责和次要职责。**职业要求**部分讨论了文化教育和专业培训、培训要求、职业认证,以及工作中成功所需的其他个人要求。**职业咨询**部分提供关于如何获得特定工作经验和知识的建议,这些经验和知识在制定一项稳定的教育和财政保证计划之前是必要的。其重点是在中学(或者大学的前几年)里做什么,以及如何获得对工作的更好理解。**就业范围**部分是对工作的典型职业场所的概述。**求职**部分讨论了获得第一份工作的最佳途径,包括通过大学就业指导中心、报纸广告或者个人联系等。**职业阶梯**部分描述了从业者所期望的工作晋升系统,以及如何取得成功。**薪酬**部分列出了薪水范围,并描述了典型的额外收入。**工作环境**部分描述了典型的职业环境和条件:室内还是室外、嘈杂还是安静、社工还是独立工作等,也讨论了典型的工作时间、季节性波动、工作的压力和强度。**前景展望**部分根据综合的经济和行业计划概括了工作发展的前景。前景展望信息很大程度上来自于美国劳工统计局,并用来自于专业协会的信息加以补充。工作增长术语依据《职业前景手册》(Occupational Outlook Handbook)而定,有以下几种:“远高于平均值”的增长意味着36%以上的增长;“高于平均值”的增长意味着21%~35%的增长;“平均值左右”的增长意味着10%~20%的增长;“几乎等同或稍低于平均值”的增长意味着0~9%的增长;“下降”意味着下降1%或更多。每篇文章的结尾都有**职业信息**,列举了一些提供职业信息的组织,并包括培训、教育、见习期、奖学金和工作安排等内容。

目 录

序

引言

演员 (Actors)	1
马戏团演员 (Circus Performers)	17
喜剧演员 (Comedians)	34
作曲家 (Composers)	49
舞蹈演员和舞蹈设计师 (Dancers and Choreographers)	65
流行音乐节目主持人 (Disc Jockeys)	80
电影和电视导演 (Film and Television Directors)	93
电影和电视临时演员 (Film and Television Extras)	107
魔术师 (Magicians)	116
音乐指挥和导演 (Music Conductors and Directors)	129
乐器修理人员和调音师 (Musical Instrument Repairers and Tuners)	145
音乐家 (Musicians)	163
流行/摇滚音乐家 (Pop/Rock Musicians)	183
剧作家 (Screenwriters)	196
歌手 (Singers)	207
歌曲作家 (Songwriters)	222
舞台制作人员 (Stage Production Workers)	236
特技演员 (Stunt Performers)	249

演员

要 点

文化教育：语文，戏剧/舞蹈

个人技能：艺术，善于与人交流能力/创意

工作环境：室内和室外，地点不固定

最低教育程度：高中

薪酬：7 500~25 920~1 000 000美元或更多

职业认证：无

前景展望：高于平均值

概览

在舞台、电影、电视或广播中，都可以看到由演员扮演的角色。他们通过台词、动作、歌曲和舞蹈来塑造角色，描绘或者刻划其艺术形象。在美国，大约有105 000名在职演员。

职业简史

戏剧由古希腊人提炼成为一门艺术形式。古希腊人将舞台视为一个时事性主题和故事的论坛。现在，演员的角色变得比过去更加重要，由于使用了场景舞台设置也变得比过去更加逼真。演戏经常是一种大型的庆典活动，也成为罗马人坚持的传统。公元六世纪基督教教堂的兴起终结了剧院，在其后的几个世纪中，演员被排斥在主流社会之外，作为变戏法者和小丑而生存。

在中世纪，戏剧被再度引入，但是变得更加关注宗教。这个时期的表演显著地以圣经主题为中心，角色由牧师和其他的业余爱好者来扮演。随着文艺复兴中人们对希腊和罗马戏剧的重新认识，这种情况发生了变化。职业演员和表演剧团游历了欧洲各国，表演了古代剧本，即席创作了表现当时的文化主题和社会形势的新戏剧。演员开始在社会中变得突出。在英国，像威尔·肯普（？—1603？）和理查德·伯比奇（1567—1619）这样的演员，由于他们在威廉·莎士比亚（1564—1616）的戏剧中扮演角色而闻名于世。在法国，莫

