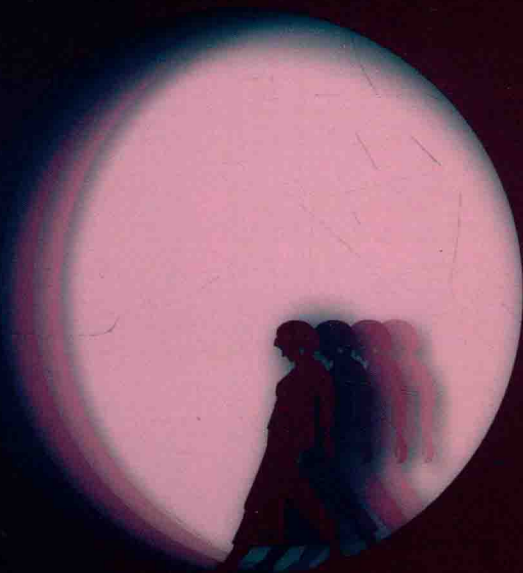

CFP 中国电影出版社

当代中国电影 表演艺术美学

*Aesthetic Reflection on Performing Arts
of the Contemporary China's Film*

● 张辉 著

当代中国电影 表演艺术美学

*Aesthetic Reflection on Performing Arts
of the Contemporary China's Film*

● 张辉 著

 中国电影出版社

2019·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国电影表演艺术美学 / 张辉著. —北京:
中国电影出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-106-04695-8

I. ①当… II. ①张… III. ①电影表演—表演艺术—
中国—当代 IV. ①J912

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第079311号

当代中国电影表演艺术美学

张辉 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) E-mail:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2019年3月第1版 2019年3月北京第1次印刷

规 格 开本/185×260毫米 1/16

印张/13.5 插页/1 字数/260千字

书 号 ISBN 978-7-106-04695-8/J · 1946

定 价 46.00元

本书系“2014年度北京市属高等学校长城学者培养计划”

项目成果

中国如今每年生产的各类电影总量近千部，票房声势也颇具冲击力。在利益最大化成为电影制作的中心标准面前，世俗化娱乐影片一举夺魁，成为绝大多数人欲征服电影市场的希望。

此种氛围下，各种诸如媒介经济、粉丝经济等多种利益集团造声势拓影响，“趋众性”影片受瞩目程度越来越高。强烈的应和，让无限制的消费仅限于制作艺术的泡影，电影表演艺术的审美趣味、审美情感和美学思想正形容枯槁。表演艺术水准高且制作精良的影片以创作者所怀有的艺术情怀的强烈本能，保持着“我在你生命中经历”的风雅。

从实践角度讲，一系列转型、跨界人员与“明星”的多军突起，在给人们以视觉娱乐轰炸的同时，也形成了针对电影表演艺术创作的混乱的审美取向。电影表演艺术创作的“反审美”趋势凸显，由此反映出目前中国电影从业人员在艺术创作能力层面的枯竭。

从人才培养角度讲，电影演员的教育与训练，同电影演员应该具有的表演艺术创作美学思想分离。电影演员不再重视表演艺术中的人的体验等生命本能，不再是一个敬仰表演艺术且感受表演艺术的人，时常仅是简单屈服于生命结构。

从美学信仰角度讲，角色远景和演员远景的设想等已不存在，表演艺术及其创作的美学思想由“侥幸者的所有”取代。任意“叫器”的认知倾向的泛滥，使得人们严重丧失了对电影表演艺术美的判断力。与此同时，演员在创作中的感知力、理解力、想象力以及真切的存在与创作激情也处于急剧消亡的境地。

培养电影演员，最初源于电影技术对演员在镜头前的生存形式的需求，但它的

教育研究根植于让创作者为创作提供强有力的创作材料，在角色表演中体验到进出角色的自由，同时，强化演员自身无所不能的信念。这也是斯坦尼斯拉夫斯基表演体系下演员的教育与培养的成就不断向科学化与系统化迈进的根基。

斯坦尼斯拉夫斯基体系这部致力于对人的有限的肉身获取无限掌控能力的专业“法典”，因满足人类的有机天性和激进的现实主义思想，帮助人们实现表演成为艺术的设想，在世界各国获得无限更替与发展，成为表演艺术世界里的虔诚信仰。其蕴藏的人的存在思想基础，为各国人们所追随并构成几代人不断完成创新与进步的核心。

