

《表演教学手册》

图书基本信息

书名：《表演教学手册》

13位ISBN编号：9787106029555

10位ISBN编号：7106029556

出版时间：2008-8

出版社：中国电影出版社

作者：林洪桐

页数：685

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《表演教学手册》

前言

林洪桐教授策划并撰写的、北京电影学院列入教学科研项目的、中国电影出版社计划出版的这套电影表演艺术系列丛书，是一项非常重要的学术工程，也是一项非常重要的学术策划，其学术的意义将会在未来若干年的电影表演教育和电影理论研究中产生深远的影响。这套系列的学术专著，林洪桐教授已经酝酿、策划多年，丛书的出版，实质上是对他多年电影表演教学和电影创作的系统总结，其中有的专著已经出版了一段时间，这一版，林洪桐教授又融入了一些新的内容，为这次集中出版，他放弃拍摄影片、排练话剧和参与教学，投入全部的精力进行撰写，这是林洪桐教授晚年所要竭尽全力进行的一项重要学术工程，他表示将全力完成它，并以这套丛书献给培育他的、敬爱的母校——北京电影学院。我们对林洪桐教授这种高度的学术责任感和对学院学科建设、学术研究的关爱，由衷地表示敬意。让我给这套丛书撰写总序，我自认为有专业上的压力，自己才疏学浅，无力承担如此重要的工作，但恭敬不如从命，我只能站在电影学院院长和博导、教授的立场，为我们的电影学科呐喊，为我们的学术研究成果助威。《表演艺术教程》系列丛书，全套共计6种8本，分别是：（一）《表演学习手册——九重城与三字经》；（二）《表演教学手册——稻草怎样纺成金》（上、下）；（三）《表演应试手册——芝麻芝麻把门开》；（四）《表演美学手册——奏响天堂和声》；（五）《表演创作手册——苹果应该这么吃》（上、下）；（六）《表演分析手册——多米诺跳棋围棋》。

《表演教学手册》

作者简介

中国电影编剧、导演、表演教师。1938年生于福建福州。1960年毕业于北京电影学院表演系后留校任教，至今从事电影教学35年。历任电影学院院务委员会委员、学术委员会委员、中国电影表演艺术学会副会长、青年电影制片厂导演及艺术顾问等职。他创作剧本11部、导演影视作品5部、话剧3部。参与编导的影片《寒夜》(编剧)获1984年度政府优秀影片奖，在戛纳电影节展映；《死神与少女》获1986年第13届瓦尔纳国际电影节荣誉奖、第一届中国红十字电影节特别奖、第8届金鸡奖演员特别奖等；《多梦时节》获1988年第9届金鸡最佳儿童故事片奖、1989年政府优秀影片奖、第3届童牛奖艺术追求奖等；《欲火焚心》参加1991年法国南特国际电影节展映；小品《中奖》获1990年旋牌杯全国戏剧小品奖。撰写的理论专著有：《电影演员的魅力》、《银幕技巧与手段》、《银幕美的历程》(合作)、《电影表演艺术》；评论有：《电影表演要电影化》、《电影表演的特性》、《电影的时间与空间》、《银幕美的探索》、《让形象说话》等。

