

「表演艺术教程」丛书

E

ACTOR'S HANDBOOK
OF CREATIVE EXPERIENCES

表演创作手册

苹果 应该这么吃

下

林洪桐 ©编著

CIP

中国电影出版社

表演艺术教程」丛书

表演创作手册

苹果应该这么吃
(下)

林洪桐 编著

中国电影出版社 二〇一〇·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

表演创作手册: 苹果应该这么吃. 下/林洪桐编著.
—北京: 中国电影出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 106 - 03241 - 8

I. ①表… II. ①林… III. ①电影表演—高等学校—
教材 IV. ①J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 160241 号

表演创作手册——苹果应该这么吃(下)

林洪桐 编著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpymb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/22.75 插页/3 字数/393 千字

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03241 - 8/J · 1206

定 价 60.00 元

《表演艺术教程》丛书总序

宏观叙述与微观研究

林洪桐教授策划并撰写的、北京电影学院列入教学科研项目的、中国电影出版社计划出版的这套电影表演艺术系列丛书,是一项非常重要的学术工程,也是一项非常重要的学术策划,其学术的意义将会在未来若干年的电影表演教育和电影理论研究中产生深远的影响。

这套系列的学术专著,林洪桐教授已经酝酿、策划多年,丛书的出版,实质上是对他多年电影表演教学和电影创作的系统总结,其中有的专著已经出版了一段时间,这一版,林洪桐教授又融入了一些新的内容,为这次集中出版,他放弃拍摄影片、排练话剧和参与教学,投入全部的精力进行撰写,这是林洪桐教授晚年所要竭尽全力进行的一项重要学术工程,他表示将全力完成它,并以这套丛书献给培育他的、敬爱的母校——北京电影学院。我们对林洪桐教授这种高度的学术责任感和对学院学科建设、学术研究的关爱,由衷地表示敬意。

让我给这套丛书撰写总序,我自认为有专业上的压力,自己才疏学浅,无力承担如此重要的工作,但恭敬不如从命,我只能是站在电影学院院长和博导、教授的立场,为我们的电影学科呐喊,为我们的学术研究成果助威。

《表演艺术教程》系列丛书,全套共计6种8本,分别是:(一)《表演学习手册——九重城与三字经》;(二)《表演教学手册——稻草怎样纺成金》(上、下);(三)《表演应试手册——芝麻 芝麻把门开》;(四)《表演美学手册——奏响天堂和声》;(五)《表演创作手册——苹果应该这么吃》(上、下);(六)《表演分析手册——多米诺 跳棋 围棋》。

在电影学学科建设不断发展的过程中,电影表演创作、教学、应试、美学的应用与理论的研究越来越重要,鉴于当前我们国家在电影表演专业领域,还特别缺乏技巧型、应用型、实践型、理论型的学术专著,各个综合大学、文科

院校、艺术院校也一直缺乏系统的对电影表演教学有指导意义的系列专著和教材。而创作领域中相应的产业、行业、社会、学校、市场、个人,又有这方面的专业需求和学习需要。

我在与一些学生和教师交谈的过程中了解到,学校、市场和个人学习者都有这方面的参照需求,在实际教学的过程中,我们的教师也缺乏这种教科书及教材,他们特别需要对表演学习和教学有指导意义的书籍。

事实上,在表演专业的人才培养和教学上,我们特别缺乏实践型、技巧型、经验型、应用型、创作型的专著和教材,在艺术院校的表演教学过程中,对此一直缺乏系统的总结和梳理,我们所见的更多的反而是用其他学科的方法分析表演的著作,深得让我们不知所云,越来越觉得这个表演的事是很玄乎的事情。

演员是一个令所有人向往的职业,电影演员更是所有演员中可以给我们带来更大荣誉的职业,关键是电影银幕形象可以给我们留下永久印象。电影表演原本是十分专业的行业,是一个难度比较大的职业,现在给我们的印象却是表演是谁都可以干的事情,似乎只要勇气,不要信念;只要机会,不要修养;只要反应,不要知识。甚至,一些人认为:对电影表演中的表现力、控制力、理解力、创造力、适应力、应变力、协调力、记忆力、判断力都不需要进行专门和深入的学习。

