

表演基础教程

王家元 主编

BIAOYAN JICHU JIAOCHENG

影 视 传 媒 书 系

社会是个舞台，生活是出戏剧，而你，就是个演员。
游走于各个角色之间的你，是否有时会觉得力不从心？
专业系统的表演训练让你体验生活精髓，
领悟人生真谛，助你在大幕开启的瞬间粉墨登场，
赢得满堂彩。

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

表演基础教程

(第2版)

王家元 主 编

重庆大学出版社

● 内 容 提 要 ●

本书为播音主持专业本科表演课程教材,也适合表演专业学生进行实际训练。本书共五章,包括表演元素训练、行动与规定情境、小说影视片断、剧本片断、独幕剧等。全书以举证为主,说理为辅,重点突出,偏重学生进行实训。书中包括大量国内外经典剧本以供学生进行实际表演操作。

图书在版编目(CIP)数据

表演基础教程/王家元主编.—重庆:重庆大学出版社,2014.8
ISBN 978-7-5624-6973-5

I. ①表… II. ①王… III. ①表演学—高等学校—教材 IV. ①J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 194819 号

表演基础教程

(第 2 版)

王家元 主 编

策划编辑:雷少波

责任编辑:雷少波 版式设计:雷少波

责任校对:邬小梅 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

万州日报印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:23.25 字数:416 千

2013 年 3 月第 1 版 2014 年 8 月第 2 版 2014 年 8 月第 3 次印刷

印数:6 501—10 200

ISBN 978-7-5624-6973-5 定价:53.00 元(含 1 光盘)

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

杜十娘

美狄亚

施卡本的诡计

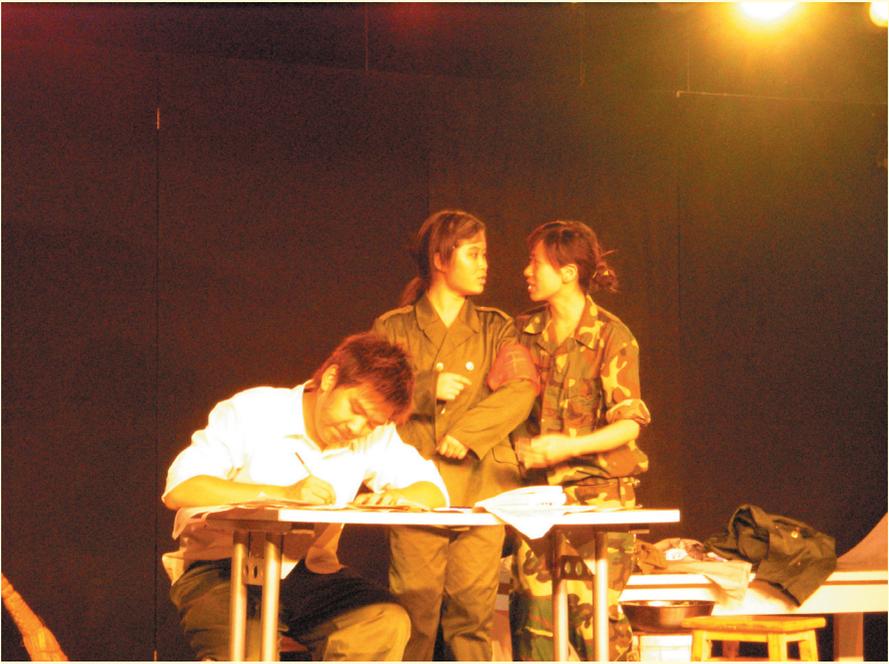
在茫茫的大海上

沈大脚说媒

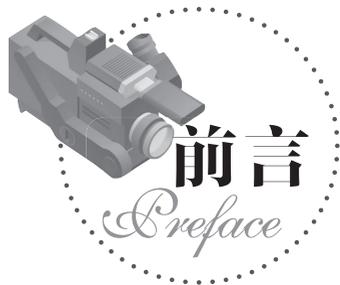
街坊

瞬息间的幻影

熊

社会表演学这一门学科是一门崭新的社会科学交叉学科,它用戏剧研究的模式来分析所有的人类表演,近年来迅速地渗透到人类学、社会学、心理学、文学、历史、传播学、文化学、经济学、政治学、管理科学、行为科学等几乎文科所有学科中去,成为一个跨学科的崭新研究领域。它可以成为社会人文类学科的专业基础课程。通过表演基础训练课程的训练让学生掌握展示自我、与人沟通、把握社会角色的扮演等能力。

