

明星制造

上戏主考官与您面对面

李学通 著

文 匯 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

明星制造:上戏主考官与您面对面/李学通编. —上海:文汇出版社,2006.3

ISBN 7-80676-955-2

I. 明... II. 李... III. 戏剧—表演—高等学校—概况—上海市 IV. J812-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017572 号

明星制造——上戏主考官与您面对面

编 著 / 李学通

责任编辑 / 季 元

封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文汇出版社

上海市威海路 755 号

(邮政编码 200041)

经 销 / 全国新华书店

照 排 / 南京前锦排版服务有限公司

印刷装订 / 上海长阳印刷厂

版 次 / 2006 年 3 月第 1 版

印 次 / 2006 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 150 千

印 张 / 8.875

印 数 / 1—8000

ISBN 7-80676-955-2/G·511

定 价 / 18.00 元

缘起

每年都有考生来自全国各地,通过各种途径前来拜师学习表演。近年来,随着影视剧的繁荣,这批“考试大军”有逐年增加的趋势。其中有相当大的一部分考生,包括他们的家长带有很大的盲目性。他们不了解“戏剧学院”究竟是什么样的一所大学;演员到底需要具备什么样的条件;表演专业为什么一定是本科;四年中要学哪些课程;招生考试考些什么;学生要做些什么样的准备;将来学成后有没有出路;演艺市场的情况目前怎么样;自己的孩子是否适合走这条路;……

前几年我有一位从事电脑专业的老朋友,带着自己的孩子到上海来找我,说自己的孩子在外省的戏剧学校学了三年表演,对表演入了迷,一定要考上戏、中戏或北电。我无法推辞,即利用寒假给那孩子进行了专业考试的辅导,也就是按我们的专业要求对我们考官最关注的一些方面对其进行了指导和调整。我这位朋友天天陪着孩子一起上课,在旁做笔记,以便孩子回去可以予以提醒。十天下来,这孩子表示,在过去的三年专科学习还不如这十天所得到的更多。而我朋友感触比他孩子更深,他说没想到表演真的有那么多的学问,对我五体投地,怂恿我一定要将这些东西写出来。当然更令人欣慰的是结果,这孩子同时被上戏、北电录取,而且还

都是前十名。

凑巧今年五月,文汇出版社向我约稿,并由邱先生和乔先生对我进行了访谈,我利用暑假将访谈内容一点一点进行了思考和撰写,于九月份完成了第一稿。因为原先是以访谈的形式展开的,故内容有点杂,语言也比较随意,另外,对一些问题的即兴作答也只能是一孔之见,仅希望能给欲入门的初学者些许启发。其中举了不少实例,涉及到不少人,第二稿中我特别注意到了尽量说事不说人。

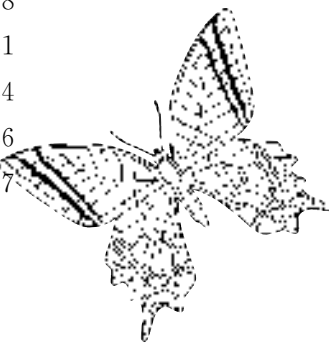
在撰写和最后定稿的过程中,我曾得到许多人的帮助与支持,首先是我的老师陈明正教授,他仔细地阅读了书稿,并认真地提出了很多好的建议;还有我的文艺出版社的老朋友孟涛先生,和我的学生资深的影视剧发行人陈惠芳女士,他们都是在第一时间阅读书稿的人,阅后给了我非常大的鼓励;另外还有我的很多学生,如在外景地拍戏的聂远、那钢、安行等,为采访特意从外地赶来上海,还有在上海的丁丹妮、邵汶、林泉、胡歌、李超、徐怡等都为本书提供了丰富的资料和素材,在此一并表示谢意。当然还真得感谢邱海涛先生,要不是他的精心策划和周密计划,这本书还不知会拖到哪一天,他站在读者的角度提出了很多有趣的问题,致使我能够在较短的时间里完成了全部文字的撰写。

著者

2005. 11. 1

目 录

第1章 招生:培养演员的起跑线	1
考官会出什么表演题目?	3
怎么考台词、声乐、形体?	7
不要读书的学生不可取	10
考点的设立	12
考表演系的都是哪些人?	13
哪些人适合当演员?	15
招考中究竟有没有黑幕?	18
考试落选了该怎么办?	21
关于上戏以外的艺校	23
一个印象深刻的女考生	26
回忆陈红当年考上戏	28
阴差阳错的安泽豪	31
袁立与上戏失之交臂	35
表演专业学生的甄别制度	38
漂亮受到质疑的年代	41
十年前的小品考试	44
胎死腹中的新加坡演艺班	46
学生毕业后该去哪里?	47

