

YINGSHI XIJU TAICI BIAOYAN XUNLIAN

影视戏剧 台词 表演训练

魏正元 编著

HEUP 哈尔滨工程大学出版社

影视戏剧台词表演训练

魏正元 编著

 哈尔滨工程大学出版社

内容简介

本书的主要内容包括:气息、发声、吐字、语音、声调、台词等有关的专业知识和技巧训练,同时也包括创作注意力、创作想象力、生活的观察与感知力、模拟力、情绪的记忆、语言节奏、舞台表演节奏和信念感以及交流等有关表演方面的专业知识。

本书所讲授的课程主要是针对一些喜欢影视和戏剧表演的学生所设置的专业课和舞台与影视戏剧作为基础表演的训练课程。

图书在版编目(CIP)数据

影视戏剧台词表演训练 / 魏正元编著. -- 哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社, 2016.2
ISBN 978-7-5661-1214-9

I. ①影… II. ①魏… III. ①台词-语言艺术-少儿
读物 IV. ①J812.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 020606 号

选题策划 吴振雷
责任编辑 张玮琪
封面设计 张广东

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787mm×1 092mm 1/16
印 张 25.75
字 数 247 千字
版 次 2016 年 2 月第 1 版
印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷
定 价 56.00 元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

自序

魏正元,国家一级编剧、中共党员。1948年2月10日出生在哈尔滨,祖籍山东省莱芜县杨家庄。1966年毕业于黑龙江省戏曲学校,1990年中国艺术研究院硕士研究生班(戏剧历史及理论)结业。曾任黑龙江省京剧院演员、黑龙江省艺术研究院办公室副主任、戏剧研究室和戏剧研究部副主任、黑龙江省艺术科学规划领导小组办公室副主任、黑龙江省艺术研究院艺术信息部主任、《黑龙江省·艺术志》编委、黑龙江省新农村建设艺术团艺术总监、总导演中国戏剧家协会会员、中国舞蹈家协会民族民间研究学会会员、黑龙江省曲艺家协会会员、黑龙江省散文诗学会会员、黑龙江省演讲分会理事、黑龙江省地方志“‘中国龙志’网上咨询专家人才库”咨询专家、哈尔滨少年宫少儿影视及曲艺班特聘教师、黑龙江电视台龙视珠江文化艺术学校顾问。

魏正元先生曾在《中国文化报》《中国文艺报》《戏剧评论》《戏曲艺术》《剧作家》《黑龙江日报》《哈尔滨日报》、中央人民广播电台、省市电(视)台发表论文、戏剧评论、影视评论、人物专访、诗歌、散文、歌词、快板百余万字,参加国家、省级的各种学术研讨会 50 余次,发表的主要作品有《中国戏曲艺术的美学特征》《论白淑贤表演艺术的基本特征》《唐韵笙表演艺术美学思想初探》《站在世纪门槛的思考与展望——论 21 世纪我省艺术教育与人才培养》《黑龙江京剧、角色、行当、体制与沿革》等,获得多项艺术科研优秀成果奖,共撰有《黑土戏曲艺术论集》《剧海艺评》《魏正元诗歌散文故事集》《魏正元快板、相声小品集》《少儿主持与口才表演》等多部专著。

获奖的主要作品有:1999 年《程长庚美学思想初探》获中国艺术研究院等多家颁发的“共和国社会主义 50 周年论文评奖”一等奖;同年 12 月《黑龙江京剧音乐的发展与创新》在中国戏曲音乐学术研究会——暨上海第四届年会”获二等奖,收入上海出版社出版的论文集;1991 年《海派表演艺术的新思维》获中共上海团市委和戏剧影视等多家颁发的“‘91’全国戏剧征文”银奖;《悠悠琴声写风流——介绍宋士芳创作的京胡与乐队》在中央人民广播电台多次播放,作品获全国戏曲广播“昆仑矿泉水杯”二等奖;2004 年创作辅导的群口快板《春娃娃》参加共青团中央全国少工委举办的“中国少年儿童艺术节——第二届全国少年儿童艺术风采展示大赛”获专业一级指导教师奖,同