在表演学教学实践活动已经广泛展开的当下,却出现了一个问题:几乎所有的表演课程使用的教材,不管是不是表演专业的学生,都使用表演专业的教材,这显然是不符合规律的。能不能有一本教材既能够为表演专业的学生使用,又能够给非表演专业的学生提供帮助呢?本书就在这样的背景下应运而生了。

本书一共分为五个章节。第一章是表演元素训练,主要是要让学生放松身心,能随心所欲地控制自己的情绪与肢体。表演专业的学生学习它是为了给以后塑造人物角色打基础,非表演专业的学生学习它是为了打造自己的生活、职业角色打基础。第二章是行动与规定情境。行动是表演的核心,表演专业的学生必须掌握自不必说,非表演专业的学生要在本章中了解到社会人的行为规律、社会的行为规范原则,把握社会人的行为心态。从而在自己今后的职业行为中更好地把握职业方向、适应职业需求,更好地与人交流沟通。从第三章开始,进入到剧本——从片段到完整的剧本。剧本其实和小说一样,都是讲一个故事的文本。只不过剧本的表述手法不一样罢了。它是用人物对话在讲故事,这不太符合我们日常的阅读习惯,因为剧本中没有心理与动作行为的直接描写。表演专业的同学排演剧本时为了学习塑造人物角色,非表演专业的同学又为什么要排演剧本呢?其实很简单,首先,通过剧本

的排演要学会在生活中如何设身处地地为他人着想。你要扮演一个角色,首先要做到的就是理出角色的行动线,并找到内心的依托。这个过程恰恰就是在理解他人的行为逻辑的过程。其次,通过演出剧本,强化与人交流沟通的能力,强化展示自己的意识与能力。第三,通过戏剧的排演强化语言表达的能力。在剧本的排练过程中我们会强化语言表现力的训练。语言表达能力直接影响你的思想能不能准确地表达并让人理解,也就是你与人沟通的效果。这对于我们日常工作生活是至关重要的。本书此次的修订工作中,夏露老师做了大量的工作,特此说明并致谢。

希望本书能给正在学习表演的朋友们带来一点点的帮助。

编者
2014年8月

导 言	1
生活需要表演课	1
重新认知表演课	2
播音主持专业的表演教学安排	4
第一章 表演元素训练	6
第一节 表演元素之“七力四感”	6
第二节 创作素质训练	12
第三节 动物模拟练习	19
第四节 观察生活练习	21
第二章 行动与规定情境	22
第一节 行动	22
第二节 规定情境	25
第三节 交流与适应	27
第四节 小品	29
第三章 小说影视剧片段	31
第一节 小说片段	32
成都,今夜请把我遗忘	32
过把瘾	40
离婚指南	46
一地鸡毛	50
简·爱	55
第二节 影视剧片段	60
大明宫词	60
霸王别姬	68

罗生门·····	71
你的生命如此多情·····	76
第四章 剧本片段 ·····	84
第一节 男生戏剧独白 ·····	85
哈姆雷特·····	85
威尼斯商人·····	86
红色风暴·····	88
雷 雨·····	89
北京人·····	92
李尔王·····	94
胆剑篇·····	95
恋爱的犀牛·····	97
施卡本的诡计·····	98
吝啬鬼·····	99
屈原·雷电颂·····	99
蒲田进行曲 ·····	101
日 出(片段一) ·····	102
日 出(片段二) ·····	102
第一滴血 ·····	103
亮 剑 ·····	104
康熙王朝 ·····	104
流浪者 ·····	105
我的一九一九 ·····	105
第二节 女生戏剧独白 ·····	106
月牙儿 ·····	106
杜十娘 ·····	107
沈大脚说媒 ·····	108
施卡本的诡计 ·····	109
复 活 ·····	110
婚 事 ·····	111
最后的瞬间 ·····	112
麦克白 ·····	113
囚 徒 ·····	113

