

陈兵 著

梦想与追求

表演艺术应试技巧

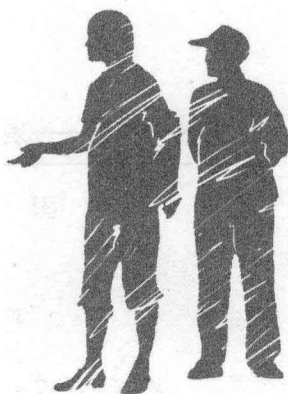

中国戏剧出版社

梦想与追求

陈兵 著

表演艺术应试技巧

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

梦想与追求：表演艺术应试技巧/陈兵著. —北京：
中国戏剧出版社，2005. 1
ISBN 7-104-02025-X

I. 梦… II. 陈 III. 表演艺术—教学参考资料
IV. J812. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 132782 号

梦想与追求——表演艺术应试技巧

陈 兵 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京东四八条 52 号)

(邮政编码：100700)

新华书店总店北京发行所 经销

北 京 华 正 印 刷 厂 印 刷

370 千字 787 × 1092 毫米 1/16 开本 20 印张 4 插页

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—5 000 册

ISBN 7-104-02025-X/J · 865

定价：35.00 元

作者简介

陈兵，1997年毕业于北京电影学院表演系，获导演与表演硕士学位。

北京电影学院表演学院副教授、主任教师。

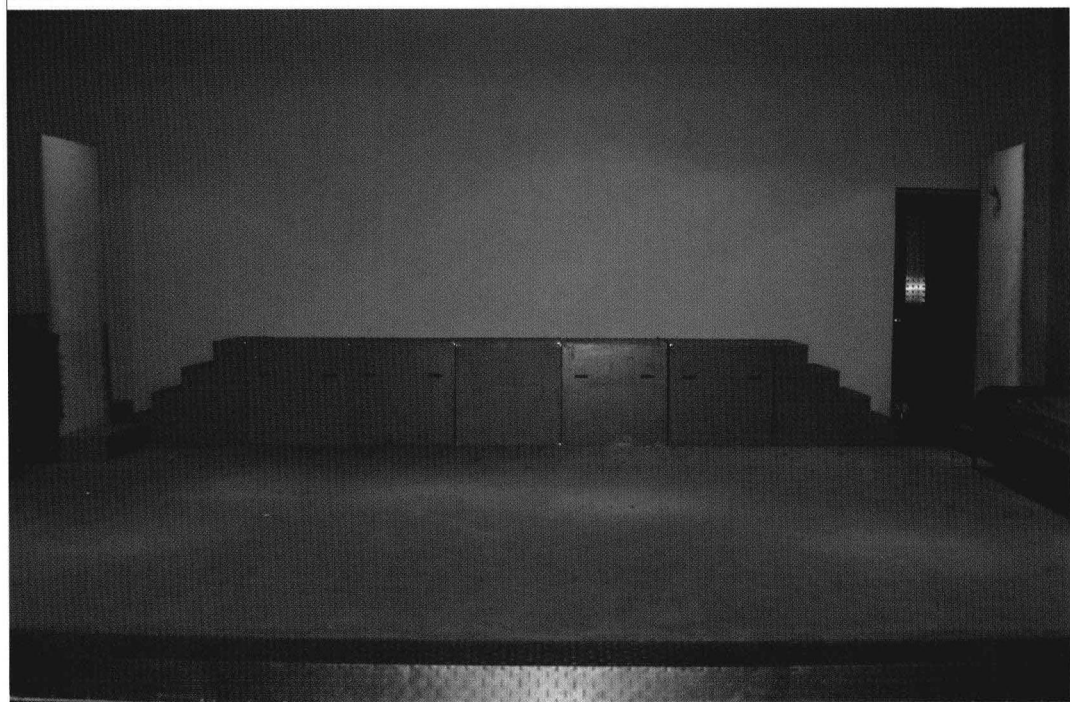
先后担任过北京电影学院表演97本科班、2000本科班以及2003高职2班等班级的主任教师。