人们承袭斯氏美学理念，在其学术权威的指引下，以各民族的思想、文化精神为创新基础，纷纷建立自己的学派，树立自有概念，把体系的核心实质转化为并造就成具体的训练方法。通过心灵和肉体两方面，实施对演员自我的种种拓展，进而深入开掘演员本体，使之日趋成为无所不能的强有力的创造材料。基于内心的对表演艺术的敬仰，各个国家、各个时期的艺术家们持续一生去构建创造自我美学，致力于对走入神圣的表演艺术世界的训练实践，将表演艺术研究推向新的进步，创造新的成就。

人们以解衣推食的再创造热情和敏而好学与绝圣弃智的精神，潜心推出所奉行的新的关于锻造“创造材料”的手段。李·斯特拉斯伯格的“方法派”，唐·理查逊的“轻松自如的表演”，格洛托夫斯基的“质朴戏剧”，桑福德·梅斯勒的“梅斯勒效应”等，虽然在实践思维、理论研究、实践水平方面持续性程度不同，但无一例外都是为人类有机天性在表演艺术中的创造力提供服务，所做一切都为了让演员实现当众孤独下“在虚幻的环境中真实地生活”，享受到“如何成为自己”的专业智慧，和“身心神附”创造神秘生命的快感。

美国电影教授詹·纳尔摩尔所著的《电影中的表演》、杰·斯谷特所写的《电影表演风格的演变》、苏联艺术家A.杜布洛温所撰的《论典型化》、英国著名演员迈克尔·雷德格莱所阐释的《本能与方法》等，也都是在帮助电影演员不倦地发展与修缮自身技术和特质训练的极限深入方面，开拓了不同角度的思维引领。

这些不论是戏剧表演还是电影表演领域的艺术家们，皆把成长于异邦土壤上的艺术研究与本邦艺术文化相融，以尊重本邦艺术文化语境为绝对的基础，尤其是面对接受专业训练的人。

这种最大限度实现交融的前提，让接受训练的创作者得以通过表演艺术与全世界的人们拥有精神上的交流。创作者在精密地挖掘本民族的生活方式与思维方式下，明晰了人性与生命文化的本来面目，创作色调中具有了可以表达出人类共性情感的意识，充分诠释为什么“越是民族的就越具有特别吸引力”。

与此相比照，在美国等其他国家获得承袭并得到卓越创新与发展的斯坦尼斯拉夫斯基体系，如今在我国备受冷落。

同时，我们也几乎很少去面对本国自身表演艺术的辉煌的精神成就，难得去挖掘其物质成就中的高妙与精神成就中的艺道。中国表演艺术的价值与特性，鲜有在电影表演艺术领域内被引入并研究，运用其于电影演员的教育与培养实践中并以此拓展电影表演教育的境况也似乎不存在。

我们重走轮回路，争相“走出去、请进来”，学美国、学日本，等等，他们那些包含了本民族的思想理念、价值观和艺术趣味的演员训练方法与专业训练手段，再次被我们奉为行之有效的神奇方法，日渐充斥现在的课堂。这种隶属机械性的发展捷径，形同虚无的创新，直接导致国人对自身艺术文化多样性的极度忽视。

近些年来，我们自承认电影表演艺术成为独立物，浮沉于自我孤立的旋涡中，诸多围观领域的人旋向电影表演艺术领域实现跨界，获得电影明星的权利。各类“舶来”的综艺节目、网络节目中，各种团队制造出一系列并引领大家推崇的男女演员，他们按照节目程序要求，自说自话地完成着各种演出，带动了超高的收视率和传播效应。之后，作为“明星”的他们高调进入影视艺术创作中，在各自的步调内，按照拍摄程序完成“说”完既定台词的演出。在利益的驱使下，各电视台争相购买，影院给予高排片率，收视率与票房一度飘红。“明星”演员与演员明星凝结成的影视演员“色带”，实现了经济上的迅速发展、票房上的“百花齐放”和“百家争鸣”。在各种“明星霾”中，中国电影表演艺术及其创作迷失了方向，被推入一个

