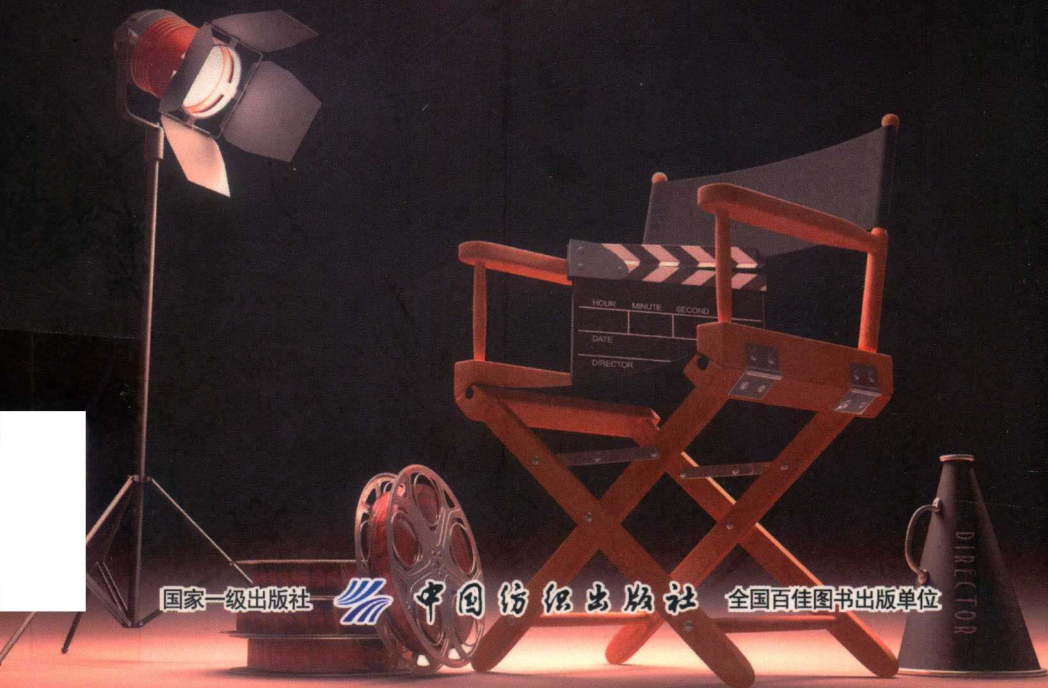

REC

影视镜头前 的 表演艺术

龚佳丽 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

影视镜头前的表演艺术

龚佳丽 著

国家一级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

影视镜头前的表演艺术 / 龚佳丽著. —北京: 中

国纺织出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5180-5507-4

I. ①影… II. ①龚… III. ①电影表演—表演艺术②
电视—表演艺术 IV. ①J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 241307 号

影视镜头前的表演艺术

策划编辑: 樊雅莉

责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京虎彩文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/32 印张: 5.25

字数: 150 千字 定价: 45.00 元

凡购本书, 如有倒页、脱页、缺页, 由本社图书营销中心调换

序言

我非常高兴为我的学生、表演专业青年教师龚佳丽的新书《影视镜头前的表演艺术》写序。

“镜前表演”，顾名思义就是指电影、电视、视频作品的表演。如果单说“表演”，人们很容易想到戏剧，因为戏剧与“表演”不仅渊源已久，重要的是它们二者之间有着不可分割的整体性。影视表演是在摄影机前，通过不同的景别、不同的摄影技巧以及不同场景和不同的镜头运动方式，最后通过剪辑组接而形成。影视表演艺术完全是伴随着影视技术的发展逐步形成的，它虽然是借鉴、融合了众多表演艺术，尤其是话剧表演的训练技巧表现形式等，但不容忽视的是，影视表演艺术已经走出了一条独特的创作与发展之路。

在电影、电视作品中，演员是最有力和最重要的创作主体，具有极强的展示功能和融通其他艺术元素的能力。影视剧作品要达到生活、真实、自然的最高艺术境界，作为演员就必须吸收其他表演艺术的精华，使之融通于自己创造的角色之中，在影视表演实践中，演员应本着“艺无止境”的精神，不断总结，有所创新，逐步建立和完善镜前表演的创作意识。

当今我国电影产业蓬勃发展，中国正在从电影大国向强国迈进，近五年来，中国电影票房以每年 20%~30% 的超高增长速度完成了质的飞跃，高额成本、精良制作、规模产出庞大，这一发展势头无疑为表演专业的学生提供了大量的就业机会和

