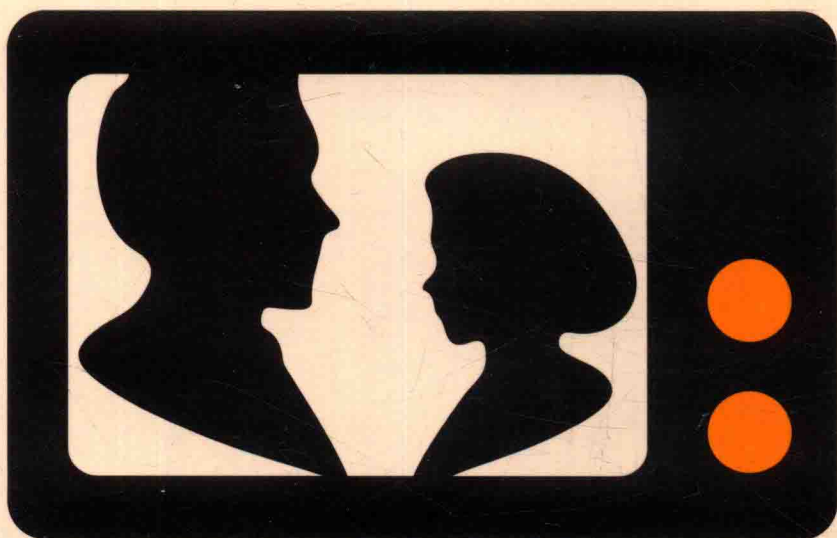

Creation of Contemporary Drama Performances

当代电视剧表演创作研究

滴 妮
张 宏 ◎ 著

CIP 中国电影出版社

Creation of Contemporary Drama Performances

当代电视剧表演创作研究

滴 妮
张 宏 ◎ 著

CIP 中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代电视剧表演创作研究 / 滴妮, 张宏著. —北京:
中国电影出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-106-04591-3

I. ①当… II. ①滴…②张… III. ①电视剧—表演—研究 IV. ①J912

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第284586号

当代电视剧表演创作研究

滴妮 张宏 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号)邮编100029

电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

版 次 2017年6月第1版 2017年6月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/22.5 字数/390千字

书 号 ISBN 978-7-106-04591-3/J · 1915

定 价 48.00元

序

随着中国电视产业的蓬勃发展、电视剧制作水平的不断提高，当代中国荧屏涌现出许多优秀的电视剧作品。电视剧导演和演员在作品中不断探索，逐步形成了独树一帜的创作风格和美学追求。但与百花齐放的创作相对应的理论研究却相对薄弱和滞后，在影视创作理论方面出现了重电影轻电视剧，重电视剧编剧、导演而轻电视剧表演创作的现象。在表演创作领域更是以戏剧表演创作为主体，多年来累积了扎实的理论基础，电影表演在近十几年也开始被研究学者所重视，电影表演创作理论逐步有所发展。在理论文章方面，针对电影表演或某一部电视剧作品创作美学方面的研究文章经常得以见到，然而真正针对电视剧表演创作的研究却寥寥无几。

1958年是中国电视发展的元年，第一个电视台于同年5月开始播出，6月电视剧《一口菜饼子》就初登荧屏开启了中国电视剧的探索之路。1999年随着全国各个地方电视台集体卫视“上星”，电视剧创作进入了井喷阶段，新世纪之初中国电视剧的年产量就超过了一万集，“到了2007年中国电视剧更是拿下了生产数量世界第一、播出数量世界第一、观众数量世界第一，三个世界第一。”¹到了2014年电视剧的年产量开始趋于平稳，也达到了年平均1.6万集的庞大产量。中国电视剧飞速发展、高产的同时，电视剧创作的水平也参差不齐，既有《家有九凤》《历史的天空》《潜伏》《康熙帝国》《激情燃烧的岁月》等呈现丰厚底蕴、收视与艺术质量双丰收的作品，也有标新立异的在感官上取悦于人、毫无艺术价值的“雷剧”，随之而来的是电视剧表演创作走向两极分化。那些特立独行、不食人间烟火、盲目地追求所谓“性格化”的表演是电视剧发展转型期的产物，但绝不是电视剧表演创作的落点。实际上

