

表演课

王丽娜 著

Novel adaptation

Animal work

山东画报出版社

表演课

王丽娜 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

表演课 / 王丽娜著. — 济南: 山东画报出版社,
2013.3

ISBN 978-7-5474-0811-7

I. ①表… II. ①王… III. ①表演学—高等学校—教材
IV. ①J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 222676 号

责任编辑 韩 猛

装帧设计 宋晓明

主管部门 山东出版集团有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 潍坊市广源印务有限公司

规 格 160毫米×230毫米

15印张 1拉页 80幅图 170千字

版 次 2013年3月第1版

印 次 2013年3月第1次印刷

定 价 25.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类: 影视/表演

前言

中央戏剧学院表演系的基础教学是整个教学体系的核心和根基，在本科四年的教学体系中占有着举足轻重的地位。中央戏剧学院表演系特别重视学生的基本功训练及学生各方面素质的开掘与培养。可以说经过了几代老师共同的努力和探索，学院表演系在斯坦尼斯拉夫斯基现实主义表演训练体系的指引下，形成了鲜明的教学风格、科学的教学理念、严谨的治学态度，每一位老师在教学实践中不断积累教学经验形成了一套完整科学的教学方法。

基础教学之所以重要，是因为学生创作观念的形成，创作习惯的培养以及创作方法的掌握是在这一阶段形成的，它将直接影响学生今后的表演创作能否真实、鲜活、自如的创造人物形象，并在他的一生创作习惯中打上良好的烙印。中戏的基础教学采用素质训练、动物模拟、观察人物、小说改编等多种训练手法，旨在培养学生懂得生活、了解生活，形成向生活索取的创作习惯；建立坚定的信念和舞台的真实感，学会组织舞台行动达到“我就是”的创作素养；加强语言和形体的表现力和可塑性，为创造鲜活生动的人物形象打下扎实的基础。

本书凝结作者三十余年的教学经验，以2009级本科一班的基础教学为训练载体，选择了基础教学中最重要的三个环节动物模拟、观察生活、小说改编予以呈现，每一个教学环节中作者通过教学目的、教学方法、教学步骤、教学展示，详尽、细致且富

有情趣的向读者及朋友们呈现了中央戏剧学院表演系基础教学的全过程。此书如能对从事表演教学的教师有所启发，对热爱戏剧，想了解中央戏剧学院表演系如何进行演员培养的学生有所帮助，那将是作者莫大的欣慰和快乐。

目 录

上篇 根植扎实的基本功 ——动物模拟 / 001

和我斗 / 029

帮帮我 / 032

心碎了 / 035

喝醉了 / 038

井底蛙 / 040

跟我争 / 042

咋回事 / 045

我想活 / 048

镜中你 / 051

没想到 / 053

别想逃 / 056

你在哪 / 058

我来了 / 062

和我抢 / 065

逗你玩 / 067

往哪跑 / 070

还给我 / 073

你耍我 / 076

带我走 / 078

给你吃 / 081

让我去 / 084

中篇 打下人物形象的烙印

——观察生活 / 087

市场巧遇 / 101

后海跳舞 / 106

民政局 / 109

千山公园 / 115

数学老师 / 118

视频夜话 / 121

耳洞店内 / 123

下篇 稳步向高年级过渡

——小说改编 / 129

表白 ——根据艾米小说《山楂树之恋》改编 / 151

超生 ——根据王振军小说《最后一个穷人》改编 / 156

死爱 ——根据杨一柳小说《樱花之下》改编 / 163

- 出轨 ——根据代士晓小说《婚姻保卫战》改编 / 168
- 求合 ——根据王海鸰小说《牵手》改编 / 175
- 逼婚 ——根据冯丽莎英文小说《Shanghai Girls》改编 / 180
- 复仇 ——根据陈忠实小说《白鹿原》改编 / 187
- 华沙 ——根据万方小说《华沙的盛宴》改编 / 193
- 七凤 ——根据高满堂小说《家有九凤》改编 / 199
- 交易 ——根据池莉小说《生活秀》改编 / 204
- 抉择 ——根据七堇年小说《大地之灯》改编 / 212
- 大院——根据相关题材小说、电影、电视作品改编 / 217

