

学校代码: 10072

学位类型: 专业型

学号: 201502005

天津音乐学院

TIANJIN CONSERVATORY OF MUSIC

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目: “站在巨人的肩膀”——美国“方法派”

表演学派初探

Title: “Stand on the shoulders of giants”

. - -- A preliminary study of the American

"method school" performance school

论文作者: 李琦

指导教师: 周海涛

学科专业: 戏剧与影视学

研究方向: 戏剧影视表演

答辩时间: 2018 年 5 月 7 日

定稿时间: 2018 年 4 月 27 日

天津音乐学院 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：李新

签字日期：2018年4月27日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解天津音乐学院有关保留、使用学位论文的规定，即天津音乐学院有权保留向有关部门或机构送交本院硕士论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权天津音乐学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

学位论文作者签名：李新
签名日期：2018年4月27日

导师签名：司洪涛
签名日期：2018年4月27日

中文摘要

“方法派”既可以说是建立在斯坦尼斯拉夫斯基体系上的，也可以说是对“体系”的创新性的解读。斯特拉斯伯格凭借他对戏剧的一腔热血，克服了种种困难，终于创造出了适合在美国土壤发展的表演技法。我国“体系”的民族化发展也有了长足进步，但依然存在问题，通过借鉴美国的发展过程当中的经验与教训，为我国戏剧发展进度提供宝贵的信息和资料。

关键词：“方法派” 斯特拉斯伯格 “体系” 民族化

Abstract

The "method faction" can be said to be based on stanislavsky system, or it is an innovative interpretation of the "system". With his passion for drama,strasberg overcame all the difficulties and finally created a performance technique suitable for the development of American soil. "System" of nationalization development in our country also have made great progress, but there is still a problem, through the reference of the development of the American experience and lessons, for our country drama development progress to provide valuable information and data.

Key word: Method acting Strasberg "System" nationalization

目 录

绪 论.....	1
1. 方法派的历史沿革.....	1
1.1 “方法派”一说的由来.....	1
1.2 更“实用”的表演教学.....	1
1.3 第三节 美国戏剧发展的里程碑.....	1
2. 美国现代表演教学的领头军.....	2
2.1 美国现存的三大学派.....	3
2.2 自然流派、艾德勒流派对方法派发展的影响.....	3
3. “方法派”对于当代我国戏剧发展的影响与启示.....	4
3.1 我国戏剧发展的历史问题.....	4
3.2 解决“伪体验派”教学.....	6
3.3 打开戏剧创作的思路.....	6
结 论.....	8
参考文献.....	9
致 谢.....	11

绪 论

美国的“方法派”表演技法是“斯坦尼斯拉夫斯基体系”美国化的成功产物，它影响了美国之后的几十年戏剧影视的发展，使美国成为了影视强国。至今也形成了以好莱坞为首的影视产业链，为美国带来了巨大的经济效益。而“方法派”的诞生与发展也并不是一帆风顺的，它的发展在美国也经历了很多阶段。美国早期是以无声电影为主，它要求演员在没有台词的情况下，要通过极其夸张的动作来交代故事和情感，而舞台剧则是以闹剧为主，形式杂乱多样，不能真正的反映社会现状和人民生活，所以也并不能引起观众的共鸣。就是在这样的大背景下，斯特拉斯伯格通过自己坚持不懈的努力，创造出了“方法派”表演，通过这种技法排演了很多现实主义戏剧，满足了人们的需求，推动了美国戏剧的发展。而我国现当代戏剧发展水平与美国上世纪 20 年代的情况相似，通过对“方法派”的诞生与发展的研究，我们可以借鉴很多这一过程中的经验与教训。以符合我国社会价值观和保证人民利益为前提的情况下，创造出属于我国的“体系”产物。为实现“体系”中国化的目标提供珍贵的资料。

