【影视表演】

SJQU-QR-JW-033（A0）

【Film And Television Performance】

一、基本信息

课程代码：【2030506】

课程学分：【2】

面向专业：【传播学】

课程性质：【系级选修课】

开课院系：新闻传播学院

使用教材：自编讲义

参考书目：【《演员自我修养》（苏）斯坦尼斯拉夫斯基 艺术出版社】

【《诗学.诗艺》 (希)亚里士多德 人民文学出版社】

【《电影导演方法》普罗菲利斯著 人民邮电出版社】

课程网站网址：https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/bb-shjqsso-BBLEARN/index.jsp

先修课程：【影视传播概论，2030464（2）】

二、课程简介

本课程是要求通过系统、科学的训练方法，使学生建立正确的自我感觉，就是要求像生活中对待一切事物的态度一样，去对待一切影视虚构。因为，影视作品中很多内容都是虚构的、假使的，但训练有素的演员就能快速的，以假乱真，获得像人在生活中那样的一种自我感觉。真正地相信所有的假定，从而身临其境。

将注意力集中到应该注意的对象上，对一切虚构的表演态度准确，感觉真实，能平静自如的、内外统一的、身心一致的，紧张和松弛能像生活中那样的适度，在完成表演任务的行动过程中，细琐感情也是那样的自然而然，合情合理的表达和流露。

这些要求是生活中人的一种本能，当已进入虚构的情境，演员就必须有能力以假乱真，这种信念感，能创造出像真实生活那样的一种艺术真实感，从而才能获得正确的舞台自我感觉。

三、选课建议

本课程面向传播专业二年级学生。

四、课程与培养学生能力的关联性

专业毕业要求			关联
L011	LO111	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。	●
LO112	应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	
L021	LO211	能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。	
LO212	能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。	
L031	传播理论：掌握传播学的核心理论、基本知识。		
L032	视频制作：掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作，具备传播视觉化信息的基本能力。		
L033	文本写作：根据不同传播渠道的规范要求，具备基本的文本写作能力。		
L034	新媒体运营：掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用，具备新媒体的日常运营能力。		
L035	人文素养：对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力，体现出媒介内容制作的质量和品位。		●
L041	LO411	遵纪守法：遵守校纪校规，具备法律意识。	
LO412	诚实守信：为人诚实，信守承诺，尽职尽责。	
LO413	爱岗敬业：了解与专业相关的法律法规，充分认识本专业就业岗位在社会经济中的作用和地位，在学习和社会实践中遵守职业规范，具备职业道德操守。	
LO414	身心健康，能承受学习和生活中的压力。	●
L051	LO511	在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	●
LO512	有质疑精神，能有逻辑的分析与批判。	
LO513	能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。	●
LO514	了解行业前沿知识技术。	
L061	LO611	能够根据需要进行专业文献检索。	
LO612	能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。	
LO613	熟练使用计算机，掌握常用办公软件。	
L071	LO711	爱党爱国：了解祖国的优秀传统文化和革命历史，构建爱党爱国的理想信念。	
LO712	助人为乐：富于爱心，懂得感恩，具备助人为乐的品质。	
LO713	奉献社会：具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。	
LO714	爱护环境：具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。	
L081	L0811	具备外语表达沟通能力，达到本专业的要求。	
L0812	理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。	
L0813	有国际竞争与合作意识。	

五、课程目标/课程预期学习成果

序号	**课程预期** **学习成果**	**课程目标** **（细化的预期学习成果）**	**教与学方式**	**评价方式**
1	LO111	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求，并能在表演创作中呈现出来。	教与学相结合	单元作品呈现
2	LO35	提高对影视表演的鉴赏能力，体现出媒介内容制作的质量和品位。	教与学相结合	单元作品呈现和书面文字（导演阐述、人物脚本）
3	LO414	身心健康，能承受表演学习中的压力。	教与学相结合	单元作品呈现
4	LO511	在集体表演活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	教与学相结合	单元作品呈现
5	LO513	能用创新的方法或者多种方法解决复杂的表演问题。	教与学相结合	单元作品呈现和作品收集

六、课程内容

第一单元 基本功素质训练 理论课时 4 实践课时 4

教学周期：第一周——第五周

教学目的：

表演教学就是要求通过系统、科学的训练方法，使学生建立正确的舞台自我感觉，就是要求像生活中对待一切事物的态度一样，去对待一切舞台虚构。基本功素质训练演员练习生活中人的一种本能，当已进入虚构的情境，演员就必须有能力以假乱真，这种信念感，能创造出像真实生活那样的一种艺术真实感，从而才能获得正确的舞台自我感觉。

