

后浪出版公司

电影学院 054

(修订版)

演技教程 表演心理学

傅柏忻 著 夏淳 高长德 鲍国安 联袂推荐

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

演技教程 / 傅柏忻著. ——北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.11

ISBN 978-7-5100-7119-5

I. ①演… II. ①傅… III. ①表演艺术—教材 IV. ①J812.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 262217 号

Simplified Chinese translation edition published by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.
简体中文版由银杏树下 (北京) 图书有限责任公司出版

演技教程 (修订版)

著 者: 傅柏忻	丛 书 名: 电影学院	筹划出版: 银杏树下	出版统筹: 吴兴元
编辑统筹: 陈草心	责任编辑: 赵丽娜 曹 佳	营销推广: ONEBOOK	装帧制造: 墨白空间

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京嘉实印刷有限公司 (北京昌平区百善镇东沙屯 466 号 邮编 102206)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-61732313)

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 24.5 插页 2

字 数: 544 千

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

拍电影网: www.pmovie.com (“电影学院”官网)

ISBN 978-7-5100-7119-5

定 价: 60.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

康士坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基

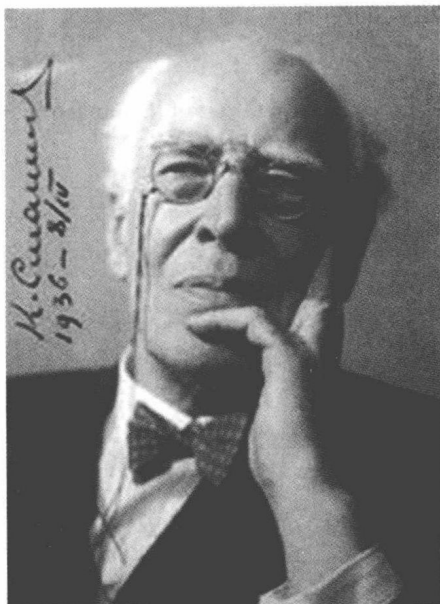
(Constantin Stanislavski 1863—1938)

斯坦尼斯拉夫斯基的父亲塞尔盖·符拉基米诺维奇·阿列克赛耶夫是莫斯科富商，全家都是戏迷，给孩子们修了一个大厅演戏，斯氏四岁就上台，点燃棉花差点弄出火灾。1877年十四岁，组成家庭业余剧团，开始演员生涯。

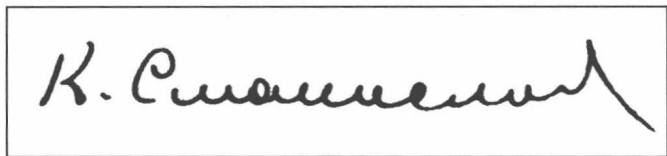
他原姓阿列克赛耶夫，由于热爱演出，经常与三教九流的业余演员在一起，怕影响家声。于是决定用一个奇怪的波兰姓氏把身份隐藏起来，1885年正式用斯坦尼斯拉夫斯基作艺名。1888年与文艺界名流创办艺术文学协会附属剧团，成为专业演员。

1898年与丹钦科创建莫斯科艺术剧院。同年12月二人执导契诃夫《海鸥》获得巨大成功，标志着一个新现实主义戏剧流派从此诞生。他说：“如果说历史世态剧的路线把我们引向‘外表的现实主义’，那么，直觉和情感的路线却把我们引向‘内心的现实主义’。”接着《万尼亚舅舅》、《三姊妹》、《樱桃园》相继推出，成为契诃夫剧作最权威的演绎。及后把高尔基的《小市民》和《底层》、托尔斯泰《教育的果实》、莎士比亚的《奥赛罗》作了创新性的演出。并成功塑造了易卜生《人民公敌》的斯托克曼医生。终其一生创演了一百二十多出戏，在艺术剧院四十年间，演出近三十部、导演近五十部。创造了许多丰富多彩历久弥新的舞台形象。

他在1922年至1924年率团赴美巡演，出版《我的艺术生活》，受到广泛重视。1936年译者取得《演员自我修养》初稿，即在美国抢先问世，给欧洲剧坛带来了春天的信息。自1928年罹患心脏病后，即全力投入戏剧教学与理论研究工作，完成了《斯坦尼斯拉夫斯基全集》四卷，后期专注于舞蹈、歌剧研究，倡导“形体动作方法”，提升了以内心体验为核心的表演方法论，或曰“体验基础上的再体现”。成了世界第一大戏剧体系的奠基人，对20世纪世界剧坛，推导新现实主义创作方法产生深远影响。膺前苏联国家颁授“列宁勋章”、“劳动红旗勋章”、“人民艺术家”的光荣称号，乃是实至名归。