1. 方法派的历史沿革

1.1 “方法派”一说的由来

上个世纪二十年代的美国正处在战后的恢复阶段，美国经济得到爆炸性的增长，而在经济和物质生活逐渐满足了人民大众的基本需要以后，思想家和艺术家们则变活跃了起来他们邀请了全国各地的团体和组织来美国演出，苏联莫斯科高尔基模范艺术剧院（简称莫斯科艺术剧院）正是这其中一员。他们带来了许多他们的保留剧目，比如《万尼亚舅舅》、《三姊妹》等等。这些剧目的演出，使整个美国的戏剧界都震惊了，在观看莫斯科艺术剧院的表演时，他们被深深的吸引住了，美国人要学习这种表演方法，而这也是他们与斯坦尼斯拉夫斯基体系的第一次接触。

莫斯科艺术剧院在完成告别演出之后，准备离开美国。但留下了两名演员：理查德和玛利亚。他们在美国创办了“美国实验剧院”。斯特拉斯伯格便是“美国实验剧院”的第一批学生。在学习结束以后，他立志要创造出一种“人人皆可成为演员”的方法。在他这一生，将近五十多年的研究与实践中，他逐渐在“体系”的基础上，建立了“方法派”，它是一种强调内心体验的表演派别，而斯特拉斯伯格则是“方法派”的创始人。

1.2 更“实用”的表演教学

说方法派表演技法的实用性，是就美国当时的戏剧发展阶段来说的。整个美国戏剧界在当时都渴望着“体系”的传播，而这时，斯特拉斯伯格便站了出来，以斯塔尼斯拉夫斯基学生的学生的身份，拿着自己的“方法派”技法出现在了大家面前，大家便纷纷效仿，使“方法派”技法一下占领了整个美国戏剧界，成为了最实用的表演技法。

可是，斯特拉斯伯格在解读“体系”的精神中也存在着因主观因素所导致的误差。他在“体系”中所提取的“情绪记忆”和“即兴练习”成为了“方法派”的核心，但他在“体系”的基础上生发出了自己的解读，于是虽然说法相同，但“方法派”与“体系”已经走上了两条不同的道路。

首先是情绪记忆和情感记忆。在“体系”中的情绪记忆所强调的是，为了帮助演

员在规定情境中获取情感而重现你所经历过的和你所熟悉的回忆中的情感。例如：演员上场的任务是参加一场葬礼，那么他需要把自己所有关于这一类的回忆都寻找出来细致到当时的一举一动，再与剧本的规定情境结合，使他一上台便能进入状态。它更重视动作逻辑的重要性。而“方法派”的创始人斯特拉斯伯格，发展出了自己的情感记忆，即感觉记忆和情感记忆。感觉记忆的训练主要针对演员的五觉，例如，演员会进行实物的吃苹果练习在这种动作的感觉固定以后，他们在做无实物的吃苹果的时候，就像是手里真的拿着苹果一样。而这种感觉记忆是情感记忆的基础和前提。情感记忆是复杂的记忆的组合。例如：方法派的演员如果需要在舞台上扮演什么或者去做什么，那么他必须在台下或者是在生活中不断地、真实的去完成这个角色应该做的和应该想的事情，带着这些记忆走上舞台之后，方法派的演员便可以利用这些记忆在舞台上活灵活现的表演出来而且与“体系”中不同的是，斯特拉斯伯格认为，演员此时此刻对过去发生的实物的感觉才是情感记忆。

然后是“即兴练习”和“即兴创作”。“体系”利用即兴练习，培养演员在人物逻辑中组织行动表达情感的能力。但，斯特拉斯伯格认为，“体系”的这种即兴练习本身就是一种表演，所以，他把这种即兴练习发展成了“即兴创作”。即在演员未达到剧本所要求的角色情感之前，他可以在规定情境下进行即兴的创作，通过演员自身组织的即兴创作所诞生的情感合理的达到剧本所要求的内容。所以，“方法派”的即兴创作还是以内心情感的建立为主的。

