

HOW TO
MAKE YOUR AUDIENCE
FALL IN LOVE
WITH YOU

观众缘

凭 什 么

TA 能成为巨星演员？

[美]德林·沃伦 著 林思韵 译

把握机会、敢于冒险，
把一个保守的想法演绎成一场精彩绝伦的表演，
才是演员的任务。

表演新浪潮

观众缘

凭什么

TA 能成为巨星演员？

[美]德林·沃伦 著 林思韵 译

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

湖北省版权局著作权合同登记 图字：17-2018-359 号

Original title: *How to Make Your Audience Fall in Love with You*

©2013 by Deryn Warren.

All rights reserved.

Simplified Chinese translation rights arranged through Beijing Yeeyan Xieli Technology Co., Ltd.

(本书简体中文版权经由北京译言协力科技有限公司取得, Email: dongxi@yeeyan.com)

图书在版编目(CIP)数据

观众缘：凭什么，TA 能成为巨星演员？ / (美) 德林·沃伦著；林思韵译. -- 武汉：华中科技大学出版社，2021.6

(表演新浪潮)

ISBN 978-7-5680-6417-0

I. ①观… II. ①德… ②林… III. ①电影表演-表演艺术②电视-表演艺术 IV. ①J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 056556 号

观众缘：凭什么，TA 能成为巨星演员？

[美] 德林·沃伦 著

Guanzhongyuan: Ping Shenme,
TA Neng Chengwei Juxing Yanyuan?

林思韵 译

策划编辑：刘晚成

责任编辑：肖诗言

责任校对：曾 婷

责任监印：朱 玢

装帧设计： 璞茜设计
2815932450@qq.com

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：（027）81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

印 刷：武汉精一佳印刷有限公司

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：11.5

字 数：260 千字

版 次：2021 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：49.80 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

致我的孩子们，亚历山大（派）格里菲斯、瑞切尔·格里菲斯、玛丽亚·斯普林格、索菲·斯普林格和卢克·斯普林格；我的兄弟姐妹们，莱斯利·萨恩、克里斯托弗·沃伦、吉莉安·史密斯、凯文·沃伦以及他们的伴侣；当然还有堂表亲们；帕特·普莱斯及其家人；斯里与杰伊·帕莫斯；夫勒斯一家；我收养的成员们；以及沃伦大家族，我十分开心能作为其中的一分子。

致 谢

我想要感谢嘉敏，谢谢你同意出版本书，你的专业程度如此之高，为人如此风趣。谢谢美丽的思韵找到我的书，想出在中国出版此书的点子并翻译此书。

没有作者能拥有比我和海尼曼出版社的合作经历更好的出版过程了。我想要感谢每一位与我一起工作过的人，尤其是安妮塔·吉尔迪亚，她是此书能够顺利出版的功臣；感谢斯蒂芬妮·塔克和加布里埃尔·特纳，谢谢你们的友好和专业帮助。还要感谢矩阵制作公司的艾伦唐尼和编辑凯特·彼得雷拉。我感谢读了原稿并且给予我勇气和建议的家人和朋友们：瑞切尔·格里菲斯、索菲·斯普林格、玛丽亚·斯普林格、约翰·格里菲斯、比娜·布莱特纳、罗宾·希勒-富勒、凯瑟琳·克林奇、劳拉·奥尔森以及给予我书本结构上的建议的夏洛特·希尔德布兰德。感谢吐温克·卡潘和拉里·汉金给予演员们建议。

序 言

在我的事业起步阶段，有一次我为自己当时在洛杉矶导演的舞台剧寻找演员——一个能饰演电梯操控员的德国中年男子。一个年轻的非裔男子在发给我的简历上留下了一张纸条，上面说虽然他知道自己不适合这个角色，但他仍然希望能获得试镜机会。他的进取心使我无法拒绝（尤其是当时我本人同时负责选角的部分），所以我把他放入了试镜名单内。在他进屋子试镜前，我和我的制片人已经见了许多有能力，但并不出彩的操着德国口音的中年男演员。他的试镜表演一开始，我们就马上爱上了这个演员——他富有魅力和幽默感，很吸引人。即使没有台词，他也准确地表现了他对进入电梯的每个人的观察和想法。后来，正因为他为这个角色带来了这么多编剧和我都未曾想过的内容，我们为他重写了这个角色。

自那之后，我已经看了数百个演员的试镜，但其中只有少于二十分之一的演员能让我和房间里的其他人欢呼道，“太棒了！他被录用了，因为这位演员为这个角

色带来了超乎期待的惊喜！”

为了让你能成为这样的演员，我写下了这本书。不管你是在试镜室、舞台、电影还是在电视里，不管你是在演莎士比亚的话剧、情景喜剧还是肥皂剧，我都想让你成为一个更好的演员，成为一个你从未梦想自己可能成为的好演员。我会展现给你看，如何在表演上冒险，如何超越平淡，还有如何在每个角色中用上自己最令人兴奋的一面。你将学会如何最好地演绎每一个剧本，如何在表演时做更深刻的思路选择，如何完善你的技巧，以及如何通过试镜。一旦你拿下了一个角色，你就有本事让观众爱上你。

