

教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会
主持与播音专业“十二五”规划教材

丛书主编 毕一鸣

表演基础

主 编 封晓东 余力民
副主编 时 畅 赵 健

BIAOYAN
JICHU

中国 广播电视出版社

教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会
主持与播音专业“十二五”规划教材

丛书主编 毕一鸣

表演基础

主 编 封晓东 余力民
副主编 时 畅 赵 健

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

表演基础 / 封晓东, 余力民主编. —北京: 中国广播电视出版社, 2011. 1

教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会主持与播音专业“十二五”规划教材 / 毕一鸣主编
ISBN 978-7-5043-6334-3

I. ①表… II. ①封… ②余 III. ①表演学—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 246694 号

表演基础

封晓东 余力民 主编

责任编辑 王天盈
装帧设计 亚里斯
责任校对 谭霞

出版发行 中国广播电视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtp.com.cn
电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 廊坊市人民印刷厂

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
字 数 453(千)字
印 张 23.5
版 次 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷
印 数 5000 册

书 号 ISBN 978-7-5043-6334-3
定 价 46.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会 主持与播音专业“十二五”规划教材

顾问

王铁城 中央人民广播电台 播音指导

吴 郁 中国传媒大学播音主持艺术学院 教授

编审委员会名单

王建国 主任委员 广播电影电视管理干部学院副院长 教授

陈信凌 副主任委员 南昌大学新闻与传播学院院长 教授

陈 龙 副主任委员 苏州大学新闻与传播学院院长 教授

毕一鸣 委员 南京师范大学新闻与传播学院副院长 教授

布和温都苏 委员 呼和浩特民族学院副院长 教授

董广安 委员 郑州大学新闻与传播学院院长 教授

高晓虹 委员 中国传媒大学电视与新闻学院院长 教授

蒋贻杰 委员 广西职业技术学院教务处处长 教授

梁小庆 委员 中央广播电视大学音像出版社社长 教授

刘民朝 委员 中央电视台办公室主任 高级编辑

王诗文 委员 安徽广播影视职业技术学院院长 教授

谢晓晶 委员 北京电影学院副院长 教授

张瑞麟 委员 中央广播电视大学图书馆馆长 教授

郭卫东 秘书长 广播电影电视管理干部学院教务处处长 教授

章晓燕 秘书 广播电影电视管理干部学院教务处副处长 副教授

《表演基础》编委会

主 编 封晓东 余力民

副主编 时 畅 赵 健

序

21 世纪,人类社会进入了信息时代与知识经济时代。在这个飞速发展的时代里,经济全球化与文化多元化已经成为不可阻挡的历史潮流。随之而来的是跨文化传播在全球的迅速兴起,而影视艺术作为当今世界影响力最大的艺术创造和文化传播方式之一,在跨文化传播中具有最广泛的观众群和覆盖面。

随着广播影视事业在全国的迅速发展和产业属性的显现,对广播影视人才的需求也越来越大,近年来,我国广播影视类专业高等教育取得了长足的发展,为广播影视系统输送了大量的人才。随着广播影视行业的迅猛发展,社会对广播影视类人才提出了更高的要求。进一步深化人才培养模式、课程体系和教学内容的改革,提高办学质量,培养更多的适应新世纪需要的具有创新能力的广播影视高素质人才,是广播影视教育的当务之急。

作为广播影视教育的重要环节,教材建设肩负着重要的使命,新的形势要求教材建设适应新的教学要求。高职高专教材应针对高职高专学生自身特点,按照国家高职高专教育的特点和人才培养目标,以应用性职业岗位需求为中心,以素质教育、创新教育为基础,以学生能力培养、技能实训为本位,使职业资格认证培训内容和教材内容有机衔接,全面构建适应 21 世纪人才培养需求的高职高专广播影视类专业教材体系。广播影视类专业教学指导委员会组织编写的规划教材,主要包括影视动画、影视广告、新闻采编与制作、主持与播音、电视节目制作、摄影摄像技术等专业系列教材,本系列