综上所述，“体系”中体验需要一定的天赋和悟性，而“方法派”确实具有较强的可操作性，这也表现出“方法派”的实用性。

1.3 第三节 美国戏剧发展的里程碑

“团体剧场”和“演员工作室”是斯塔拉斯伯格在初探“体系”美国化的大实验场，也是“方法派”诞生的摇篮。

在“团体剧院”初期，斯特拉斯伯格一直坚持“体系”中“真实”的核心精神，坚持真实的内心体验。也是在“团体剧场”的创作当中斯特拉斯伯格逐渐形成了“方法派”核心理念——“情感记忆”和“即兴创作”。“情绪记忆”是斯特拉斯伯格一直坚持和狂热追求的一种训练方法，这是团体剧场后来解散的原因之一，也是斯特拉斯伯格创造的“方法派”在当时最具有先锋性也最具有争议的一点。

而直到 1949 年，演员工作室的建立，斯特拉斯伯格凭着自己的执着，终于将“方法派”建立起来，通过他多年的经验和总结，也梳理出了一套较为完整的方法派训练技法。再后来，他自己对体系又进行了一部分元素训练的补充，比如松弛练习，和十二个训练等等，终于组成了一套较为成熟的“方法派”表演体系。

直到现在，“团体剧场”和“演员工作室”都是美国表演发展史上不得不提的重要时期，是推动美国戏剧影视发展的重要推力。

综上所述，我们可以看到，在美国戏剧表演在“百花齐放”的时代，“体系”的出现无疑是一个契机，而斯特拉斯伯格在这一时期，也充当了“领头人”的角色，他学习“体系”，实践“体系”，结合自己对“体系”的理解，在“体系”的基础上，发展出了“方法派”，所以说，“方法派”可以说是“体系”发展过程中的延伸，是以“体系”为基础的，是“体系”的表兄妹，有血缘，但不尽相同。

2. 美国现代表演教学的领头军

2.1 美国现存的三大学派

斯特拉斯伯格在“情绪记忆”的第一阶段“感觉记忆”中有十二种练习，其中“私密时刻”的阶段，他会强迫演员去做一些非常私人的事，并且在当众的情况下，以迫使演员激发真实的情感。这对演员来说，是一种心灵的伤害。所以，1934 年，斯特拉斯伯格的学生斯特拉·艾德勒，带着她的疑问去莫斯科艺术剧院拜访斯塔尼斯拉夫斯基，并向他说出了在与斯特拉斯伯格一同训练时的痛苦经历。她留在莫斯科与斯塔尼斯拉夫斯基学习了一段时间之后，带着斯塔尼斯拉夫斯基后期的思想回到美国，并把她所学来的——“演员并不只是通过挖掘自身的回忆来激发情感，而是应该从剧本入手，从规定情境入手，通过动作走进人物情感。”带回给了斯特拉斯伯格。但这并没有让斯特拉斯伯格发生改变，于是这场争论则变成了团体剧场分裂的导火索。1941 年，团体剧场经历了 10 年后，终于宣布解体，而以斯特拉斯伯格、桑福德·麦斯勒和斯特拉·艾德勒又分裂成三个流派，并在美国都可以独当一面。所以，如果从狭义上说，“方法派”确实是斯特拉斯伯格一人的功劳，可是从广义上来讲，桑福德的“自然流派”和艾德勒的“行动派”也为“方法派”的发展添砖加瓦，也是“方法派”重要的构成部分。

2.2 自然派、行动派对方法派发展的影响

自“团体剧场”解散以后，“方法派”就向着几个不同方向发展，其中对“方法派”表演影响最大的是麦斯勒和艾德勒。

桑福德·麦斯勒从师与斯特拉斯伯格，自艾德勒从斯塔尼斯拉夫斯基那里回来以后，便慢慢的脱离了团体剧场，然后演变出了自己的一套表演理论。他认为，表演只是由简单的反应和被反应组成，即 Pinch-Ouch。他希望演员能做到完全自然的，下意识的反应，因为他认为这才是最真实的。例如：一个人藏在门后，而突然打开门的人因为被吓到而大声尖叫。他认为这就是最好的表演。。