本单元是通过无实物练习和代用实物练习，进行舞台态度和舞台感觉的训练，对事物练习的要求，一方面要求纯技术的练，另一方面要求在简单的规定情境中真实有机的运用，同时还采用大量的音乐、美术、音响效果和各种物品、积木等教具为诱饵的练习进行训练。

通过本单元的训练，使同学们初步掌握了以下几点：

1、迅速地相信假使，从真实的现实生活立刻进入到虚构的舞台生活。

2、迅速地抓住各种诱饵，展开创造性的想象。

3、迅速地强迫自己将注意力集中到应该注意的具体对象上，排除杂念和干扰，解放思想和机体。

4、发挥学生特长，从局部带动整体，较快地建立了正确的舞台自我感觉。

教学内容：

1、静坐收心练习

2、肌肉松弛练习

3、注意力集中练习

4、感知自我练习

5、发展想象练习

6、即兴适应练习

7、节奏变化练习

8、信念感练习

9、真实感练习

10、五觉训练

11、感受力训练

12、情绪记忆练习

13、激情反应练习

14、爆发力练习

教学特色：

表演训练不只是理解讲解，而是要通过一系列表演练习，引导学生进入创作状态。这些练习使学生在不知不觉中，思想集中，肌肉放松，信念增强，进入到一个想象的艺术创作天地之中去。让学生思想解放，想象活跃，信念增强，反应灵敏，激情奔放，整个集体从内到外都变得自由可塑，演员的“天真”、“童心”要获得释放，在多次的练习过程中，使他们对假定的规定情境产生信念，养成习惯，按生活逻辑自觉地行动起来。

教学重点和难点：

（1）在素质训练方面，引进西方训练方法，这对于解放演员创作天性能起到很好的教学效果。（2）五觉训练不可忽视，一个演员如果连酸、甜、苦、辣的味觉都感觉不到，连困、饿、痛、冷、热都不能唤起生理、心理、形体的自我感觉，就不谈到复杂的规定情境的感受吗。要对物、对人、对环境、对事件等等都应产生相应的形体心理感觉。 “演员的艺术就是感受的艺术”。

（3）观察生活、情绪记忆，这里的观察和后面的观察和后面的观察生活，组织小品练习有所区别，这里是指要让学生从进入这一专业课程时，就要他们养成随时观察四周生活，观察自我的习惯，要记住自身和四周所发生的事，这种练习在素质训练时就要进行，让学生讲述一件高兴的事，一件伤心的事，一件有趣的事，入学后印象最深刻的一件事，今天有什么发现等等，情绪记忆是演员创作人物形象的财富，要天天积累。

第二单元 舞台行动与规定情境 理论课时4 实践课时 4

教学周期：第六周——第十周

教学目的：

当我们明确了行动之后，就知道一个演员为了完成舞台任务，必须通过许多的、不断的行动，当然这些行动不是孤立的，而是合情合理的，合乎逻辑的组合成一条积极的行动线，直到舞台任务的完成，或是不能完成而改变任务在继续完成。这条行动线是根据人物的身份，规定情境和舞台任务以及演员对生活的理解组成的。观众是通过演员的行动过程明确他的任务和规定情境的。当演员有了活生生的、有机的行动过程，他才能创造出有血有肉，有思想感情的活人来。

教学中训练学生在舞台上遵循生活中反映论这一科学规律，重视感受——思考判断——行动，这三个基本的环节。舞台行动与规定情境认同感的训练最终是为了让学生能够在假定的舞台环境中真实的生活。

教学内容：舞台行动与规定情境

1、想象实物动作（无实物练习）

2、不同物体的态度变化

3、不同环境的态度变化

4、不同人物的态度变化

5、规定情境不断复杂化

6、任务小品

7、动词小品

8、主题小品

9、物件小品

10、音响小品

11、音乐小品

12、节奏小品

13、激情小品

14、判断小品

教学特色：

这是表演基础训练最关键的阶段，学生在本单元要学会在自己虚构的规定情境中组织起有目的，有顺序而有逻辑的舞台行动，要学会掌握舞台行动诸要素“你是什么人，在什么地方，在什么时候，你要做干什么？为什么？怎么干？”在行动过程中要学会掌握适应、思考、判断等重要环节，逐步掌握构思单人小品的技巧和方法。

