

21世纪

中国影视艺术系列丛书
YINGSHIYISHU

影视表演学基础

苏彭成 著

YINGSHIYISHU

中国广播电视出版社

影视表演学基础

苏彭成 著

中国广播电视出版社

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

影视表演学基础/苏彭成著. —北京: 中国广播电视出版社, 2002. 5

(二十一世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7-5043-3927-X

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032516 号

影视表演学基础

作 者:	苏彭成
责任编辑:	贺 明
封面设计:	郭运娟
责任校对:	张 哲
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	廊坊人民印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850 × 1168 毫米 1/32
字 数:	260 (千) 字
印 张:	11.375
版 次:	2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3927-X/G · 1558
定 价:	19.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

编委会

主编

李兴国

副主编

刘书亮

编委

王克瑞

宋培学

王本玉

李兴国

毕根辉

刘书亮

魏丽文

序

《21世纪中国影视艺术系列丛书》是由北京广播学院电视学院组织编写的影视艺术系列大型丛书，共20余种，总计600多万字。涉及影视艺术创作各元素、各门类，涵盖了影视艺术制作的整个流程，这是中国影视艺术界迄今为止涉及面最广的一套影视艺术系列丛书。

中国的电影和电视剧艺术从20世纪80年代初期的分庭抗礼，到90年代末期的相互融合，已经走过了20多年的历程。这期间人们逐渐意识到，电视和电视剧，都是由技术作为母体的综合性大众艺术，使用的都是由影像和声音构成的视听语言，在艺术本质上二者并没有根本的差别，所不同的是技术制作手段和传播方式。但是，80年代以来，由于电子技术，尤其是计算机技术的迅猛发展，使得电影和电视剧的技术制作手段逐渐趋于一体，而且这种趋势，使二者的传播途径和观赏方式也逐渐合二为一，划分二者差别的两大天然障碍逐渐消融。通过电视看电影，已经成为不争的事实，电视剧导演拍电影，而大量电影从业人员涌入电视剧创作行列，这已经成为当今影视界的一道亮丽的风景线。这一切都说明影视艺术已经合流，电影艺术家和电视剧艺术家已经成为一体，正像水墨画、水彩画、油画都属于绘画艺术一样，电影和电视剧也都属于影

视艺术。

一个国家、一个民族艺术水平的高低，从一个方面标志着这个国家、这个民族文明程度的高低，而文明程度的高低又取决于理论思维能力的高低。覆盖面最广、影响力最大、渗透性最强的影视艺术，在整个民族的精神文明建设和美育中，起着其他姊妹艺术难以替代的作用。在电影和电视剧已经成为人民群众文化“主食”的今天，我国的影视艺术理论研究则显得相当薄弱。这种状况在很大程度上制约着我国的影视艺术的发展。国产电影和电视剧在大量涌入的海外电影和电视剧的冲击下，显得日益疲软，这一方面与我们的经济实力有关，另一方面也显示出我国影视艺术从业人员艺术素质的薄弱和理论修养的匮乏。改变这种状况的惟一途径就是广大影视艺术从业人员艺术素质和理论水平的提高和对未来影视艺术家的培养。正是在这种状况下，使我们有了组织编写这套丛书的初衷。我们希望这套丛书既可作为北京广播学院电视学院学习影视艺术专业学生的教科书，又可作为广大影视艺术从业人员的进修和培训教材。

这套丛书，是以北京广播学院电视学院影视艺术学教学大纲作为基本框架，针对影视艺术创作人员所需的最重要的知识结构设计的，涵盖了编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术设计等专业的主要课程，从前期策划、剧本创作、导演构思、美术设计到现场拍摄、后期剪辑、电脑特技制作合成等各个环节。可以说，这套丛书既是北京广播学院电视学院影视艺术学教学与科研成果的集中展示，又是迄今为止，我国最完整、最系统的影视艺术学教材。