感 谢 / 232

上 篇

根植扎实的基本功 ——动物模拟

模拟，是演员应该具备的一项基本的创作素质之一。提到模拟，人们必然会联想到模仿，其实模拟不同于模仿，模仿即仿效、仿造，是对于事物进行照相式的、基本的外部形态的再现，而模拟则是在前者的基础上包含了主观能动性的一种再创造。在表演领域里模拟是指演员通过自身精准、敏锐、细致的观察，运用本人的理解力和创造力，借助自身的形体和语言两大工具将被模拟对象再现与创造出来。模拟不是简单的模仿，它包含属于演员本人独特的思想观念和审美情趣，也包含属于演员自身的想象力和创造力，是模仿基础上的再创造。

动物模拟，毋庸置疑，它要求演员（或学生）通过对于动物的精准、细腻、深入、详尽地观察，运用自身的思维创造力、活跃想象力，凭借良好的形体表现能力和声音塑型能力，将所观察的动物逼真、传神地模拟出来。动物模拟是培养演员非常有效的训练手段之一，是一种培养性格化创造能力的有效方法。它将表演训练的诸元素如肌肉松弛与控制、注意力的集中、观察力的细致、想象力的丰富、表现力的准确、感受力的真挚、模仿力的逼真、适应力的鲜活，以及规定情境与行动的把握等等很好地融合在一起，通过动物练习的方式逐步地深入浅出，不断地循序渐进，最终达到融会贯通，从而使得表演各元素在学生的身上得到开掘、锻炼、巩固和加强，也为日后的观察生活以及创造人物形象打下夯实的基础。实践表明，动物模拟做为戏剧学院训练学生的手段之一，以其丰富的包容性、活跃的创造性、有效的针对性以及积极的趣味性，越来越受到很多老师和同学们的格外关注。下面就动物模拟的教学目的、教学步骤、训练价值、学生们的反馈意见与收获进行逐一地说明。

一、动物模拟教学目的

1. 通过动物模拟训练，消除在表演过程中多余的、不必要的紧张，使

其形体达到协调自如，松弛有度。

2. 通过动物模拟训练，建立学生坚定的信念感和强烈的舞台感，使其能够在“我就是”的创作状态中逐步达到模拟练习的要求。

3. 通过动物模拟训练，解放学生们的创作天性，开拓学生们的创作想象，培养学生们的创作情趣，为日后的学习奠定良好的创作习惯。

4. 通过动物模拟训练，培养学生观察生活与发现生活的兴趣和爱好，并逐步使其成为从事表演艺术创作中良好的职业素养。

5. 通过动物模拟训练，培养逼真的模拟能力和鲜明的形体表现力，为下一步塑造人物形象打下一个坚实的基础。

6. 通过动物模拟训练，让学生初步掌握舞台行动的规律，体会行动与规定情境的关系，并在行动中体现动物性格，完成模拟练习。

二、动物模拟教学步骤

1. 以敏锐细致的观察与发现为特点的第一阶段——动物观察

生活是艺术创作的源泉与沃土，演员的任务是要在生活的孕育下创造出形形色色、各式各样、生动鲜活的人物形象，那么表演艺术的创作自然也就离不开生活这一重要的创作源泉。因此，培养与发展学生观察生活的能力就是演员一项重要的基本功。观察是人的一种本能，人们在生活中无时无刻不在进行观察。但生活中人的观察是无意识的，而做为演员应该是有意识的、有目的地进行观察生活，善于观察不同事物的性质，人与其行动的外部环境之间的细微关系，并把观察到的东西加以感受、体验，储存在自己的记忆中，为创作提供素材。著名表演艺术家蓝马曾经说过：“生活是海，剧本不过是游泳池，你在海里都游得自如了，在剧本的规定情境里活动，就自然觉得有富裕了。”由此可见，观察生活对于学习表演的人来说是至关重要的，然而生活虽然丰富多彩，但更多的时候往往是平静无波澜的，在生活的海洋里似乎每天都没有什么吸引人的地方，这种近乎于平淡，近乎于无序的生活，让很多学生兴奋而去，失望而归，他们不知道