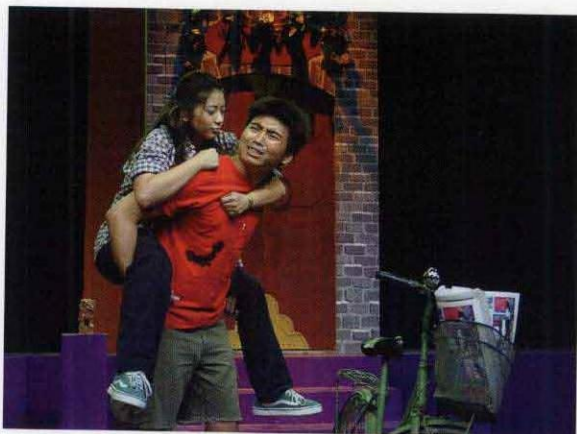
- 主演过 电 影 《穆斯林的葬礼》
《青春旷野》
《杨贵妃后传》
电视剧 《杨三姐告状》
《王洛宾》
《生命交响曲》
《食神》等。
- 导演过 电视电影 《秋天里的童话》
20集电视连续剧 《银色年华》
舞台剧 《牛虻》、《红字》、
《凹凹巷》及贺岁
话 剧 《家事》。
- 撰写过 学术论文《论电影表演技巧与
舞台表演技巧的结
合点》
表演教材《小品的结构与加工》
- 发表学术文章近十篇