目 录

contents

- 001 ○ 第一章
让观众爱上你的几种途径
- 019 ○ 第二章
常规表演，还是“奋力争取”
- 041 ○ 第三章
节 顿
- 073 ○ 第四章
潜台词
- 093 ○ 第五章
具体化
- 109 ○ 第六章
演戏的陷阱

- 125 ○ 第七章
喜剧表演
- 207 ○ 第八章
剧本分析
- 285 ○ 第九章
技巧
- 325 ○ 第十章
解答问题

排练指南 / 345

后记 / 355

AYS

Make

Audience

in

OVE

th You

第一章
让观众
爱上你的几种途径

在表演中利用你自己^①，而不是“人物”

我们想要看到的是独特的你，而不是独特的你对某个人物的看法。

你和其他任何一个人都是不同的。你的父母、过去、文化背景、社会和经济地位、教育水平，你经历过的友情和创伤，这些全部都是你可以利用的丰富的背景资料。每一个演员，对同一个人物境遇的理解都是不一样的。如果你在表演中用上你自己，那你就是在利用自己拥有的这些丰富的资料包。

不论你能为自己的角色想象出多少背景资料，不论你能写出多少页的人物小传，你的想象永远都比不上你自己漫长而复杂的过去。利用你自己来经历你的人物所经历的境遇^②。是你，在陷入爱河；是你，在抢劫银行；是你，只有一只眼睛。使用你的想象力去想象角色的境遇，但要利用你原本的自己和你的直觉去做出反应。

① 即真实的、生活中的自己。（说明：本书的注释皆为译者注。）

② 想象是你自己在经历你的角色所经历的一切境遇。把真实的自己放在你的角色所经历的所有大大小小的境遇中，从而调动和利用起你作为一个人的情感与动作反应。

如果你要演一个低智商的人，那就假装自己正在经历一个低智商的时刻。我们都有过无法解出一道数学难题，或者是不能读懂一张地图的时候。我们觉得自己很愚蠢，感到难为情或者会嘲笑自己。记住，是你，在试图理解一件超出自身能力范围的事。演一个没内心、没层次的傻瓜是毫无看点的。你为自己的不聪明感到难为情，你努力理解一个超乎自己能力范围的事情，或者你在试图掩盖自己的无知——这些有意思的表演思路都需要你下狠功夫。

在日常生活里，我们同时饰演着很多角色——雇员、父母、爱人、朋友、派对达人和专业人士。我们在各种角色中的表现是不同的，但我们都是同一个人。在每个角色中，你的感觉会不一样，就像你穿一身正装和穿一身休闲牛仔装时的感觉是不一样的。这就是为什么我们总说戏服造就了角色的百分之八十。我们时时刻刻都在假设自己处于某个角色中，而同时每一个角色中的“我”也都是真实的自我。

假设自己处于某个角色中，但不要去演这个角色^①。在情境中做自己，带着自己的真实反应。我称之为“用自己真实的眼睛向外看”。

不管你在饰演什么角色——超级英雄、超模、知识分子、农民，甚至是一位精神病患者，你都应该希望你的观众去想，“这个演员太令人兴奋了，他是如此的聪慧而充满活力，以至于我都爱上他了”。

那么，你如何让他们爱上你呢？

① “演”在这里指的是带着“我在表演”的心态去演，故意去给出表演的状态而不是给予真实的反应。

冒险^①!

在任何一次试镜和任何一场戏中，永远都不要满足于只是带着一定程度的意义和感情说台词。任何一个路人都能做到这点。要冒险！为一场戏注入你所拥有的最强大的天赋——你自己。不是日常的你，而是那位超乎寻常的你。

你曾听过马丁·路德·金的《我有一个梦想》的演讲录音吗？的确，当你阅读他那富有力量的文字时，你就会心生感动，但是当你听到他本人热血澎湃地把这些文字说出来时——他那铿锵有力的嗓音，他的全情投入让每一个词都举足轻重——你会真正地被感染和改变。他敢于冒险，因为他真的想创造影响力。他想改变世界。

为什么在表演中，演员们总是只秀出他们三分之一的人格魅力，而不是展现他们最自然的活力和幽默，甚至都不使用自己全部的嗓音呢？太多的演员喃喃低语，就像他们正在为个人护理产品拍广告一样。礼貌是无趣的，保守地表演是无趣的。把握机会、敢于冒险，把一个保守的想法演绎成一场精彩绝伦的表演，才是演员的任务。

演员冒险的方式是用尽他们的一切——他们的热情、幽默、魅力、智慧和生机，做出非传统表演思路的选择，同时不要害怕出丑。

两个演员同时为了一个“银行劫匪”的角色试镜。第一个演员命

① 这里的冒险（risk）指的是勇敢地卸下平时生活中我们会带着的自我防备，全身心投入到角色中，勇敢地展现自己最真实而丰富的情感（包括脆弱和不安全感），不害怕受伤，正如冒险那样。一言一行都应带着尽可能饱满的情感。