要在生活中观察什么，不知道要从观察对象上获得什么能成为日后创作的素材。因此演员不仅要去观察，还要会观察，在观察中发现，在观察中捕捉，从而看到现象下面那一点深邃的东西，做到“由此及彼，由表及里，去粗取精，去伪存真”。

动物模拟练习在训练之初，必须要求学生去生活中观察形态各异的动物形象，这一要求在无形中培养了学生的一种观察与发现生活的能力，你所塑造的动物形象一定是你经过细致观察而得来的属于你自己的那一个，因此观察阶段尤为重要。观察是模拟的前提和条件，模拟是观察的体现和结果，两者相辅相成，缺一不可。要想让自己模拟的动物维妙维肖，活灵活现，做到“装龙像龙，装虎像虎”，不通过详尽的观察、缜密的分析、精准的发现，是很难做到的。因此，细致的观察与发现也就成为动物模拟的首要环节，是动物模拟能否做到神形兼备的前提和基础。

这一阶段教师要求学生必须深入到生活，调动自己所有的感官进入到动物世界中去。亲自去观察，亲自去感受，亲自去捕捉、了解动物的习性、饮食、特征、具体的体型体态、行为方式以及表达情感的手段等等，禁止凭自己的主观大概印象进行杜撰和编造。随后把观察而来的感受和动物的详细特征记录在本子和脑子里，不放过一点一滴，唯有通过敏锐细腻的观察才能为下一阶段的像与不像打下一个扎实的基础，此阶段要注意以下几个环节：

其一，观察中首先要先从动物的外部特征开始入手，感受动物给自己留下最直接的第一印象。这是非常重要的，这往往是人们对于一事物最直接的印象。要使自己明白，第一眼看到这个动物是这个动物的哪一点特征吸引了你，引起了你的注意，如熊的缓慢笨拙的体态、猴子灵活聪明肢体、公鸡的矜持傲慢的气质、熊猫的憨态可掬模样、老虎威风凛凛气势、狐狸的奸诈狡猾外表、鹰的炯炯有神的双眸等等，这些第一直觉的获得，对于模拟动物的整体形象以及寻找属于动物自身的气质是非常有帮助的。

其二，观察的重点与核心在于观察动物的细节。我们常说“细节决定成败”，这句话用在动物模拟练习里尤为正确，没有细节便没有了鲜活生

动的表演。课堂上我们看到有一些同学在模拟他们认为日常生活中常见的动物的时候，仅仅就是凭借他们对于动物已有的形象感，四肢着地，是狗就“汪汪”叫几声，是猫就“喵喵”叫几下，这种粗糙的表演时有发生。其重要的一方面根源就是观察动物的时候没有从细节入手，表演起来仅仅是想当然、大概其的样子，因此表演时很难让观众相信，自己也很难建立信念感。我们要求同学们在观察动物时，不仅仅要观察动物的整体轮廓，还应该重点放在动物的细节上，如这个动物走路时四肢是如何行走的，哪只爪子先着地，爪带动脚、带动腿、带动全身是如何行动的，奔跑起来又有什么不同，又如同样是猛兽，虎、豹子、狮子行走起来又有什么不同；这只动物的眼神是什么样子的，如鹰的犀利、狐狸的狡猾、鳄鱼的冷酷等等，它们对待猎物，对待同类，以及求偶时眼神又发生了哪些变化；它们是如何追捕猎物又是如何与同类竞争的，它们在撕咬猎物或者是进食时是如何一步步开始的；它们在休憩时或奔跑中呼吸及节奏有什么不同；它们在一天中的不同时段或一年中的不同月份性情又有哪些变化；它们在愤怒、高兴、恐惧、惊吓中又是如何表现的等等。