这套丛书的二十几位作者，都是北京广播学院电视学院影视艺术学的中青年教师。他们其中许多人在美国、日本、法国、英国留学多年，大部分具有硕士和博士学位，而且其中许多人既是教学经验丰富的教授，又是优秀的电影电视剧

编剧、导演、摄影、美术设计和剪辑师，既有扎实的理论修养和崭新的思维观念，又有敏锐的艺术感觉和较强的实践能力。这两方面的素质，无疑使这套丛书避免了脱离实际的夸夸其谈和缺乏理论涵养的匠气。

由于时间仓促，这套丛书难免有不完备之处。希望广大读者见谅，并真诚地希望给我们提出改进意见。同时，由于艺术观念、艺术实践和影视技术在日新月异地发展，我们这套丛书只能是影视艺术发展过程中一个阶段的探索和总结。我们希望和广大读者一起努力完善我们的工作，争取与时代保持同步。

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》编委会

北京广播学院电视学院学术委员会

2001年10月28日

前 言

这是一本早就该出的书。

在影视这个圈子里，没有哪个工作能像演员那样光彩夺目了。演员通过表演所创作的形象，是整个影视创作中最直接和观众发生交流的环节。近年来，随着影视事业的不断发展，演员受关注程度的不断提高，越来越多的人已投身到表演事业中来。但是，作为表演事业培养的基础——表演教学和表演理论，并没有相应地做出回应。大量的演员培养方式不是靠口传心授的经验就是照搬已有的成法，很难给不断更新的表演实践提供充足的优秀人才和理论基础。所以，我们在《21世纪中国影视艺术系列丛书》中特地收录了《影视表演学基础》一书，就是希望它能够给新世纪的表演实践提供一个很好的支点。

苏彭成老师是我院的一位老教师，他20世纪60年代毕业于中戏，一直在影视表演和教学的第一线工作，具有深厚的理论修养和实践经验，尤其是他的敬业精神和一切以学生为重的精神更是令人钦佩。每次看到苏老师神采奕奕地指导学生表演的时候，我都能体会到“艺术使人永远年轻”的感觉，为他在艺术上的奉献精神而深深感动。多年来，他执著于表演方面的探索，不拘成法，以开拓性的思维、全方位的视角，并吸收中外表演理论的最新潮流和现代表演的实践，

尤其是影视表演的方法，以几十年如一日的刻苦精神，厚积薄发，摸索出一套行之有效的教学方法和表演理论，并在实践中不断地修正，在教学中收到了非常好的效果。

我们都希望苏老师能够尽快地完成他的大作，不但作为他这几十年辛苦的心血结晶，也能够给广大专业演员和学习表演的学生指点迷津。但是，真正培养人才之路是永无止境的，因此苏老师几乎把所有的精力和时间都扑在教学上面，连休息的时间都占用了，让我们实在不忍心再挤占他的时间，这本书也就搁了很久。在新世纪之初，《影视表演学基础》成为北京广播学院的科研项目，我们也配备了专门的资金和人员协助他完成繁重的研究工作，终于促成了这本书的面世，也了却了我们长久的一桩心愿。

我们现在来谈这本书在表演理论中的价值和意义还嫌太早，但是苏彭成老师在这本书中所完成的表演学理论构建，尤其是有广院特色的表演学培养体系的形成，随着时间的流逝，一定会浓墨重彩的留下他的印记。我们也希望苏彭成老师能够在此基础上再接再厉，写出更多更深入的著作，为构建中国新世纪的表演学体系而努力。

北京广播学院电视学院院长

李兴国

2002年4月

目 录

第一章 演员的培养	(1)
一、儿童时期	(3)
(一)儿童表演的特点	(6)
(二)儿童表演的培养	(10)
二、通过表演考试	(19)
(一)如何保证考试顺利进行	(20)
(二)如何在考试中展现自己的才能	(24)
三、在表演教学之后	(27)
第二章 创作者——演员的综合素质	(30)
一、影视剧演员的内外部素质	(32)
(一)演员的外部素质	(32)
(二)演员的内部素质	(34)
第三章 观察生活练习与生活讲述练习	(64)
一、观察生活练习	(65)
(一)什么是生活	(66)
(二)如何观察生活、观察人物	(67)
(三)模仿入手是创作的基础	(69)