时又获“中国曲艺家协会”“中国文化部归国华侨联合会”“侯宝林奖”、中华青少年曲艺大赛组委会颁发的“园丁奖”；2006年2月17日获中国电视艺术家协会、中国电视艺术家协会主持人专业委员会、电视主持新星比赛组织委员会共同颁发的首届“电视主持新星(小金话筒奖)”的优秀指导教师奖。

1989年在《剧作家》发表的《时代感情、节奏、色彩——戏剧消亡论辨析》《徽班进京的历史意义及贡献》《黑土戏剧的“雅”与“俗”》先后在《中国人民大学书报资料中心》全文转载。1999年凭借论文《20世纪中国新剧种发展论》参加“千禧之交——海峡两岸戏曲回顾与展望学术研讨会”，受大会学术委员会指派，对另一篇论文《对流中的超越——甘肃藏族戏曲中的跨族别创作态势》进行评论。魏正元先生的论文、评论、小传和生活照片一并收入台湾传统艺术中心正式出版的论文集。

2002年10月12日，哈尔滨日报社对本人采访后，发表了一篇题为《闪亮的童心——戏曲理论家魏正元先生素描》专栏文章。

魏正元先生的艺术成就和个人业绩，先后被《中国戏剧家大辞典》《中国专家辞典》《世界当代名人大辞典》《中国当代艺术界名人录》《中国当代文化艺术名人》《中国世纪人才献辞》《中国名人大典》《世界名人录》《中国当代艺术名人录》《中国百家人才库》《中国改革撷英民族英才》《共和国名人大典》等多家大型辞书收录入典。

前言

影视戏剧(话剧)舞台表演艺术是一门语言表演艺术。台词技巧的训练是每个学习影视戏剧(话剧)演员的必修之课。影视戏剧演员的台词训练,与歌唱演员的声音训练、舞蹈演员的形体训练和戏曲演员的嗓音及唱腔训练一样重要。因此,对于台词的训练我们要给予十分高度的重视。演员的技术太糙,就像一架声音不正的钢琴,是不会演出好的乐曲的。首先必须正音,这个正音的过程就好像是影视戏剧(话剧)演员学习表演技巧和台词的基本功。只有基本功过硬的演员,才可能会在戏剧舞台上创造出栩栩如生的角色——人物形象。

学习影视戏剧(话剧)表演当然也必须要遵循这个原则。除个人自然条件好,具有一定的表演天赋,还必须要进行“声(音)、台(词)、形(体)、表(演)”这四门功课和艺术基本功的学习和训练。这四门功

课是影视戏剧(话剧)演员在银幕荧屏和舞台上创造角色缺一不可的艺术表演课。因为,无论是成人演话剧,还是少年演儿童剧,都必须具备以上的基本功。所有的演技不是写在纸上的字,而是要通过演技来表现舞台上一个“真实的自我”——角色。学习者必须要保持“内心要热烈,头脑要冷静”的谦逊的学习状态。因为,在话剧舞台上和银幕与银屏里的人物形象除了可以直观地看到演员创造角色的形体动作以外,还有让观众听得见的人物语言和声音(台词)。这是表达角色内心世界和相互之间交流思想感情的一个非常重要的表现艺术手段。人物的形象必须要和角色的声音(台词)形象高度地统一起来。只有这样,人物形象才能树立起来,角色才能鲜活起来,栩栩如生,演员创造的艺术形象才能够真正地完美动人。所以,掌握一定的话剧舞台的台词和语言声音的表演技巧,并十分熟练和得心应手地加以运用台词时候,你才会对艺术有了一种敬畏。才会真正知道表演是怎样一回事,并且还不能忘记要将你自己的身体当作一种艺术创作的材料。有了这个基础,才可以向电影、电视戏剧(话剧)这个艺术领域进行尝试、探索和发展。

请记住,学习影视戏剧(话剧)表演,不仅仅是每个喜欢学习话剧者的一项爱好,也是一种社会技能。只要你愿意在影视戏剧(话剧)艺术的殿堂中努力奋斗、刻苦学习,那么,你就一定会有自己的收获。