胡导在他的著作《戏剧表演学》中这样写到：“要迷恋那个被观察的对象，要发现它们身上有什么魔力把你吸引住，让你能贪婪的汲取你所看到和听到的一切，不放过你所观察的对象的每一个行为，每一个动作，每一个眼神，每一个最轻微的细节；同时你还应该运用你的想象力，透过你能够看得见的深入他们精神世界里去感觉和体验。”的确，不管是观察动物还是人物，细节的特征永远是观察的重点，学生要把观察到的这些特点记录下来成为你日后进行模拟的重要素材，只有你抓住动物的每一个具体特征并通过反复的排练才能在模拟中逐步建立起动物的自我感觉和信念感，为下一步的像与不像、神似与形似打下一个扎实的基础。

其三，观察动物时，一定要注意这一只动物和这一群动物的关系和区别，也就是我们通常所说的一般和个别、普通和特殊、共性和个性的关系。在生活中我们都知道，由于人的背景、经历、文化、民族、习惯、教育的不同，哪怕是从事着相同的行业、有着相同的兴趣甚至有着相同的环境，不同的

人也会有不同的特点。这种情况在动物身上也是一样的。“世界上没有两片相同的树叶”，任何一种事物都有其自身独特的一面，这就是哲学中所谓矛盾的特殊性。因此，我们在观察动物的时候，一定要注意到你所观察的动物既要有这一类动物应该有的特点即共性的东西，同时也要有这一只动物所具有的特点即特殊性的东西。共性寓于特殊性之中，通过特殊性表现出来。如一位同学在他的动物观察笔记中这样写到：

我到郊区亲戚家住了一天，天不亮就起来看鸡，这次，我可真的看了不少的东西，原来鸡也有共性和个性……比如带着一群小鸡出窝的母鸡，为小鸡觅食，带小鸡漫游，维护小鸡的安全，总体现着母爱的天性。老公鸡自命不凡的步态，雄健而优美的歌唱姿势，倔强的性格……也很有意思。它们早上用喙头梳理羽毛，抖动翅膀，漫步在带着晨露的草地上，有时扒开乱草啄食里面的小虫；有时它们相互争食，一条蚯蚓被若干只鸡轮流叨衔着、抢夺着。到了中午，它们吃饱了，渐渐放慢了脚步，有的挖个沙坑洗个澡，顺便歇在坑里，有的一只脚伫立良久，有的干脆完全静止。

从这篇生动的动物观察笔记中我们可以看出，这位同学仔细地观察了这群鸡的各种形态、体态，既有鸡的共同的特性，同时每只鸡又有其自身独特的外部特征和性格。我们培养的演员是要有塑造典型环境中的典型形象的能力，每一个角色都是这一个。因此，从动物模拟的开始阶段我们就要给学生打下基础——无论是模拟动物还是创造人物，你所要饰演的都是有独特性格特征的这一个。不难想象，通过刻苦地排练后，这位同学所模拟的公鸡的形象一定是普遍共性公鸡中的具有独特个性的这一个。

2. 以逼真的形体表现力和模拟能力为特点的第二阶段——动物写生

我们常听见学习美术的同学需要背着画板，到户外、大自然中进行写生的训练，写生的训练能够让他们了解生活、开拓思维、开阔眼界、储备素材、提高绘画技巧。同样，学习戏剧表演的我们，也需要“写生”这种

训练,不过写生用的工具不再是画板而是我们自己的身体,它所创造出来的作品正是我们运用自己的肢体表现力所表现出来的艺术作品本身。这正是表演艺术的特点所决定的,即“三位一体”:演员本人既是创作者,又是创作的材料和工具,同时他的表演又是艺术作品本身。这种“三位一体”的特性决定了我们作为创作工具的形体,需要不停地锤炼和磨砺,古语说“工欲善其事,必先利其器”,而不管是动物写生还是人物写生,这种训练恰恰提高了我们的创作工具即我们自身的形体表现力,它是非常行之有效的创作方法。灵活鲜明的表现力是演员必须具备的一项创作素质之一,演员对于角色的创作,只有通过看得见、听得见的外部表现与表达才能够塑造出鲜活的形象,才能够体现在观众面前。斯坦尼斯拉夫斯基在《演员的自我修养》第二部中谈到:

体现器官和形体技巧在我们的艺术中起着非常重要的作用,它们能使演员看不见的创作生活成为看的见的。……外部体现之所以重要,就是因为它能传达内在的人的精神生活。……必须训练我们的体现器官,使它的各个部分都能适应天性指定给它的工作。”

由此可见,形体的表现力对于话剧演员来说是至关重要的。动物写生则极大地锻炼了初学者的外部的表现力,它让学生们从刚入学就意识到没有良好的肢体协调性、声音可塑性,没有丰富的肢体语汇做为创作手段是不能够塑造鲜明的形象的。

动物写生要求同学们把观察到的动物的体态上的、动作上的、性格上的、神情上的、声音上的、行为逻辑上的、面部神情造型上的特征等等,通过自己的想象力和创造力,利用自己的肢体表现力,将其逼真地模拟、再现出来,不仅要模拟动物的外部特征,还要由外到内,由表及里地揣摩其内心欲望,想象动物的心理诉求,把握动物的呼吸节奏,做到“神似”,因此在动物写生的环节,要注意以下几个方面:

其一,从模拟的开始阶段要求从形似开始,做到“像与不像”。任何

一种动物，必然有其鲜明的外部特征和特点，如老鼠的警觉，动作的机敏以及吃东西时牙齿与爪子的密切配合；公鸡的稳健，以及走起路来脚步的力量和节奏；壁虎的沉稳，四肢攀爬时的姿态与步伐；海豹圆润的肚皮与鳍之间的相互配合；青蛙的弹跳，在跳起时总有一直腿在上，一只腿在下；猴子吃东西时手的姿势和感觉，又是如何将食物拨开送进嘴里的等等。经过细致观察的同学不难发现，每一种动物它们的表现力是那么的强烈，它们的形体特点是那么的鲜明。那么学生要做的就是打开自己想象力和创造力，把动物的这种体态特征，想尽一切办法转换在自己的身体上，最大可能地靠近被模拟的对象。如模拟海豹有的学生就用两只胳膊当成了海豹的两个鳍，并不断的练习，让自己的两支手臂能像海豹一样柔软并听从指挥；模拟骆驼的同学用两只手拿着矿泉水瓶这样弯下身来可以和两条腿呈现相同的高度，同时用肉色的丝袜全部包裹起来，非常像骆驼的四肢；还有的同学感觉自己的头模拟不出蛇的头来，就用了两个胳膊与手的组合给蛇的头造出型来；模拟蝎子的同学则利用自己学过舞蹈的优势，身体匍匐在地板上，从后面高高翘起一直腿来充当蝎子的尾巴等等。这些形体造型的设计使他们靠近了动物的体型体态，同时，形象的获得反过来激发了他们表演的真实感和信念感。模拟可以从简单的形体动作开始，但要绞尽脑汁、想尽一切办法靠近你所要模拟的动物，通过反复的对比和磨练，让自己的身体接近或达到动物的体型体态，并通过不断地排练，让这些形体动作化在自己的身上，成为下意识的动作。

其二，当第一阶段形似达到要求后，不停留在外部的模拟上，强调必须由外到内、由表及里地抓住动物的内部感觉，揣摩其内心欲望，使动物达到“神似”的内外统一。

所谓“形”，是指外在的形象；“神”则指内在的精神面貌。形相似，易；神相似，难。书法家写字，绘画家作画，或者表演艺术家塑造角色，都讲究一个道理，其作品不仅要传其“形”，更讲究传其“意”和“神”。古语曰：“意与神，超出乎丹青之表；形与似，未离乎笔墨蹊径。”这恰恰说明了神似的重要性。一个具有出色模仿能力的演员，在他表演人们熟