极速消退的境地，对中国电影演员的优秀创作个性或有机创作天性的发展而言，其所产生的负价值，远高于正价值。

文化认同是民族性的基础，民族性认知是国家的基础。电影表演美学以表达人的精神世界为核心，不同民族下的文化与社会精神则是它的背景。

电影演员的创作，就是以民族文化背景下的个体生命为研究对象，进行关于人类情感以及文化中的性格形成的剖析。电影表演创作与民族文化之间的因果关系，是电影表演教育领域关于人才培养与表演艺术创作的提升不断获得完善的基础。

在如今唯大兴票房经济才能加速电影产业发展的境遇下，表演艺术，这个精致的、关于表达人的心灵归宿与研究人类的物质和精神的领域，其美学的表达核心绝不能失守。我们须守民族文化的背景，须循表演艺术的文化意蕴，方能加固起中国电影表演艺术获取提升、再发展与创新的坚实构架，真正使中国电影表演艺术事业成为文化力量的精神关照。

目录 CONTENTS

传承篇

第一章 中国表演艺术的文化映像 / 006

- 第一节 意——建立在虚拟时空中的真实法则 / 007
- 第二节 影·意相交的审美指向 / 011
- 第三节 相——以形·神实体存在而论的同一美学特质 / 016

第二章 中国表演艺术中美与美感的精神意识 / 020

- 第一节 艺乐同构的物质化表现 / 021
- 第二节 民族与文明的依存 / 026
- 第三节 人文实质的创造 / 028

第三章 中国电影表演教育的起始 / 033

- 第一节 斯坦尼斯拉夫斯基体系引入中国 / 033
- 第二节 电影表演训练与创作中对斯氏体系的再认识 / 039
- 第三节 传承与创新历程中面临的问题 / 048
- 第四节 国人对斯氏体系的读解 / 054
- 第五节 构建符合时代要求的电影表演教学体系 / 059

创新篇

第四章 关于人的科学的有效学理 / 070

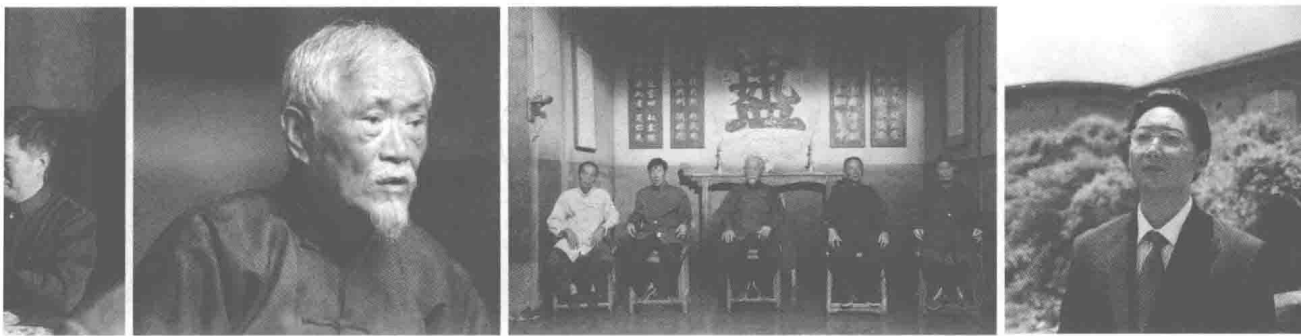
- 第一节 理论的定位 / 071
- 第二节 规律的探寻 / 076
- 第三节 人演人的艺术 / 085
- 第四节 演员的创造 / 091
- 第五节 观念的建立 / 095
- 第六节 意识的培养 / 099

第五章 教与学适当性的创立 / 103

- 第一节 思想的坐标 / 104
- 第二节 教与学的存在 / 106
- 第三节 有限的主观标准 / 108
- 第四节 合理发掘个性价值 / 113
- 第五节 精神世界的追求 / 115

第六章 演员的培养 / 120

- 第一节 回归 / 121
- 第二节 重构 / 124
- 第三节 意识对现实的审美关系 / 127

存在篇

第七章 电影中表演作为艺术创作存在与虚无的界定 / 136

- 第一节 时间、空间与电影表演艺术生命力的存在 / 137
- 第二节 电影演员的存在 / 141
- 第三节 电影表演创作的瞬间特性 / 144
- 第四节 有迷惑力的对象 / 151