教材的出版，必将对高职高专广播影视类专业的人才培养和教育教学改革工作起到积极的推动作用。

本系列教材的出版，得到了教育部高等教育司领导、国家广播电影电视总局人事司领导及行业专家的大力支持，得到了国内众多同类院校的大力协助，在此对他们表示衷心的感谢！同时，我们也希望广大师生和读者给我们提出宝贵意见，使教材更加完善。

教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会主任委员

王建国 教授

前言

当今，是社会高速发展的时代，知识在不断地更新，越来越丰富的文化艺术市场增加了对人才的需求。科教兴国引领我们进一步解放思想，开阔视野，促使我们大胆尝试艺术教育的改革与创新，不断进行教育手段多元化的人才培养尝试，开拓更为有效、科学合理的人才培养方式。形成了艺术教育各具特色的人才培养的新格局，从而极大地满足社会的需求。

主持与播音就是一个非常特殊的角色，是现代化大众媒介发展到一定阶段的产物。他（她）既要履行肩负特定社会角色的职责，又要展示出时代所具有的鲜明个性魅力。《表演基础》课正是针对培养主持人多元的职业艺术素质而开设的。表演基础训练，可以提高主持人在临场主持中敏捷的反应能力，快速的适应能力，丰富的想象能力，真诚的交流能力以及积极有效的沟通能力。通过学习本课，学生可以极大地提高节目主持中临场创作状态的综合掌控能力，从而形成节目主持专业学生必不可少的实用性技能。

我们的表演教学，是以现实主义的创作方法与创作原则为基础。主要遵循前苏联斯坦尼斯拉夫斯基表演体系，并在我们学习、理解的基础上应用于我们的表演教学的。力求使学生的学习以及各项训练贴近现实生活，能力的培养力求实用。同时结合高职高专办学层次的实际情况，根据自己的办学特点以及教学的不断改革与深入，积极进行着尝试和探索。教学理念建立在近年来积累的可贵的教学经验的基础上，努力遵循自己的办学方向，突出自己的教学特色。

我们根据自身的教学层面,结合学生层次,架构起自己的课程体系。同时联系艺术市场对相应层次的人才需求,建立发展符合实用型人才培养的教学结构。力求能培养出具有较强的实用技术和应用实践能力的高职高专层次主持与播音艺术人才。

播音与节目主持人是不需要审美表演的,但镜头或话筒前所呈现的艺术特质,又不是纯自然的生活“原生态”,而是高于生活、建立在知识、修养与技能之上的积极创作状态。播音与节目主持人训练表演基础,目的非常明确,不是为了表演,而是为了培养能力。为了这样的从业素质,我们的课程设计重点在基础能力的培养和实践能力的训练上。因此,设计的训练由个体到集体,由单一到多样,由部分到整体,由浅入深,循序渐进,有的放矢地围绕主持人所需的核心内涵能力进行培养。并通过表演基础若干环节的训练,培养建立起学生高度集中的注意力,丰富鲜活的想象力,捕捉快捷的感受力和准确生动的表现力。希望能够把表演开发出的能力渗透化合成播音与节目主持人的艺术表现创造力,挖掘出学生内在的创造潜力。从而围绕节目主持特有的表达方式形成主持节目的个性魅力。

我们很清晰地认识到,表演是一门学科,有着自身严密的教学体系和教学周期。我们借鉴表演课参与到我们的教学结构中来培养主持人的艺术素养,不可能完全照搬,而是为我所用。我们的教学尤以开发、解放天性与表演素质培养为主,尽可能多地积蓄能力,挖掘潜力。同时结合社会表演学的理念,来引领我们的教学。目标清晰、目的明确,即借助于审美表演的方法和训练手段,来培养与挖掘出学生的社会表演能力。同时配合节目与播音专业主干能力的培养,尽量缩短人才培养周期,尽快形成学生既有多方面的复合技能又化合成镜头和话筒前的创造性能力。

表演的实践性很强。我们在课程设计中注重实践,以学生实践能力的培养为主,以理论讲授为辅。尤其基础部分,借助各种练习来培养挖掘学生的个体能量(有的内容相近但训练侧重点不同)。通过训练让学生自己去体会、发现、认识和感悟。我们认为,每个人的表现能力都犹如一个宝藏,开发培养得当就能激发出爆发力,针对性训练就会超常表现出创造力与开拓性,就