斯坦尼斯拉夫斯基像

斯坦尼斯拉夫斯基签名

莫斯科艺术剧院的Logo

演员在舞台上生活，在舞台上哭和笑，可是在他们哭笑的同时，他观察着自己的笑声和眼泪，构成他的艺术的就是这种双重生活，就是这种人生和演剧的平衡。

——意大利名演员 萨尔维尼
(Tommaso Salvini, 1829—1916)

你可能演得好或演得坏——这没有什么关系。
重要的是你要演得真实。

——旧俄时代著名演员史迁普金
(Mikhail Shchepkin, 1785—1863)

演员的匠艺教导人们怎样出台和表演，而真正的艺术则应教导人们怎样有意识地激发起自身的下意识创作天性。

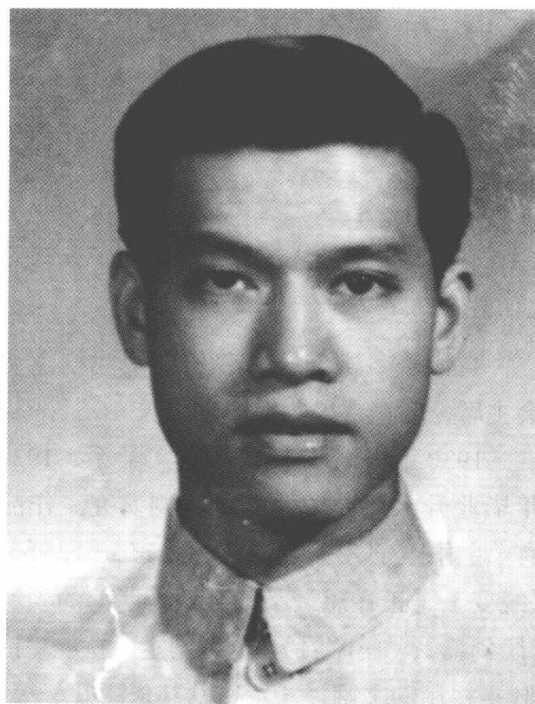
体系的主要论述的，并不是关于个别时代及其人们，而是关于各个时代、各民族的一切具有演员资质的人的有机天性。

自我感觉诸元素是需要经常来调节的……意识到差错之后就纠正过来。在这样做的时候，他（演员）可以毫不费力地把自己分成两半，就是一方面纠正出了差错的元素，另一方面继续生活于角色之中。

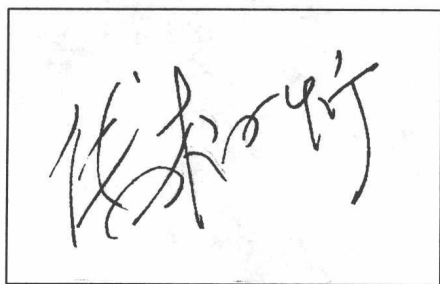
——俄国大戏剧家 斯坦尼斯拉夫斯基
(Constantin Stanislavski, 1877—1939)

作者像（1996）

作者毕业于北京师范大学（1954）

作者签名

洪深教授画像（1894—1955）

剧作家、导演、演员、戏剧理论大师，1950年代任国务院对外文化联络事务局局长，北京师范大学音乐戏剧系教授、系主任。

1916年毕业于清华大学，1919年至1921年入哈佛大学研修文学、戏剧和表演、导演课程。1922年回国从事电影、话剧的开拓及奠基工作，历任复旦大学、暨南大学、山东大学、中山大学、厦门大学、北京师范大学外文系教授或系主任，1928年把当时称为文明戏、爱美剧、真新剧、白话剧这个新戏种，正式定名为“话剧”。建立起排练演出及男女合演体制。

其后与田汉南国社及联华、明星影片公司长期合作，作出辉煌成绩。抗日期间培训20个抗敌演剧队，展开救亡工作，队员后来多成为话剧事业的骨干力量。著作等身，现存《洪深文集》4卷。

当代著名剧作家，曾任中国戏剧家协会主席，北京人民艺术剧院院长。

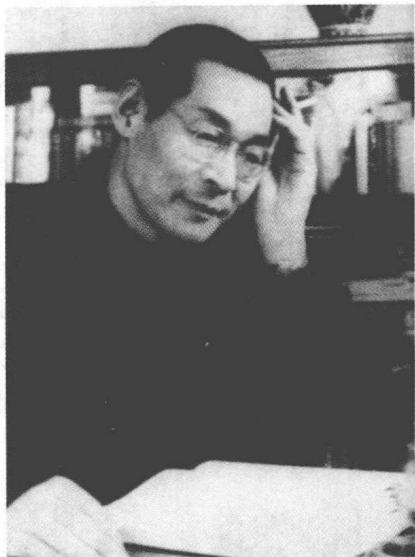
1930年入清华大学西洋文学系，1933年毕业升入研究院，从事戏剧研究。作品有《雷雨》、《日出》、《北京人》、《家》、《原野》、《蜕变》、《正在想》、《镀金》、《明朗的天》、《胆剑篇》、《王昭君》、电影剧本《桥》、《艳阳天》，用韵文翻译《罗密欧与朱丽叶》等。部份作品已译成英、日、俄文字。