我曾经认为,现在也仍然认为,当电影演员和从事电影表演是一项非常难的工作,需要专业的东西进行支撑,他们要用自己的思想、判断、语言、动作、形体、表演,将编剧所描写的文字形象变成立体的形象;在各种各样的照明灯具的包围和限制之下,在一堆认识的、不认识的人的众目睽睽之下,反复说着大家都知道的台词,有血有肉地做着导演和自己排练过无数次的动作;在这个过程中,还随时可能被导演喊“停”;所面临的是抢进度、省胶片、保质量等如此大的压力。所以说,电影演员必须要具有良好的创造观念、说话观念、艺术观念、表演观念、形象观念及物质/精神转换的观念和极强的心理素质。总而言之,不是像人们所想象的那样,是个人就可以从事电影演员这个职业。

在我们国家,电影表演的教学更多的是采用体验形式,学习的方法是:在自己充分实践的过程中进行自我学习、自我反省;自己努力、师傅帮带;教学的方法是:具体指点,关键讲解;言传身教、心口相传;这些都是公认的事实。

表演艺术,是一个实践的艺术、表现的艺术、体验的艺术、感悟的艺术,在学习阶段需要不需要系统的理论?我们在教授表演的过程中,是需要更关心实践,还是更关心理论?注意宏观方面的东西,还是注意微观方面的东西?

我们缺乏把比较难以理解的观念、体验、表现、技巧、感悟、艺术、风格的东西进行系统化、文字化、逻辑化、规律化、知识化的书籍,使初学者容易接受和深入,使从业者重新认识和提高。

这套系列专著,使我们可以了解在整个电影表演创作发展过程中,怎样尽快地进入角色,探讨在电影学科下的表演创作艺术规律,研究在电影学科下的所有表演理论。

北京电影学院表演教学发端和源于早年的中央电影表演艺术研究所,我们国家的电影表演教育、教学,从一开始就汲取了我们中国戏曲、京剧表演的技巧和经验,融会了中国传统的文化和“五四”运动新文化的思想,更为重要的是,在这个过程中,我们的电影表演教育学习和融入了西方国家的戏剧表演的理论,从而形成了自己独特的电影表演教育教学体系和风格,形成了自己的独特风格,培养了一代一代的电影艺术家。

我们国内出版的有关电影表演的书籍大多偏重于纯理论型,对于研究探讨电影表演艺术颇有价值,但对于学习电影表演、进行电影表演教学则大多不太适用。特别缺乏应用理论上的总结,缺乏实践意义上的梳理,体现在我们培养演员的电影表演教学上,缺乏系统的、全面的应用理论;缺乏在实践基础上的应用表演体系;对已经取得优秀表演成就的电影艺术家以及他们的电影表演创作缺乏总结;对他们所积累的电影表演创作经验缺乏剖析与研究;缺乏对学习者的当代电影表演现象和形态的告诫;对深层次的电影表演美学缺乏辩证的阐释与研究。

我们国家的表演创作研究和理论研究,似乎只有在专业的教学人员之中进行,专门从事电影表演的人员不善于进行写作,而一些从事泛表演(戏剧、戏曲、电视)研究的人,写了一些关于表演方面的书籍,往往是定位不准,涵盖过广、针对不强、覆盖面小、内容狭窄、偏重理论、缺乏实践、辅助性差、不够正规、缺乏系统。

林洪桐教授撰写的这套《表演艺术教程》系列专著,从创意、构想、定位到撰写,都是建立在创作实践上升为创作理论基础上的,在观念上,是要注意理论指导实践,强调实用型、应用型的对位——首先是其对电影(电视)表演专业的指导作用和对从业人员的实用性,既满足他们的专业参考和学习的需要,又要适应当前表演初学者和爱好者以及市场的需求。希望取得良好的市场效益。

推出这样一套系统的,应用型、实践型的表演创作、教学、学习系列专著,是希望它以一个整体的形象出现并引起人们的注意,希望它成为一个教学和学术的品牌,产生一定的影响,同时,填补高校表演教育缺乏系统、正规教材

的空缺,对电影学的学科建设有比较大的促进作用。

林洪桐教授是一个经验丰富的导演创作、表演创作、表演教学的实践者,他对这套系列丛书已酝酿、构想多年,甚至是经过精心的策划。他将其积累了近半个世纪的表演教学与影视、话剧创作的经验、教训与积累,以及表演创作理论上学习与研究的成果,全部融入这套丛书之中。同时,也努力将我们国家各主要艺术院校表演专业教学及教学改革成果融入其中,为建设中国自己的表演教学体系添砖加瓦。弥补我们国家表演教学多理论型少应用型、实践型教材的空缺,将表演艺术创作实践及其应用的新鲜经验进行归类和梳理,在教育、教学方面进行分类,尽量使其具有一定的科学性、权威性。