令男人、女人和小孩坐在地上，不要动。他说起话来像一个命令犯人就范的刻薄警察。他威胁着，如果这些人给他造成任何麻烦，他会把他们全部送入地狱。然后他拿起钱跑了。

下一个演员也像这个演员一样强硬，但尽管俩人的台词是一样的，当这个演员对着女人说话的时候，他会用调情的腔调去说。当他看到钱的时候，他的眼睛会睁大并充满喜悦。他甚至会对着一个害怕的小孩眨眼睛。

是的，这个演员才是选角导演将选中的演员。他是那种观众会爱上的演员，因为他是一个会和这场戏中的其他演员创造联结的演员，而且他会尽情地展现自己的人格魅力：他的幽默、他对生活的享受以及他的自信。

在派对上，我们会注意到那个坐在角落里不敢打扰其他人的人吗？不会。下定决心去派对好好享受时光的人，是充满干劲和勇气的。会引起我们注意的人是那些会逗乐他人和施展魅力的人。那为什么作为演员，我们不这么做呢？

即使在《沉默的羔羊》（*The Silence of the Lambs*）里安东尼·霍普金斯（Anthony Hopkins）的角色是连环杀人狂汉尼拔·莱克特^①（Hannibal Lector），但由于他出众的诠释，我们仍然为他着迷。他在表演中使用了黑色幽默的一种——反语（irony），同

① 汉尼拔·莱克特是托马斯·哈里斯所创作的悬疑小说系列中的虚构人物，他是一个沉着冷静、知识渊博的精神科专家，却同时是一个食人狂魔，被关在精神病牢房里。

时呈现出一种凌厉的睿智。我们再来看看《白宫风云》（*The West Wing*），里面没有一场戏不使用反语或者带有荒诞的讽刺。职员们互相喜爱，他们享受着乐趣。他们看起来像是生活中你希望遇见的人，这也是他们能够拿下角色的原因。

有些人仅仅是坐在那里，就看起来魅力十足。你会悄悄想：“我猜那个人一定有很多想说的。我想认识他。”他对于周遭事物的好奇、他眼睛里闪着的光、他对于周围人的热爱，都会吸引你。杰克·尼科尔森（Jack Nicholson）只需要一挑眉，观众就会爱上他。他的心中充满喜悦。他总是看起来既开心又酷酷的，他那挑起的眉毛总能告诉你：他正在享受当下的时光。他的长相也许没有从前那么帅了，但是他仍然风趣又迷人。

乔治·克鲁尼（George Clooney）、戈尔迪·霍恩（Goldie Hawn）、小古巴·古丁（Cuba Gooding Jr.）、成龙、休·格兰特（Hugh Grant）和威尔·史密斯（Will Smith）都是既风趣又有魅力的人。是他们的人格魅力造就了他们的巨星地位。

你不一定要通过出演喜剧，或者是拥有外向的性格来赢得观众的心。害羞的人独有的脆弱感、自嘲能力以及为了融入集体而付出的努力，是很打动人的。重点在于，你永远不可以找借口不去尽可能地秀出自己的内心。任何一个演员都不应该说“我在演一个修女，我对男人没有感觉”，或者是，“我是一个律师，我必须每时每刻都保持专业的态度”。这些借口让你无法散发自身的人格魅力。借由这些借口，经验不足的演员们认为自己不在表演上冒险是理性的。当饰演的角色

需要他们超越自身的舒适区时，演员们会告诉我“我不会这么做的”，但事实是，我们不想仅仅看到你日常生活中平淡的个性——我们想看到的是你能够成为英雄的那一面，或者是你残忍的一面，抑或是你展示出极其细腻的温柔。我们想要看到你拥有深度。

你必须要迫使自己超越舒适区。我曾经指导过一个演员，她的试镜角色是一个在时间紧迫的情况下要拆除炸弹的拆弹专家。她的台词功力没问题，但是她的肢体不够紧绷。她无法增加足够的看点。她没有真正把自己放在这个情境中。在一场她处于生命危险的戏中，她很怕自己会因为“演过了”而出糗。如果她的肢体在拆除一个即将要爆炸的炸弹时不是极其紧绷的，观众如何能够相信她的表演呢？（最后她没有通过试镜。）

在我的班上，有一个新学生还没有学会怎么发挥她所有的个性。她的第一句台词说她很累了，所以她整场戏都演得很无力，但这并不吸引人。相反，她应该在表演中幽默地表现“我太太太累了”的感觉。她在这场戏中要和对手男演员演一场争论的戏，她用被惹怒的感觉来演，甚至后来当她不被理解的时候，还深深地叹了口气。没有人会认为这样的人有吸引力。当我提议让她试着用台词去达到“让他爱上我”的目的，而不是仅仅去戳中得分点^①时，她蜕变了。她变成了一个有女人味、聪慧、令人喜爱和风趣的人。这场争论变成了一场戏谑的调情。

① “戳中得分点”指的是一个角色在说话、争吵或者行动上压过了另一个角色，意思是这个演员更在乎自己是否能在争论中赢对方。