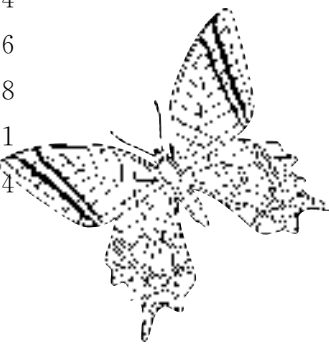

第2章 谈谈演员的素质和修养	51
漂亮的标准是什么	53
演员是特殊的人才	56
演员的文化不高吗？	58
要发掘演员的能量	61
一个跌倒了又站起来的学生	62
一个好演员必须讲品德讲素质	65
自由散漫的人不能当演员	69
表演系学生的团队合作精神	71
舞台上不能有半点差错	72
毕业大戏	75
对“斯坦尼”耳熟能详	76
演员认定的好剧本	77
演员与角色	79
舞美化妆与演员关系密切	81
演员的定位——说说聂远	83
从赵薇的表演说起	87
“五大比拼”	90
人生如戏	93
艺术与人生	95
职业演员与业余演员就是不一样	97
演员和节目主持人的要求不一样	100
第3章 职业演员必须经过专业训练	103
表演有没有天赋？	105

表演是实践的学问	108
表演系的教师有多少？上些什么课？	111
学制要缩短，教育要开放	113
表演系学生要读些什么书	115
打开想象力之门	116
表演老师有一双火眼金睛	119
生活的启示	121
内蒙学生排练印度话剧	123
如何排练大戏《北京人》	127
为学生选剧本不容易	129
毕业班一般要演四台大戏	132
上戏不炒作学生	134
上戏学生的勤工俭学	136
外出拍戏算不算学分？	138
鼓励学生外出演戏	140
表演系毕业生要不要写论文？	142
表演系学生毕业后的两难选择	146
舞蹈演员改学表演到底好不好？	148
一个典型的例子：阴博	151
影视演员应该有更多的舞台实践	154
反面人物需要更多的投入	156
演员做导演究竟好不好	158
导演要关注的东西	161
有能耐的导演就是可以当飞行导演	164

第4章 话剧表演艺术的魅力	167
我最关注的还是戏剧表演	169
话剧艺术的魅力	172
跨越时代的经典话剧	175
话剧艺术的现场感应	179
话剧和京剧的区别	182
我在澳大利亚看话剧	184
剧场的氛围可以提升文明程度	187
上戏的演出为何影响不大	189
上海缺乏话剧观众	196
戏剧教育学	197
上海出不了大牌演员吗？	198
北京人对艺术很投入	203
没有剧本也能拍出好电影	206
电影里的“留白”	209
商人和政治家应该学点表演	211
把握笑容	213

第5章 红楼：明星的摇篮	215
说说聂远和他的同学们	217
学生们喜欢的演员	221
师生关系胜似温馨家庭	223
初生牛犊不怕虎	227
我从学生身上看到了希望	230
他们在不断成长	233

上戏校园里的表演系学生	235
我是怎么来到上戏表演系的	237
我所教过的表演班	242
认真而不较真	245
又一批优秀的学生毕业了	247
爱动脑筋的胡歌	253
性格外向的徐怡	256
上戏是一座金山	258
上戏红楼:明星的摇篮	260
 [附] 上海戏剧学院课程表	 263
 谁是未来的明星?(代后记)	 268

第1章

招生：培养演员的起跑线

每个考生都会在意的一个问题：自己应该以什么形象在考场上出现？我送所有考生最简单的两个字——自然。你可以考虑一下着装，什么色彩与你的肤色更协调，也可以考虑梳什么发型与你的个性更吻合，但千万不要考虑到不自然的程度。女孩子早晨起来化一点淡妆也是很自然的事，但要让一般人感觉不到你化过妆为最佳，要知道自然是最美的。

考官会出什么表演题目？

每年临近上戏表演专业招生都会有考生问我：表演怎么考，小品该怎么做，考官会出些什么样的题目，考小品时要注意些什么等等此类问题。我想这一定是每个有志于成为影视剧，话剧职业演员的青少年迫切希望知道的事情，并且也是所有关心戏剧学院招生的家长们和其他的读者所关心的事情。我就先从戏剧学院的招生说起吧！