我们可以从每一本书的阅读中发现,专著的内容十分丰富和实用,它包括了与电影表演艺术创作及其理论相关的所有层面和问题,该系列专著是林洪桐教授多年的表演艺术创作、导演艺术创作、表演教学积累、理论研究成果的结晶,他的策划初衷是希望出一套表演系列专著,使其运用于电影的表演教学,但是,现在看来,其学术应用的领域,远远超出了原来的策划。

(一)《表演学习手册——九重城与三字经》

今天,世界虽仍沿用两大表演体系,但表演已经越来越专业化、类型化和理论化,但是,在电影表演创作的理论研究中,我们感到这方面一直是一个比较弱的环节。林洪桐教授一直在表演教学、表演创作、表演理论研究方面平行推进,全面发展。一方面:坚持以实践、综合培养推动教学,全面培养学生基础知识和专业理论,参加各种各样的表演创作实践;另一方面:坚持表演教学的总结和表演理论研究,积极撰写从电影教育和电影创作方面上升到表演理论阐释层面的论文、专著,重视表演学科的理论学术建设。

综观这本书的内容,我们会发现,对于学习者,是一个系统、全面的手册,非常实用和有对应性。没有当下一些写表演方面的书的浮躁,也没有比较玄乎的词汇,更没有那种漫无边际的空洞论说,完全是教学、感受、体会、感觉的精华,字里行间体现着做学问的诚实和针对性。该书比较注重从电影表演创作本体出发,注重从创作到理论的总结,注重观念和细节,注意创作基础上的总结,注意小问题的论述,善于在论述表演基本知识、定义、观点上,进行独特的理论阐释,文风语汇朴实,表述逻辑清晰,具有指导意义。阅读过程和阅读后会使人了解学习表演的过程,也会深刻思考我们应该怎么样进行学习。如果从表演创作及理论的角度分析,我们会发现这种论述的方法既忠实于电影本体、电影创作和电影表演,同时还注意涉及和融会电影其他专业以及历史和理论的相关知识,这是一种将实践——体验——理论的表达控制在最直接

的程度上,在其中挖掘表演专业的内涵与理论的品质。

《表演学习手册》(第一版)从正式出版到现在已经六年了,经过六次印刷,印数已超过四万册,深受广大专业教师学生及表演从业人员的欢迎。同时,荣获了北京市第七届哲学社会科学优秀成果奖“二等奖”,2002年全国高校优秀畅销书“二等奖”,并被一直作为北京电影学院表演系正式的专业教材和必读专著。这次出版,林洪桐教授做了一些科学化的调整,补充了一些内容,使之更加符合当前的时代,也更加符合自我学习的特点。

(二)《表演教学手册——稻草怎样纺成金》(上、下)

表演教学一直是一个比较复杂和值得研究的课题,怎样培养表演专业人才也一直是我們总结经验的重点。表演教学的关键环节一是观念、二是计划、三是教材、四是教案、五是方法。目前我们比较缺乏这方面内容的书籍,专业院校表演系自编的教材、分散的教案,大都是内容凌乱、程度较浅、不够全面、缺乏系统。而我们的学院式的表演教学和广大的表演初学者的学习和表演培训,都非常需要一本将观念与实践、创作与学习这两方面内容融为一体、高质量的教材专著。

这本《表演教学手册》在体例上不完全是条理和说教的文本,而是采取了另外一种结构形式,即选取收录大量的练习、小品与剧目片断,并进行了一定的编写。这是积累式的结构。内容包括:基础教学阶段中的表演练习、表演小品(含小说小品)的精选篇目。片断教学阶段中的电影、电视与话剧精选剧目。

各个专业院校在多年表演专业教学过程中,都积累了大量的表演练习、小品作品、影视话剧片断,并且过于庞杂、繁琐、大量地收入教材。而林洪桐教授在撰写此书时,则贯彻了简约、实用、精练、循序渐进的原则,精选了那些教学效率高、成果好的练习与片断,另外,根据时代的发展和要求吸收借鉴世界上优秀的、不同风格流派的表演练习与片断教材。

各个学校的表演教学,教员都有各自的偏爱和喜好,也根据自己的教学经验积累了许多练习、小品、片断的教材,但都散见于不同的书、剧作选及小说里,缺乏系统性,教学中,也是教员自己选择汇编到印刷的教材里。由于教学中不能给学员提供系统、集中的教材,学生们学习时为了每一个小品、练习、片断,都要到图书馆、资料室去查找复印、甚至观摩一些录像带、DVD,进行文字的整理。而此书的撰写和编辑思想是,把难以找到的经典教材进行归类精选、缩写、改写,使之适合于不同的教学要求,提高学生的阅读兴趣和规范教学资料,使学生在学的过程中开始阅读小说、剧本,提高学生的文学素

