

§ 3 表演基础练习

1. 舞台表演艺术

(1) 基本概念：台词，潜台词，旁白，独白，规定情境，即兴表演，形体语言，走行动线，小品，独幕剧

(2) 演员的创作：“真实”，“美”，内在和外在的统一

(3) 演员的基本素质：“热情”，观察力，想象力，感受力，表现力

(4) 舞台动作的三要素：任务（做什么），目的（为什么），适应（怎么做）

2. 形体基础与动作练习

(1) 形体基础训练

站立，步法，四肢运动，躯干运动，头颈运动

(2) 肢体语言练习

表情，“情绪传递”；肩，臂，腰，背，腹，手，脚；走，坐，跌，起

3. 松弛与控制练习

(1) “信任练习”

(2) “抢凳子游戏”

(3) “传递动作练习”

(4) “木偶练习”

(5) “放大与缩小练习”

(6) “慢镜头游戏”

4. 注意力练习

(1) “寻物练习”

(2) “观察对手练习”

(3) “倾听练习”

(4) “打电话练习”

(5) “镜子练习”

(6) “猜领袖游戏”

5. 感受力与想象力练习

(1) 视觉类

a. 电影院；b. 沙漠；c. 窗外

(2) 听觉类

a. 音乐；b. 熟悉的声音

(3) 味觉类：吃水果（酸，甜，苦，涩，辣）

(4) 嗅觉类：闻花香；缺氧

(5) 触觉类：海滩，等火车（风，雨，雪，春，夏，秋，冬），热，渴，饿，痒，痛，灼。

(6) “故事串讲”

6. 信念与真实感练习

(1) “报球赛”

(2) “看火车”

(3) “打电话”

(4) “负重行走”

(5) “洗脸”

7. 动物及人物模仿练习

猴，猫，小鸡；“镜子练习”，“传递情报游戏”

8. 无实物表演练习

(1) “擦玻璃”

(2) “抽烟”

(3) “生炉子”

(4) “做饭”

(5) “科研”

9. 单人规定情境小品练习

(1) “一个人的一生”

(2) “生日”

(3) “赴会之前”

(4) “大年夜包饺子”

(5) “解难题”

10. 多人小品练习

(1) “第一次约会”

(2) “离婚”

(3) “辩论”

(4) “狭路相逢”（多人，单向串行关系）

形体基础练习

I. 站立

a. 直立；b. 脚尖站立；c. 提膝站立

II. 步法

a. 柔软步；b. 足尖步；c. 弓步；d. 滚动步；e. 平移重心

III. 腿法

a. 伸压腿；b. 正踢；c. 侧踢；d. 后踢；e. 跳跃

IV. 头部姿态

a. 正侧后压；b. 转头

V. 肩部动作

a. 绕肩；b. 扣展肩；c. 提沉肩；d. 绕臂；e. 旋肩；f. 压肩

VI. 胸部动作

a. 展胸；b. 含胸

VII. 腰腹背部动作

a. 前侧后屈；b. 前绕腰；c. 转腰；d. 腹肌练习；e. 背肌练习

VIII. 髋部动作

a. 左右顶髋；b. 旋髋；c. 绕髋

（参考资料：http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ2MzQ0MjI4.html）

人类肢体语言

人类常在不自觉中运用身体各部位，以各种被同类所接纳的方式表达情感。

1. 面部表情

“基本情绪”（Paul Ekman）：快乐，伤心，愤怒，恐惧，惊讶，不屑，厌恶

2. 肩部表情

- (1) 两肩举起：惊羨。
- (2) 两肩退后：对抗。
- (3) 两肩朝前：切望。
- (4) 以肩轻触对象：亲密。
- (5) 两肩磨转：急躁。
- (6) 两肩微耸：怀疑、无可奈何。
- (7) 一肩高、一肩低(恶意的)：暗讽。
- (8) 两肩缩紧：痛苦。
- (9) 两肩时高、时低：欲念。
- (10) 两肩朝前降垂：忍耐、颓丧。