美狄亚	114
人 证	117
阮玲玉	118
霓虹灯下的哨兵	119
大雷雨	119
离开雷锋的日子	120
第三节 戏剧对白	120
雷 雨	120
罗密欧与朱丽叶	129
恋爱的犀牛	132
桑树坪纪事	141
暗恋桃花源	143
翠 花	149
第五章 独幕剧	155
第一节 中国古典折子戏	156
拾玉镯	156
第二节 外国独幕话剧	162
在茫茫大海上	162
瞬息间的幻影	190
熊	200
阿杜安的手	210
别墅出让	221
父 归	230
见 证	238
骑马下海的人	248
街 坊	256
另一条出路	275
疑幻疑真	287
女 仆	296
主角登场	324
故去的亲人	336
一个绝望的人	348

导 言

生活需要表演课

什么是表演？也许“百度”一下能给你许多专业的解释。但你心中的表演到底是什么呢？在生活当中常常有这样的情景发生：在聊天时，偶尔会忽然说道“哎呀这个人好像演戏呀”，于是表演就成了虚伪、虚假的代名词，因为我们认为表演就是在“装”。所以我们评价一个人生活当中爱演戏，往往都不是好话。但是换个思路来看待表演，也许你会看到不一样的东西。一个演员，他在“假装”的状态下，都能把一个人物角色展示得入木三分，让观众相信“他就是那一个”。那么我们真实的人，真实的角色，为什么不能通过表演课的训练把自己的人物角色扮演得更好呢？

“生活就是在表演”，也许很多人难以接受这个观点，但是“人生大舞台”却被广泛认知。其实根源就在于人们对“表演”有认知上的情感歧视——它就只能出现在舞台上。为什么会对表演这门学科产生认知上的误区呢？是因为表演在我国长期以来只存在于戏剧、戏曲和影视教学之中。于是人们就想当然地以为学习表演就只是学习扮演角色，把表演训练等同于角色扮演的训练，甚至认为，学了表演在任何时候都有扮演角色的嫌疑。其实表演训练在国外早就普及于各行各业的职业教育与训练中了。今年的奥斯卡最佳故事片《国王的演讲》就展示了表演训练在生活中是如何运用的。艾伯特王子——英国国王乔治五世的二儿子，被父王要求在伦敦温布利的大英帝国展览会上致闭幕词。相比于大儿子大卫——日后“不爱江山爱美人”的温莎公爵，国王更喜欢艾伯特。可是，艾伯特患有严重的口吃。场内外静静等待着艾伯特的初次亮相。可是，广播里只听得艾伯特的结巴声“……我……有事宣布……我承诺……”二十秒吐不出一个词。于是妻子莫琳外出找到语言治疗师莱昂纳尔·罗格医生为丈夫治病。医生采用的是运动、加强呼吸、放松嘴部肌肉、加强舌头力量、绕口令……发声—感觉—跳跃—放松，发声—甩头—吸气—呼气—倾听—就地来回滚动等方式来做治疗训练，而这些方式是典型的表演基础元素训练——松弛与控制的训练方式。最后王子通过一系列的表演元素训练治愈了口吃的毛病，找到了自信，并发表了一系列鼓舞人心

的演讲,激励人民奋起反抗法西斯的侵略,取得了战争的胜利。我们能说接受了表演训练的王子是在扮演角色么?其实那就是他自己,真实的自己,只是在之前他由于种种原因迷失了自己而已。我们的医生通过表演训练让他找回了自信,找回了真实的自我。也许有人会说,其实那些训练都是心理学上的一些小练习!的确,那是心理上用于放松催眠的方法,可是表演基础训练也在使用这种方式。原因很简单,表演其实是一门综合性极强的交叉学科。在进行表演基础元素——观察力、注意力、想象力、感受力、适应力、判断力、理解力、表现力以及真实感、信念感、形象感、节奏感等的训练时,我们大量地采用了心理学、社会行为学、语言学等学科的训练方法。这些训练的目的就是让学员找到真实的自我。很简单的道理,一个连自己是谁都不甚清楚的人,如何去扮演别人呢?所以表演学习其实是一个漫长的训练过程,角色扮演只是这个过程的最终点,而它的起点却是寻找自我。这个寻找自我过程对于我们社会上的各行各业都是极其需要的,所以在国外律师、政客等需要面对大众表现自己能力的行业时,都会进行或多或少的表演基础训练。只是在我国似乎还是一个空白。那么能不能在我们普通高等院校的各专业中,特别是相关的艺术门类专业中开设表演基础课程呢?答案是肯定的。只是要根据各专业学科不同来制订不同的学习侧重点罢了。比如动画专业,就应该重点学习表演课中的形体动作和形体性动作。因为动画片中人物是否生动,一方面靠后期的配音增色,另一方面,也是最主要的一面,是要靠动画人物的表演来打动观众。而现在我国国产动画片最大的弊病就是动画人物的表演僵硬,脸谱化、概念化,缺乏细腻的过程,这和我们现在很多动画从业人员不懂表演不无关系。现在我们就以播音主持专业为例,分析一下表演课应该怎样为其他专业的学习服务。