养,提高教学效果。

教学计划、课程设置、教学大纲、课程教案、教学进程、教学方法、教学实习等各种各样的环节构成了完整的表演专业教学。这本书则是系统地把每一部分的练习、小品、片断穿插、并列地融为一体。该书从一年级开始,一直贯穿到四年级全部课程的教学大纲、课程教案、教学进程、教学方法、教学实习,显示了教学改革与总结的成果,在一定程度上有利于学生的教学观念明确和转变。让学生自己注意诸如修养、素质、能力、感觉、判断、总结等教育环节的重要性。

本书重点解决了如下的问题:注意了表演教学观念、教学方法的体系建立;注意了表演教学实践性、操作性体系的结构;注意了表演教材、练习元素的体系确定;注意创作和理论的结合与融会贯通的问题;注意了传统教学、基础教学与现代观念、现代教学及创新理论的结合;注意了教学的针对性与不同类型演员潜能发挥、因材施教的关系。本书具体介绍了适于我国表演教学的部分优秀表演练习及习作,还比较系统地介绍世界各国培养演员的方法,对不同流派、不同风格、不同类型、不同理念、不同做法进行具体分析。

(三)《表演应试手册——芝麻 芝麻把门开》

凡是报考各类艺术院校、艺术专业、特别是表演专业的考生,都有十分迫切的心情,非常希望能考上自己所热爱和选择的表演专业,非常希望自己能够考上理想的艺术院校。很多时候,一些报考我们学院表演系的考生希望能够在出版的与表演相关的书中对考试的问题进行咨询,希望有对技巧、方法、经验、特例如何处理的参考书,用以指导自己的考试,使自己在准备考试的过程中认识自己、摆正位置、考出比较好的成绩。

据统计,每年报考各类艺术院校的表演专业的考生越来越多,他们大多是执著、热情、酷爱表演艺术,但是,他们往往没有什么准备,没有考试经验,缺乏应考的基本知识,有的甚至连最基本的表演考试ABC基本知识都不了解和掌握,他们需要包括表演知识性与专业性的书籍的全面指导与帮助。

这本《表演应试手册》作为艺术院校表演专业考试指南性质的参考书,对每一个考生是一本有意义的书,至少是在报考我们各个高等学校艺术专业和表演专业的时候,在看到了招生简章后,可以看到的一本比较全面、系统、实用、具体的考试应用参考书和考试辅导材料,能使考生更加有目的、有准备和针对性地备考,最终达到比较好的考试结果。

本书强调了书中内容的对应性和有效性,强调了信息量的充分,务实与实用地解决了考生备考的心理准备问题,在心理上、观念上、方法上告诉和引

导考生,对阅读招生简章、查询资料、思考报名、准备资料、填写志愿、自选项目、自选选题、如何应对、文字准备、事前辅导、命题准备、考场发挥、注意事项等各个方面的问题,均从考试的实际要求和考生的需要出发进行阐释。

本书系统论述和解决了考试的宏观认识和宏观指导的问题,突出了几项重要的考试观念和观点:

1)考试是一场竞争的PK,具有淘汰的性质,具有不可重复和逆转性,要想办法在考试的过程中,突出自己的个性优势与特点,充分注意扬长避短。

2)考试的过程关键是人,是人的心理状态和感觉,所有的题目是要做一些相应的准备,出题的目的对人来讲,是要通过解题了解人,我们要善于通过考试的解题,将本人的知识、才华、特点充分地表达出来,即便是自选的朗诵、歌唱、形体,都要能充分展示个人的优势与特点。

3)考生要注意吸引、感动和征服考官,考试的过程防止应付,避免大众化、概念化、一般化与雷同化,争取与众不同。考试的过程是教师观察考生、了解考生的过程,更是考察考生基本表演潜质、素质的过程。

4)所有考生大都没有表演的经验,也没有经过专业的训练,关键是要看考场上能否表达出个人的特点、优势,考生的悟性、反应、信念、真实、真诚都比较重要,我们也是在这个过程中,考察考生的反应力、理解力、想像力、表现力,提高心理应变的能力,要有平和心态,充分发挥自己的水平。

5)在考试前,考生要充分、认真做好心理与专业的准备,考试的一次性和变化性,决定了考试的复杂性,我们要善于把握一年一次的机会,牢牢记住初试、复试、三试的内容、环节、目的、要求,所以,考生要全面掌握考试的信息,发挥特长的优势,有针对性地进行认真的准备。