▲ 初试、复试考场

▼ 初试、复试表演区

三儿的狂想曲 ◀

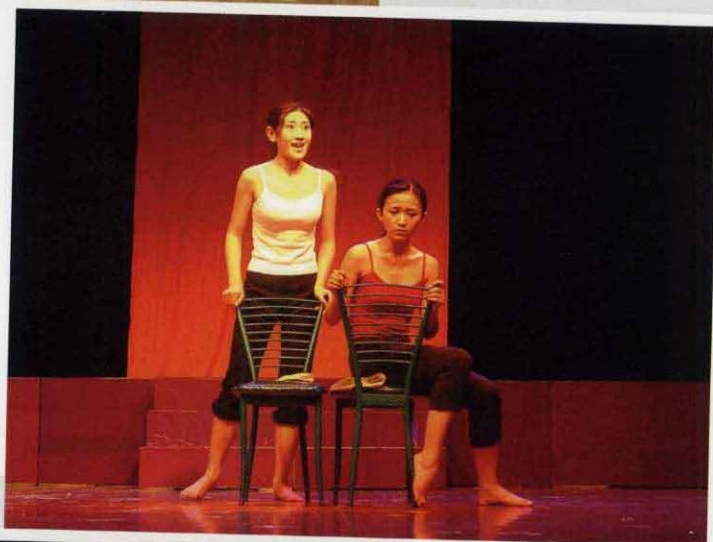

▲ 地下铁

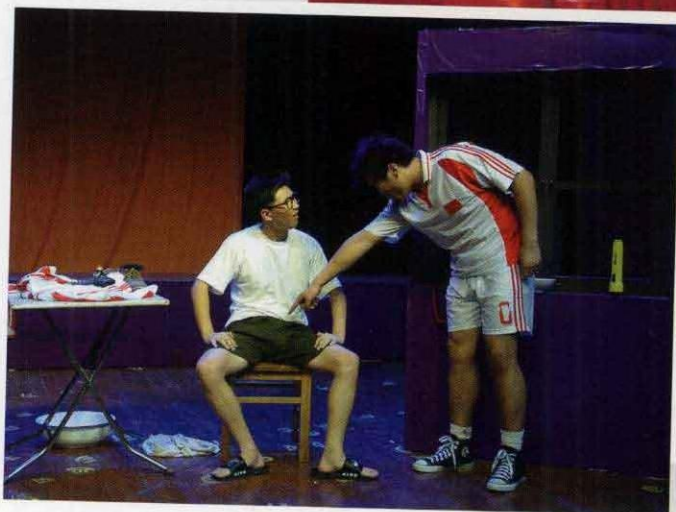
急诊 ▶

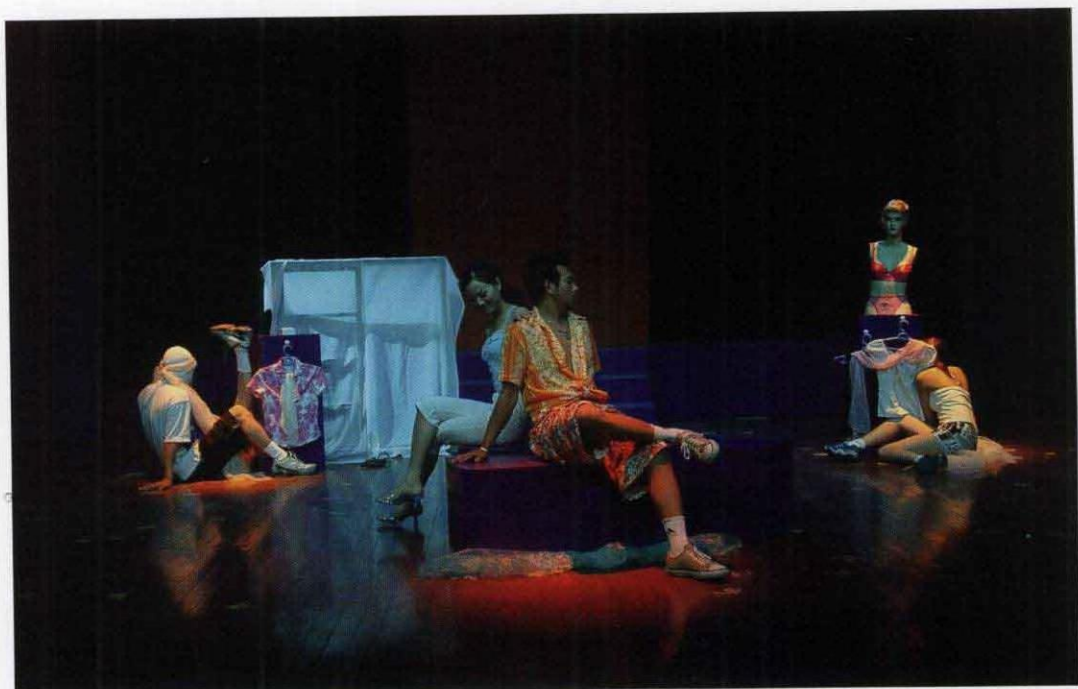
小精豆子 ◀

▶ 真·舞

马尔蒂尼的袜子 ▶

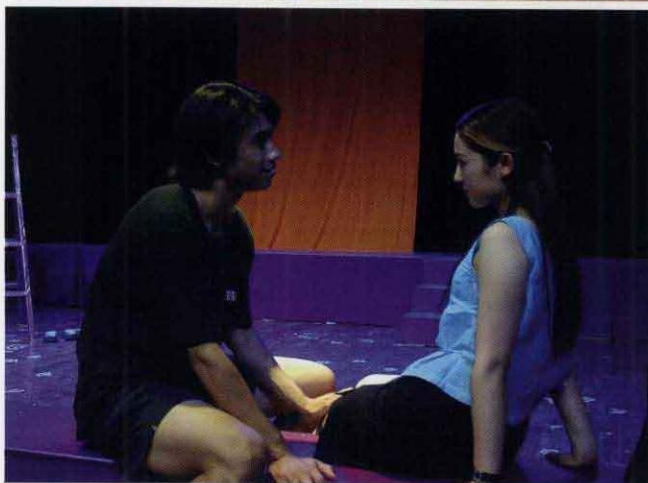
▲ 螳螂捕蝉，黄雀在后

▼ 申奥，有我一个

呐喊 ◀

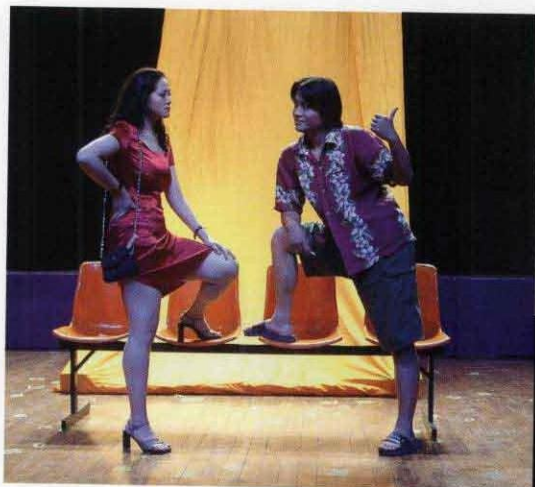

情为难 ▶

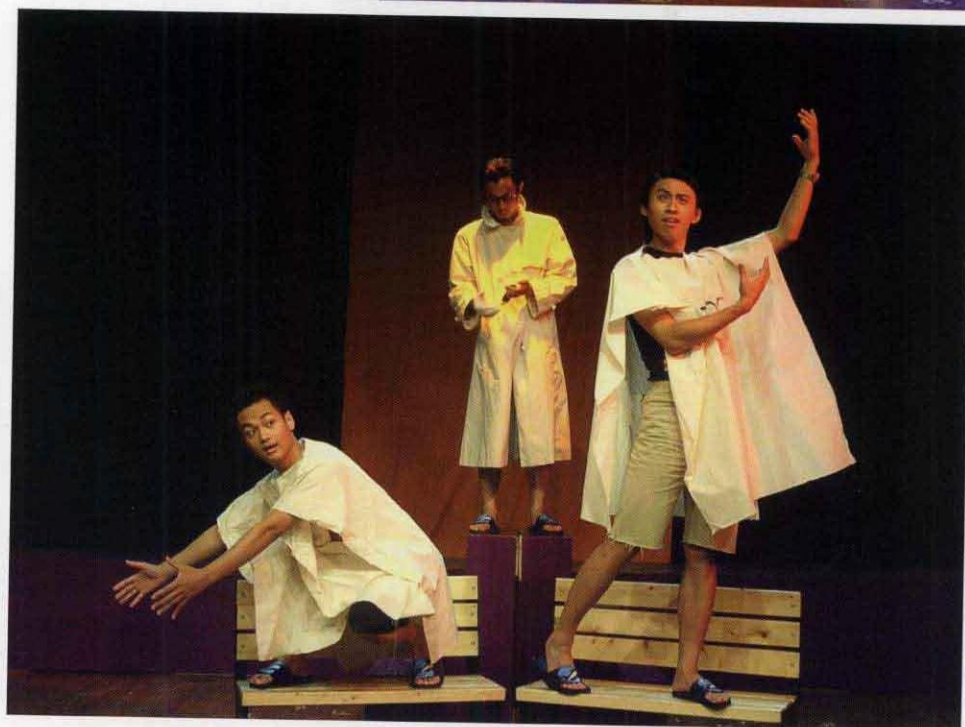

▶ 马桶英雄

第三十八棵树 ◀

▶ One's in my life

▲ 飞越疯人院

到达彼岸

(代序)

当今，艺术专业已经成为我们各个高等学校的热门专业，每年的考生趋之若鹜，当下，艺术院校招生、报名、考试，是众多媒体报道频率较高的词，热爱艺术、学习艺术、谈论艺术的话题越来越成为若干家庭、家长、学生的话题，我们也无法判断这是好事还是坏事，反正是考表演专业已经成为不少年轻人的梦想和希望，这是个人个性发展的产物，也是我们社会经济和物质生活发展到一定时期的必然结果。