重新认知表演课

播音主持专业开设表演课程,乍一听,让人觉得不可思议。因为播音主持专业和表演专业有着本质的差异。播音主持专业培养的是新闻工作者,最基本的要求就是要做最真实的自我,要在表达时做到“我口说我心”。而表演专业培养出来的是文艺工作者,其最终目的是培养学员塑造人物的能力,也就是扮演别人。一个是寻找“自己”,一个是饰演“他人”。企图通过表演课来培训主持人的能力,那还不得南辕北辙,适得其反啊!其实不然。表演课的基础课程就是解放天性,寻找真实的自我,而这恰恰和我们播音主持专业的学习要求完全符合:找寻自我!

播音主持专业需要表演课做什么?现在,我们现有的进行表演基础教学的老师都是表演专业出身,对于表演基础训练方式方法是烂熟于心的,训练起来也得心应手。但是恰恰由于有表演专业学习的背景,在训练中追寻角色的意识根深蒂固,这却是播音专业学习表演所忌讳的,因此让教师们转换意识也就成了当务之急。于是我们教授

播音专业表演课程的老师们必须要对播音主持的专业课程设置很清楚,而且要懂得播音理论,这样才有可能知道播音专业的学生需要在表演课上得到什么。要建立一个基础学科的服务意识,要明确表演专业的哪些内容可以用来为播音主持专业服务。我们要弄明白这一点就必须搞清楚播音主持专业的培养目标是什么。我们播音主持专业的培养目标是:其一,培养有声语言的群众楷模;其二,培养以播音主持为专长的全媒体综合性人才。

“有声语言的群众楷模”除了对普通话语音标准化的要求以外,更多的是要求能运用有声语言准确、生动地传递信息、表达情感。毕竟语言是为表情达意而存在的。想要准确地表情达意就必须对生活有深刻的感悟,对情感有准确的体验,对词汇有精准的把握以及对语言技巧有熟练的运用,以此来达到“我口说我心”的最终表达效果。

“以播音主持为专长的全媒体人才”更是要求我们的学员除了要学好播音主持这门专业课以外,还要对摄像、编辑、表演、剪辑等相关专业熟练掌握。其他的专业课程且先不说,播音主持专业对我们的学员有些什么要求呢?首先便是政治素养的要求。因为播音主持人是新闻工作者,其性质是党和人民的喉舌,这便要求播音员主持人“应具有较高的政治水平和思想修养,较强的政策观念和新闻敏感”。其次便是知识文化的修养。因为语言归根到底的展示是讲话人对生活的感悟,对稿件文章的理解。而我们获取知识的途径不外乎有两种:读万卷书,行万里路。“读书”,可让我们在感悟作者心灵的同时习得词汇句式的用法,以提升对语言文字的运用和理解力。而“行路”其实就是对生活的留心观察和感悟,去发现生活的细节,去体验生活的真情、真善、真美。最后就是对专业业务水平的要求。主要是指对播音创作所必须的关于创作规律性的知识本领的培养、锻炼、积累和掌握。其主要由理解感受力的培养、语言表达能力的锻炼、生活实践的积累和姊妹艺术的借鉴等部分组成。

当我们明确了播音主持专业整体教学的目的之后,我们再来看播音主持专业的表演课该做什么就很明确了。我们要做的事情其实只有三个部分:一是培养学生观察生活的习惯与能力,让他们能在生活中汲取养分,丰富自己。这是表演基础课中观察生活练习所擅长的。二是训练学生的理解力、感受力、表现力、交流感、对象感等播音主持专业所要求的基本能力。这恰恰是表演的基本元素“七力四感”的基本内容。三是让学生了解人物角色塑造的基本路径,懂得一些基本的方法,以适应全媒体人才的需要。