肩本身的动作并不表达什么意义，但却决定着臂和手的情感，因而也就显得重要了。人体的动作最容易使人看得见的是臂与手，而臂与手的动作都需发于肩。演员在移动手、臂之前首先得集中气力在肩上；再用气力于上臂动至所预定的地位；第三步，前臂用气力移至预定的位置；第四步，在腕中用力，将手与手掌移向预定点；最后，在指关节用力而完成手的姿势。动作必须由上而下，由大而小依次渐进，如有遗漏则会呈现棱角，而显得不圆顺、不自然。

3. 背部表情

- (1) 直背：年轻、健康、勇敢、骄傲、威严、愤怒；
- (2) 驼背：老衰、病弱、悲哀。

4. 胸部表情

- (1) 挺胸：健康、勇敢、威严、年轻、愤怒、骄傲；
- (2) 锁胸：鄙贱、胆怯、服从。

5. 腰部表情

- (1) 弯腰：疲倦、病弱、衰老、鞠躬、谦卑；
- (2) 直腰：健康、勇敢、威严、愤怒、骄傲；
- (3) 摆腰(左右摇摆)：浪漫、风流、轻狂。

6. 腹部表情

- (1) 凸腹：得意、骄傲、富贵、病态(过凸)；
- (2) 凹腹：体弱、贫穷、病态；
- (3) 涨缩腹部：肚痛、气愤。

7. 手部表情

- (1) 手平而手掌朝上：请求、质问、举起、支撑；
- (2) 手平而手掌朝下：掩蔽、保护、赐福、应允、命令、指挥、安慰、饶恕；
- (3) 手斜侧，以掌心向人：和平、接近、善意、亲密。
- (4) 手竖起，手掌朝内：招致、进来，欢迎。
- (5) 手竖起，手掌朝外：走开、分散、拒绝。
- (6) 握拳：夺取、占据、征服。
- (7) 双手摊开：承认、坦白、有所主张。
- (8) 双手当胸交叉：满意、安适。
- (9) 双手并靠，掌尖朝人：向人讨饶。
- (10) 双手合拢，掌尖向上：对天求告。
- (11) 举手近面，手掌朝内，指尖从额微动向外：行礼。
- (12) 同上，从唇向外：接吻。
- (13) 同上，从心胸向外：恭敬诚意。
- (14) 同上，从外向自身：前来、靠近。
- (15) 摇指、手掌朝外：不然、不是。
- (16) 以食指点额，百点外面，手掌仍朝内：我有主意、我想起来
- (17) 手按额：痛苦、为难、苦思。
- (18) 手按眼：羞耻、忧苦、害怕。
- (19) 手按口：止人说话。
- (20) 手按胸：伤心、良心的主张。
- (21) 手置背后：冷淡、不愿、疑惑。
- (22) 双手揉搓：打算、为难。
- (23) 双手紧握：失望、痛苦。

身体上其它部分的姿态、动作、表情大多是处于辅助的地位，只有手，它不但可以帮助其它部位的表情，且能独立的表情达意，但是它也是最难做得好的部位，演员常在台上发问：「让我的手做什么？」，正确的回答是：「做什么事情都可以，但无论如何要让它舒适。」手的动作最重要的是自然、有目的，决不可动得不自然而难看。手触摸一切事物，手创造一切事物，它是我们身体上最富于动作的部位。在我国传统戏曲里，「手、眼、身、法、步」更列为五功之首，可见得手部表情的重要了。以上列举自然不能包括手部动作的全部，我们可以从日常生活中领略与学习。

8. 臂与肘部的表情

- (1) 提起两臂，将肘冲前：傲慢。
- (2) 同上，将肘横伸：自负。
- (3) 同上，将肘退后：对抗。
- (4) 两臂紧靠身旁，将肘冲前：狼狙。
- (5) 以肘轻触：亲密。
- (6) 以肘指点：简单的指示。
- (7) 微微转臂，以肘向对象：爱恋。
- (8) 以肘推挤：斗狠。
- (9) 臂与肘紧靠身旁：自己抑制。
- (10) 臂与肘在自然状态中无动作：安宁。
- (11) 用肘捣人：暗示。