曹禺先生像（1910—1996）

曾任北京师范大学文学院院长，外文系教授、系主任，后任北京人民艺术剧院副院长、总导演。

燕京大学毕业，1938年获巴黎大学文学博士，在其艺术生涯中致力创建中国民族话剧，引伸出“在深厚的生活基础上，透过深刻的内心体验，创造出鲜明的舞台形象”的指导原则。培养出独具魅力的北京人艺风格，导演了《龙须沟》、《明朗的天》、《胆剑篇》、《虎符》、《蔡文姬》、《武则天》、《关汉卿》、《智取威虎山》、《耶戈尔·布雷乔夫和其他的人们》，及享誉国际被誉为“现实主义艺术的高峰”的民族话剧《茶馆》。曹禺先生认为：“他的灵魂仍在北京人艺的舞台上，天天向前发展。”著作等身，译著甚丰，已出版《焦菊隐文集》十卷。

焦菊隐教授像（1905—1975）

夏淳先生像（1918—1996）

中国戏剧家协会常务理事、北京市文联常务理事、市剧协副主席。前北京人民艺术剧院副院长、四大名导演之一，1936年加入民族解放先锋队，1938年参加抗敌演剧队，转战于鄂、湘、赣、桂、黔、川、及北平等地。曾导演《一年间》、《蜕变》、《两人行》、《大雷雨》、《孔雀胆》。北京人艺成立后，先后导演过《雷雨》、《名优之死》、《愠吝人》、《同志，你走错了路》、《风雪夜归人》、《枯木逢春》、《洋麻将》、《女人的一生》、《天下第一楼》。