目 录

第一章 气息训练	1
第一节 气息练习	4
第二节 气息绕口令练习	8
第三节 发音吐字口诀练习	26
第二章 语音训练	31
第一节 语音练习	31
第二节 声调练习	36
第三节 音色变化练习	40
第四节 “一、七、八、不”变音练习	45
第三章 表演基本功组合训练	48
第一节 表演基本功组合练习	48
第二节 台词练习	58
第三节 发声吐字练习	62

第四节 语言节拍练习	66
第五节 形体表演训练	71
第六节 话剧台词基本功训练	81
第四章 演员表演技巧训练	90
第一节 演员表演技巧练习	90
第二节 表演课程教学三段式练习	103
第三节 演员(角色)想象力表演训练	110
第四节 小综合训练	122
第五章 舞台气息发声综合基础训练	126
第一节 舞台气息发声基础训练	126
第二节 歌词朗诵练习	127
第三节 现代诗歌朗诵练习	137
第四节 台词朗诵练习	139
第五节 配乐朗诵练习	146
第六节 换气发声练习	152
第六章 话剧台词三段式训练	165
第一节 人物对话练习	165
第二节 朗诵中的重音练习	169
第三节 朗诵中的重音轻读练习	188
第四节 相声练习(提高注意力)	190

第七章 朗诵训练	195
第一节 诗歌朗诵的技巧与方法练习	195
第二节 经典古诗词朗诵练习	199
第三节 现代经典诗歌散文朗诵练习	205
第四节 经典唐诗朗诵练习	215
第五节 读唐诗朗诵练习	222
第六节 朗诵表演常识入门口诀练习	223
第七节 多种类型诗歌朗诵节奏练习	226
第八章 中外不同文学作品朗诵训练	232
第一节 诗歌语气与语势朗诵练习	232
第二节 古诗朗诵练习	239
第三节 现代散文朗诵练习	242
第四节 现代小说朗诵练习	244
第五节 中外小说朗诵练习	252
第九章 古代诗歌与现代诗歌朗诵训练	259
第一节 古代抒情诗歌朗诵练习(一)	259
第二节 古代抒情诗歌朗诵练习(二)	261
第三节 现代叙事诗歌朗诵练习	269
第四节 古诗词朗诵节奏与把握练习	271
第五节 现代诗歌朗诵节奏与把握练习	272

第十章 演员台词表演节奏训练	274
第一节 现代诗歌朗诵练习	274
第二节 现代小说朗诵练习	281
第三节 现代散文朗诵练习	285
第四节 话剧台词朗诵练习	286
第十一章 各种文体综合朗诵训练	291
第一节 古诗朗诵练习	291
第二节 现代诗歌朗诵练习	300
第三节 古诗词朗诵练习	312
第四节 寓言朗诵练习	317
第十二章 舞台剧说话语言与台词训练	325
第一节 气息声音和语气练习	325
第二节 气声与台词技巧练习	327
第三节 戏剧台词朗诵练习	330
第四节 不同语气和不同气息的台词练习	331
第五节 各种不同情感的话语练习	332
第六节 命题表演练习	337
第七节 规定情境中的对手反应与交流练习	338
第十三章 贯口快口与京剧数板练习	341
第一节 贯口练习	344

第二节 快口练习	354
第三节 京剧数板练习	356
第十四章 电影和戏剧台词训练	363
第一节 电影台词朗诵练习	363
第二节 戏剧台词朗诵练习	366
第十五章 小品试题训练	378
第一节 单人小品练习	378
第二节 双人小品练习	384
第三节 多人小品练习	385
附录 新编现代戏剧小品《秋果晚来红》	387
后记	396