6)准备小品的考试,是一个锻炼考生综合能力的考试,为节约考试时间,表演命题无论大小、命题无论集体个人,都是通过考试来观察单独的个人,考生要有心智去面对群体,要学会在融入集体的过程中,充分表现自己,注意不要被命题、集体、人数所束缚,尽一切可能在众多的表演中发挥出彩,脱颖而出。

7)告诫考生怎么样调整自己的心态,如何正确地面对考试和竞争,怎样进行科学化的准备,如何正确地估价自己和看待考试。

(四)《表演美学手册——奏响天堂和声》

随着电影学学科的建设,对中国电影表演创作,特别是对当代电影表演艺术创作、研究、教学进行理论上的梳理,是我们从事表演教学和研究的重点学术课题,回顾和展望中国电影表演创作,总结电影表演专业的创作、技巧、

方法、风格、理论、教学是我们关注的热点。这本书的“切入点”就集中于“学术表达”、“美学总结”和“理论探讨”上。

怎样在专业的基础上,在把握艺术特点的基础上,对表演艺术进行再认识?它在美学上与其他艺术的区别和其独特性在什么地方?表演艺术形式的本质是什么?表演创作的核心应该怎样确立?表演技巧与训练应该怎样进行科学化?表演基础教学的操作过程应该是怎样的结构?表演创作与教学理论研究应该是一个什么样的关系?我们的表演美学体系应该怎样建立?这些都是我们要解决的问题。世界电影已经随着经济发展进入了全球化的时期,中国的电影学术研究、表演理论研究、文化与美学的探讨也进入了一个繁荣的年代。电影创作的新探索和新突破,以及国外电影新观念和新科学,给我们的电影表演创作研究、理论研究、教学研究提出了一系列新的课题,这些课题的拓展、研究和深入,推动着电影表演创作、理论及教学的发展。越来越多的人认识到:在电影学学科的课题研究领域,需要开掘和拓展的东西很多,电影表演理论从观念到研究方法都应该多样化、多元化,除了继承传统的精华,还必须进行新的探索。

这本书,作者更多地从自我的角度,以更现代的意识,更创新的精神研究当代电影表演美学各个方面的问题,运用当代的政治、文化、经济的新观点、新方法、新手段,进行表演的多元的系统论方法,注意从整体、结构、关系、规律、作用等方面对表演进行研究。

表演是一门创造的科学,其系统比较复杂,涉及艺术学、美学、心理学、生理学、历史学、电影学、社会学、人类学。需要从思想、风格、技巧、方法、手段、情感等方面入手的综合性艺术学科。采用系统论的方法研究表演创作和表演理论,就要从整体到局部,从宏观到微观,从外延到内涵,从任务到性格等方面的关系中进行综合研究,该研究使表演的复杂和不可知性,成为表演的把握和可操作性。

该书的内容,涉及了影视表演的系统论研究;在研究表演本体的同时,也研究了超越当代表演本体的问题;探究了意识、观念、思维与戏剧、电影和历史的关系;探究了表演在影视创作中的价值与地位;讨论了戏剧历史和元素对表演的影响;特别研究了表演与演员的关系和角色的互换;演员在表演创作过程中的创造问题、思维问题、体验问题、想象问题、生活问题、形态问题、个性问题、理解问题、误区问题、魅力问题、风格问题。

该书重点研究了表演和演员心理学问题,对表演创作过程中的争强好胜、角色心理、天性解放、创作心态、塑造技巧、精神世界、灵魂情境等方面进行了总结,有利于演员本色魅力及气质素质的开掘。同时,明确指出:演员的

表演创造魅力及个人风格的施展对表演有比较大的作用,非专业因素和表演魅力在整个的表演创作中,具有比较大的影响意义。告诉初学者,如何把握成功的机会和因素,怎样把人生经历、文化素质、艺术底蕴及个人修养结合在一起,并把这些综合性的问题,上升到美学的高度进行认识。

(五)《表演创作手册——苹果应该这么吃》(上、下)

这是一本启示录形式的专著。

表演理论研究可分为学术性理论与应用性理论两种类型,随着电影学科的发展和各个高校电影学理论的研究,已经逐步丰富和建立了表演理论的学术平台,并取得了可喜的成果。然而,我们对表演本体、对表演创作、对表演应用的实践型理论与建设则重视不够,特别是将表演创作实践中的新鲜经验上升到理论分析与美学高度研究不足,缺乏深刻和有分量的专著。