实现梦想的良好契机。同时，影视演员自身素质在创作中的重要性更加凸显，面对犀利的摄影机镜头，演员更需要准确把握镜头前表演的创作技巧。因此作者产生了编写此书的想法，希望弥补学生对影视表演特殊创作规律认知的不足。

本书从镜前表演的特性出发，主要论述了影视与戏剧表演的异同、镜头前的表演创作、影视表演中的人物塑造、影视表演的教学研究以及影视表演的美学思考。

本书在总结影视表演教学存在的问题的前提下，提出了建设性的改善教育教学质量的建议，希望对相关从业者和学生给予启发。

王少民

北京电影学院教授

中国电影家协会会员

中国电影导演协会会员

中国电影表演艺术学会会员

中国电视艺术家协会会员

中国艺术家协会理事

2018年10月

第一章 目 录

第一章 影视与戏剧	1
第一节 戏剧、电影、电视的发展简史	1
第二节 影视与戏剧的异同	9
第三节 影视表演与戏剧表演的比较	27
第二章 影视表演的准备工作	44
第一节 影视表演的案头工作	44
第二节 镜头前的表演呈现形式	58
第三节 镜头前表演的相关技术元素	74
第三章 镜头前的表演创作	85
第一节 表演创作中的“节奏”	85
第二节 表演创作中的“欲望”	93
第三节 表演创作中的“游戏观”	103
第四节 表演创作中的组织行动	115
第四章 演员在长镜头中的表演	123
第一节 影视长镜头理论分析	123
第二节 影视长镜头的主要类别	129
第三节 演员在电影长镜头中的表演要素	134
第五章 当前影视表演的美学思考	142
第一节 影视表演的美学特征	142
第二节 当代影视表演的美学思考	151
参考文献	159

第一章 影视与戏剧

第一节 戏剧、电影、电视的发展简史

综观艺术发展史，现代表演技巧已经随着人类社会的发展进化了几个世纪。然而，表演作为一门艺术，它的发展变化所依托的便是整个文化、艺术、思想界的进步，是基于世界的存在和推动世界进步的动因的思考：人类、信仰、文化、政治、道德和生活方式。

从查理二世的王政复辟时代演员角色的出现开始，表演上的巨大改观就出现在世界艺术的长廊上——戏剧不再是描写形形色色的社会统治者的生活；表演艺术家们不再被框定在对于人物的性格及行动作出深刻批判的狭窄范围内；女性角色开始由女人扮演，显示出了真实的性别魅力；尽管仍然带有浓重的说教色彩，但当时的表演艺术已经把重心转移到了日常生活。很快演员就成了时代生活的典型代表，演员的表演与现实生活的距离越来越近。在过去的一百年中，斯坦尼斯拉夫斯基对表演艺术进行了革命性的变革，他用一生的时间从事表演、导演和教学事业，强调理性和演绎能力与本能和直觉同样重要，他的目的就是要让表演深深扎根于客观现实基础之上，主张表演艺术要找到一种按照现代人的观察和理解模式来再现现代生活的真实图景的方法。

在现代工业社会发展的大潮中，政治、社会、机械科学等领域都获得空前解放，现代人想看到有关自身的最微妙细致的影像。这种趋势深刻地推进着表演艺术发生着不可逆转的演进与变化。

19世纪，在艺术领域中具有指导意义的影响是电影的诞生，尤其是好莱坞的出现。斯坦尼的“自然主义”的理论是对现代电影表演众多真实人物形象的最恰当的理论指导，体系中有关真实性、细节、速度与节奏的控制和省略的处理方法，仍然是当下影视演员所要遵循的表演原则。电影艺术的特性，要求演员对于速度、节奏、身体语言、镜头感等元素有更加真实、细致、精确的把握。

与此同时，舞台表演也产生了巨大的变化，从哑剧、舞剧、音乐剧到肢体戏剧，戏剧的风格和种类如此众多，意味着舞台演员必须掌握强有力的、多样化的、能够适应各种戏剧情节与把握多变的戏剧形式的高超的表演技巧。这就又引出了关于表演感觉的问题，谈到感觉，就是一个相当复杂和难于讲清的问题了，因为它涉及导演对于演员表演的处理问题，以及戏剧情节的走向，戏剧结构的构筑及戏剧表现力的张扬等多重深层次的问题。于是，诸多的表演理论家和实践者们越来越多地开始在舞台表演和荧幕表演两个领域中探索。其实，无论是戏剧舞台表演还是影视镜前表演，虽然演员塑造人物的方式有所变化，但二者的表演特性存在诸多相通的地方。