1 《中国电视剧每年1.6万集》，网易新闻，<http://help.3g.163.com/15/0407/19/AMKFPT98-00964KCS.html>。

真正打动人心的人物一定来自演员朴实自然、不着痕迹又情真意切的表演，就表演创作本身而言，一定是凝结着演员深厚的修养和审美底蕴的创作。在李雪健、陈道明、李明启、徐帆、张嘉译、姜武、朱媛媛等演员的创作中，我们看到了电视剧表演创作的美学趋向，这是观众审美需求层级递进的发展态势的必然诉求。

而从事影视表演创作教育的我们，身在每年大量毕业生涌向电视剧创作的一线，深感责任重大。我们有责任和义务从审美意蕴的层次给学生以指引，并将这种美学要求消解在具体的创作手段中，这触发了《当代电视剧表演创作研究》这本书的产生。因此也就明确了本书从审美心理学的角度出发，以优秀的表演创作为例证，阐述当代电视剧表演创作的发展态势以及美学旨境，并在具体创作层面进行解析为主要研究内容。在电视剧表演创作研究中我们也发现了一个不容忽视的问题，就是导演对于表演创作的影响。电视剧导演的美学品格必然反映在他对演员表演的诉求上，而目前这一领域的研究还是空白。因此本书另一方面的探索即从表演美学的角度，对电视剧导演创作进行剖析和梳理，希望为电视剧表演和导演创作研究的融会贯通抛砖引玉，形成一定的理论价值和实践意义。

目
录

CONTENTS

序 / 001

第一篇

电视剧表演特性综述

一、话剧与影视表演创作比较 / 003

二、电视剧表演与电影表演的创作差异 / 005

第二篇

电视剧表演创作与表演美学探究

第一章 当代电视剧演员创作之路 / 009

一、好人、好戏——李雪健的荧屏形象 / 009

二、气韵生动的初家老太太——李明启的人物塑造 / 025

三、从舞台到荧屏，徐帆的电视剧表演创作 / 042

四、张嘉译的厚积薄发 / 057

五、姜武，“笨拙”中的巧妙 / 076

六、朱媛媛，表演中的隐匿与显露 / 095

七、邓超——独特的魅力创造 / 113

八、孙俪，从本色到性格的华丽蜕变 / 130

第二章 电视剧表演创作美学初探 / 150

- 一、电影美学综述 / 150
- 二、表演美学——作为艺术创作的存在 / 151
- 三、电视剧表演的美学追求 / 152

第三篇

电视剧导演表演创作探索

第一章 当代电视剧导演表演创作剖析 / 162

- 一、杨亚洲电视剧的表演创作 / 162
- 二、从历史中走来——陈家林的历史人物塑造 / 181
- 三、讲述当代都市的风花雪月——赵宝刚导演的表演创作 / 198
- 四、姜伟谍战剧中的人物和表演 / 224
- 五、从《历史的天空》《结婚十年》谈高希希的表演创作 / 251
- 六、关于“美”的追逐——李少红的表演诉求 / 275
- 七、康洪雷的表演美学初探 / 291
- 八、人、义、情——郭靖宇电视剧的人物塑造 / 315

第二章 电视剧导演的表演创作及其美学诉求 / 334

- 一、选定角色时的审美评判 / 334
- 二、人物造型与调度的组织 / 336
- 三、镜头语汇与表演的对应 / 339
- 四、细节动作中的意蕴之美 / 346