9. 脚部表情

- (1) 全足用力：尊严、固执。
- (2) 无力：较弱、胆怯。
- (3) 脚端用劲：勇敢。
- (4) 脚跟用劲：厌恶、畏惧。
- (5) 顿足：权威、暴怒。
- (6) 忽然一抬：惊讶、失措。
- (7) 轻敲：不耐、嗔怒。
- (8) 搓磨：窘迫、转念。

脚之所以「表示人的思想」，主要是在基盘(Base)的宽狭。愈是理智高强能管束自己的人，他的基盘必是狭小；小孩、醉酒的人、有疾病的人、精神上受打击情绪不佳的人，不论立行坐卧他的四肢摊开，基盘占据的面积都是比较大的。因而在决定脚步表情之前，必先考虑到角色的基调加以配合。

10. 腿部表情

I. 站立时腿的表情

- (1) 两腿平衡的站着：自然、有主张、有胆量、心里平静。
- (2) 立正式：敬意、威严、勇敢。
- (3) 一腿负重：常态、平静。
- (4) 脚跟提起屹立：向远处眺望。
- (5) 两腿颤动：胆怯、寒冷。

II. 行走时腿的表情

- (1) 正常走路：心里平静。
- (2) 快步：慌张、危险、紧急、意外、快乐、健康、年轻、勇敢。
- (3) 慢步：疲倦、衰老、病弱、忧愁、悲哀。
- (4) 方步：虚骄、滑稽。
- (5) 两腿发僵，走路超起：醉态、负伤。
- (6) 踏地有声：粗鲁、雄壮、勇敢、慌张、愚笨。
- (7) 踏地轻声：文雅、礼貌、细心、病弱、胆怯。
- (8) 脚步大而有力：勇敢、坚决。
- (9) 脚步小而无力的：温和、文弱。
- (10) 快步走：年轻、快乐、勇敢、轻狂。
- (11) 慢步走：衰老、忧郁、疲倦、病弱、悲伤。
- (12) 脚尖轻轻着地：秘密、偷窥。
- (13) 脚跟轻轻着地：阴谋、偷窃。

III. 坐时腿的表情

- (1) 两腿并拢、直放：恭敬、规矩。
- (2) 一腿迭在另一腿上：安逸。
- (3) 同上，但频频交换：不安。
- (4) 两腿并立，中间有距离：端庄。
- (5) 同上，但两膝左右摇摆：轻狂、浪漫。
- (6) 两腿并着，向前百件：疲倦。
- (7) 两腿向前岔：无礼、骄傲。
- (8) 在坐位上或把一只脚放在坐位上：狂野。
- (9) 抱一膝：粗野、疲倦。

11. 膝部表情

- (1) 膝弯、膝盖向外：自负。
- (2) 两膝向左右摇之不已：好奇心。

- (3) 屈两膝：崇敬。
- (4) 屈一膝：温柔。
- (5) 膝弯、膝盖向内相对：胆怯。
- (6) 膝弯、膝盖向前：激烈。

四肢的表情对于造型及身体表现力，都有很重要的意义。四肢与个人的生活最有关系，人类所以异于兽类，就是因为拥有灵活的四肢与躯干。一个人受了刺激之后产生情绪，很自然的这个情绪的反应便形之于外，借着面部、四肢及躯干来传达反应，这一定是个统一的形象。身为演员就应该研究个中道理，求得最正确的表达。

12. 坐姿

- (1) 两手按腿：冷淡，蔑视。
- (2) 两手按膝，身体朝前：诚恳、怒意。
- (3) 眼朝下，快速的坐下：惊慌。
- (4) 眼朝下、很慢的坐下：羞惭。
- (5) 身直，两膝并拢，坐在椅子前半段：恭敬。
- (6) 身歪，坐得甚后：怠惰。
- (7) 座在椅边：过分恭敬，或滑稽。
- (8) 身斜、两腿撑开：粗野、无礼。

以上所说，不过是演技中比较重要的几种。实际上这些基本的动作与表情，都可以随着剧情而变动，但是也必须注意到动作对应到在现实生活中的可能性，合理与否？是否动得有意义？这些都是在设计角色动作上必先研拟的。姿态和动作是统一的整体，无法把它机械的析分，而且各个角色的姿态都不相同，所以角色的设计上要注意角色的个性、年龄等条件，才能决定姿态的运用。