中国高等艺术教育发展非常迅猛，甚至到了我们原来也预想不到的程度。一些艺术院校纷纷开设影视专业，拓展相关专业和扩大招生，甚至一些文科大学、综合性大学也纷纷开办艺术专业、表演专业，不知是这些院校的那一个程序出了问题，感觉有点疯了。在这样一个艺术专业全民办、全民膨胀的今天，学生更加浮躁起来，好像每年有不少的学生都要报考表演专业、电视节目主持人专业，不管具备不具备基本的条件，所有的考生都觉得自己可以成为徐静蕾、赵薇、刘亦菲、黄磊、陈坤、黄晓明，“誓死”要考影视艺术院校。特别是近十年中，已经到了非常热的程度，仅以2004年为例，电影学院全院各个专业报名达到18000人（次），表演专业就达到了8000人（次），一到考试，场面尤为壮观，已经快成为了每年学院的一道靓丽的景观。

凡是报考各类艺术院校、艺术专业的考生一定有十分迫切的心情，非常希望能考上自己所热爱和选择的专业，非常希望自己能够考上理想的艺术院校。很多的时候，一些报考我们学院表演系的考生希望学院能够出版一本关于与考试咨询、技巧、方法、事例的参考书目，用以指导学生考试，使学生在准备考试的过程中认识考试、了解考试、摆正自己的位置。

