

广播影视艺术系列丛书

GUANGBO YINGSHI YISHU XILIE CONGSHU

电视表演 艺术论

DIANSHI BIAOYAN YISHULUN

李康 著

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

广播影视艺术系列丛书

电视表演 艺术论

DIANSHI BIAOYAN YISHULUN

李 康 著

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

图书在版编目 (CIP) 数据

电视表演艺术论/李康著. —北京: 中国广播电视出版社, 2005. 9

(广播影视艺术系列丛书)

ISBN 7-5043-4723-X

I. 电... II. 李... III. 电视-表演-师范大学-教材 IV. J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 085632 号

电视表演艺术论

作 者	李 康
责任编辑	金月娇
封面设计	张一山
责任校对	张 哲
监 印	陈晓华
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号(邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	涿州市京南印刷厂
装 订	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
字 数	217(千)字
印 张	15
版 次	2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
印 数	5000 册
书 号	ISBN 7-5043-4723-X/J·383
定 价	29.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

作者简介

李康，电视剧导演。曾经在省级电视台工作近二十年，担任电视剧导演职务，期间编剧、导演了多部（集）电视剧和电视片，如执导的电视剧《圈里》、《默默情》、《没妈的孩子》、《八月葬礼》，电视风光艺术片《美的周庄》，电视文艺晚会《共享冰雪》等。

近几年来，主要从事电视导演、表演、电视节目经营与管理、电视广告策划与实施等方面的教学、研究与实践。

内容简介

该书是一本深入研究电视表演艺术的新作。其中不仅对电视表演艺术的特征与流派进行了理论上的研究，同时也对电视演员的创作过程、表演技巧、角色驾驭等实践性问题进行了深入地讲解和剖析。

本书不但搜集了大量的相关资料和例子，而且汇聚了很多权威性的观点和判断，然后通过有条理地分析和归纳，从而获得充分坚实的论证基础。此书具有非常高的学术价值和实践指导意义，是大专院校电视表演专业本科生、研究生的参考书，也是相关业内人士的有益读本。

《广播影视艺术系列丛书》编委会

主 编 毕一鸣

副主编 王丽娟

张红军

目 录

第一章 电视表演艺术的特征

- 一、电视表演艺术 (1)
 - 1. 三位一体 (3) 2. 双重生活与矛盾统一 (4)
- 二、电视剧表演的创作流程 (5)
 - 1. 演员创作的依据 (5) 2. 在现场拍摄中体现人物 (7)
 - 3. 参加后期配音 (8)
- 三、电视剧特性制约的表演 (9)
 - 1. 假定性 (9) 2. 纪实性 (10) 3. 真实而自然 (11)
 - 4. 片段表演 (12) 5. 剪辑重新结构表演 (14)
- 四、电视表演与电影表演 (14)
 - 1. 不同的传播方式 (15) 2. 不同的观看方式 (15)
 - 3. 不同的故事长度 (16) 4. 不同的技术要求 (16)
 - 5. 不同的观众群 (17) 6. 银幕与屏幕时空不同 (17)
- 五、实践性与综合性对电视表演的作用 (18)
 - 1. 实践性 (18) 2. 多部门配合工作 (19)
- 六、电视表演艺术的基础是行动 (20)
 - 1. 行动 (21) 2. 行动的三要素 (22) 3. 规定情境 (23)
 - 4. 形体动作 (24) 5. 言语动作 (25) 6. 行动过程 (26)
 - 7. 速度、节奏 (28)

第二章 电视演员

- 一、演员的职业特点 (31)
- 二、演员的基本条件 (34)
 - 1. 形象条件 (35) 2. 气质条件 (36) 3. 素质条件 (37)
 - 4. 文化修养与职业道德 (40)
- 三、演员的专业素质 (41)
 - 1. 形象思维的能力 (41) 2. 理解力 (42) 3. 想象力 (42)
 - 4. 注意力 (43) 5. 适应力 (44) 6. 感受力 (45)
 - 7. 判断力 (45) 8. 表现力 (46) 9. 幽默感 (47)
 - 10. 激情 (47) 11. 信念 (47)
- 四、演员的类别 (48)
 - 1. 不同角度划分的演员 (49) 2. 非职业演员 (51)
 - 3. 电视明星 (53)