会唤醒个体本能的休眠因子，与知识技能合力组成创造系统，爆发出特有的艺术个性创造能量。

我们根据主持与播音专业的能力需求，重点放在表演基础能力的训练与培养上。后面深度的角色塑造，根据教学的实际情况灵活掌握。只作为前部基础能力的综合提升，而不去硬性要求角色扮演和人物塑造。我们开始的练习划分比较细碎，为的是训练时的能力培养方方面面各有侧重。但是，能力与知识是很难清晰区分的，你中有我，我中有你，相辅相成。教师在训练中也不可能面面俱到，应在有限的学时内，根据学情灵活取舍，以取得切合实际的训练效果。

表演的即兴性又具有很强的创造性。教与学在行进中互相激发、互相促进，催生出师生在课堂练习过程的临场创新能力。这方面又不是靠一本教材、一段内容的训练就可以囊括的。在行课过程中内容的先后、练习的取舍、顺序的衔接可以根据学生练习情况适时掌控。我们的训练设计，也很重视学生在表演训练中创新能力的孕育与培养。教师要积极引导學生举一反三，触类旁通，活学活用。这些创造意识和能力，都可借助表演基础课各阶段的训练得以获得。最终使得表演课的训练孕育出主持与播音专业学生临场的一次性、当众的即兴性反映能力，形成审时度势、反应敏捷、适时掌控现场的应变能力。这种能力充满了创造性，是灵动的。教学实践证明，主持人训练表演基础非常有必要，主持人的艺术特质的培养正与表演元素的训练相通、相同。经过训练就可以提升学生的隐性综合能力。“他山之石可攻玉”。因此，我们借助表演专业以表演基础为主的训练内容，来开发主持人的素质，将会收到良好的教学效果。抱着这样的初衷特编写此教材，以供高职高专主持与播音专业教学使用。

我们的教材重实践，操作性强。章、节相关联的内容后附有知识小链接，意在开阔学生的视野，拓展学生的知识面。有的练习为了使学生理解更清晰、准确，文字描述后配有插图，方便大家练习时的组织与操作。教材后面的附录，提供了较为丰富的参考资料供学生选择，有推荐阅读的书目、小说、中外剧本、观赏剧目、片目等内容。

高职高专层次的教学,本着实用、必须、够用的原则,以实践性、职业性、社会适应能力以及当众创新能力的培养为教学出发点。《表演基础》课的教学拟设在第一学年进行,共分上、下篇九个章节。共计教学总课时为128学时。(附课程课时安排)

课程与课时安排

章节	内 容	学 时	理论 教学	课内 实训	课外 作业	集中 实训	备 注
上篇	表演元素训练						
第一章	解放天性	8	2	6	4		
第二章	素质的培养	20	4	16	12		
第三章	真实感与信念的培养	16	2	14	10		
第四章	空间交流	8	2	6	4		
第五章	综合展示	8		8		4	寓言、成语故事、 形体任务、哑剧、 喜剧、经典模仿
下篇	表演能力培养						
第六章	行动的艺术	16	4	12	10		
第七章	观察生活	20	4	16	20		
第八章	命题表演	20	4	16	10		
第九章	综合能力练习	12		12		8	小说、影视、戏剧 片段
总 计			总学时数: 128				

C O N T E N T S

目 录

上篇 表演元素训练

第一章 解放天性 1**第一节 认识自我** 3

一、直觉——认识自我的开端 3

二、自由——开发自我的钥匙 7

第二节 突破自我 13

一、转化——束缚的抛弃 14

二、扮演——定式的突破 18

第三节 自我与集体 20

一、认识——关系的梳理 20

二、竞争——个性的张扬 20

三、合作——个性的协调 23

第二章 素质的培养 29**第一节 松弛与控制** 32

一、肢体的开发 33

二、肢体的变异 47

三、肢体的控制 50

第二节 观察与模仿 52

一、由表情到肢体 54

二、由思维到语言 55

三、由局部到整体	63
四、由内部到外部	67
第三节 记忆与注意	70
一、空间	71
二、顺序	74
三、形象	77
第四节 联想与想象	80
一、环境	82
二、物体	86
三、情节	95
第五节 思考与判断	99
一、视觉感受	100
二、文字阅读	103
三、逻辑推理	105
第六节 感受与适应	110
一、单人	112
二、双人	114
三、集体	116
思考与练习	118