上戏表演面试考场工作照（左起）于德先、李学通、朱兰

上戏表演专业的入学考试,对每一个考生来说都有一种神秘感。

考生走进考场,面对一长排正襟危坐、面无表情的陌生考官,内心多少都会产生一种紧张,这种紧张肯定对考生不利,也是对整个考试不利的。

在这里我先要帮助你们从思想上排除这种紧张,你们应该知道我们的专业入学考试和一般高校的文化课考试性质完全不同。一般高校的文化课考试,是考测学生掌握某门学科知识的深度和广度,考题是绝对保密的。而我们的专业考试则是为了充分了解考生作为演员的条件是否具备,一个有经验的主考官一定会出对考生来说最容易理解的并且又是最最容易活动起来的考题。只有这样考生才能无所顾忌,淋漓尽致地去发挥,我们考试的目的才能真正达到。要是考生听到题目后一头雾水,不知怎么去做,我们就什么也看不到了,我们的专业考就达不到目的。在考试的过程中当考生遇到困难或小品做不下去时,我们还会用各种方式提示或暗示他帮他渡过难关。在一个考生激情出不来的时候,我们也会给他新的刺激,推动他的激情爆发。应该说我们考官永远会站在考生的立场上,千方百计帮助考生考好,帮助考生调整状态,帮助考生发挥出最好的水平,只有这样我们的考试才能真正考彻底。

另外,我们的面试大都采用即兴命题的方式,一方面是看学生即兴思考和即兴适应的能力,另一方面也是为了帮助考生找到类似生活那样的创作自我感觉。

正因为我们考官和考生的目的都是一致的,我们所出的考题就会有以下几方面特点:

1. 我们的考题一定是贴近考生生活,便于考生展开想象和联想的,比如以物体命题的我们会出“一封信”“一支玫瑰”“一张照片”“一

张通知单”“一包药”等等；以地点命题的我们会出“车站”“农贸市场”“窗口”“桥头”“广场一角”“街心花园”等等；以时间命题的我们会出“生日”“除夕夜”“离别时刻”“难忘的一天”“母亲节”等等，都是考生在生活中经常见到的或有过亲身经历的。

2. 我们的命题一定是便于考生行动起来的，比如“送行”“和好”“巧遇”“约会”“重逢”等以动词命题的，或是给两个学生设置一组动作和反动作的“走和留”“进和退”“要和不给”“爱和恨”“管束和解放”等等，或是带有相互动作的成语“手足情深”“不速之客”“忍无可忍”“针锋相对”“冤家路窄”“同病相怜”等等。

3. 我们命题的包容性很强，考生能有巨大的想象和发挥空间，比如不给考生任何具体的命题，就给你一张白纸，你可以把它当作一封信、一份电报、一张判决书、一张通知书、一张结婚证，通过舞台行动体现出来，或是给你两块积木，你可以把它当作任何地点，车站、公园、房顶、河边、墓地、断墙残壁等等，或是给你一桌一椅，给你一个门，甚至什么实物都不给，只给你一段音乐让你自己根据音乐的节奏和旋律确定时间、地点、做什么、为什么做和怎么做。

总之，考官的考题一定会是在你们的能力范围之内的，你拿到考题后经提示，基本都能充分发挥的。所以在出什么表演考题上大可不必过分担心。

在表演的过程中，有几个问题倒是考生必须注意的：

1. 拿到考题后一定不要去想我要怎样表现一下，更不要去想怎样才能引起考官的注意，那样的结果一定会很糟糕。而是要从生活出发，设想一下假如我真的收到这样一封信，假如我真的回到那一天，假如我真的遇到这样一个人，我会做什么？我会怎么做？极力找回当时当地的真实感觉，越具体越好，要知道这才是我们所需要看

到的。

2. 要在意对手,要做到真听、真看、真思考,要在意你的对手说了什么,做了什么,千万不能先入为主,只考虑自己说什么,做什么,对对手却不管不顾。更不能为了突出自己故意不和对手配合,甚至给对方出难题。切记对手如果发挥不好,你也一定不会好。

3. 在考官命题时会给你一些条件和指示,这是很重要的,每个字都要听清楚,如有不明白之处当场可以要求老师再说一遍。因为有很多命题离开了这些条件和指示考题就不完整了。做的时候就一定会出现问题。而且这些条件或指示常常会帮助考生找到正确的创作自我感觉。

4. 在你表演的过程中,考官会随时给你新的条件和情况,你必须一边听一边继续你的行动,随情境的变化而即兴适应,使你的表演不露痕迹,你的行动一直要持续到考官叫停为止。

最后,我要再次提醒大家,我们的表演考试只是在测试你们每个人作为演员最基本的表演素质,就像医生给你检查身体一样,我们只不过是用各种手段和方法将你从里到外地看清楚。你无需有任何思想负担,只有在思想上松下来了,你的肌体才能跟着松下来,你的表演才能进入最佳状态,这才是我们考官所希望的。