播音主持专业的表演教学安排

一、松弛与控制训练

因为中国人受到内敛性的传统文化的影响,很多人都不太敢于在公众面前展示自己。在众人面前讲话做事时,往往表现出紧张的情绪。而这个恰恰是语言表达的大忌讳,因此我们的播音员主持人首先要解决的就是放松的问题。但是过于松弛的状态又会显得懈怠,故而我们还要学会如何控制自己的肢体,让我们能在公众面前大方得体地展示自己。

二、观察力、理解力与感受力的训练

观察力实际上就是对生活的观察能力,前面我们提到了对于生活的观察、感受和理解是我们获取知识的一个重要途径。我们做观察生活练习的目的是让同学通过对所观察到的人和事情的模仿表演来了解社会中各行各业的行为规范、事情发展的规律以及体验人们在真实的社会事件中所展示的真实的情感。这和表演专业中以模仿人物特征、找寻行动规律为目的的观察生活是有区别的。

由于播音学科的边缘性、播音创作内容的多样性、播音创作的二度创作性,感受力和理解力对于学习播音主持专业的同学就显得尤为重要。播音员主持人每天要播送大量的稿件,尤其是政策性极强的新闻稿件,如果没有深入的理解能力是很难把握好稿件的内容及精神的。而具备独特的感受力却是形成自己独特播音风格的必要条件,真正做到感之于外,受之于心。

三、表现力与想象力训练

播音主持专业课程——语言表达,会专对语言表现力进行专项训练,但是副语言训练却是较少的。现在可视媒体的普及却对副语言要求越来越高。而表演课却可以对副语言表现力做很好的训练,这就为语言表达做了很好的补充。

想象力对于播音员主持人的重要性在《中国播音学》第二十三章中已经阐述得很清楚了,在表演课的教学过程中我们一直贯穿的就是想象力的训练。

四、交流感与适应力训练

播音员主持人的口语传播是在特殊的语境下进行的,在说话时不但要注意与现场观众交流,更要注意与不在现场的观众(听众)的交流。特别是新闻播音甚至根本就没有现场的观众存在,只有跟想象的观众交流。所以我们的播音员主持人要掌握在

单向传播语境、双向交流语境、虚拟语境和真实语境等多种复杂语境下的交流与适应。因此我们除了要训练学员在有反馈、有刺激条件下的双向交流能力外,还要训练他们在无真实对象、无现场刺激和回馈下的“独白”似地单向信息传递。

五、行动与规定情境训练

行动,是表演专业的核心,是塑造人物角色的法宝。但是换个角度来看,行动也是播音主持专业的核心。因为播音主持专业的核心部分——语言表达,其实就是“行动”中的“语言行动”,播音主持中的“副语言”其实就是“行动”中的“肢体行动和形体性行动”。学习掌握好“行动与规定情境”对于播音主持专业一年级下学期进入的《语言表达》和《即兴口语表达》两门专业课程的学习十分重要。在“行动”训练中我们加强语言行动要素“说什么,为什么说,怎么说,对谁说,什么情境下说”的训练,这和一年级下的专业课程是完全接轨的。而规定情境的训练对于播音员主持人研究受众心理是大有裨益的,因为受众分类、受众环境、受众心理等实际就是规定情境中我们要研究分析的内容。而播音专业中提到的语境——语言环境和使用语言的环境,其实就是规定情景。同时我们在这个阶段的训练中让学生了解如何通过行动来塑造人物,明白塑造人物角色的一些基本原则,为全媒体人才的“演”做储备。

表演训练为播音专业课程做了什么?以上的一系列训练,实际上是为学生进入到《语言表达》和《即兴口语表达》课程的学习来做基础铺垫的。这个阶段我们可以为“情境再现”提供想象力的支撑,让学生能更好地找到语言的画面感。同时提供感受力的支撑,让学生能更快地找到文章的情感波动变化,并表现出来。而在“对象感”一章中所讲述内容的基础实际就是表演上交流与适应所讲授的内容。在《即兴口语表达》教学中就更多地体现了表演课程的基础支撑。首先其对注意力和感知觉能力的要求,表演课在元素训练中就已经解决了。而语言生成的环节“内部语言向外部语言转化”的过程,实际上就是一个完整的“行动”过程。同时表演课还为其准备好了交流感与对象感,这是当众即兴讲话的基础。在对话性即兴口语的教学中更需要“行动与规定情境”的帮助,以便于主持人能迅速地控制住场面,引导受访对象跟着提纲的思路走。