第三章 真实感与信念的培养 119

第一节 视觉感受与信念的培养	122
第二节 听觉感受与信念的培养	135
第三节 味觉感受与信念的培养	143
第四节 触觉感受与信念的培养	145
第五节 嗅觉感受与信念的培养	150
思考与练习	152

第四章 空间交流 155

第一节 距离、重量	155
一、距离	155
二、重量	161

第二节 物体无实物交流	164
一、体育	164
二、生活	167
三、职业	170
第三节 情境无实物交流	171
思考与练习	197

第五章 综合展示

一、形体任务训练	198
二、喜剧经典模仿	207
思考与练习	209

下篇 表演能力培养

第六章 行动的艺术

第一节 行动的认识	212
一、什么是行动	213
二、生活行动与舞台行动	214
三、行动的分类	214
第二节 合理行动的逻辑	216
一、行动三要素	217
二、行动与冲突	219
三、行动的过程	220
思考与练习	227
第三节 规定情境	227
一、什么是规定情境	227
二、规定情境的三个主要内容	229
思考与练习	234

第七章 观察生活 235**第一节 观察动物** 235

一、什么是动物模拟 236

二、动物模拟在表演教学中的重要性 236

三、动物模拟在表演教学中的三个步骤 237

思考与练习 242**第二节 观察人物、生活** 242

一、观察人物、生活的要求 243

二、观察人物、生活的方法 244

三、通过观察人物、生活，最终创造饱满的艺术形象 245

思考与练习 269**第八章 命题表演** 270**第一节 画面小品表演** 270

一、什么是画面小品表演 270

二、什么是舞台调度 271

三、舞台调度所包含的六个方面 271

四、舞台区域的划分 271

五、画面小品表演练习方法 271

思考与练习 272**第二节 音乐音响小品表演** 272

一、音乐音响小品表演 272

二、节奏 273

三、音乐音响小品表演方法 274

思考与练习 274**第三节 综合小品练习** 275

一、激情表演 275

思考与练习 276

二、即兴表演 277

思考与练习 279

三、小台本表演 279

思考与练习	282
第九章 综合能力练习	283
一、小说、影视、戏剧片断的素材选择与要求	284
二、小说、影视、戏剧片断的分析与创作方法	286
三、小说、影视、戏剧片断的训练材料	287
思考与练习	341
附 录	342
一、表演学习推荐阅读书目	342
二、表演学习推荐阅读小说	343
三、表演学习推荐阅读的外国戏剧	344
四、表演学习推荐中国戏剧总目录	350
五、表演学习推荐观摩片目	353
参考资料	356
后记	359

上篇

表演元素训练

表演元素训练是基础能力的核心内容，是表演能力最为基础性的开发。对于学习主持与播音专业的学生来讲，学习并接受表演元素训练，有着很重要的意义。因为节目主持人与演员的能力培养有着许多相同或相近之处。虽然主持人的创作不是扮演，不强调塑造人物形象。但二者的创作都需具备当众性的特质，而且主持人临场所需要的注意力、想象力、感受力、表现力等艺术素质也与演员相一致。因此利用表演的训练手段来解放学习主持与播音专业学生的肢体和心理，发掘学生创作的自身潜能，会极大地提升该专业学生的艺术性与创造性。随着表演教学不断地实践，使我们强化了这一认识，并在主持与播音专业学生的素质培养中，列入了课程体系，教学收到了良好效果。

表演元素是表演能力开发的诸多要素，是完整表演的能力构成基础。通过表演元素训练，可以有效解放表演创作工具，可以有效开发与培养学生的表演素质与能力，激发创作热情，储备创作能量，建立流畅的情感传导系统，逐渐形成完整表演的驾驭力与表现力。

《表演基础》课程在节目主持专业一年级进行，上篇共分为：解放天性、素质的培养、真实感与信念的培养、空间交流和综合展示五个部分。这五部分循序渐进、环环相扣，将奠定学生当表演的的基本能力。

上篇训练从解放天性进入，将成为引领学生进入表演门槛的第一把钥匙。