13. 行姿

在场景中走路就如同四肢中手的动作一样，占著重要的位置。步伐应视年龄、情感、剧本和规定情境而有所不同，它和手一样，任何一个动作一定要有目的，决不能漫无目标的走来走去，使舞台画面混乱而不顺畅。

I. 性格特点

- (1) 神经质的人：步子短、不匀、不稳、不停，方向似乎不一定，两足靠近、颤动而无力。
- (2) 乖戾(脾气坏的人)：步子短、慢，像是一步一步量著走，不愿意走似的。
- (3) 沉著的人：步子迟钝、腿分得很开，时时立起但不起劲。
- (4) 萎靡不振的人：步子随便、没精神、无生气、有时拖著腿走。

II. 年龄

- (1) 年轻人：步子快而短、间作轻跃。

(2) 老年人：步子短、摇摆不定、拖著腿举脚离地不容易。

III. 戏剧情调

(1) 悲剧：步子大、重、慢、谨慎、不苟。

(2) 喜剧：步子短、轻、快、活泼、摇摆。

IV. 情绪精神

(1) 庄严稳重：步子大而慢。

(2) 地位卑下：步子短而快。

(3) 激烈感情：步于大而快。

(4) 谦逊畏惧：步子短而慢。

(5) 惊骇、恐怖：三两步一停，时而衝前，时而倒退。

(6) 沉思打算：行行復立定。

(7) 狐疑不决：是来走去，方向像念头一般时时改变。

(8) 鬼头鬼脑(或不欲惊动旁人)：足尖躡著，落地甚轻。

14. 移动

(1) 由台左向右走：先动右脚，停住的时候右脚仍然在前。

(2) 由台右向左走：先动左脚，停住的时候左脚仍然在前。

在舞台上若表演正常人的走路，应当是自然而庄严的：头朝著目的地两手下垂，胸挺直略向前俯，使得身体的重量，容易且不断地落在前面那条腿的脚盘上，并使得后面那条不负重量的腿，自由且易於挪动；跨步的时候，应由脚盘落地，除非有特别原因(如疾病、酒醉等)才用脚跟落地。如奔跳追逐”、敝人耳目等，则用脚尖著地。

舞台宽度有限，演员欲表现大步行走，若照真实动作，只要数十步就已走出翼幕。放在大步行走时，就要”举步大、落脚短”。真实的大步行走，若左右脚相距三呎，在舞台上则要缩短为两呎或一呎半，这种大步走法在观众看来，仍然不失为大步。

(3) 原地转身

原地向右转身之前，一定先将重心移到左脚，然后才动右脚移步(向左转时则反)。若要避免让观众察觉动作不圆滑、有棱角，你应该事前暗暗转移重心到左脚，然后移动右脚(向左转时则反)。这种暗移重心的动作，是转身的前奏，也是减少动作棱角的窍门。

转身的原则是不要把背部让观众看到。转身时譬如向左转，左脚应先移动后再移右脚，而眼睛、头、肩的转向应先於脚。如果向右后方的演员说话，可以将左脚先退一步再移动右脚。转身的步伐切忌杂碎，应儘可能的让观众看到演员的表现为原则，但是也不能忽视一点：必须合乎生理的条件才是。