艾德勒是美国家喻户晓的表演教育家，他的学生马龙·白兰度也成为了国际知名的演员。自离开团体剧场之后，他就一直秉承着在斯塔尼斯拉夫斯基那学来的精神，回到美国后便建立起了“行动派”。她在表演教学中多次提到，表演就是行动的艺术，这一点与“体系”中在“规定情境中积极行动”不谋而合，也为团体剧场的发展指明了正确的方向，她认为演员应该回到剧本，从规定情境出发，从外部动作和轮廓进入角色，并且要求演员明白做什么，什么时候做，为什么做，而怎么去做，是基于前面的行动的结果，是自发的。所以，在美国“方法派的”发展中，艾德勒也是一个重要的人物。在某些方面，她起到的作用可能更胜于希特拉斯伯格。

综上所述，“方法派”在美国发展的历程当中也存在的质疑和阻碍，而一帮热爱戏剧的人在为美国戏剧发展的过程当中发挥着自己不可磨灭的作用。正是所有人的努力，才使得“体系”美国化的发展进入了新的层次，也证明了，“体系”本土化的过程也是需要改革，需要分分合合的“磨炼”。

3. “方法派”对于当代我国戏剧发展的影响与启示

3.1 我国戏剧发展的历史问题

中国戏剧经历了漫长而复杂的演变过程。中国戏剧主要包括传统戏曲和话剧，传统戏曲发展较早，而话剧则是 20 世纪初左右，从西方逐渐传入中国的。中国戏曲在我国大约有八百多年的历史，而话剧发展从 1907 年春柳社的诞生算起也不过一百多年的时间。

所以，话剧这种艺术形式在我国发展受到了多方面的制约和影响。戏曲是中国传统戏剧，它诞生于中国，发展于中国，是我国传统文化的重要组成部分，而话剧则是一种舶来品，在国内没有根基，而且从西方传入我国的这种艺术形式，从宗教信仰上、文化上、历史渊源上都不太契合。并且，话剧在国内的发展时间较短，还没能培养出真正热爱话剧艺术的观众群体，让人们还没有走进剧场看戏的习惯。所以，话剧这种艺术形式还没有得到大部分观众的支持。

而最重要的一点是，话剧艺术在中国的发展的道路上深受戏曲的影响。戏曲表演主要集唱、念、做、打、舞为一身，通过一些程式化的手法去表现人物的“喜、怒、哀、乐等情感。戏曲的人物划分的也比较具象，分为“生、旦、净、丑”四种。在形式上，角色非常鲜明，但是具有典型的符号性。所以，早期的话剧表演，也带有强烈的程式化和符号化的特点。

戏曲的程式化表演有着非常典型的特征，例如：在戏曲中，喜，怒，哀，惊皆有自己所相对应的动作的组合，喜——俊眼，声欢。怒——皱鼻，声恨。哀——顿足，呆容。惊——颜赤，身战。而这些程式化的动作也潜移默化到了话剧演员身上，使演员在情境中放弃了思考和体验，让演员在舞台上看起来并不像“真实生活中的人”而具体情感的表达也显得死板，并不生动。而符号化的表演会使演员和角色失去灵动的个性，像我国早期的影视作品，各种角色的性格非常单一，“好人”的角色是绝不可能犯错的，而“坏人”的角色也会一坏到底。人的性格应该是多维度的，所以塑造的角色也应该多维度的，正是这种多维度的存在，才形成了人与人之间错综复杂的感情纠葛，而符号化的表演则将这种精彩的地方掩盖住了。

直到焦菊隐先生的出现，他是第一个提出将“体系”中国化的人，他认为中国人应该有属于自己的话剧，应该有真正反应社会现状和人民生活的戏剧，而“体系”的精神正与焦菊隐的诉求不谋而合。经过他对“体系”的研究与实践，创造了属于我国的演员训练技法“心象说”，这也彻底改变了当时话剧表演艺术的面貌，为中国戏剧发展提出了一条正确的道路，并起到了一定的作用。但是，焦菊隐先生的力量还是有限的，历史遗留的问题依然存在，要解决“体系”中国化的问题，还需要一代又一代戏剧人不断的努力。