里哀（1622—1673）不但写作戏剧，而且经常在他自己的戏剧中扮演角色。然而，在 17 世纪中期之前，妇女禁止登上舞台，妇女的角色都由年轻的男孩来扮演的。

到了 18 世纪，演员已经成了社会中十分重要的成员，为了与一位特定演员的风格相适应，经常有量身定制的剧本产生或对莎士比亚的剧本进行改编。表演风格有一种高度夸张的趋势，具有精心制作的姿势和刻意人为的演说，直到 18 世纪中期大卫·加里克（1717—1779）将一种更自然的风格介绍到舞台上之后，这种情况才有所改变。1752 年，第一个美国表演公司在弗吉尼亚州威廉斯堡成立，由刘易斯·哈伦领导。在接下来的一个世纪，许多演员成了明星：这一时代的著名演员包括埃德温·福里斯特（1806—1872）、范妮（1809—1893）、查尔斯·肯布尔（1775—1854）、埃德蒙·基恩（1787—1833）、威廉·查尔斯·麦克里迪（1793—1873）、以及约瑟夫·杰斐逊（1829—1905），约瑟夫·杰斐逊因为他的喜剧角色而闻名于世。

到了 19 世纪晚期，明星在舞台上处于支配地位。但是在 1874 年，乔治二世继位时，贵族剧场出现一种新的剧团风格，在贵族剧场里每个演员都会获得同等的重视。这种注重整体的风格影响了一些人，例如法国的安德烈·安托万，同时，也引起了戏剧发展的一种新趋势，这种新趋势被称为自然主义。自然主义在比以前更现实的环境中刻划了更多现实主义的特征，它要比以前逼真和实际得多。这种戏剧的风格逐渐在 20 世纪占据了主流地位。它也被称为表演的新方法。莫斯科艺术剧院的康斯坦·斯坦尼斯拉夫斯基，提出了

一种特别有影响力的表演风格，这种风格随后被称为溶入法，影响到美国的“剧团组织”；“剧团组织”的一个成员，李·斯查斯伯格（1902—1982）在纽约建立了演员演播室，并且成为一个重要的培训基地，许多伟大的美国演员从这里走出。在 20 世纪早期，歌舞杂耍和滑稽表演非常流行，这些表演成为 20 世纪一些伟大的喜剧演员的练习基地。

当时，电影、广播和电视的发展提供了比以前更多的表演机会。许多演员渴望在舞台上表现他们的才能，随后就进入了这些新媒体。通过这些新媒体，他们能够在全国一举成名，甚至闻名全世界。广播和电视还为广告业提供了更多的表现机会。有声电影发明导致许多受欢迎的无声电影演员从公众视野中淡出，同时却产生了许多其他的演员。但是，几乎从一开始，电影明星就由于他们惊人的薪酬和奢侈的生活作风而闻名于世。

在美国，纽约逐渐成为戏剧的中心，尽管全国充满了社团和戏剧公司，纽约依然保持着中心地位。好莱坞是一个公认的电影和电视工业中心。除此之外，还有迈阿密，芝加哥，旧金山，达拉斯和休斯顿。

职业描述

面对观众进行表演，通常看起来像是一种富有魅力和相当容易的工作。事实上，这是一项严格而繁重的工作，需要有特殊的天赋。

首先，在一部即将表演的作品中，演员必须找到合适的

角色。这部作品可能一个喜剧、戏剧、音乐喜剧或者歌剧。随后，演员要阅读剧本，了解这个角色，而后必须在导演和其他制作人面前进行试演。如果演员是已成名的艺术家，也经常会取消试演。在电影和电视中，演员必须完成试镜，试镜是记录电影的片段，有时候试镜会和其他演员一起进行，随后由影片的导演和制作人来看记录在胶片上的试镜效果。