怎么考台词、声乐、形体？

以上谈的是表演考试的要点和原则，下面我再简单说一下台词、声乐、形体的考试情况和要求。

在我们的招生简章上，台词考试是要求学生朗诵自备的寓言、散文或故事，我们考官的目的和前面所说的表演考试的目的是一样的，要通过你的朗诵，充分了解你作为演员的条件是否具备，同样是全面考察你作为演员的内外部素质好不好。听一下你说话的声音，音质、音色好不好，音量够不够用，音域有多宽，语音有没有问题，口齿清不清楚，语言有没有表现力和节奏感，对作品的理解能力如何，有没有激情，艺术感觉好不好等等，根据我们的台词考试的目的和要求，我想在考前准备中有几个问题是必须要引起注意的。

首先是选材。

这篇自备的东西到底选什么为好？无论是寓言、散文或故事，我们都希望有点戏剧性，也即希望有点故事，有点人物和情境，甚至有点冲突，有点节奏的骤变，有点激情的那种，这样的材料使考生有施展的余地。在寓言、散文和故事这三种体裁里，我个人倾向于后两种。因为寓言一般比较简单，考生创作的余地要小一些。自备的材料一定要控制时间，要紧凑，在考场上考官最多给你两分钟，因此要

开门见山,前面不能有太多的铺垫,那样还没进入正题,你的时间就用完了,精彩部分还没来得及展示,就会被考官打断。材料要由考生自己去选定,考生要选出自己感兴趣的、能引起自己情感共鸣的作品,这样在进行加工处理的时候才能有感而发。

其次是准备要充分。

不但要把文章背熟,还要将作者所要表达的思想充分地体现出来,语言要流畅,层次要清楚,尤其是高潮的处理要到位,最好还是请一位好老师事先给辅导一下。

第三是不要给自己设定任何框框。

不少考生会问我,朗诵时能不能动。考台词不但可以加手势和动作,而且考场上所有的空间都可以运用,只要你运用得当,一切从内容的需要出发。别忘了,我们在听你台词的同时,就已经在看你的表演了。

台词考试一般是考生的第一项内容,也就是你给考官的第一印象,而且台词考试也是三项中占用时间最长的一项,也可以说是考试中篇幅最大的一道题,一定要精心准备。

声乐考试是演唱自备歌曲,这是我们再次测试考生的声音条件,当然同时也测试了你的乐感、节奏感和音准。有一点我在这里还是要提醒考生,我们并不是要你去当歌唱家,我们是在选拔话剧影视演员。在准备你的歌曲时,你的声乐老师教你气息的运用,教你声音位置的把握,这些当然都不错,但到了我们的考场上,这一切都不要太刻意了,我希望看到你非常自信、非常轻松地唱出每句歌词的内容,而且是声情并茂。我常常会遇到这样的考生,歌唱完了,我问他:你知道你唱的是什么内容吗?他一时语塞,当场回想歌词,这才知道刚才自己唱了些什么。

在声乐考试中,大部分考生会唱流行歌曲,也有一部分学过美声唱法,但我感到民歌更适合作为考生的选择。唱民歌更接近我们测试的要求,有的考生在这之前专练过美声或通俗唱法,很有功底,当然也可以在考场上展示。

形体考试是自备舞蹈,在每年的几千考生中,会有相当大的一部分人是从小学过舞蹈的,这部分人对这项考试自然是不成问题的,他们的形体可塑性、节奏感、动作协调性都会超过一般的人。这里主要是针对那些没有学过舞蹈的考生,从你决定要从事演艺事业的那一天起,就应该下功夫去学,形体对一个演员来说是最重要的基础之一,如果离考试只有一两个月,时间不多,就得临时请一位老师教你一段舞蹈,虽然很多动作还不能达到专业舞蹈演员的要求,但只要感觉好,能找到舞蹈所要体现的内容的感觉就行。

我最不希望看到的情形就是,考生在自备舞蹈项目考试时对考官说:我不会跳舞,就做两节广播操吧。至少,我们会认为这个考生对待专业考试不认真,或者是对待自己的要求不高。

总之,我会对所有考生说,自备项目是可以事前准备的,是可以请名师指点的,相当于开卷考,你为什么不好好准备呢?该拿的分就得把它拿到手。

最后,我想说说每个考生都会在意的一个问题:我应该以什么形象在考场上出现?我送所有考生最最简单的两个字——自然。你可以考虑一下着装,什么色彩与你的肤色更协调,也可以考虑梳什么发型与你的个性更吻合,但千万不要考虑到不自然的程度。女孩子早晨起来化一点淡妆也是很自然的事,但要让一般人感觉不到你化过妆为最佳,要知道自然是最美的。