3.2 解决“伪体验派”教学

“方法派”在发展的过程当中，斯特拉斯伯格对“体系”的解读也存在一定的误读，但是通过大量的实践与研究，通过几代人的共同努力，最终还是形成了一套成熟的操作性强的体系。而在我们国家，相同的情况也同样存在，在这当中，最为普遍也最为严重的误读，应当属于——不承认表演应当始终“从自我出发”。或者并不叫不承认，也许在操作排演的过程中，会出现一些偏差，所引导演员的方式方法，也就变成了非“体系”的要求，就成为了一种“伪体验派”表演，却也打着体验派的名字。

它的核心表现是：体验派所倡导的是从自我出发，使演员生活在角色的情境里。而“伪体验派”在“从自我出发”的这一环节出了问题，只有“自我”才能完成真正的真听真看真感觉，如果是模仿一个臆想的形象或者套入一个与演员常态不同的表演状态，那么演员无法真实的去体验，而更多的是设计。

为解决这一问题，就要梳理清楚“从自我出发”和“塑造角色”之间的关系。例如，让一个年轻人去饰演一个老人，“伪体验派”的做法将是让演员去模仿一个老人的样子，可体验派所倡导的是他应该把自己真正的当做一个老人，去体验老年人腿脚不便，耳朵听不清，眼花等特征并加以表现。所以，演员仍是演员自身，只是情境发生了改变。

体验派表演追求的一直是真实，从自我出发是真实的前提，通过解放天性，即兴创作等手段挖掘和发现自我隐藏的性格，自由扩大演员自我的大集合，在塑造角色时做减法，才能更好的贴近角色，避免“伪体验派”的表演。

3.3 打开戏剧创作的思路

虽然，有这样那样的方法、流派、手段等等，但是，一个优秀的演员并不是某一派别虔诚的追随者。从研究“方法派”的道路上我们发现，斯特拉斯伯格是“方法派”引导者，但他的学生们桑福德、艾德勒，并不是一味的追随着他，他学习了老师好的东西，对于有分歧的东西，他们自己去研究、摸索。这说明了，只有实践才能获得真知。

我国也可以很好的继承“体系”的精神，为自己所用，并不是用“体系”的手法排出多么优秀的作品，而是通过“体系”排出中国观众可以接受、能够产生共鸣的、反映中国人民真实生活的、真正为人民发声的作品。

通过对“方法派”的研究，我们可以学习和借鉴他们成功的方法、思路。为我国戏剧创作和发展提供了可以参考的珍贵资源。为打开我国戏剧创作的思路和形式提供了巨大动力，也为“体系”在我国生根发芽奠定了基础。

综上所述，我国在“体系”的本土化过程当中也遇到了障碍，戏剧的程式化现象严重，而这种痕迹也渗透到国内戏剧表演教学当中，所以产生了“伪体验派”教学，这也是“体系”中国化进程中的现象。而结合美国“体系”本土化的经验来说，我国本土化发展的过程当中，也应当勇于改革，勇于破旧立新，但破旧不代表一味地放弃，立新也不是扭曲的标新立异，而是结合我国情况，从文化的发展角度入手，从我国的价值观，世界观，人生观入手，真正总结出一套适合在我国文化土壤生长的“体系”的种子，这也需要一代又一代的热爱戏剧的人不断的尝试与总结。

结 论

在“方法派”在美国形成之前，“体系”在美国本土化进程上经历了几个阶段：一、先是接受了莫斯科艺术剧院的“洗礼”，并留下演员在美国办学，培养了斯特拉斯伯格等人。这是“体系”进入美国的成功的第一步。二、斯特拉斯伯格作为最早，最直接接受“体系”影响的第一波追随者，在多年的实践当中，逐渐建立起了“方法派”表演。三、对“体系”的研究再次出现了百家争鸣的现象，并在不同的侧面，发展出了不同的适用于美国的表演流派。

通过对“方法派”在“体系”美国化的进程研究当中，我们通过分析它的诞生及发展，归根到底还是应该回到“体系”民族化的大主题当中，应该通过研究和实践来完成“体系”中国化的建设。