1958年春《茶馆》排练照，右一焦菊隐先生，左一于是之先生，右二老舍先生，右三夏淳先生。

1981年1月作者陪同曹禺先生参观天津周恩来总理纪念馆。

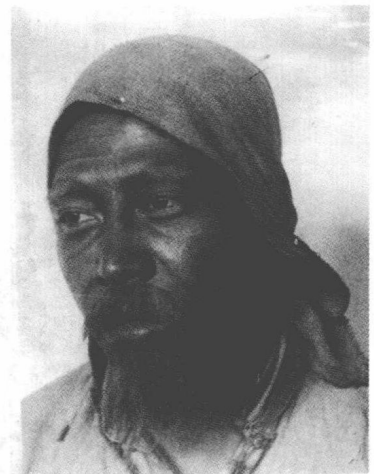
1992年作者与到香港演出《茶馆》的北京人民艺术剧院艺术家们合影。

作者与师大音乐戏剧系同学合影，第二排正中为洪深教授（1954）

天津儿童剧团演员合影（1980）

作者为同学设计的造型

作者在莫斯科红场前留影（1995）

在莫斯科大学前与夫人祁兆璠留影（1995）

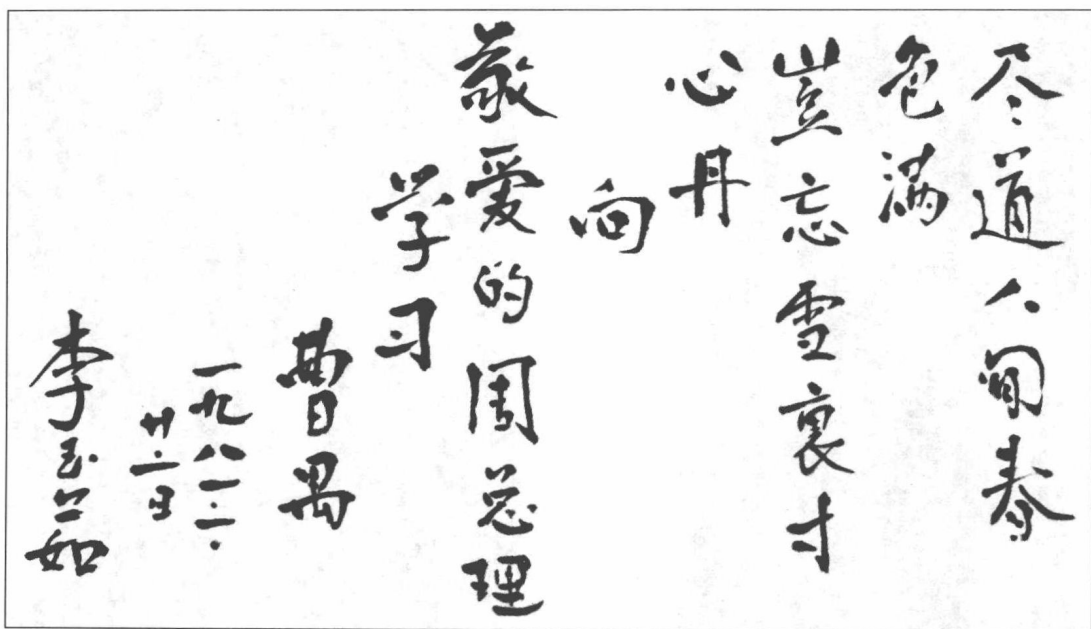
作者夫人祁兆璠《友情》剧照

作者1954年剧照

作者夫人祁兆璠《普拉东》剧照

曹禺先生为周恩来总理题词

李玉茹（左）、曹禺（中）、作者（右）

曹禺与作者（右）观看题字

黄翔摄影作品《十月的螃蟹》

十月的螃蟹

秋风飒飒金瓯荡，雀跃频传鬼魅囚；
一酌茅台四螃蟹，断螯折爪莫残留；
十年逞恶十年恨，万载沉冤万载仇；
今日喜看盘里丑，罪该蒸煮祭神州。

八一年偶见佳作有感
柏忻戏题于天津

吴昌硕石竹图

咏竹

高风亮节气轩昂，
 飘影婆娑意抑扬；
 妖孽逞凶云罩月，
 仰天长啸更猖狂。

书 奉

备受磨难风骨凜然高贵之士挽

愚晚柏忻 奠

二零零五秋 题

平生

平生坎坷迎沧海，黔首无为苦亦忧；
恶浪妖风狂扫荡，豪情激愤万方游。

耄耋老翁自我观照

傅柏忻 题

二零一三年五月

序一

我愿为这本书做宣传——也可以作序

我和傅柏忻相识，算来已经四十余载了。那时焦菊隐教授任北京师范大学（下文简称为北师大）文学院院长兼外文系系主任；洪深教授任音乐戏剧系系主任。我因马彦祥先生外出开会，被找去代他的课，讲《戏剧概论》。傅柏忻当时是北师大音乐戏剧系的学生，在课堂上和下课后，经常提出一些问题，使我对他有了较为不一般的印象。1952年北京人民艺术剧院（下文简称为人艺或北京人艺）正式成立，特请焦菊隐先生担任副院长兼总导演，他只好辞去北师大的职务，但是音乐戏剧系的这一批学生，却舍不得就此不管。在征得剧院的同意之后，索性交由人艺来代培，并委派我负责教研工作，调配资深演职人员从事教学。这样学生们自然很高兴，既能学习又有实践机会，于是傅柏忻就和大家一起来到了剧院，那是1953年的事。从此我们见面的机会就多了，当时他给我的印象是个很好学的学生，好读书、勤于思考，让人觉得他脑子里没别的，全是问题。他是优异的成绩拿到毕业证书的。

20世纪30年代焦菊隐先生曾留学法国，取得了文学博士学位以后，就遍访欧洲各地，对西方的戏剧以及各流派的论点，都做过深入的研究。但当他接触了原苏联的“斯坦尼斯拉夫斯基体系”（下文简称为斯氏体系或体系）之后，就明确地认为：这是最完整、最有科学性的演剧体系，它打破了历来对表演艺术的神秘感与不可知论。新中国成立前他与“演剧二队”合作，运用斯氏体系的原理来指导演员，要求他们排除掉虚假、夸张的表演模式，自如地生活于舞台上，创造出真实可信的、活生生的人物来。他为“演剧二队”导演的《夜店》，轰动当时北平的文艺界，得到了观众极大的赞赏与好评。新中国成立后他运用同样的方法，为北京人民艺术剧院导演了老舍先生的《龙须沟》、《茶馆》等名剧，获得了更大的成功。在北师大上课时，他也是从理论到实践、深入浅出地、生动地讲授斯氏体系。他认为斯氏体系对中国演员来讲是最有针对性的、最好的一种训练方法，是使表演走向真实的一副良药。傅柏忻正是听了焦先生的课，才开始对体系有所认识并产生好感的。他到人艺以后又进一步在排练场上，在舞台实践中受到熏陶，获得直接的体验，于是由好感而到入迷，甚至用了极大的精力去深入探索研究斯氏体系的“心理技术手法”，以期对自己所从事的戏剧事业作出贡献，他这个志向是很可贵的。但是非常惋惜，正当傅柏忻精力旺盛、才华四溢的时候，却屡遭打击，频受迫害。于是“文化大革命”后，在政策允许之下重回香港，走上商业的道路。