以下将粗略地介绍戏剧、电影和电视各自不同的发展简史，以帮助认识表演方式的变革和进步。

一、戏剧

戏剧是一种舞台表演的综合艺术，它借助于文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段来塑造人物形象，揭示社会矛盾，反映

社会生活。在中国，戏剧是戏曲、话剧、歌剧等的总称，也常专指话剧。在西方，戏剧即指话剧。戏剧多由古代的宗教礼仪、巫术扮演、歌舞、伎艺演变而来，后逐渐发展为由文学、表演、音乐、美术等多种艺术成分有机组成的综合艺术。

西方戏剧发端于古希腊祭祀大典上的歌舞表演。每年春季祭祀中有人化装成酒神的伴侣——羊人，众人载歌载舞，颂赞酒神的功绩。后来，在歌舞中加进一个演员，由他轮流扮演几个人物，并与歌队长对话，这是最初的戏剧因素。内容也扩大到其他神的丰功伟绩和超人英雄的故事。至此，戏剧作为一种独立的艺术样式已经成型。公元前5世纪，伴随着雅典奴隶主民主政治的成熟与城邦经济的繁荣，古希腊戏剧进入一个繁荣期。文艺复兴时期正式形成了话剧、歌剧、舞剧三大剧种。

中国古典戏曲的源头说法不一。一说源于俳优，但这仅包含了戏剧的一些表演因素；另一说是源于具有宗教祭祀性质的巫祭祀仪式。中国戏曲正式形成较晚，大约为公元12世纪中后期，北宋时，为了适应广大市民阶层的文化娱乐需要，各种民间技艺便纷纷从各地汇集到城市里来了。其中，对戏曲的形成影响最大的主要有说唱性质的艺术——诸宫调；歌舞性质的艺术——大曲；扮演性质的艺术——傀儡戏、参军戏等，这三种性质的艺术样式相互吸收，才形成了戏曲的雏形阶段——宋杂剧、金院本。这些都是多种民间（或已经走向民间）娱乐形式的杂合。北宋末南宋初，宋杂剧的一支演变为南戏，中国戏曲才发展成熟。

从中、西方戏剧形成过程中可以看出，西方戏剧产生于祭祀，是宗教仪式的一个组成部分，始终带有宗教色彩。宗教仪式是庄严肃穆的，参加宗教仪式的人们怀着崇敬的心情赞颂神的伟大，在观看表现神的伟绩的戏剧时，同样怀着崇敬的心情。

这时，戏剧演出处在一种精神上的高位置，观众处在一种精神上的低位置，观众的心态视角是仰视的。后来的戏剧虽然脱离了祭祀的宗教气氛，但这种仰视的心态视角却带着祭祀仪式的痕迹保留了下来。

中国戏曲的形成过程是多种娱乐形式的综合。宗教祭祀仪式对它的形成影响并不大，相对于西方戏剧的形成渊源来说，它本质上是一种娱乐手段，而且，它对多种娱乐手段综合的过程同时也是娱乐性加强的过程。人们去瓦肆看戏就是为了娱乐，自然在心理上处在高位置，去俯视处在低位置的戏曲。以后，戏曲走向富贵人家宴请宾朋的堂会，走向农村集市庙会的庙会，走向农村庆丰收的草台，它的观众都是怀着喜洋洋的轻松心情去俯视它。后来的戏曲中也有具有宗教意味的神仙道化剧，但它完全没有西方戏剧初期的庄严神圣的宗教氛围。

这种形成渊源上的差异，造成了中西戏剧从业人员的社会地位的差异，也影响了戏剧在正统艺术中的地位。

二、电影

世界八大艺术形式分别是文学、绘画、音乐、舞蹈、雕塑、建筑、戏剧、电影。电影是一种艺术形式，是一项发明，也是一门技术。匈牙利电影理论家巴拉兹·贝拉说过：“电影是唯一可以让我们知道它的生日的艺术，不像其他各种艺术的生日已经无法稽考。”电影的发展分为四个阶段：电影产生前的萌芽——1895年以前的活动图片时期；电影的发明——活动图片演变为活动影像时期；电影的稳固和发展——无声片，有声片和彩色片；电子影像的问世以及其对电影的挑战。这四个阶段在技术形式上表现为四个时代：无声电影时代、有声电影时代、彩色电影时代、数字化电影时代。