电影表演是一门实践性极强的艺术,我们应重视表演艺术实践和艺术创作中的经验总结。在中国电影100年的历史中,电影表演的历史具有重要的研究价值。中国电影的老、中、青三代表演艺术家在漫长的表演创作实践中积累了丰富的宝贵创作经验,形成了优良的传统。《表演创作手册》这本书,则完全采用创作对话的形式,从专业的角度对表演创作经验、问题、理解进行梳理总结,具有指导意义和提示意义。

这本专著的理论意义大于我们的常规电影理论研究,实践意义估计会大于创作意义,甚至是在我们学习和教学的过程中无法预计的,主要是因为它对电影学的学科建设和电影表演创作理论研究的深入,有着重要指导的作用,是对中国当代电影表演艺术家及其创作进行深入的、整体概括性的系统理论研究。该项对话的深刻意义是,以比较重要的电影表演艺术家为研究主旨,对其电影表演艺术创作进行专门的讨论,同时,还涉及电影作品、电影本体、电影特征和电影技巧,对于具体的表演创作方法、创作特点、创作规律、创作风格、创作手段进行理论层面的学术总结和拓展。它的研究,涉及到电影表演艺术创作的方方面面,实际上也是一个总结、记录、探讨、归纳、整理、挖掘、研究的过程。在进行研究的对象中,这些电影表演艺术家特点鲜明、作品优秀、创作勤奋、经验丰富;他们思路敏捷、热情务实、成绩显著、风格鲜明;对电影表演艺术创作都有自己独特的实践认识和理论思维,每一个人的表演创作过程和创作经验都是一笔巨大的艺术和精神财富。文字本身既是他们创作的经验总结,也是他们创作实践的理论升华;既是他们创作观念的清晰表达,又是他们创作技巧的完整梳理。

对表演艺术家的研究,将力图改变中国电影表演艺术创作缺乏理论、缺

乏科学、缺乏对位、缺乏系统研究的状况,想用一种比较特殊的文体形式,在表演创作技巧、方法、手段、风格、理论上做一些文字记录和创作思维的总结。填补电影表演艺术创作研究在这方面的理论空白,也为电影表演艺术创作的发展奠定积极的理论基础。如此对中国当代电影表演艺术家进行研究性质的理论总结,深入研究当代中国表演电影艺术创作的发展轨迹,对指导今后的中国电影表演艺术创作实践具有重要的学术理论意义,也会对我国年轻的电影表演工作者提供有益的借鉴。

(六)《表演分析手册——多米诺 跳棋 围棋》

表演创作分析的专著不多,但是,这对于开始学习和已经参加表演创作的人来讲,表演创作分析的文章比较重要,本书选取曾经发表了的、对表演创作研究有一定学术价值和意义的文章,比较系统地论述了优秀电影表演创作经验、观念和特点,从表演创作的个案进行分析,选择的影片既独特,又比较有影响,总结表演最直接、最新鲜、最多元的经验,在论述的过程中也思考了当代表演艺术创作中存在的问题。

选片片目与撰写形式比较个性化,各篇文章的研究对象基本上是我们比较熟悉和有一定影响的影片,重要的是这些影片对目前的电影表演现状有一定的影响,在艺术上、风格上、制作上都有一些新意,文章的思维方式、文字表达,完全是个人研究方法与表演整体要求的统一,既反映了撰稿人的思考方式,也看到了教师课堂教学与学术研究的结合。所有的文章都比较重实际、重分析、重制作、重技巧、重方法、重总结,有较大的专业针对性。

全书的结构安排、阐述方式、写作风格带有个人的审美观念和艺术追求,内容构成上具有很强的专业对应性,写作上给予了我们更多的深刻思考,阅读中会发现本书作者独特的用心与创意。

近二十年中国电影表演创作呈现着一种不断繁荣的态势,相关的表演理论研究也取得了比较好的成就,对中国电影表演创作是一个极大的推动作用,从而带动了影视表演专业、教育和培训的发展。

当下,世界进入了全球化经济的时期,中国的文化研究、理论研究、产业研究、人文社会科学的探讨也进入了一个繁荣的年代,尤其是影视教育、文化产业教育、网络媒体教育、已经进入了高等影视教育的领域。表演创作也在面临新的探索和新的突破,国外电影新观念和新技术科学,给我们的电影表演创作研究、理论研究、教学研究提出了一系列全新的课题,这些都引起了我们教师 and 同学的关注,这些课题的拓展、研究和深入,必将会极大地推动电影表演创作、理论和教学的发展。