15. 跌与起

I. 跌的程序我们以向右面跌下为例：

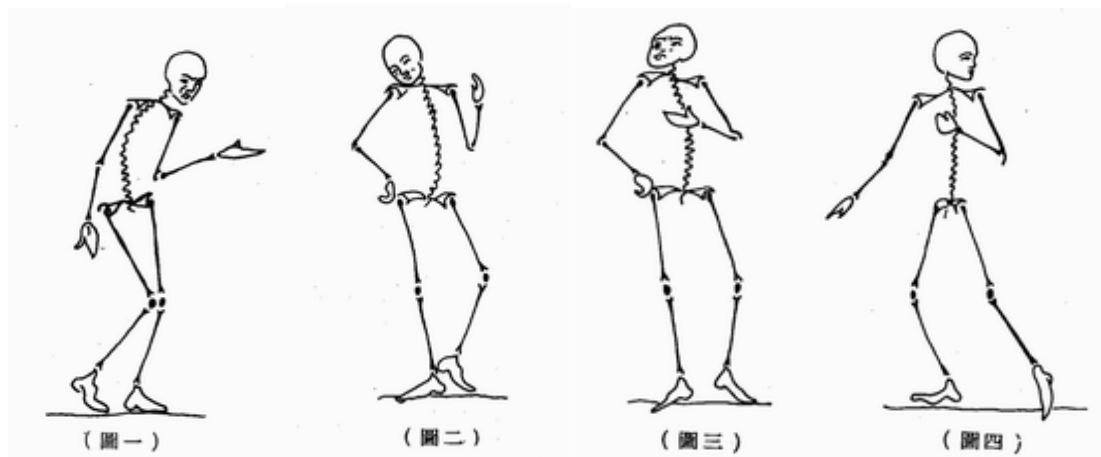
- (1) 将右足稍为移前，右膝稍微向外弯，将身体重心全部移至右足。
- (2) 忽然将右腿的气力抽去，T 让重心儘量压低，便可以自然地跌倒了。
- (3) 留神并安排身体各部位触地约次序：右腿外侧、右股、右肩(右臂同时向前伸展)、左手(手掌朝下)、头枕在右臂上(只有小部分触地)。跌的原则是：不论是站立著往前跌倒；或仰后跌下；或从楼梯上滚下来；或是先跌伏在桌上然后再跌在地上；都得「改头换面」。其方法的应用是将重量移至一条腿上，抽去那条腿的气力，侧面卧倒，以四肢及躯干触地，除了头部以外。