为了实现“体系”民族化，不只是简单的通过“体系”来完成一部优秀的现实主义作品，而是应该看到通过“体系”创造出来的艺术作品是否真正的具有鲜明的中国元素，是否淋漓尽致的展现了中国全貌。完成“体系”中国化，就要看看它是否能够准确的反应人民生活的现状，能否替人民说话，反应大家心中的诉求，以及它能否以中国特有的情感表达的方式去表现。我国民族文化的灵魂是从人民精神中来的，而我们要继续思考的是，我们是谁，我们要做什么，我们为什么要哭，为什么要笑，我们要去哪里寻找答案，我们需要一种形式去抒发这种困惑。

我们同美国在研究“体系”民族化的道路上一同前进，学习他们是如何完成“体系”的美国化，对我国有着至关重要的作用。好的地方我们可以借鉴，坏的地方我们也可以用在给自己敲响警钟。我们国家本身存在着一些问题和障碍，如何解决这些问题让我们国家在这一方面更进一步是需要我们继续思考的。而美国在“方法派”研究的过程当中所发现的实践与理论相互依存，反复验证，保持艺术家的独立性，敢于挑战权威的成果被时间验证之后都是切实可行的做法。我们通过对这些过程的研究也势必能对我国“体系”民族化的发展起到巨大的推动作用。

参考文献

一、中文参考文献:

(一) 著作

- [1]. 林陵, 史敏徒 (译): 斯塔尼斯拉夫斯基全集 (第二卷), 29 页, 中国电影出版社, 1979 年.
- [2]. 郑君里 (译): 演技六讲, 65 页, 中国电影出版社, 1980.
- [3]. 焦菊隐 (译): 文艺·戏剧·生活, 240 页, 中国戏剧出版社, 1982 年.
- [4]. 文骏 (译): 斯塔尼斯拉夫斯基在排演中, 154 页, 中国电影出版社, 1981.
- [5]. 格·克里斯蒂: 斯塔尼斯拉夫斯基的著作演员自我修养, 斯塔尼斯拉夫斯基全集 (第二卷), 9 页, 中国电影出版社, 1979.
- [6]. 姜涛: 中国演剧学习实践斯式体系讲略, 13 页, 内部流通稿, 2012.
- [7]. 瞿白音 (译): 前记, 我的艺术生活, 4 页, 平明出版社, 1952 (二) 论文.

二、外文参考文献

- [1]. Foster hirsch .a method to their madness .the history of zhe actor studio, p56. da capo press, 2001.
- [2]. Lee Strasberg.a dream of passion.the development of the method .p40, plume. 1988.
- [3]. Haroid clurman.the fervent years.the group theatre & the 30`s.p43, da capo press. 1983.

[4].Robert lewis : slings and arrows: theatre in my life, p49, applause, 2000.

[5].Shelly frome: the actors studio : a history, p33, mcfarland, 2005.

[6].Elia kazan: elia kazan : a life , p66, da capo press, 1997.

[7].Lee strasberg : the lee strasberg notes, p5, poutledge, 2010.

[8].Sandy meisner: sanford meisner on acting, p37, vintage, 1987.

[9].Stella adler: the art of acting , p119, applause, 2000.

致 谢

时光飞逝，转眼三年就过去了。在入学之初，我的研究范围和领域就已划定，毕业论文的选题也已确定。在这三年的学习和研究生活中，我学到了许多知识，也体会到了治学的艰辛。在本论文完成之际，首先要向我的导师周海涛教授致以诚挚的谢意。然后我还要衷心感谢给我授课的各位老师，以及其他所有辛勤工作的老师们。正是由于他们孜孜不倦的教诲，让我学到了诸多的专业知识，并从他们身上学到了如何求知治学如何为人处事。同时，我也要感谢我亲爱的师弟师妹们，谢谢她们在学习和生活中给予我的帮忙和鼓励。

最后我还要感谢一向默默支持我的家人，他们永远都是我坚强的后盾，他们给予我的爱、理解、关心和支持是我不断前进的动力。

天津音乐学院 科研与研究生处

地址：中国 天津 河东区十四经路 9 号

邮编：300171

电话/传真：86-22-24160613；24155085

网址：<http://www.tjcm.edu.cn>