本书撰写在思想上、结构上,兼顾了创作和教学,选择的研究方向和归纳的题目,都是学习者、教学者、热爱者所关注的命题。很多的选题和论述关系到我们国家未来电影表演艺术创作、教学和理论的发展。学术上畅所欲言,研究上方法各异,认识问题由浅入深,有很多新的视点,文本也有新的内容和论述,从而,提高了我们对表演的认识,带我们进入一个崭新的境界。反映了著作者的理论思考和理论思维。《表演艺术教程》的出版,对专业电影研究人员是一部表演理论的参考;对专业表演艺术创作人员是一本经验的对照;对正在学习表演艺术的学生是一本极好的教科书;对高校影视表演教学是一部极好的范本教材。

随着我们国家改革开放和社会主义现代化建设的不断加强,随着中国文化产业和影视产业的不断拓展与开发,中国的影视教育、表演教育将会有迅猛的发展,我们要抓住机遇,加快发展,为中国电影事业培养更多的合格接班人。

全国政协教科文卫体委员会委员 张会军
北京电影学院院长、博士生导师、教授

2006年8月10日

序 言

林洪桐的《表演创作手册(下)》是第一部把众多的表演流派和理论集于一册的著作,应该为此书的出版称道。它是抛砖引玉,是填补空白。对专业演员和表演教师,以至对戏剧艺术都是宝贵的著作。此书不仅对表演理论史有梳理,而且还收录了各种流派表演体系的训练方法,这对表演艺术的研究是有非常重要的意义的。

戏剧艺术从诞生起就伴随着表演艺术的出现,准确地说是有了表演艺术才诞生了戏剧。戏剧艺术是“由演员扮演人物当着观众的面表演故事的艺术”。戏剧艺术从诞生到今天,已经有 2500 多年的历史。

古代希腊,在祭祀酒神的庆典中,载歌载舞,大唱“酒神颂歌”。公元前 534 年,雅典人忒斯庇斯选择了一位高唱颂歌的队员,扮演酒神狄奥尼索斯,表演狄奥尼索斯周游世界中的悲惨故事,以纪念和祭奠酒神。由此开始了演员去扮演人物,在观众面前表演酒神的故事。从此,古希腊悲剧出现,戏剧艺术诞生了,表演艺术诞生了。

两千多年来,戏剧艺术经历了不同时期,不同的发展和变化,直至今天,戏剧艺术仍然活跃在世界,活跃在观众之中。19 世纪科学的发达产生了电影技术,由此诞生了电影“故事片”,形成了电影艺术;它仍然是由演员扮演人物表演故事的艺术,只不过是当着观众的面,是通过银幕传达给观众而已。20 世纪电视技术产生,随之出现了“电视剧”艺术;还是通过演员扮演人物表演故事,经过银屏传达给观众。所以,影、视、剧都是以表演艺术为核心和基础的艺术。影、视表演的源头是戏剧的表演艺术,它们之间,只不过在表现手段上有所区别而已。艺术道理还是一致的。

表演艺术有着和戏剧同长的发展历史,经历了两千多年的实践。

在漫长的历史长河中,戏剧在发展和变化,表演艺术也随之发展和变

化。但由于各种原因,对表演艺术的研究,始终是薄弱的环节。大概是因为表演艺术是一项实践性特别强的艺术,演员在创作时的感觉和感情是随对手的刺激而变化的,其中技术和心理因素是很复杂的。一个演员除了要有天分外,还要具备作为演员所需要的素质和才能。表演艺术是有技巧的,所以研究表演艺术的规律和经验,并上升为理论具有特殊的难点,但它又是一项非常重要的工作。林洪桐教授撰写此书正是出于他对表演艺术的热爱和追求,企望在表演理论研究的领域中,弥补空白,抛砖引玉。进入文化艺术的“新时期”也有近三十年了,我们的表演艺术和研究也有了新的进展,多元化的戏剧艺术,大大丰富了观众的视野,各种表演体系和流派也纷纷涌现。林教授的著作真是应时而生,对表演艺术在中国的发展必然产生积极的作用。

纵观表演的历史,也就是戏剧的历史。不同时期,都有着不同的戏剧观念和理论,对表演艺术也有着多样的要求。为了更好地理解本书的内容,我们有必要简单地回顾一下戏剧发展的历史。