后 记 / 349

第一篇

电视剧表演特性综述

尽管话剧、电影和电视剧的表演创作一脉相承，但是创作特点和观众审美需求的差异决定了它们各自呈现出不同的美学特点，这也为演员的表演提出了不同的要求。

一、话剧与影视表演创作比较

可能有人会说，话剧和影视表演的创作差异早已被反复论证过，何必在这里又做赘述？我们这里主要讨论两者差异中的创作结合点以及符合镜头审美属性的表现技巧。

（一）话剧表演与影视表演的差异

	戏剧	影视
人物塑造	主要依靠演员的表演	演员的表演是导演的创作素材，借助丰富的视听表现手段完成
创作周期与环境	排练中反复磨合 两个月的排演时间 封闭、专业的剧场	前期自我准备 现场创作时间紧促（对词—试演—实拍） 繁杂的环境
视点、视角	单一视点的调度与表现	多视点及景别对调度、分寸的制约
表演过程	连贯的、演出一气呵成	按场景分镜头拍摄 一个镜头反复拍摄多次
表现技巧	舞台化： ①丰富的语言表现 ②可见的外部行动与调度 ③外化的情感表达 ④整体节奏的把握 ⑤舞台意识	镜头化： ①语言、形体表达的生活化 ②细节意识 ③趋于内向的情感表达 ④单个镜头对节奏的整体把握 ⑤镜头意识
观众的反馈	剧场里 根据反馈调整表演	拍摄完成后，上映时 无法对表演进行调整

在话剧中，人物形象的塑造紧紧依托演员的形象和行动的开展呈现，而演员组织可见的外部行动是揭示规定情境、推动情节事件向前发展的主要手段，也是导演创作最重要的载体，因此没有人会否认演员的表演在一部话剧中之至关重要的地位。话剧表演有较长时间的排练，在具体的表演交流中，演

员可以和导演探讨角色、与对手一起摸索和感受角色。再加上剧场演出的假定性、多场次以及观众的审美需求，都要求话剧演员须掌握高超的组织行动的技巧、丰富的语言和形体表现力，以饱满的激情、外化的艺术手段，实现人物性格化的塑造，所以我们常说话剧表演是“表现意味着存在”。以充分的准备在演出中一气呵成，并在现场观众的反应中得到最直观的反馈和检验也是话剧表演最具魅力的地方。

相对于话剧，影视表演是“存在意味着表现”，但是这种“存在”不是纯自然主义的再现，而是蕴藏着丰富表达的自然流露，是符合影视创作美学的表现。影视创作中演员每一个镜头的表演都要以摄影机为媒介，受到景别、运动方式、构图等因素的制约，最终人物形象在银幕或荧屏上的呈现也要借助丰富的视听表现手段完成，因此这就要求影视演员必须具备敏锐的镜头意识。佩内洛普·吉列埃特曾提出：“电影赋予那些引起美感的细节的重量是它最大的潜能之一，使它同戏剧鲜明的区分开来。”¹相对于话剧表演的外化表达，影视表演必须借助摄影机对表演细节的捕捉，展现人物丰富而隐秘的情感世界，所以影视表演的表现技巧要符合镜头前的审美需求，更趋于内向、不露痕迹。而且影视表演前期准备时间较短，实际拍摄中又要和对手、摄影、录音、灯光等多部门磨合、进行多次的实拍，这就要求影视演员必须具备强大的信念和创作激情，以及能够快速适应现场变化的灵活度。

（二）话剧表演对影视创作的滋养

在表演教育中，影视表演教育是否要继续沿袭斯坦尼斯拉夫斯基的舞台训练，一直是一个争论的话题。但是在实践中我们切实感受到话剧表演对表演创作训练的优势：对演员形体、语言表现力的丰富开掘；连贯的组织行动中对演员内在情感世界的深入解析和释放；与对手直接、面对面的相互交流中所获得的真切感受；反复排练中对人物形象的不断揣摩和推敲使创作进入更加丰富的层次；演出中与观众的互动给予表演的及时检验以及对创作激情的挑动，等等。

