

高校影视表演课程在培养学生思维能力中的教学探索

Teaching Exploration of Film and Television Performance Course in Cultivating Students Thinking Ability

徐颖颖

Yingying Xu

广东科贸职业学院 中国·广东 广州 510430

Guangdong Vocational College of Science and Trade, Guangzhou, Guangdong, 510430, China

摘要: 影视表演课程在高校影视创作课程体系中占据重要位置,而在高校影视表演课程中培养学生的思维能力和创造能力又是教学中的薄弱环节。如何让学生在学习过程中形成自觉的表演意识,并产生创作的灵感,是影视表演课程的关键所在。在具体的教学过程中,依托个人的教学实践提出几点建议,旨在为高校影视创作专业人才的培养提供参考和借鉴。

Abstract: The course of film and television performance plays an important role in the course system of film and television creation in colleges and universities. How to make students form the conscious consciousness of acting as an actor in the course of learning, and produce the inspiration of creation, is the key to the course of film and television performance. In the concrete teaching process, depending on individual teaching practice, this paper puts forward some suggestions, aiming at providing reference and reference for the cultivation of professional talents of film and television creation in colleges and universities.

关键词: 高校; 影视表演; 实践

Keywords: university; film and television performance; practice

课题项目: CDIO 工程教育模式下的高职“影视创作”教学改革与实践(课题编号: GDKM2021-24)。

DOI: 10.12346/sde.v3i11.4693

1 引言

高校影视专业教学实践的目标,是培养演员应该具有的专业素养。在具体的教学工作中,主要针对以下几个方面进行探索实践。

2 培养演员敏锐而细致的观察生活的能力

观察生活就要用自己的全身心去认识、体验生活中不同人的不同世界。把他人的感受变为自己的感受积累起来,把千差万别的人物形象储存起来。观察生活练习的教学形式有“模仿”“创作手记”“观察生活练习”^[1]。在进入这一教学环节时,首先要让学生走出课堂,到现实生活中去观察去模仿,到生活中的各个角落里寻找“素材”,所谓“素材”就是让人印象深刻的事物。通过仔细地观察,将这些事物的特点,如观察某个人的年龄、职业、气质、穿着打扮、说话语调、行为习惯等,储存在大脑的“记忆库”里,这些就会成为演员之后创作的宝贵素材。

在具体的教学过程中,可以做一些小实践练习来培养演员敏锐而细致的观察生活的能力。例如,上课询问同学医院

的标志是什么?有的同学说是“十”字,有的同学说出了“十”字的颜色,如红十字,或白十字。那么医院真正的标志是一个单纯的“十”字吗?其实不然,它是四个红色的花在中间拼成的一个白“十”字。通过这个练习说明生活中的很多我们习以为常的事物,往往被我们所忽视,而正是这些经常会给艺术家造成严重的失误。我们作为艺术工作者对于一切事物都要有敏锐的观察力,去发现,去体会。作为表演艺术同样如此,演员要喜欢看热闹,要对一切保持好奇心,用心观察周围的人和事物,并在观察的过程中抓住事物的特点。比如一个漫画家如果要把人物的精神面貌表现出来,那他就要把那个人物的特点把握住。只有抓住了特点,才算抓住了这个事物。演员同样如此,如果饰演一个孕妇,那么这个孕妇走路的姿态,在生活中的状态要细微地呈现出来;如果饰演一个地痞流氓,那么这样一个小人物有什么样的特点?从外形到动作习惯(包括语言习惯)是否要为他设计一些人物特点?如果要模仿一个人,如果要表现一个人,我们一定要抓住特点,然后要抓动作的要领,把握住了这些就把握住了人物的本质。所以演员要善于观察生活。

【作者简介】徐颖颖(1989-),女,中国河南商丘人,硕士,助教,从事外国电影、影视动画研究。

3 培养演员开阔而活跃想象力

想象力是演员不可缺少的重要素质之一。表演创作的一切都是虚构的、假定的，是人物、人物关系、所发生的事情、所处的情境等，无一不是通过艺术表达出来的。这要靠演员的执着信念与丰富想象。想象力是一切创作的开端，一切艺术最关键的是它有没有想象力，没有想象力就难以激发出情感。

想象力有多重要？假设给学生的规定情境是：旧社会中一个女子被迫嫁给一个死人，在成亲当天女子身穿嫁衣与一头公鸡拜天地，如果演员没有想象力，这个场景就会显得可笑，演员需要有信念感，相信这个情景是真的，相信自己就是这个人物，那么，演员才有可能进入规定情境，让自己成为剧中的那个“人”，而信念感的基础就是丰富而活跃的想象力。规定情境是这样，作为演员就要将其合理化——使它合理，使它可信，用你的表演证明它是可信的。只有当演员相信了，观众才会相信。