如果选定了角色，演员必须花费数百个小时的时间来进行排演，必须记住台词，在现场剧院尤其如此。在拍摄电影和电视时，演员可以花费较少的时间排演，有时在摄像机前，可以临时准备他们的台词。演员经常要做几次尝试，或者“重拍”，直到导演满意为止。电视演员经常利用台词提示器，当演员表演的时候，在他们前面的台词提示器的在屏幕上会显示出他们的台词。广播演员通常拿着手稿选读，因此排演次数会更少一些。

除了这些确定的职责之外，演员必须明确所表演人物的本质，以及所演人物与剧本整体安排的关系。广播演员尤其要擅长仅通过声音来表达角色的特征和动作。许多电影和戏剧角色，都要求演员歌唱和舞蹈，因此演员要花费额外的时间去审听歌曲，完善舞台设计。一些角色需要演员进行各种各样的特技表演，这些特技表演可能是相当危险的。大多数情况下，这些特技表演都由受过专门训练的特技演员来进行。其他一些工作则由替身演员或者用身体重叠特效来完成，这些替身演员都是针对特殊特征而选择的，出现在屏幕上代替主要演员，这在要求裸体和半裸场景的电影中会经常

使用。许多电视节目，例如游戏表演，也邀请模特来参加，模特通常起到协助节目主持人的作用。

剧院演员可能在一周内多次表演相同的角色，这种情况也有可能持续几个星期、几个月，甚至是几年。这能够让他们深入掌握角色，但是也使表演对他们来说变得单调而乏味。由于影片经常会出现在世界的不同地方，电影演员可能会花费几个星期潜心研究一部影片。电视演员潜心研究一个系列，例如肥皂剧或者系列幽默剧，他们也可以几年都扮演相同的角色，通常的周期是 13 个星期。然而，对于这些演员，他们的台词每周内都会发生变化，甚至每天都会发生变化，因此他们更多的时间都花费在练习新台词上面。

在学习和完善技艺的同时，许多演员都会做临时演员，临时演员是那些出现在屏幕背景或舞台之上没有台词的人物。许多演员也在继续他们的训练。一个演员的大量时间都花费在参加试演上。

职业要求

◆ 文化教育

成为一名演员没有最低受教育程度的要求。然而，我们建议至少有一个中学文凭。

◆ 专业培训

随着表演变得越来越广泛，涉及到我们社会的各个方面，

对于那些想要从事表演职业的人来说,一个大学学位会更加重要。设想一下,如果一位演员完成了一项文艺进修,那么他就更有能力去理解各种各样的可表演的角色。因此,强烈建议有抱负的演员至少完成一个话剧和戏剧艺术科目的学士学位课程。另外,在美学艺术或者戏剧艺术方向的研究生学位,对于那些决定教授戏剧艺术的人来说几乎是必需的。

大学也可以为有希望的演员提供表演机会。全美国有500多所学院和大学提供戏剧艺术课程,介绍戏剧表演。演员和导演推荐那些对表演感兴趣的人在中学和大学的剧团中,或者在由社会团体提供的机会中参加表演,以便尽可能多地获取经验。尤其对那些有兴趣进入剧院的人来说,大学之外的培训非常重要。他们可以参加演艺坊,例如演员演播室,以适应这种非常激烈的竞争。

◆ 其他要求

未来的演员不仅需要有很强的表演天资,而且也要有决心在戏剧和电影中取得成功。他们必须能够记住几百句台词,还应该拥有一副演说的好嗓子。对于年轻演员来说,歌唱和舞蹈的能力对增加成功的机会是重要的。几乎所有演员,甚至大明星——都需要在他们接受一个角色之前进行角色的试演。在电影和电视中,他们通常完成片段试演,获知他们是以何种方式出现在屏幕之上。在所有的表演领域,对于表演的热爱是成功的必要条件。热爱可以使得一个演员花费几年时间去实现成功的梦想。

百老汇舞台剧上的表演者在被安排角色之前,必须是演