1824年英国人彼得·马克·罗格特（Peter Mark Roget）

在英国皇家学会上提出的观点：当人的眼睛在观察运动物体的形象时，每一瞬间的形象消失后还会在视网膜上停留不到1秒的时间。这种现象叫作“视觉暂留”或者“视觉记忆”。很多人根据这一原理发明了各种视觉游戏，1825年费东和派里斯发明了“幻碟”；1832年比利时物理学家约瑟夫·普拉多和奥地利大学教授斯丹普弗尔同时发明了“诡盘”；1834年英国人乔治·霍尔纳发明了“走马盘”；1876年艾米尔·雷诺制作了“活动视镜”，1888年雷诺的“光学影戏机”开始尝试公开放映。而在电影的发明历程中，我国的皮影戏有着启迪作用，电影史学家乔治·萨杜尔在他的《世界电影史》第一章电影的前驱——皮影戏与幻灯中提到了这一史实。

而照相术的发明完成了从手绘图画到摄影影像的过渡。1839年，法国人达盖尔发明的“银板照相术”拍摄一幅照片的时间需要曝光30多分钟，1851年英国人弗·斯·阿彻发明了“湿性珂罗酊摄影法”使曝光时间缩短到几秒，并解决一张底片复制多张照片问题。1871年，马多克斯发表了溴化银干板的制作方法，从而进一步缩短了曝光时间，简化了工艺。1872年，英国摄影师穆布里奇用12台相机拍下了12张马匹奔跑的照片，这组照片在1878年公布后引起科学界的轰动，为此可以把它看成离散时间轴的雏形。

在照相术发明的很长一段时间里，感光材料的研究发展并不快，直到伊斯曼·柯达公司的创始人乔治·伊斯曼开始他的研究后，才有所发展。1886年伊斯曼雇佣科技人员为他试片基，1889年硝酸片基研究成功并投入使用，从此就有了胶卷，胶卷的诞生为电影的发明创造了条件。

有了胶片后，用胶片记录影像的机械研究工作在很多国家都有发展，例如法国发明家雷诺1888年的“光学影戏机”（使

用凿孔的画带)能表演 10~15 分钟的活动影像节目,然而在众多研究中,最成功的就是大发明家爱迪生的“电影视镜”。爱迪生 1887 年开始了电影机的研制,他的助手英国人迪克逊在马莱的机器上作了改进,使用了 35 毫米胶片,在影像方面有了很大的进步,但是受到当时的技术限制,直到 1894 年也没有完成有声电影的研究,爱迪生将电影视镜公之于众,但是他拒绝采取放映的方式,因为担心同时为多人放映的方式会影响他的收益。

同时期,世界各国发明家都在进行电影发明工作,真正取得成功的是法国的卢米埃尔兄弟,它们的“电影机”建立在爱迪生的“电影视镜”基础上,机器在添加了光源后又是一台映片机,同时是一台放映机,卢米埃尔兄弟用他们的“电影机”拍摄了《工厂大门》《拆墙》《婴儿的午餐》《水浇园丁》《火车进站》等具有历史意义的影片。1895 年 12 月 28 日,在巴黎卡布辛路 14 号的“大咖啡馆”中,卢米埃尔兄弟拍摄的电影得到公映。仅 1896~1897 年一年的时间里,全世界就拍摄了 700 多部影片。电影也在 1896 年传入了中国。

早期中国电影(1931 年以前)事业发端于 20 世纪初。1905 年,北京丰泰照相馆创办人任景丰拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》片断,这是中国人自己摄制的第一部影片。1913 年,美国人经营的亚细亚影戏公司拍摄了由郑正秋编剧、张石川导演的中国第一部有故事情节的短片《难夫难妻》。1917 年上海商务印书馆拍摄时事短片。次年成立活动影戏部,此后拍摄了两部中国最早的长故事片《阎瑞生》和《红粉骷髅》。1922 年,张石川与郑正秋、周剑云等组织明星影片公司,1923 年完成由郑正秋编剧、张石川导演的《孤儿救祖记》,影片严肃地涉及了当时的社会实际,表现手法具有较浓的生活气息,演技自然、亲切、朴素。与此同时,出现了大中华百合影片公司、神州影片公司、