书籍目录

总序/张会军序言/童道明引言第一章 教学观念思索篇思索一 掌握表演的大技巧——“生命学” 1.加强宏观“人文”与“人性”的教育 2.表演的“生命学问”意味着“把自己摆进去” 3.生命感觉超越技巧——蒋雯丽入学考试的启示 4.表演的生命美学状态 5.“生命学”的理论阐释 6.表演教学中如何贯彻“生命学” 思索二 对斯氏体系的肯定评价及质疑 1.体验派的现实主义表演方法仍是教学的主体 2.打破表演教学中斯氏体系一统天下的独家领地 3.提倡多元化的表演关学与多元化的教学思索三 “自我出发说”运用不当将削弱“形象塑造” 1.作为一种技巧性方法值得肯定 2.不应将局部具体手段上升到整体创作的美学高度 3.片面、过分强调“自我出发说”将不利于“性格化”魅力 4.“自我出发说”在创作实践中实际行不通 5.“自我出发说”将造成“无形象”及“表演的衰退” 6.辩证对待“演员与角色”的关系 思索四 终极目标与教学核心——表演魅力学 1.一种倾向掩盖另一种倾向 2.既要反对虚假，也要反对平庸 3.既要发挥“第一自我”更要创造“第二自我” 4.不可能的一次可能，非现实的一次实现 5.教学中贯彻“魅力第一”的原则 思索五 站在“巨人的肩膀上”成长 1.经典名著成品教学——表演基础教学的一种探索 2.何谓“成品教学”及其教学优势 3.废除学生自编小品，让学生站在“巨人的肩膀上”成长 4.伟大的文学形象促成伟大的演员 5.教学改革的步子要大些，教学的模式要多元些 思索六 关于情感的塑造与表达 1.情感在艺术创作中的重要性 2.情感问题——表演理论与实践中的薄弱环节 3.质疑斯氏的情感“自然而然”论 4.对斯氏“纯粹情感论”的质疑 5.生活情感上升为艺术情感 6.演员塑造的艺术情感必须感染观众 7.体现人物的情感线索及其变化 8.塑造人物情感的多种方式 思索七 教学思维与教学法的突破及改革 1.学生为中心的教学法 2.探讨启发式为主的教学法 3.鼓励思考无结构的教学法 4.无管理的教学管理法 5.注重能力与人格的培养 6.艺术教育创造力的教育 7.对学生潜能的再认识 8.面向社会的教学理念第二章 人物形象塑造篇第一阶段 案头工作 1.对角色的热爱、迷恋与投入 2.带着艺术感觉与专业眼光理解感受角色 3.理清剧本的事件，任务、单位并给予命名 4.对主题、意蕴及人物的初步案头分析 5.对角色的形象构思，形成人物的“心象” 6.始终做到“在自己心中去感觉角色” 附录一 《创造角色的提纲》(斯氏晚期的若干重要论述) 附录二 麦克先生关于《樱桃园》的案头分析第二阶段 排演工作 初排阶段 1.掌握艺术的、活的表演状态 2.寻找到对剧本与角色生活的实感 3.让人物的创造状态与艺术魅力在演员心里扎根 4.动作中分析剧本与角色 5.动作与规定情境的互动 6.形体动作与心理动作的辩证统一 7.对事件的估计与判断 8.表演中的难点——与对手的相互作用 细排阶段 9.语言的艺术处理 10.形体的塑造与艺术处理 11.形象创造的核心——性格化连排、彩排与正式演出 12.演出——与观众的交流第三阶段 最后的排练与演出 1.舞台场面调度 2.舞台节奏 3.表演的宏观总体把握 4.人物形象创造的评价意识 5.风格与流派第三章 表演教学程序篇第一阶段 表演基础教学 1.表演基础练习的教学与操作 2.关于小品教学的思索 3.“观察人物练习”——基础教学的重头戏 4.“小说(小品)片断”的成品教学 个案分析 永失我爱第二阶段 片断教学阶段 1.片断阶段在教学上的优势 2.形象塑造重要性的再认识 3.片断阶段教学的内容 4.片断教学的阶段性 5.解剖一只麻雀 6.自选片断教学阶段 7.如何选择片断第三阶段 完整人物形象塑造——独幕戏、大戏教学阶段 1.组合、整体、综合、演出 2.完整人物形象的塑造教学要求 3.教学剧目选择与演出的安排 4.题材风格与演员培养 5.关于独幕戏的教学 6.大戏教学与排练 7.教学演出转到剧场公演 8.教学应实行目标管理 9.团队观念与职业道德 10.教师的双重工作效能 独幕戏、大戏剧目索引第四章 表演片断教材篇第一部分 小说改编的片断 中国小说片断 王朔作品系列 1.《空中小姐》 2.《一半是火焰，一半是海水》 3.《过把瘾就死》 4.《浮出海面》 5.《无人喝彩》 6.《顽主》 7.《永失我爱》 苏童作品系列 8.《红粉》 9.《离婚指南》 10.《平静如水》 其他中国小说 11.《你的生命如此多情》 海岩 12.《天狗》 贾平凹 13.《许三观卖血记》 余华 14.《青春之歌》 杨沫 15.《祝福》 秦志钰改编自鲁迅同名小说 16.《金锁记》 张爱玲 17.《骆驼祥子》 老舍 18.《成都 今夜请把我遗忘》 李容根据慕容雪村网络小说改编 19.《天堂 打左灯向右拐》 李容根据慕容雪村网络小说改编 外国小说片断 20.《卡门》(嘉尔曼)(法)梅里美 21.《德伯家的苔丝》(英)哈代 22.《简·爱》(英)夏洛特·勃朗特 23.《复活》(俄)托尔斯泰 24.《牛虻》(意)伏尼契第二部分 电影及电视剧改编的片断 25.《李双双》 李準 鲁轲 26.《喜盈门》 辛显令 赵焕章 27.《上海人在东京》 樊祥达 张弘 富敏 28.《人间四月天》 王惠玲 29.《望乡》(日)广泽荣 熊井启 30.《蒲田进行曲》(日)深作欣二 31.《第四十一》(苏)柯尔图诺夫 丘赫莱依 32.《但丁街凶杀案》(苏)格布里罗维奇 罗姆 33.《囚徒》(希腊)尼·福斯科罗斯 34.《命运的拨弄》(苏)梁赞诺夫 35.《办公室的故事》(苏)梁赞诺夫第三部分 话剧改编的片断 中国话剧片断 现代