这本《梦想与追求》——作为艺术院校表演专业考试指南性质的参考书目，对每一个考生是一本有意义的书，至少是在报考我们学院表演专业的时候，看到了招生简章，拿到了考试辅导材料之后，可以看到的一本比较全面、系统、实用、具体的考试应用参考书。可以让我们有目的的准备，达到我们的要求。

在学科意义上说，艺术专业表演专业对学生是有比较大吸引作用，文化、电影、电视市场现在越来越有比较大的需求，艺术教育市场过热也不是一件坏事。但是，在这种情况下特别需要我们的家长、考生冷静和客观，条件是我们的动力，准备是我们的关键，知识是我们的灵魂。面对表演专业和人才的需求，要求我们必须比别人有更多的准备。

表演专业在青年人中，一向是一个很神秘的专业，以至于达到使一些年轻学生崇拜和痴迷的程度。加之认识上的问题，表演专业考试就更加神秘。这样一来，关于表演专业考试的方法很少有系统的介绍，考试的例题就更很少发表。人们看到的，往往是考生考上以后的光辉的一面，看不到考生在考试前的准备辛苦、承受压力、全力以赴的另外一面。

学习艺术专业、将来从事艺术工作，对于现在的学生都是一个比较好的理想和选择，我们参加艺术专业的考试，必须有一个全面的知识、心理、性格、修养、观念、思想、专业、应变、选择、文化的准备。早准备，早适应。

《梦想与追求》一书，考虑比较完整，论述的问题也比较全面。第一部分主要详尽论述了我们国家目前所有艺术专业的现状，各个院校和专业考试的情况，阐述了一些基本知识的定义和概念。就考生在咨询中所关注的各种各样的问题进行了分析，也重点分析了考生应该怎样对待考试。第二部涉及的问题内容比较多，着重论述了考试的整个过程。考试的准备、程序、形式、难点、关键、技巧、方法、实例，探讨不同考试的分类及特征与功能，做到了不同考试方法的融汇，形成了比较明确的研究体系总结。在总体上比较全面、严谨地对艺术专业考试中重要的问题，进行了相当清晰、详尽的梳理。还有用悄悄话的形式讨论了考试中所有将会遇到的诸多问题，以及怎样地进行有效解决，很有针对性。书中还汇集了各种各样的小品、故事例子供考生参考，给我们开阔一个思路。第三部分则是

专家、学者对考试经验介绍，对考生的鼓励。

本书力图希望在确立报考艺术院校的表演专业上，给考生建立一种参照系数和准备坐标，帮助我们的考试者怎样选择院校、怎样选择方法、怎样准备材料、怎样参加考试、怎样判断自己。我们心里都明白，而且也清楚，关于这些表演专业考试的讨论在很大程度上可以帮助我们应考的同学在心理上达到一种安慰，在考试水平上有所提高，最终达到自己的目的。

谋事在人，成事也在人。任何人的成功，都是这个人百倍努力和认真准备的结果，希望你们好运。

祝所有考生都能够成功。

全国政协教科文卫体委员会 委员
北京电影学院院长、博士生导师、教授
张会军

2005年1月1日

前 言

表演艺术永远充满着迷人的魅力，
表演艺术永远是年轻人追逐的梦，
表演艺术永远能给人带来激情和美。

随着社会的不断进步，文明的不断发展，人们对精神生活的需求不断提高，热爱表演艺术的年轻人也越来越多，因此，报考艺术院校表演专业的考生也是在逐年增多。近几年据不完全统计，艺术院校表演专业报名人数2002年为6000人次；2003年近6500人次；2004年近7600人次。面对如此众多的考生报考艺术类院校，（尤其是以表演专业为最多），和这些考生分别属于不同的层次，对表演艺术的理解力与感悟力各不相同，并且由于专业知识的缺乏，他们纷纷寻求多方面的帮助，例如参加各种各样的考前培训班、请专人进行辅导等。他们都力求在短期内对表演艺术招生考试的流程、应试技巧及如何更好地展示个人艺术才能等多方面的知识有所掌握。但恰恰介绍相关知识与技能的书籍在现有市场中的份额所占甚少。