第三章 电视演员的工作

- 一、演员工作中的主要矛盾 (56)
 - 1. 演员与扮演的人物 (56) 2. 表演创作的非连续性 (58)
 - 3. 不能连续表演的依据 (60)
- 二、电视演员的职业习惯 (62)
 - 1. 表情控制的习惯 (62) 2. 适应的习惯 (63)
 - 3. 选择的习惯 (64) 4. 分镜头的适应 (65)
- 三、演员与导演的合作 (67)
 - 1. 对剧本、人物的理解不一致 (68)
 - 2. 演员表演技能与导演的功力 (68) 3. 导演错误的方法 (68)
 - 4. 导演不重视演员的表演 (69) 5. 演员自身能力有限 (69)
 - 6. 合作的重要性 (69)

第四章 电视演员的创作过程

- 一、阅读剧本阶段 (73)
 - 1. 分析剧本 (73) 2. 明确主题思想 (75)
 - 3. 了解时代背景 (77) 4. 情节及主要矛盾 (78)
 - 5. 人物及人物关系 (79) 6. 把握矛盾冲突 (81)
 - 7. 阅读分镜头剧本 (82) 8. 痴迷于人物 (84)
- 二、酝酿阶段 (85)
 - 1. 导演阐述 (85) 2. 试妆造型 (86) 3. 体验生活 (86)
 - 4. 自我感觉 (87) 5. 寻找人物独特的个性 (87)
 - 6. 确立人物基调 (88) 7. 总体构思 (88) 8. 融入人物 (89)
 - 9. 设计与选择 (89) 10. 排演 (90)
- 三、现场拍摄阶段 (91)
 - 1. 非连续拍摄的表演 (91) 2. 与摄像机交流 (91)
 - 3. 近景与特写镜头的表演 (92) 4. 镜头感 (92)
 - 5. 现场技术掌握 (94) 6. 培养情感和快速进入 (94)
 - 7. 即兴表演 (95) 8. 具有时空观念 (95)
- 四、后期阶段 (96)

第五章 电视演员驾驭自我的技能

- 一、调动、控制情感 (97)
 - 1. 情感 (98) 2. 动作 (101) 3. 表达方式 (102)
- 二、双重思维 (104)
 - 1. 思维 (104) 2. 掌握双重思维的技能 (105)
- 三、扩展表现力 (106)
 - 1. 两极领域的表演 (107) 2. 掌握其他技能 (109)
 - 3. 把握速度与节奏 (110)

第六章 电视演员融入人物的技能

- 一、创造性格化人物 (112)
 - 1. 性格化 (112) 2. 应变力 (113) 3. 创造性思维 (114)
- 二、现场拍摄时的体现 (116)
 - 1. 总体与局部 (117) 2. 情感冲动的酝酿 (119)
- 三、瞬间的表演 (120)
 - 1. 镜头前的瞬间 (120) 2. 意识流 (121)
 - 3. 表演激情戏 (123)
- 四、演员是艺术创造者 (125)
 - 1. 演员的魅力 (125) 2. 演员与表演艺术融为一体 (127)

第七章 电视演员的对白

- 一、电视剧对白的特点 (130)
- 二、电视演员的对白技巧 (131)
- 三、声音、语音、气息的基本功 (133)
 - 1. 台词技巧 (133) 2. 呼吸技巧 (134) 3. 声音技巧 (135)
 - 4. 气息技巧 (136)
- 四、台词的表现力 (136)
 - 1. 台词表达情感的规律 (136) 2. 台词语调的内部技巧 (137)
 - 3. 台词语调的外部技巧 (140) 4. 台词的重音 (141)
 - 5. 台词的停顿 (142) 6. 台词的语速 (142)
 - 7. 台词的音色 (143)

第八章 表演的类型与流派

- 一、电视表演的类型 (144)
 - 1. 哑剧式表演 (144) 2. 戏剧式表演 (145)
 - 3. 生活化表演 (146) 4. 风格化表演 (147)

二、表演流派	(148)
1. 表现派 (149)	2. 体验派 (149)
三、本色派与演技派	(150)
1. 本色派 (150)	2. 演技派 (151)