《表演教学手册》

剧目 36.《上海屋檐下》夏衍 37.《称心如意》杨绛 38.《妇女代表》孙芋 39.《喜相逢》胡可 创新、探索剧目 40.《大雪地》扬利民 41.《桑树坪纪事》陈子度 杨健 朱晓平 42.《情感操练》吴玉中 43.《灵魂出窍》苏雷 44.《绝对信号》高行健 刘会远 45.《恋爱的犀牛》廖一梅 孟京辉 46.《蛾》车连滨 47.《废墟中环》(香港)潘惠森 48.《暗恋桃花源》(台湾)赖声川 49.《非常麻将》李六乙

章节摘录

分析与确定好人物的任务对寻找到人物的生活实感，进入角色大有裨益。每一大事件，以至每一小单位都含有特定的任务，即角色在特定情境下的意向与欲求，从而推动演员为实现任务而积极动作。事件确定后，再将每一事件分为若干单位并寻找出演员的任务。任务必须是能激发演员创作的诱惑物和刺激物。确定任务有以下原则：（1）任务是人物的，不是为了演员的，必须与剧本有关、推动剧情发展；（2）是角色的任务，以第一人称分析了人物的规定情境后感性地确定；（3）必须符合生活的真实，是演员本人、对手及观众都能相信的任务；（4）必须是真正的、活生生的人的任务，推动角色前进的任务，不是做戏的、程式化的、死的任务，更不是与剧情毫无关系、仅仅是为了取悦观众而提出的任务；（5）必须是创作的、艺术的任务（非理性的），它是为实现艺术最高目标——创造人的精神生活，并用演出形式加以表达的；（6）必须是引人入胜、令人激动、能激起体验过程的任务；（7）必须是精确的任务，对扮演的人物来说是典型的任务。对事件及单位的命名应能揭示其内在实质，命名的过程就是寻找与探索这一事件及单元的精华与“结晶体”之过程，简洁而准确的命名有利于深入而生动地理解剧本、人物，执行任务，体现动作。

4. 对主题、意蕴及人物的初步案头分析主题是剧作者在剧本中所提出的主要问题，是作品的总纲。它是作者在剧本中对生活提出的问题，是作者所选择的用特定角度描写生活中的现象和所需要解决的问题，是引起创作动机的基本问题。我认为，主题是剧作者之所以要创作整部戏剧作品的精神源泉，这样看来主题是一种精神和思想的体现，这种抽象的东西主要是要确立舞台调度的思想性和特定性，任何好的艺术作品都有一个深刻的主题和意蕴（或多义的主题）。作品中的事件、情节、冲突、人物、语言都是主题直接或间接的体现。主题是整个剧本的灵魂、统帅，如果作家不知道自己要写什么，要表达什么，那是写不好作品的。同样，如果演员在创作中不理解剧作者剧本中深含的创作意蕴，不知道剧作中为什么要写这个事件，为什么要表现这一冲突，为什么要安排这样一个角色，也不清楚自己所扮演的这个角色在全剧中的作用，怎么可能塑造好角色，怎么能将人物的动作贯串起来通向全剧的最高任务，从而体现演出的灵魂呢？

《表演教学手册》

精彩短评

1、非常好的一本表演教学书，特别对里面提供的剧本很喜欢，不错，赞一个

章节试读

1、《表演教学手册》的笔记-第1页

后天就要考英语了.看得眼睛累.但感觉还是没能看进去.顺其自然吧.刚去吃完晚饭.谁手在背后的书架捞的一本书.真的很希望以后我们家也能有这么个大书架.装满各式书. 音乐有种说法,你能不能'摸'琴,别去弹琴.摸琴是用脑子摸的,不是老师叫你怎么弹你就怎么弹.用心去摸. 表演的生命学问意味着把自己摆进去

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com