(四)观察人物的训练	(70)
(五)观察环境的训练	(72)
(六)观察生活练习	(74)
二、观察生活小品	(84)
三、生活讲述小品	(94)
(一)什么是生活讲述小品	(95)
(二)生活讲述小品训练的目的	(95)
第四章 表演艺术是行动的艺术	(104)
一、什么是舞台行动	(108)
二、舞台行动与生活行动	(110)
三、行动的三要素	(111)
(一)做什么——任务	(111)
(二)为什么做——目的和动机	(114)
(三)怎样做——手段与方式	(116)
(四)舞台行动的特征	(118)
(五)舞台行动的规律	(119)
(六)规定情境与人物内部及外部	(122)
(七)规定情境支配制约行动的逻辑与顺序	(125)
四、组织舞台行动	(130)
(一)如何运用心理技巧组织舞台行动	(131)
(二)组织人物行动与形体动作	(145)
第五章 文学作品改编	(152)
一、文学改编的基础	(154)
二、分析和改编	(169)
三、角色的塑造	(201)

第六章 音乐音响小品	(214)
一、音乐是主人公内心的直接外化	(223)
二、音响突出对气氛的营造	(225)
三、夸大的表演音响突出展示人物	(225)
四、歌队是导演的主观代言	(226)
第七章 认识影视	(236)
一、认识导演 (238)	
二、认识摄影	(244)
(一)拍摄距离的变化——景别的概念	(246)
(二)拍摄角度的变化——方向和运动	(255)
三、其他部门介绍	(263)
第八章 镜头前的表演	(266)
一、影视表演与舞台表演的异同	(268)
二、影视美学概说	(270)
三、影视的纪实性对影视表演的影响	(274)
四、蒙太奇处理对影视表演的影响	(278)
五、影视表演的感染力	(282)
六、影视生产特点对表演的影响	(286)
第九章 表演与微相学	(289)
一、微相是影视发展的必然	(293)
二、认识微相	(300)

(一)特写与微相	(301)
(二)微相的基础	(305)
(三)细节与微相	(308)
三、微相的创作	(310)
(一)微相之初：过火的表演	(311)
(二)微相与外部形态与技巧	(313)
(三)内外结合的微相	(317)
第十章 影视表演的语言	(322)
一、表演语言的基础	(325)
(一)语言塑造人物形象	(325)
(二)语言的基本功	(327)
二、影视语言的运用	(331)
(一)影视语言的特点	(331)
(二)语言的运用	(335)
(三)同期录音	(338)
(四)后期配音	(340)
后 记	(346)

第一章

演员的培养

人人都想成为演员！

这绝不是耸人听闻，也许不是所有的人都会去从事这个职业，但每个人的内心，都会有哪怕是一闪念这样的想法。娇好的面容，修长的身材，聚光灯下的诱惑，追星的狂热，对在镜头前演绎别人人生的渴望。每个人都可能会有自己的理想，但是，从事演艺事业再也不是羞答答的事情或者是像过去被看成是戏子，而是真正地成为了一种公众的热潮。每年艺术类招生的时候，在中央戏剧学院、北京电影学院和北京广播学院的门前都会出现人潮涌动的场面。据不完全统计，这三个学校的每年表演专业的报名加起来都超过1万人次，然而最后能够实现自己梦想，进入学校深造的不过寥寥200人左右，巨大的落差不能不让人心惊。

每次参加表演专业的招生，都好像是一场战役，去各地初试、复试，再从中选出苗子回北京，和全国所有的有希望的孩子们一起竞争。在考试期间，每天面试将近百十个学生，从早上一直干到晚上11点，就这样，这些工作加起来总得月余才能完成。虽然已经招过无数的学生，但每一次的招生，都给我很大的触动，这倒不是说对这种高强度的工作有什么怨言，为了对考生负责，为了学院有好的生源，这都是小事一桩。每次能触动我，引起我思考的还是那一双双渴望进入学校学习表演的眼睛；那些风尘仆仆，神情比孩子还紧张的家长，他们的殷切希望督促着我把全部的精力都投入到工作中去，不敢有丝毫的放松，生怕自己的一个不注意，