第九章 电视表演基础练习

一、注意力集中练习	(153)
1. 内部集中 (154)	2. 外部集中 (154)
二、想象力练习	(155)
三、判断力练习	(155)
四、观察生活练习	(156)
1. 观察穿着打扮 (156)	2. 观察手饰物 (157)
3. 观察神态 (157)	4. 观察人物关系 (157)
5. 观察姿态举动 (157)	6. 观察言谈举止 (157)
7. 观察行为方式 (158)	8. 观察环境 (158)
9. 观察室内 (158)	
五、建立真实感和信念练习	(158)
六、动作练习	(159)
1. 感性过程 (159)	2. 判断过程 (160)
3. 行动过程 (160)	
七、进入规定情境练习	(160)
八、内心视像的练习	(161)
1. 内心视像的作用 (161)	2. 内心视像的产生 (162)
九、感觉练习	(162)
十、反应练习	(163)
十一、无实物练习	(164)
十二、交流练习	(164)
1. 自我交流 (164)	2. 无对象交流 (165)
3. 与对手交流 (165)	4. 与想象中的对象交流 (165)
5. 与物的交流 (166)	

十三、情绪转换练习	(166)
十四、改变形象练习	(166)
十五、节奏速度练习	(167)
十六、电视短剧	(167)
十七、电视剧	(204)

附：电视表演名词术语 (220)

参考书目 (227)

后 记 (228)

第一章

电视表演艺术的特征

电视表演是由演员扮演电视剧中的人物，在摄像机前表演剧中人物状态的艺术。电视表演与电影、戏剧表演同属于表演艺术的范畴，它们具有共同的基本规律，也有自己独特的规律。电视表演继承了电影、戏剧表演中许多适合于电视表演的原则和方法，但又与电影、戏剧表演有所不同。电视演员的表演是通过屏幕上的影像间接地与观众进行交流，演员在摄像机前的表演并不是观众感受到的最后形象。而最后映现在屏幕上的形象经摄像、美术、灯光等艺术、技术的处理，以及导演运用蒙太奇手段的艺术再创造而完成的。特别是电视剧艺术的纪实性、综合性、自由转换时空、蒙太奇手段等，形成了电视表演的特点，既要求电视表演自然真实、生活化，能经得起长时间的考验，同时还要求演员具有镜头感以及对于非连续性创作的适应等。

一、电视表演艺术

电视表演艺术是电视演员在摄像机镜头前进行创作，创作成果反映在屏幕上的表演艺术。演员的创作任务，是在导演的指导下，依据剧本来塑造出典型的、真实的、富于鲜明性格的人物形象。

表演艺术以演员自身作为创作工具，演员既作为人物形象存在，同时又作为创作者存在，创作者、创作工具、创作的成果都统一于演员一身。在表演艺术中，演员要解决自身与剧中人物之间的矛盾，不仅要掌握和磨炼自己的外部表现工具，如形体、五官、声音、语言等各种技能，还要掌握表达人物内心世界的内部表演技巧。

电视演员是电视剧中人物形象的体现者，把剧本中文字的描写转化为活生生的直观形象。在这个转化过程中，演员不仅仅要再现形象，而且要通过表演来补充形象，不仅仅是扮演人物，而是创造出一个生动的人物形象。演员的创造主要表现在对人物独特的再现方式和鲜明的性格化。这种创造需要演员深入和熟悉各种生活，并能正确运用表演创作方法去体现这些生活经验。

电视剧的纪实性要求电视表演必须自然真实、生活化。演员是在真实的外景或逼真的内景中进行表演创作的，这就要求演员的创作与真实的环境融为一体。一般情况下，电视剧的外景都是采用实景拍摄，有时演员就在大街、小巷、商场里，在人群中表演，现实生活中的人与演员出现在同一屏幕上，这就要求演员的表演和周围现实生活中的人一样自然真实。电视剧也会采用搭景拍摄的方式，如室内剧或一些必要的场景等，这就要求演员克服人工搭置出来的场景的干扰，在不真实的环境中进行自然而生活化的表演。