第一章 气息训练

一个演员要想演好戏,必须得学会运用气息。气息运用技巧是每个从事影视和戏剧表演的演员必须具备的基本功。它的作用表现在许多方面。同时,它也贯穿了一个影视和戏剧演员在银幕及舞台上进行角色创作的全部过程。气息的运用,是演员观察生活,体会并熟练掌握的一个重要的技术表现手段。它不仅不容易掌握,不好驾驭,还会被一些演员所忽视。嗓子再好的演员如果气息运用的不好,就会使声带受伤。在这方面,中国的一些著名戏曲演员给我们留下许多宝贵的经验,艺谚说:“气为音之帅,有帅音不败”。戏剧虽与戏曲不同,但总有相通之处,可取其精华为我所用。在用气上还要把握“大换气、小偷气、不蛮喊、留余地”这样一个创作原则。在本书的各章节学习和训练中,气息的训练从始至终,贯穿全书。不论是练气、取气、换气、偷气、托气、攒气、留气、吸气、吐气、叹气都是难度较高的技巧训练。这

种训练在话剧舞台上的演员表演中表现得更加突出，也是话剧演员四项基本功里的一项不可缺少的功课。

话剧演员台词训练的五个基本功：

一、气息和声调的调整

台词训练的第一个基本训练就是“气息”和“声调”的训练。就好像歌唱演员早上例行的发声练习。只有嗓子充分打开，气息调整平和稳定，才能发出稳妥平和的声音。所以，平时我们可以做一些简单的发声练习，比如朗诵诗词歌赋、模拟电影电视里的台词选段，注意各角色是怎样说台词的等。

二、语速的调整与控制

一般能感动观众的台词，除了要求台词好，还要要求演员的表演有渲染力。在台词练习中，对语速的快慢和吐字是否清晰的要求是很高的，也是有效地考验你是否有做一个好演员的基础。所以，在训练的时候先要掌握语音吐字的清晰度，接下来再进行语速的练习。

三、音调的把握

音调的把握是考验你對自己音域、音调的高低及所有把握，音调的掌握也是考验你对一段台词的理解程度。如果每段台词都用一种音调诠释出来，势必是没有丰富的感情色彩在里面的。所以，要想你的台词能感染到观众，必须对音调的掌握收放自如。

四、吐字力度的强弱

台词训练的最后一个基础训练就是吐字的强弱了。平时可以细心观察一下,很多出色的演员,他们的台词功力都是很厉害的。掌握好吐字力度也是对戏剧(影视)表演的感情色彩有一个很好的渲染作用,什么时候该重音、什么时候该轻声、什么时候只需要平平淡淡地说话,这些都需要我们在学习实践中去认真地领会、细心地揣摩、深刻地理解。

五、四声歌声韵辨认

学好声韵辨四声,阴阳上去要分明。

部位方法要找准,开齐合撮属口形。

双唇班报必百波,舌尖高地斗点丁。

舌根高狗工耕故,舌面积结教坚精。

翘舌主争真知道,平舌资责早在增。

擦音发翻飞分复,送气查柴产彻称。

合口呼午枯胡古,开口呼坡歌安康。

撮口虚学寻徐剧,齐齿衣优摇业英。

前鼻恩因烟弯稳,后鼻昂迎中拥生。

咬紧字头归字尾,阴阳上去记变声。

循序渐进坚持练,不难达到纯和清。

第一节 气息练习

未曾出声先练声,练声需要下苦功,
领悟要领莫着急,“收腹托肺”底气足。

一、深吸慢呼气息控制延长练习

领悟要领:先学会“蓄气”。练习时,先压一下气,把身体里的废气排出来;然后用“鼻和舌尖”的间隙像“闻花”一样,自然轻松地吸气,吸得要满,然后将气沉入“丹田”;之后再慢慢地全身放松,胸肋放松,让吸进腹中的气像细水长流一样再慢慢地呼出来,要呼得均匀,不要一下呼完,控制的时间越长越好。反复练习 5~10 次。

二、深吸慢呼数数字练习

(一)“吸提”“推送”气

练习时,要将吸进腹中的气“提住”,然后再把气息向外向下推,在“推送”气的同时,气息延长练习。

1. 数数练习

“吸提气息”同前,在“推送”气的同时轻声快速地数数字:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10,一口气反复数,数到这口气气尽为止,记录反复数的次数。

2. 数葫芦练习