第八章 表演艺术创作的审美构成 / 156

- 第一节 演员与角色 / 156
- 第二节 天性与本能 / 158
- 第三节 表演深度的缺失 / 161
- 第四节 形式与内容 / 164
- 第五节 “自我”的艺术化 / 166
- 第六节 碎片化与意蕴 / 169

第九章 灵巧运用人性通则下的求变 / 174

- 第一节 洞悉人性让演员成为人 / 175
- 第二节 通往角色存在之路 / 177
- 第三节 获取自由 / 181
- 第四节 人性的完整 / 184

第十章 电影领域中演员的自由 / 190

第一节 电影领域中演员自由的核心 / 191

第二节 自由中潜在的原则 / 193

第三节 演员展开行动的首要条件 / 194

跋 / 200

参考文献 / 203

远景

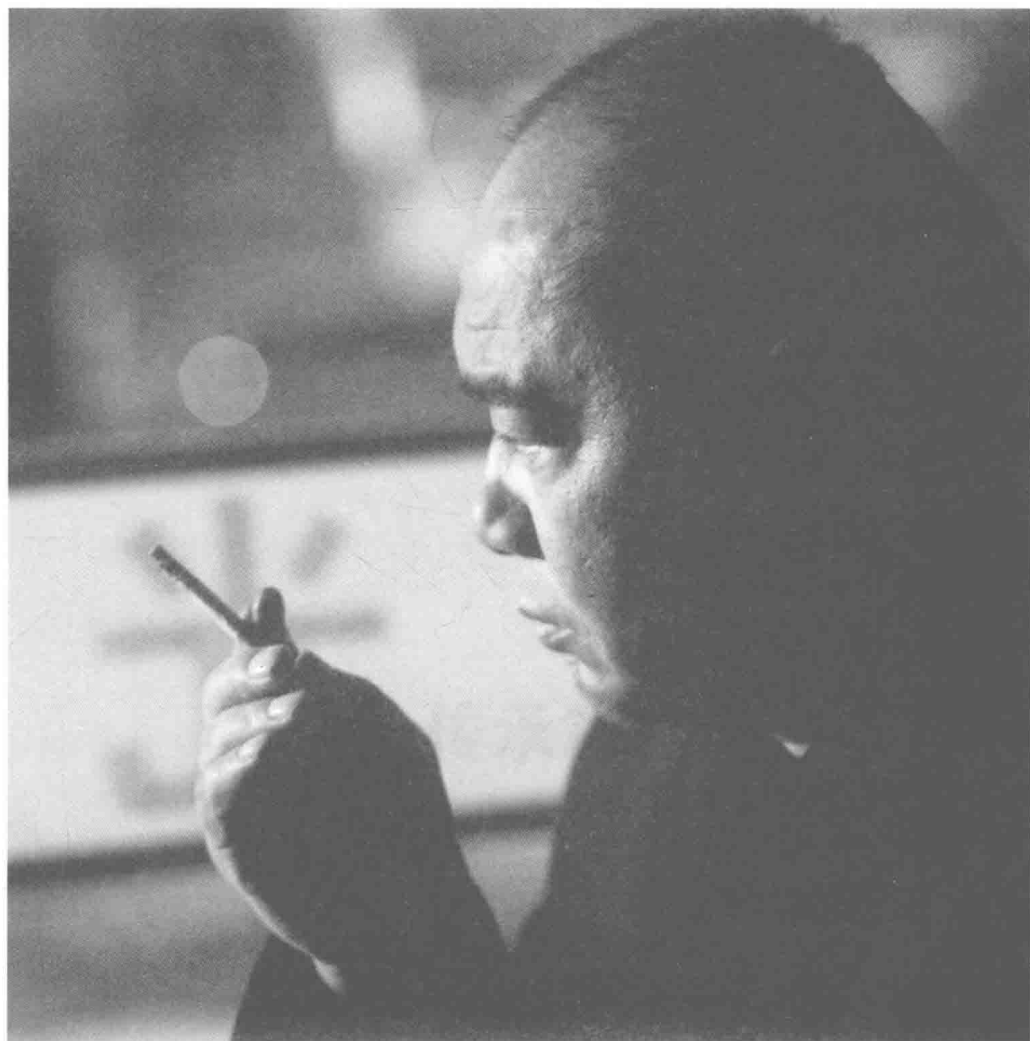
全景

中景

近景

特写

空镜

传承篇