现代科学技术的进步使电视技术不断得到更新和发展，现实生活中的一切视听环境都能再现出来，使屏幕最大限度地接近生活，这就对电视表演的生活化提出了更高的要求。但是，电视表演的生活化并非是用生活原始状态去代替表演，它不是自然主义地再现一切生活内容，而是以生活原型为基础，经过选择、提炼，再现生活中的人物性格的艺术。

电视演员在表演中不但要保持人物形象的统一性、完整性，还要能保持人物思想、感情、性格的连续性。因此，电视演员在电视剧拍摄前筹备阶段就要将整个人物孕育得非常成熟，了解每一段戏的内容，把握其中人物的思想、感情，并熟悉与上下段落的关联。这些都要求演员深入地分析研究剧本，把握人物基调、性格及其发展，掌握剧情的矛盾冲突和人物形体、心理动作线，确定人物的重场戏、过场戏和高潮戏，处理好表演的力度和节奏等。

电视在屏幕上塑造形象比其他艺术在舞台上塑造人物有更丰富的表现手段，如不同景别的变化、拍摄视角的调度、蒙太奇结构处理、构图的变化、音响、音乐、色彩、光影等等。这些对演员的表演既是帮助，又是一种限制。演员的表演是通过这些表现手段综合处理后完成的，因此，演员要熟悉电视剧的拍摄方式和各种表现手段，在塑造人物时，充分发挥这一综合手段，并以此来丰富、烘托、加强自己的表演。

演员的表演除了自身形象外，最重要的是如何运用艺术的表现形式来

加以表现,如形体动作、面部表情、语言、心理动作等。这些就是表演技巧。

演员掌握表演技巧需要经过基础训练、掌握塑造人物形象的创作方法、正确的创作思维模式和创作观念及通过大量的实践等。

基础训练指的是演员要经过各种小品、语言、形体等方面的练习,逐步掌握表演艺术创作的自我感觉。塑造人物形象的创作方法是指演员必须具备理解人物、体验人物、体现人物等创作过程的条件,并塑造出个性鲜明的人物来。正确的创作思维模式和创作观念是指演员必须具备表演艺术独特的思维方式,即形象思维的模式。了解电视剧的特征和表演方式,分析和研究话剧、电影等表演艺术与电视表演的差异等。

电视演员侧重展现的是人物独特的心理状态,在不经意中流露出人物细腻的情感波折,揭示人物的生活情趣和人生感悟,并具有浓郁的生活实感。这就要求演员能够积极调动自身的创作工具和创作材料,它包括心、神、形、气、声等五个方面。“心”是指演员的内心体验,它是演员塑造人物的心理基础。“神”是指演员的气质,它是人稳定的个性特点。“形”是指生活中原态的带有个人习惯的体态、动作等,它包括演员自然的外部形象条件,以及肢体语言。演员的肢体语言是可重塑的,可以随着人的个性的不同而改变。“气”是形容一个演员的亲合力,也指气息,它是语音的支柱。“声”是指演员的声音,在表演创作中是指演员的言语行动。

电视演员的表演好坏在很大程度上与所提供的剧本、导演的指导以及综合手段的运用有关。首先,演员的创作不能脱离剧本而进行,剧本提供的人物形象是基础、是依据。而导演的表现手法的运用,指导演员表演的水平将直接影响到演员的表演。只有剧本、导演、演员三者综合在一起,才是演员最终表演艺术的成品。

1. 三位一体

电视表演是一种通过演员塑造出的人物形象而完成在屏幕上的艺术。表演创作的重要特点是“三位一体”。“三位一体”原是宗教术语,指基督教教义。电视表演艺术的“三位一体”是指演员在表演创作中,演员集创作者、创作材料、创作成品为一体。演员的容貌、肌体、声音、语言、思想、情感、各种外部技能以及一些特殊技能等,演员自身的生活阅历和文化知识及各方面的修养等都属于演员的创作材料。有的演员的形体