训练要领：

1. 发展动作性联想力《行动与想象》
2. 抓住小品中心任务《行动与任务》

（3）明确规定情境《行动与规定情境》

（4）掌握行动中的思考判断过程《行动与判断》

教学重点和难点：

（1）无实物练习是“动作性想象”和“有机行动”最有效、最科学的方法，千万不能走过场，一定要认真、扎实。要用实物来检查，迫使学生认真地抓住无实物练习的行动顺序、行为逻辑、质感、量感、体积大小、空间、部位、速度、节奏，不漏掉任何环节，“下一个动作是前一个动作的条件反射的结果”，这一练习的科学性在于养成学生合乎逻辑行动的习惯。会不知不觉的引导学生进入“下意识的创造”。

（2）舞台真实是想象的真实、态度的真实，对物体、对环境、对人的态度变化、实质上是舞台行动的变化。这种练习也是舞台“假定性”最好的练习，经过这种训练，学生未来创作不同风格的现代派戏剧并不困难。

（3）单人小品不要求太复杂的心理生活，避免学生“演情绪”，“挤感情”而是更多一些有过生活体验或间接体验的生活小片断。

（4）在小品中也要避免机械性的形体动作，做完这件事，做那件事，动作之间没有联系，而是形体动作的堆砌，要有中心任务。在小品中一定要让学生明确你是谁，在什么地方，什么时候，干什么？

（5）要抓思考判断，在帮助学生完善合理舞台行为的时候，往往会帮助学生构思出许多有趣的行为，忽视思考判断过程，其实任何一个简单的舞台行动都有思考判断的过程，“不会思考就不会演戏”。

（6）不能忽视舞台空间的处理，这既是表演教师的任务，也是学生的学习任务。“在不合逻辑的空间里无法有机的行动”。

（7）小品的思想性应给与恰当注意，我们防止左的教条主义倾向，但不能让不健康的现象在课堂上不受批判的呈现。

（8）帮助学生合理地组织小品的过程，但决不能用“我不包办代替”来草率从事。经过修正，学生才可能感到自己的不足，才可能学到东西，才可能有新的提高。“从一个达到完美程度的小品学到的东西，更比一个浮皮潦草的小品能学到的东西多的多”。

期中考试形式：两组交流，用单人小品参加考试。

第三单元 有机交流，互相动作 理论课时4 实践课时 4

教学周期：第十一周——第十五周

教学目的：

在一、二单元的学习基础上，学会相互行动。要求和同台演员，按不同的人物关系和规定情境，运用动作和语言等表现手段，在相互行动的过程中产生活生生的真实有机的交流适应。

交流是一个人作用于周围的人，而他本身又感受周围人的思想感情和行动，然后通过行动，把自己的思想感情传达给别人，深入到对方的心灵深处的一种碰撞。通过感受对方的行动了解到他心里到底想干什么，无论是说话或是沉默的时候，你都在不断地揣摩他人心里到底想什么。简而言之，即通过二个人之间的相互行动，将生活中活生生的有机思想感情进行传递。学会认真感受活的对象给与自己的刺激和影响，产生新的适应。

相互动作必须要有对象、，要影响对方，用各种方法和手段影响对方，例如用语言、动作、手势、情绪、感觉等。我们通过二人以上的交流练习和小品的形式贯彻教学内容，并用大量的即兴练习，训练同学的适应能力。

教学内容：有机交流，互相动作

1、有机交流游戏

2、真听、真看、真判断练习

3、互相适应练习

4、即兴适应情景联系

5、即兴有机沉默交流

6、一句话即兴交流

7、给任务的即兴交流

8、特定的规定情境的即兴交流

9、毫无提示的即兴交流

10、命题交流小品

11、自由构思小品

12、集体交流小品

教学要求：

舞台交流是有机行动中最重要的元素，也是有机行动的中心环节，是表演技巧训练中最为复杂，最难掌握的技巧。在现实生活中互相交流是自然而然的下意识中进行的。因为对手的话，对手的反应都是未知的，而是此时，此地发生的，所以演员必须真听、真看、真想，这是生活现象。但舞台上的一切都是事先知道的，因此表演中最严重的问题就是演员在舞台上不能和对手真实的有机交流，而只是机械地背台词、走地位。

即兴交流要领：

（1）真实性：真听、真看、真思考、真判断。

（2）进攻性：牢牢地抓住任务，积极进攻毫不妥协。

（3）感受性：接受对手提供的信息，冷静判断对手虚实，一环扣一环地有机地向前推进。

（4）有机性：千万不可脱离自己和对手的言行逻辑，而乱扯，失去有机性。

（5）有效性：机智灵活，善于找到有效的反击手段，说服、诱导、威胁、请求等等，可软硬兼施，不单会用语言，而且要用喜怒哀乐的表情、声调、形体动作、变化节奏用多种手段来影响对手，战胜对手。