那么缺乏想象力怎么办？我们在课堂中做了一些小的练习来培养学员的信念感与想象力，如物品的变形练习、围巾的变形练习、折叠伞的变形练习等。在练习中可将围巾或伞想象成生活中的任何事物，并用此事物做一些行为动作来展现它的特性，让其他同学知道这位同学把它想象成了什么事物，以此传递训练。在这个实践过程中，同学们积极发挥想象力，把围巾想象成了一个碗、一个球、一块蛋糕、一个iPad、一只猫、一个襁褓中的婴儿等。折叠伞也是如此，有的同学把它当做一把宝剑，瞬间化为江湖侠客，有的同学把它当做变身器，现场变身奥特曼……同学们的想象力天马行空、丰富多彩。

4 培养演员生动而逼真的表现力

北京电影学院教授林洪桐在他的《表演训练法》中认为表演动作有三要素：做什么——任务，为什么——目的，怎么做——适应。动作的重点在于“为什么”，以及依据不同规定情境和人物性格的“怎么做”。而“怎么做”体现的就是演员的表现力，演员在组织动作时要有生动而逼真的表现力，演员的想象、功力、魅力主要是通过表现力呈现出来。不同的演员在分析同一个剧本的同一人物时，对“做什么”“为什么”的理解往往大同小异，而“怎么做”却完全不同，显示出艺术水准之高低^[1]。人物角色的特质，往往也是通过这种表现力来体现的。

把它表现出来，这对演员来说是一个巨大的考验。我们在实践教学设计中设计了一些无实物动作表演练习：请男同学来表现吃西瓜，请女同学上来吃雪糕等小练习。在我们的生活中吃西瓜和吃雪糕的场景很常见，几乎每个人都有过这样的经历，不同的人有不同的吃法，不同的演员就有不同的表现，那怎么才算表现好呢？就是要能够表现出西瓜和雪糕的水分感，这是这个小练习的关键。除此之外，还有一些其他的实践练习，如冬天摸到了冰、从火堆里抢出即将烧毁的照

片……冰的触感和火灼伤皮肤的感觉，要调动演员的整体的感知，细致而形象地表现出来。

5 培养演员强大而丰富的感受力

依特金认为优秀的演员身上都散发出一种独特的活力和蓬勃朝气，他们具有不同寻常的充沛情感和丰富的想象力。他们充满冒险、却又毫不做作地在身体上和感情上将自己显现和表露出来^[2]。而这种不同寻常的充沛情感就是演员强大而丰富的感受力。如果一个演员具有这种强烈感知能力，那这就是他演艺生涯中最重要的天赋。演员身上的这种天赋是需要挖掘的，而且它也必须依靠技巧才得以展现。怎样挖掘和训练演员的感受力？

首先是让每一个演员都必须去发掘他自己最自然、最独特和最真实的反应。这是一种以感知性为主的真实过程。在各种不同的经验与练习中，可以培养学生记日记的习惯，将自己对生活的观察和思考记录在日记中。通过这样的积累，当他在表演中遇到技巧和表达上的瓶颈时，日记作为文字的参考可以帮助演员回溯当时情景，激发其观察力和挖掘其想象力。在具体的实践排练中，鼓励学生将自己的经历经验和情感合理地融入其正在排练的有关角色中。目的在于培养和开发出一种超过具体剧作、独立于演出的技巧。挖掘演员全方位的感受，如身体的愉悦或疼痛，情绪的喜怒哀乐等，并将其带入角色之中，使其有血有肉。例如，肌肉记忆法，当演员具备一种维持各种不同感知需求，并将其与角色相联结的能力之后，演员们便可创造出一条肌肉记忆的感知历程。其中无实物动作练习可以培养演员三个能力，即情绪力、动作力和作为演员要表现的关于动作的记忆和情绪的记忆的能力。再如，搬石头练习，让一位同学做无实物动作表演，有的学生搬起来就走，步子很快，动作很轻，这样是不行的。我们要唤醒身体的记忆，在表演的时候，石头的重量感能够体现出来以及配合着搬石头的动作，人物身体的肌肉哪块在动……都要表现出来，这不仅对演员来说很重要，对制作动画人物的学生来说同样很重要，所以动画专业的学生也要学习表演。如何去体会，体会后如何通过肢体通过情绪把它表达出来，这个能力对演员来说很重要。

6 结语

演员的表演思维是演员的一种固有能力，而在影视表演课程中，需要教师结合学生实际情况为其设计一系列的实践练习，在实践练习中着重培养学生的观察力、想象力、表现力和感受力，并让这些能力潜移默化地融入影视创作的过程之中，为培养高质量的影视专业人才奠定基础，这也是当前影视专业课程教学进行改革的巨大动力。

参考文献

- [1] 林洪桐.表演训练法[M].成都:四川文艺出版社,2018.
- [2] 李晓霞.舞蹈表演训练初探[J].文化艺术,2010(4):13-16.