不够灵活或声音条件太差,有的文化修养缺乏或表现能力差,是无法扮演好人物的。创作出的成品是演员扮演的人物中有演员本人,演员的表演中有人物,这是一个矛盾的统一体。

2. 双重生活与矛盾统一

电视表演创作中,演员既是创作者,又是所扮演的人物,这两者既矛盾又统一,是电视表演艺术的基本特性,它决定了演员在创作中要过双重生活,掌握双重性格。

演员在进行创作时所追求的是艺术与生活的统一,演员与人物的统一,体现与体验的统一。在表演中,演员要使自己与所扮演的人物高度统一起来,达到“我就是人物”目的。在进行表演时,还要注重人物的内心体验,将人物的内心世界和精神状态,通过自身的外部形体动作,以艺术的形式将其反映出来。这些都要求演员在表演时,必须调动自身整个心灵,将内心与形体结合为一体。

演员是电视剧中人物形象的具体体现者,剧中的人物形象是通过演员的创作在屏幕上与观众见面,体现在屏幕上的形象是以演员为中心的。电视表演艺术的创作目的和任务就是依据剧本提供的形象,经过导演对演员的指导而完成。表演的核心主要是解决演员与人物的矛盾的统一。由于演员自己与所扮演的人物之间无论在生活经历、生活习惯、性格特征、作风做派、言谈举止以及容貌、气质等方面都存在着一定的差距,这就是构成演员与人物之间矛盾的主要方面。演员塑造人物其实质是要化身为人物,快速地将自己与人物融为一体。解决演员与人物之间的矛盾与演员自身的文化修养、思想境界、表演技能、艺术功力等有很大的关系。一是演员要通过想象,建立自信,二是通过生活体验和观察生活,将自己逐渐化身为人物。只有过好双重生活,掌握好双重性格,演员才能解决自身与人物之间的矛盾,并将其统一起来。

电视演员的表演实际上就是处理好演员自己与人物的关系、生活与表演的关系。演员在创作中既能体验和表现人物的情感,又能运用表演技能去驾驭人物的思想、情感。同时,演员也要不断发挥自我的能力和优势,发挥自身所独具的艺术魅力,努力去寻找自身与人物之间的相通之处,在人物中寻找自我,在自我中塑造出鲜活的、性格各异的一系列人物形象。

二、电视剧表演的创作流程

电视剧是一种适应电视广播特点,融合舞台和电影艺术的许多表现方法而成的新艺术形式,是艺术与技术相结合的产物,在发展的进程中与科学技术的发展密不可分。它必须由集体创作、多个创作部门配合才能完成制作。在表现上对时空有更大的自由,完全摆脱舞台的限制,由于内容多、播出时间长,演员的表演多是对人物的日常生活展开来加以体现,特别是反映现实生活题材的电视剧,一般是以摄像为中心,以演员表演为第一表现元素,以影像的方式全面地反映人物思想、感情和日常生活常态。

一部电视剧的完成,首先是剧本的选择和导演的确定,还需要有为完成电视剧制作所需要的经费。一部电视剧从开始筹备到正式拍摄,再进入后期制作,根据其长度和难易程度,整个周期一般需要几个月,甚至更长的时间才能完成。摄制组是电视剧制作单位成立的创作部门,是由导演、摄像、美工、灯光、录音、服装、化妆、道具、置景、剪接、演员、剧务、场务、制片等创作和行政部门组成。

电视演员的表演,必须按照剧本中所规定的,在摄制组创作人员选定的场景里,以分镜头的方式进行拍摄完成。摄像机将演员的表演记录下来,演员即使按剧本和导演的要求全部完成拍摄,并不是完成了对人物形象的塑造,因为现场拍摄只是对演员的表演进行影像记录。还不能直接面对观众,其表演结果需要经过导演在后期将演员的表演素材经过剪辑之后,最终呈现在屏幕上。这样的表演形态有别于其他类型的表演艺术,也决定了电视表演独特的创作方式。

1. 演员创作的依据

电视剧的拍摄需要剧本,它是一部电视剧创作的基础,是整个摄制组创作工作的依据。电视剧摄制组的全体创作者,都必须认真地阅读剧本,理解剧本,并在此基础上达到一个统一的认识和创作思路,并按照剧本的要求进行创作。演员也不例外,演员创作依据同样是剧本。

演员在阅读剧本时不是简单地理解剧中的词句,也不是只看自己要扮演的人物的台词,重要的是透过剧中人物的性格发展线索,通过所发生的事件以及各个人物之间的关系来了解剧本创作者的创作意图。如果演员对其不能了解和认识,进入创作是非常困难的。