创作特性带来的是表现技巧层面的差异，但话剧表演和影视表演同样遵循斯坦尼斯拉夫斯基提出的“从自我出发，通过有魔力的假定创作角色形象”的创作途径，以体验为基础派生出的行动依然是最主要的创作手段，只不过影视表演更注重行动中所获得的角色感觉以及感觉的传递。因此舞台训练不仅应该继续作为影视演员初期训练最有成效的教学内容，对于成熟的影

1 【美】玛丽·奥勃莱恩：《电影表演》，中国电影出版社1993年版，第27页。

视演员来说也是滋养创作能力的重要手段，这也是为什么很多在影视创作上颇为成功的话剧演员，不舍话剧舞台的重要原因。

二、电视剧表演与电影表演的创作差异

电影	电视剧
篇幅短（2小时）	篇幅长（20集以上）
围绕一个中心事件展开	事件多
视听手段丰富、多样化	视听手段符合大众的接受习惯
台词少而精	台词是揭示规定情境、发展情节的重要手段
一般情况下人物年龄跨度较小	长篇幅中人物年龄跨度较大

同为镜头前的创作，电视剧表演又呈现出自己独特的创作特点。电视剧的篇幅往往在二三十集以上，拍摄周期为两三个月，一部30集电视剧的主要演员往往要在3个月内完成900多场戏的拍摄，其工作强度可想而知。

与电影围绕一个中心事件展开的剧作结构不同，电视剧的主要事件一个接着一个的发生延展，形成了一环扣一环的因果关系，所涉及的人物众多、人物之间的相互动作势必会引发更为激烈的冲突和跌宕起伏的情感纠葛，那么电视剧演员创作中的情感强度也是难以想象的。演员陈数在郭靖宇导演的电视剧《铁梨花》中饰演女主角，她常在一集戏中要面对两个甚至更多的重大情感事件，以第28集为例，她先是遇到了当年青梅竹马的恋人柳天赐，他为了铁梨花家破人亡、双目失明，如今成了白发苍苍的落魄老人；后又遇到曾经的救命恩人土匪头子梁飞虎，梁飞虎为了抗日大计带领着兄弟们追随冯玉祥将军，临行前曾许诺铁梨花，若能安然归来就十六抬花轿迎娶铁梨花，如今全师官兵锣鼓欢天的上门迎娶铁梨花。如此丰富张弛的情感起伏，演员必须保持饱满的情感浓度的同时，在起承转合中实现情感的顺畅。

而摄影机的真实捕捉要求演员的表演绝不可强弩而为，越是激烈的冲突演员越要把握情感表达的分寸，做到亦步亦趋、层次分明、欲扬先抑、步步推进，因而电视剧表演既要大强度的情感投入，又要把握情感表达的层次和分寸。影视创作又是以场景为单位、分镜头拍摄，电视剧的篇幅之长、时间跨度之广，使得演员要在单一镜头中实现如此庞杂的性格形象、情感关系、行动欲望的层次变化和连贯统一，其创作的广度是话剧和电影表演所不能企及的。

观众是带着好感走进电影院的，情节的吸引、导演的号召力、明星演员的魅力、强大的宣传攻势，观众能走进电影院就是对作品本身的一种肯定和认同，而花钱买票观影的消费方式使得观众更为专注于观影。而电视剧则不同，就北京一地为例每晚的8点档仅从各大卫视就可以收看到二十几部电视剧，地方电视台播出的作品更是不计其数，随着互联网收视平台的发展，又给观众提供了更为广阔的选择空间，那么一部电视剧怎样才能真正吸引观众，俘获稳定的收视群体的持久关注和喜爱呢？这涉及编剧、导演、演员等电视剧创作的方方面面。