长城画片公司、民新影片公司等一批较具规模的影片公司。邵醉翁兄弟于1925年创办天一影片公司，首先取材于民间故事，拍摄一批古装片，并在上海掀起拍摄古装片的热潮，还以此立足于南洋市场。1925~1927年间，上海先后成立140家中小型电影公司；广州、北平（今北京）、天津等城市亦拍摄影片。1928年明星公司开拍《火烧红莲寺》后又形成一股武侠片热潮。此后的4年间上海各公司拍摄了400多部故事片，其中一大半是“火烧”“武侠”“神怪”之类光怪陆离、粗制滥造影片。1928年，民新、大中华百合等影片公司组合成联华影业公司，先后拍摄了《恋爱与义务》《恒娘》《桃花泣血记》等片。1930年，明星影片公司和友联影片公司试制成功蜡盘发音有声影片《歌女红牡丹》和《虞美人》。1931年华光片上有声电影公司在日本完成中国第一部片上发音影片《雨过天晴》。到1935年，中国完成了从无声电影到有声电影的过渡。

电影是人们渴望捕捉动作的瞬间美，重现活动世界的强烈愿望下研究出的一项发明，最初的电影只是机械地模拟再现活动影像，被人们视为类似杂耍的稀奇玩意，当时的艺术家认为电影是登不了大雅之堂的“低级文化”。但电影有着它独特的魅力，最初注意其艺术潜力的艺术家们为电影注入了生命，如早期的导演梅里爱、美国的卓别林和格里菲斯等。他们在电影中创造性地使用了运动摄影、长镜头、特级镜头、蒙太奇等表现手段，揭开了电影作为新型艺术的一页，开创了无声片时代。电影的发展总是以人们的需求为动力，“伟大的哑巴”总是要说话的。

三、电视

谈论到电视机的诞生，有一个英国人的名字是不得不提的，约翰·洛奇·贝尔德，这位电视机之父曾经为了得到清晰的图

像，将电流电压加大到 2000 伏，自己却不小心碰到了连接线，差点触电身亡。当然，贝尔德的努力在最终也得到了很好的回报，1925 年，贝尔德在英国展示了一种非常实用的电视装置。用现在的眼光来看，贝尔德展示的机械设备十分简陋。这台电视机基本上是用废料制成的：光学器材是一些自行车灯的透镜，框架是用搪瓷盆作成的，而电线则是临时拼凑的乱糟糟的蜘蛛网般的东西。最大的奇迹是这些质量很差的材料，一经他的安排，就能产生图像，而这也成了现代电视机的雏形。1936 年 11 月 2 日，英国广播公司 BBC 在伦敦郊外的亚历山大宫举行了一场盛大歌舞晚会的电视（转播）正式播出，后来人们将这一天定为世界电视誕生日。

1939 年美国也诞生了第一台黑白电视机，4 月 30 日，美国总统富兰克林·罗斯福在纽约市弗拉辛广场发表纽约世博会开幕式演讲。他的听众包括现场数万名来宾和纽约市区内的一小部分人，后者数量不足 200 人，他们以一种现代人极为熟悉的方式倾听总统的声音——看电视直播。纽约世博会开幕式上的主角有两个：一个是发表热情洋溢讲话的领袖，另一个是他对面 50 英尺外的电视摄影机。我国电视业的起步是在 1958 年 5 月 1 日，中央电视台的前身北京电视台在这一天开始试验性播出，同年 9 月 2 日正式播出。

经过半个多世纪的发展，电视经历了无线传输、有线传输、卫星转播等几个重要阶段，到今天电视已普及，成了传媒之首。尽管当前互联网的发展使得传媒方式越来越多样化，但电视传媒依旧在人们生活过程中占据重要地位。

第二节 影视与戏剧的异同

影视和戏剧，作为两种独立的艺术样式，有着本质上的差别。由于传播媒介不同，它们的表现方式也完全不同。

一、戏剧的特点及表现方式

戏剧是一种综合艺术。它融文学、美术、表演、音乐、舞蹈等多种艺术于一炉，由语言、动作、场景、道具等组合成为表现手段，通过编剧、导演、演员的共同创造，把生活中的矛盾冲突十分尖锐、强烈、集中地再现于舞台之上，使观众犹如亲眼目睹或亲身经历戏剧中发生的事件一样，从而获得具体生动的艺术感受。