目前关于艺术院校招生考试的书籍，在市场上可以购买到的很少，有的也是很早的版本。很明显，此种书籍的市场需求处于供小于求的“饥渴”状态。艺术类考试是一个不断发展变化的过程，现代艺术考试已经取代了十几年前传统意义上的艺术考试，对于艺术的审美也发生了重大的变化，可以说原有的书已经不具备考前指导考生的功能。

作为一名表演艺术教师，在每年的招生工作中，常常遇到许多考生在考试前提出各种各样的有关表演考试的问题。看到他们那一双双充满企盼又带有各种疑问的眼神，我想尽量能给予他们以最大的帮助。希望更多的人了解和理解艺术类院校表演考试与普通学校考试的不同，抱着一种对艺术负责的态度，也希望有更多更好的艺术人才在考前对考试有充分的了解，在考试中充分发挥自己的才华，使其进入到艺术的殿堂中来。同时写这本书也不仅仅是为了进行一种考前辅导，也是让众多的考生与表演艺术爱好者们，在进入学校学习前就对艺术有一种感性与理性

交织的前沿性了解。

此书对于考试的介绍与解析完全以现行考试为模板，对比传统考试与现代考试的不同，力求写成一本既有艺术理论性又充满现实实践意义的服务于考生与艺术爱好者的著作。

本书写作分为三编，采用启发式与渐进式相结合的写作手法。所谓启发式，是由艺术理论入手，给读者一种感性与理性相交织的启蒙式的解释。所谓渐进式，是在给大众关于艺术的启蒙式的认识之后，再来介绍与艺术考试相关的内容。

第一编为考前准备，主要对表演艺术，影视表演艺术，舞台表演艺术进行概念性的介绍与现状的分析。同时，就表演专业的考试准备做详细的剖析。第二编为应试流程，也是本书的核心部分。主要介绍表演艺术考试的基本流程和形式，就考试中的难点与热点、考试的技巧做深入浅出地剖析，并结合大量的表演考试实例做出专业性的解释。第三编为表演艺术追求篇，主要是结合前辈专家及过来人的经验对众多考生的鼓励与支持。本书力求突破前人的写作模式，其特点如下：

1. 真实性

完全以现行艺术考试为模板，结合当前的考试要求，把握现代表演艺术考试脉搏，塑造一种考场内外互动的氛围，紧跟考试的热点与难点。

2. 理论性

第一编主要是针对艺术基础理论进行归纳和总结。

3. 实用性

第二编针对考试技巧的讲解，结合大量的实例，对考试的流程、内容、基本形式进行有效的剖析。

4. 前瞻性

对艺术类考试的发展前景进行一种前沿性的探讨。

5. 可看性

加入大量的考试实例、场景图，以及配有相关内容的光盘，随本书出版。

在此说明一点，本书写作过程当中，得到北京电影学院、中央戏剧学院和北京广播学院许多从事表演专业招生考试和教学的教师的大力支持和帮助。本书形体考试部分由北京电影学院表演学院形体教研组长陶福庆老师组织，形体语言方向研究生毕志飞、形体教师赵子书执笔，在此深表感谢。特别感谢我国著名表演艺术家于洋老师在百忙之中接受我们的采访，作为新中国第一代演员对晚辈的教诲和勉励。书中涉及到

的表演练习和小品有部分是在自己在教学训练中与同学们共同创作基础之上进行加工、整理、修改完成的。在此，向这些老师和同学们表示深深的谢意。

作 者

2004 年 9 月于北京电影学院

目 录

前 言	(1)
第一编 考前准备	(1)
一 演员的梦	(1)
梦想的由来	(1)
梦的遗传性	(2)
梦的迷醉性	(3)
梦的个体性	(4)
二 怎么进行准备,主要准备什么?	(4)
心理的准备	(4)
观念的准备	(5)
第二编 应试流程	(8)
一 考试的实质	(8)
二 表演专业招生考试流程及其基本形式	(9)
初 试	(10)
复 试	(13)
三 试	(14)
才能展示	(15)
口 试	(16)
三 表演专业招生考试的主要内容	(19)
朗 诵	(19)
声 乐	(23)
形 体	(23)
表 演	(32)
四 应试中不是诀窍的诀窍——告诉你一点儿悄悄话	(49)
悄悄话之一:要学会报名	(50)