就漏过了一棵好苗子，影响了孩子的前程；担心没有给哪怕是明知落选的孩子充分的机会，对他（她）们的心理造成伤害；为那些条件不错，却因为调教不得当，不得不忍痛割爱的学生感到惋惜……每次招生结束了，这些想法却总是萦绕不散，慢慢地沉淀下来，总是希望这些孩子能够在正式的表演教学开始之前能够得到一点正确的指导。西方的精神分析理论家容格就认为，儿童时期影响以至于决定人的一生。这种理论虽然不是放之于四海而皆准的真理，但是把它引入到表演教学中来考虑，我们必须明确不能仅仅把演员的培养放在学校的短短的几年，而要从小开始，培养他们对表演的兴趣，引导他们走上真正的演员之路。所以，我们这本书也就从演员的素质和培养入手，争取能使读者更加完整地了解表演这门学问。

一、儿童时期

近几年来，素质教育搞得轰轰烈烈，这是一件好事。千军万马过独木桥的高考虽然在很长的时间内为国家甄选了大量的人才，但是其弊端也日益地显露出来了。相比国外的教育体系极其重视孩子兴趣的培养，重视保护孩子的创造能力，在大学之前主要训练方法而不是大量背诵的状况，我们的孩子虽然基本功很扎实，但是应该说，他们把大量的时间花在无效的重复上面，耽误了他们本应该接受的包括体育锻炼各方面能力的提高。因此在创造力、想像力、适应力和合作能力上都有一定的欠缺，限制了他们在高等教育和之后的继续学习中的提升空间，长久以往，对民族和国家是非常有

害的。所以素质教育是必行的。不过我们也充分地认识到，在高考压力依旧的情况下，哪个家长不担心自己的孩子在竞争中输给别人，被拒绝在高等教育的门外。所以，这种一为了高考的情况还是会一定时间内存在下去。

表演人才的培养也同样出现这个问题，虽然有许多职业演员不是科班出身，虽然当演员不再是三大学校表演班学生的专利，但是不可否认的事实是，目前演艺圈中的佼佼者仍然出自这些地方，所以考上这些学校现在还是通往明星殿堂的捷径。这些年来在我们周围如雨后春笋般出现了无数的表演学前班、表演训练班和考前训练班什么的，说到底，都是为了在大学招生的时候能够顺利地进入这些地方深造。但是，与他们的期望往往背道而驰的是，表演是一门综合性很强的学问，不是脸蛋、体形好，会唱歌跳舞就能当演员的，也不是靠一段时间的特别训练就能达到什么水平的。所以我们经常看到这样的事情，一个看起来外部素质不错的女孩子，在做小品的时候自我感觉良好地扭捏作态，一举一动都非常地模式化、拿腔拿调，拼命地挤眉弄眼，使人非常反感。在我们一再提示下，她还是不能找到生活中的感觉，于是我们只好把她放弃了。看到那个小姑娘考完后兴奋地对她妈妈说发挥得很好的时候，我们都觉得非常无奈。除了这种情况，我们经常还碰到把电视上的小品的表演方式当做范本，一招一式地都在尽量往夸张里走的考生。记得在今年的考试中就碰到非常典型的这么一位，他是一个高高大大，蛮帅气的男孩，当时给他和另一个女孩出的题是“同桌的你”。因为前面几乎所有的考生都把这个题目做成恋爱，我们还特别提示他们说同桌之间可以有很多的事情，要按生活的状态去演。小品一开始，我们看到女孩坐在桌前，男孩走进表演空间，突然他大声地说起来，说着怎么喜欢这个女孩，又不敢表白，今天一定要鼓起勇气说出来什么的。我们没有打断他，