戏剧的空间是假定性的，是受“四堵墙”（“四堵墙”是一个戏剧概念，指的是演员在台上表演的时候，假设舞台的前沿有一堵无形的墙将演员和观众隔开，演员应在自己信念感的支撑下，不受观众的任何影响而建立一堵无形的墙）限制的，其时间、地点、情节也必须在严格的“三一律”（西方戏剧结构理论之一，是古典戏剧的艺术法则，它要求戏剧创作在时间、地点、情节三者之间保持一致性）的假定性中完成，演员的动作及表演也主要是在犹如画框包裹的舞台空间中完成的。

1. 剧场性

戏剧是在剧场里演出的。戏剧艺术这种创作的条件和具体的样式便形成了它的一大特性：剧场性。戏剧的中心要素是演员的表演。表演的依据是剧本，表演的处所即剧场。表演是给人欣赏的，欣赏者即观众。故演员、剧本、剧场、观众便是戏剧的四要素。在演出的过程中，这四个要素相互关联又相互制约，形成了戏剧艺术同其他艺术不同的特征，演戏剧是在剧场

里演出的，演出的空间是有限制的，演出的时间也是有限制的；演出的欣赏者是成百上千的观众，观众不能无限期地坐在剧场里；剧场的舞台又是固定的，不能像电影似的自由转换空间环境。如此众多的条件限制，就迫使戏剧必须具有高度的集中性。正因为戏剧的演出是在剧场里直接面对观众进行的，演员的创作活动与观众的欣赏活动既在同一空间，又在同一时间进行，台上的表演与台下的欣赏直接发生交流。表演会在观众中引起一阵阵欣喜、悲哀、愤怒、紧张等情绪，欣赏者的情绪又影响着台上的表演者，欣赏者与表演者实际上在共同完成艺术创造活动。这种表演者与欣赏者的直接交流是电影所没有的，这也是戏剧剧场性的一种表现。

2. 假定性

假定性这个概念是从外国戏剧理论中借鉴来的，有时又译为“约定俗成”“程式化”“象征性”等。任何艺术都有假定性，但戏剧艺术的假定性更为突出。因为戏剧是在舞台上演出的，演出的时间和空间都有极大的局限性。如人物活动的空间是用布景制造的假定的现实空间，即使是最写实的布景，也同真实的生活环境不同。时间方面，在具体的某个场面，事件发生的真实时间与表演时间大不一致。从全剧而言，也许描绘的是几年、几十年的事情，但演出时间也不过两三小时，至于中国的戏曲，那假定性就更为突出了。

一支木桨，配合行船的动作，就代表划船过江；一根马鞭，配合趟马的表演，就代表骏马奔腾；跑个圆场，就表示已越万水千山；几个虚拟动作，就算开门、进门，这种假中求真，以假代真的表现形式，正是戏剧的特点。台上的表演者是“假戏真做”，台下的欣赏者便“认假作真”，双方之间形成一种默契。可见，没有假定性便没戏剧艺术，假定性是戏剧的特性。必须

指出：假定性与逼真性不是矛盾的，因为戏剧艺术的逼真性，其含义便是让观念感到“酷似生活”。戏剧的假定性也没有什么固定的比例，一切以“约定俗成”为原则，一切以观众认可为标准。

3. 综合性

戏剧艺术发展到今天，已经成为一门独特的综合艺术。一出戏，不仅要有剧本、演员、布景、灯光、服装、道具，而且还往往有音乐穿插其间。这里就包含了文学、表演、舞蹈、美术、音乐乃至武术、杂技等各种艺术因素。因此，戏剧艺术需要各类艺术家们的通力合作，也需要由具备组织、指挥才能的导演来完成整台戏剧演出的创造过程。

4. 扮演性

戏剧要通过演员扮演角色，用语言和动作的方式来表现生活。演员要将自身化为剧中的人物，并以这个人物的身份和面貌去思想、去行动，去创造出一种与演员自身毫不相干的“剧中人生活”。戏剧表演艺术的创造者（演员）、创造材料（剧中人）和创造结果（艺术形象）是三位一体的；戏剧表演的创造过程与观众的欣赏过程是同步进行的；戏剧的表演是以动作和语言（即对话）为其表现手段的。在演员扮演角色的过程中，人物的动作是最基本的，没有动作是建造不起戏剧艺术的大厦的。动作在戏剧里是表达戏剧情节和人物思想、感情、行为的基本手段，演员就是通过他自身的动作（包括语言），把剧作者的思想意图传达给观众。因此，动作是扮演角色的戏剧所不可缺少的构成因素。

5. 集中性

戏剧受时间、空间的严格限制。空间位置局限在舞台上，舞台三面是封闭的，敞开一面对着观众，回旋余地很小，戏剧