和话剧、电影相比，电视剧是当之无愧的大众艺术。电视剧是普通老百姓茶余饭后的消遣和抚慰，电视剧的播放周期和内容长度，形成电视观众的观赏习惯，可以说电视剧已成为老百姓日常生活的一部分。而受众对于电视剧的审美需要和情感需求，决定了他们青睐那些能唤起他们情感共鸣和观照的电视剧作品和人物，所以电视剧表演创作的表现技巧，既不能像话剧那样鲜明外化，也不能完全借鉴电影表演的隐喻传达。电视剧表演既要“生活化的存在”，又要在表达上实现“藏”与“露”的平衡，因此电视剧表演形成了独特的美学要求。

话剧、电影、电视剧表演创作表现技巧的美学差异

	表现技巧的美学要求
话剧表演	表现意味着存在
电影表演	存在意味着表现
电视剧表演	既要“生活化的存在”，又要在表达上实现“藏”与“露”的平衡

第二篇

电视剧表演创作与表演美学探究

电视剧表演脱胎于话剧表演，又和电影表演有着千丝万缕、密不可分的联系，电视剧表演独特的创作美学是诸多演员在电视剧创作中不断探索尝试、千锤百炼的过程中逐步形成的。因此我们的理论研究也遵循一切来源于创作的原则，遴选出李雪健、李明启、徐帆、张嘉译、姜武、朱媛媛、邓超、孙俪8位当代优秀的电视剧演员，年龄覆盖老中青三代，以他们经典的电视剧表演创作为实例，涉及近20年中国电视剧的创作事实，对当代电视剧表演创作的艺术观念、实践经验、创作理论和美学思想进行剖析研究。

第一章 当代电视剧演员创作之路

一、好人、好戏——李雪健的荧屏形象

李雪健

民族：汉

籍贯：山东菏泽

出生日期：1954年2月20日

中国文学艺术界联合会副主席

中国电影家协会主席

中国国家话剧院演员

代表作品

《渴望》

女主角刘慧芳感受到青梅竹马又分外照顾自己的宋大成和文雅的大学生王沪生对自己的爱慕，善良与同情让她选择了后者。面对她的选择，宋大成唯有认命，娶了刘慧芳的好友徐月娟，把幸福埋葬在无奈的婚姻里。在“文革”这个特殊年代，王沪生的学者父亲被抓而消失，母亲病发去世，姐姐王亚茹是个医生却未婚先孕。本来就极力反对要这个孩子的罗刚面对女

友王亚茹的坚决，最终选择了离开并带走了孩子，从此消失。造化弄人，刘慧芳与王沪生婚后意外捡到一名弃婴，刘慧芳不顾王沪生的反对执意收养，取名刘小芳，而他们亲生的孩子王东东也在婚后一年出生。

变身夜大教师的罗刚与刘慧芳偶遇，无意中解开了弃婴刘小芳的身世。

《历史的天空》

姜大牙本来是米店的伙计，被米店老板认做干儿子，为人仗义、野蛮，村子被日本鬼子夷为平地后，姜大牙本想加入国民党好吃好喝还有军饷拿，没想到阴差阳错遇到了新四军，受到新四军司令杨庭辉的热情欢迎和招待，尤其是见到年轻漂亮、充满朝气的政治部宣传部长东方闻英，让姜大牙决定留在新四军。在战场上姜大牙英勇杀敌、奋不顾身，很快得到了提拔，再加上杨庭辉、东方闻英、王兰田等人的感召和帮助，姜大牙很快成长为一名有勇有谋的指挥员，但是他为人处世的鲁莽性格、我行我素的言行成为万古碑、李文彬等人手中的把柄。随着战斗的深入和党内斗争的洗礼，姜大牙越发成熟睿智同时也获得了东方闻英的芳心。东方闻英在营救被成功策反的国民党军官陈墨涵和他的军队时英勇牺牲，让姜大牙痛心疾首。解放后在大家的撮合下，姜大牙娶了当年死活不肯嫁给自己的同乡韩春云为妻，“文革”中万古碑成了造反派的头头，一心想要整死姜大牙，老相识们一个个死的死、