（6）复杂性：要充分发挥联想，在相互动作中能不断的充实人物关系，深化规定情境，强化矛盾，揭示出人物之间的复杂的关系。

教学重点和难点：

（1）让学生明白舞台交流的实质是舞台斗争冲突过程中对手之间的相互作用，学会掌握动作和反动作。

（2）舞台有机交流的障碍是表演的重复性，不可能总是即兴创作，用大量的即兴练习进行训练，就是要养成学生具有良好的即兴适应的习惯，要让学生明白，排练好的小品，不能随意改动，也同样有即兴的可能，那就是“今天、此时、此地”，即流水不腐。

（3）即兴有话交流小品，可能学生的话很多，有机沉默很少，在这种情况之下，千万不要阻止或批评学生，相反要表扬和肯定那些精彩有效的对话。引导学生正确地进入交流状态，能平静地接受对手的刺激，而不是一味地喊叫，演情绪，为说而说，而是把语言作为战胜对手的手段，要让他们懂得寻找准确的语言适应的重要性。同时在即兴练习中，有时也会产生有机沉默交流，有时甚至是一时找不到恰当的语言进行回击时，产生了静场、停顿，教师可以抓住这些事例加以说明，有机沉默下是更有效的交流时刻，思考判断时刻、寻找有效手段时刻，千万不要慌张，此时就是要善于利用静场和沉默、停顿、善于用眼神、形体、调度道具声响影响对手。

（4）即兴小品是训练有机交流的有效手段，是本单元教学的基本形式，但即兴小品不能跑马灯似的走过场，而是要有选择的进行课堂评论、分析、讲解、示范，对某些即兴小品进行修改、提示，重作。要让学生懂得为何掌握有机交流的重要性，并学会组织互相行动。

（5）即兴小品以外可以让学生做命题交流小品，自由构思小品，集体小品，课堂内外同时进入创造。

期末考试汇报 理论课时4 实践课时 4

考试形式：交流小品

考试要求：

* 注意力集中，肌肉松弛，能平静自如地投入；
* 信念感强，想象活跃，具有一定独立构思能力；
* 能抓住上场任务，行动积极，行动过程有思考判断；
* 能和对手积极相互动作，能一环扣一环向前推进，层次清楚；

有激情。

七、课内实验名称及基本要求

序号	实验名称	主要内容	实验 时数	实验类型	备注
1	**基本功素质训练**	**教学内容：** 1、静坐收心练习 2、肌肉松弛练习 3、注意力集中练习 4、感知自我练习 5、发展想象练习 6、即兴适应练习 7、节奏变化练习 8、信念感练习 9、真实感练习 10、五觉训练 11、感受力训练 12、情绪记忆练习 13、激情反应练习 14、爆发力练习	4	综合型	
2	**舞台行动与规定情境**	1、想象实物动作（无实物练习） 2、不同物体的态度变化 3、不同环境的态度变化 4、不同人物的态度变化 5、规定情境不断复杂化 6、任务小品 7、动词小品 8、主题小品 9、物件小品 10、音响小品 11、音乐小品 12、节奏小品 13、激情小品 14、判断小品	4	综合型	
3	**有机交流，互相动作**	1、有机交流游戏 2、真听、真看、真判断练习 3、互相适应练习 4、即兴适应情景联系 5、即兴有机沉默交流 6、一句话即兴交流 7、给任务的即兴交流 8、特定的规定情境的即兴交流 9、毫无提示的即兴交流 10、命题交流小品 11、自由构思小品 12、集体交流小品	4	综合型	
4	期末综合练习	交流小品、期末汇报	4	综合型	

八、评价方式与成绩

总评构成（1+X）	评价方式	占比
1	期终作品呈现 －15分钟自选小品 要求小品规格： （1）有一个小小的故事情节（事件） （2）有矛盾、有障碍、有高潮（冲突） （3）事件要有铺垫，矛盾发展要有层次，克服矛盾要有过程（层次） （4）有头有尾（完整） （5）有思想性（主题） （6）空间设置要合情合理（布景）	50%
X1	平日单元作品呈现 －15分钟命题小品	20%
X2	课堂交流和表现－即兴表演	20%
X3	课外实践与拓展资料－人物观察模仿训练	10%

撰写人： 顾闻 系主任审核签名：沈慧萍

审核时间：