古希腊戏剧时期,亚理士多德在《诗学》中,对古希腊悲剧总结时提出,“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿;它的媒介是语言,具有各种悦耳之音,分别在剧的各部分使用;摹仿方式是借人物的动作来表达,而不是采用叙述法;借以引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶。”此学说,后人称之为“摹仿说”,或者为“行动说”。他们认为戏剧是对生活的摹仿,人物是靠行动塑造,演员是行动的大师。从而开启了现实主义戏剧的先河,要求演员在表演时要用真情实感去感动观众,由于露天表演,场地过大,观众太多,所以表演又要夸张放大,并要有很好的声音和形体表现力。公元前120年,雅典举行了最后一次戏剧节,戏剧中心迁移到亚历山大。而后是古罗马戏剧,基本是对古希腊戏剧的摹仿和改编。

欧洲中世纪,近千年的时间,戏剧只存有“宗教剧”。

直到文艺复兴时期,戏剧才得以复兴,并取得了惊世之作。以英国莎士比亚为最高成就的文艺复兴时期的戏剧达到了新的顶峰。莎士比亚在他的剧作《哈姆雷特》中非常明确地提出了他对表演艺术的认知和他的戏剧观念。他认为,“自有戏剧以来,它始终是反映自然,显示善恶本来的面目。给它的时代看一看它自己演变发展的模型。”戏剧就是一面镜子,让观众在舞台上看看自己的德性。后人称此为“戏剧是生活的一面镜子”或称为“镜子说”。他反对虚假和过火的表演,夸张的动作,要求演员要用真实表演人物的情感。他继承了古希腊悲剧时期的表演主张,为后来的现实主义表演艺术奠定了基础。

古典主义时期的戏剧,以法国的高乃依、莫里哀为代表,他们强调理性、强调人物表现人类的本质,悲剧和喜剧严格界定,并提出了创作上的“三一律”规则,主张结构严谨和语言的质朴典雅。他们推崇古希腊戏剧,以为典范,不少剧本是根据古希腊戏剧改编。

启蒙时期的戏剧,以法国的狄德罗为代表,他们是在与古典主义戏剧艰苦斗争中发展起来的,狄德罗提出了“市民戏剧”的主张,并对表演艺术进行了深入的探讨,他的《论戏剧诗》、《演员是非谈》、《谈演员的矛盾》等论著都是对表演艺术研究的作品。在研究表演理论史的问题时,狄德罗是不可缺少的人物。他关于演员的矛盾,关于“理想的范本”的学说,是有划时代意义的。

19世纪的戏剧,可以分为浪漫主义和现实主义两大派别,以及后来出现的自然主义戏剧。浪漫主义戏剧是以对抗古典主义戏剧而生的。他们主张戏剧要表现人的主观内心世界,偏重对理想的追求。反对创作上的各种清规戒律,主张创作的自由。代表人物有法国的大仲马、维尼、缪塞,英国的拜伦、雪莱和俄罗斯的普希金。虽然浪漫主义戏剧存在的时间不是很长,但它的精神对后世的影响很长,直到当代许多戏剧流派深受其影响。现实主义戏剧虽然源于古希腊戏剧,延续到今天,但这里的现实主义戏剧是专指19世纪中期产生的戏剧而言。它取代了浪漫主义戏剧,成为了当时非常重要的戏剧流派。其代表人物众多,作品流传广泛。他们强调戏剧反映生活的客观性、真实性,主张以本来的面目再现生活,重视细节处理,重视人物个性,希望再现典型环境中的典型性格。对社会有着强烈的批判倾向。代表人物很多,如,挪威的易卜生、法国的小仲马、英国的萧伯纳、俄罗斯的奥斯特洛夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、高尔基等等。戏剧史上也称他们为“批判现实主义戏剧”。浪漫主义戏剧和现实主义戏剧的作家和他们众多的作品,造就了一大批表演艺术家。而后,在欧洲也出现了以表现人的生理和病理的角度,去挖掘和创造人物的自然主义戏剧。代表人物有法国的左拉和瑞典的斯特林堡等。

近代和当代戏剧。戏剧经过了两千多年的发展,直至20世纪,戏剧艺术到了近代和当代。应该说也是戏剧空前发展的时期。戏剧流派交错纷呈,相互竞争,相互吸取,风格多样,多元发展。先后出现了“象征主义”、“表现主义”、“未来主义”、“超现实主义”、“存在主义”、“后现代主义”、“小剧场戏剧”不胜枚举。表演艺术的追求和风格也在其中发展和变化。两大表演体系,“体验派”和“表现派”形成,最有代表性的人物有斯坦尼斯拉夫斯基,哥格兰,梅耶荷德,布莱希特,阿尔托,布鲁克,格洛托夫斯基等