II. 爬起

跌倒在地之后欲爬起，动作的程序与跌的顺序正好相反。头抬起，两手撑地，身体抬起，移右腿至身下，将左足踏地，屈一膝跪好，再移重量至左腿上，然后起身。

16. 典型肢体语言图谱

(1) 身体与腰腹

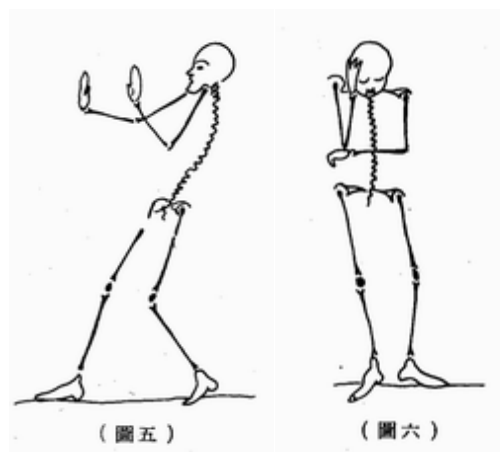
图一：身向前弯，腹缩入：羞惭、胆怯、悔恨。

图二：身向左或右弯：恭敬、卖弄风情、知足。

图三：身体转向一边，腹挺出：傲慢、反抗、意志坚强。

图四：身体转开：畏惧、不信任、小心、怕事。

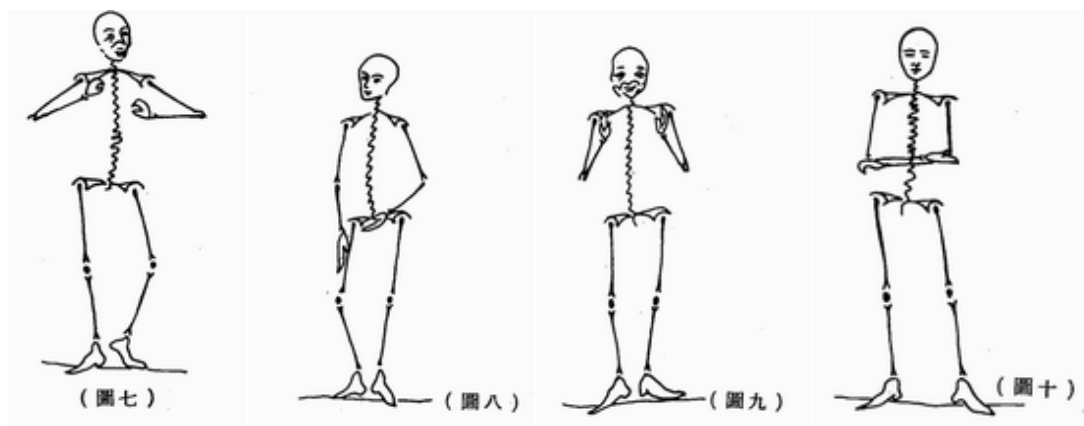
(2) 身体与肩

图五：两肩抬起，头缩低，身体向后：畏惧、失望、痛苦。

图六：两肩抬起，头缩低，短时间内不动：怀疑、不理、不置可否。

(3) 身体与臂

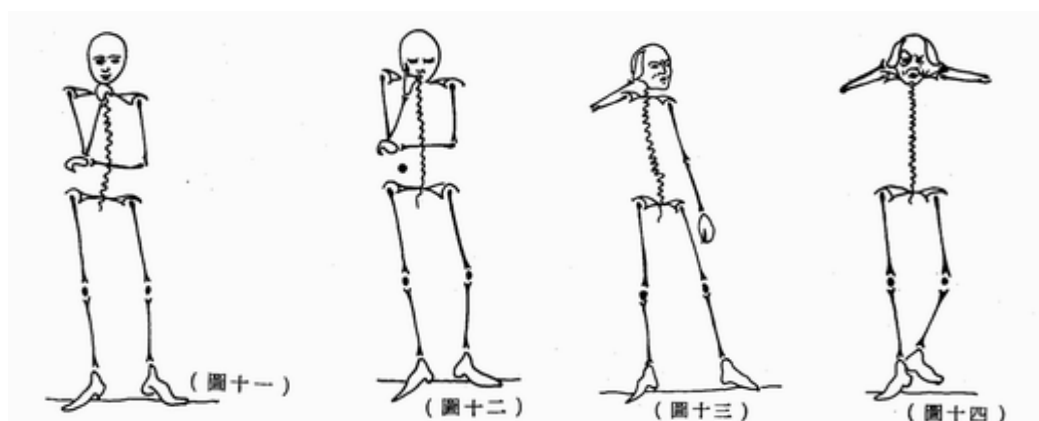

图七：手举起，两肘外伸：装腔作势。

图八：手臂撑在腰下：等候(女人用的姿势)。

图九：两肩抬起，大拇指插在背心内：自满、有把握。

图十：两臂交迭在胸前：期待 & 自我防御。

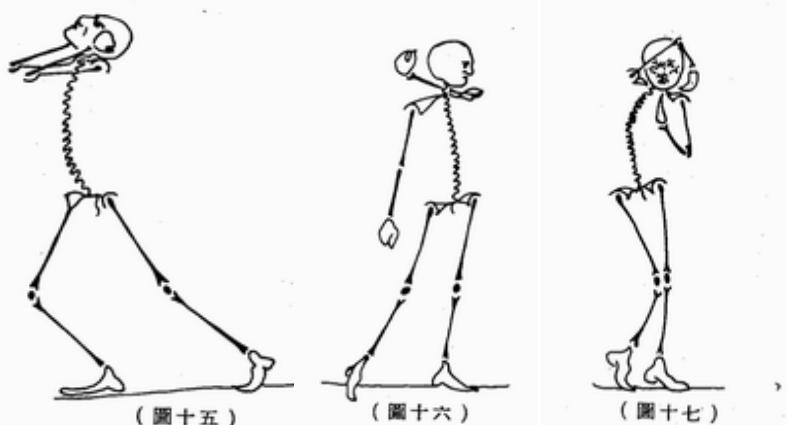

图十一：一臂横在胸前，撑着下巴：用心思。

图十二：臂横在胸前，另一手托着腮：苦思。

图十三：一手摸头，一手垂下，身向后：失望。

图十四：两手摸头，头缩低：十分失望。

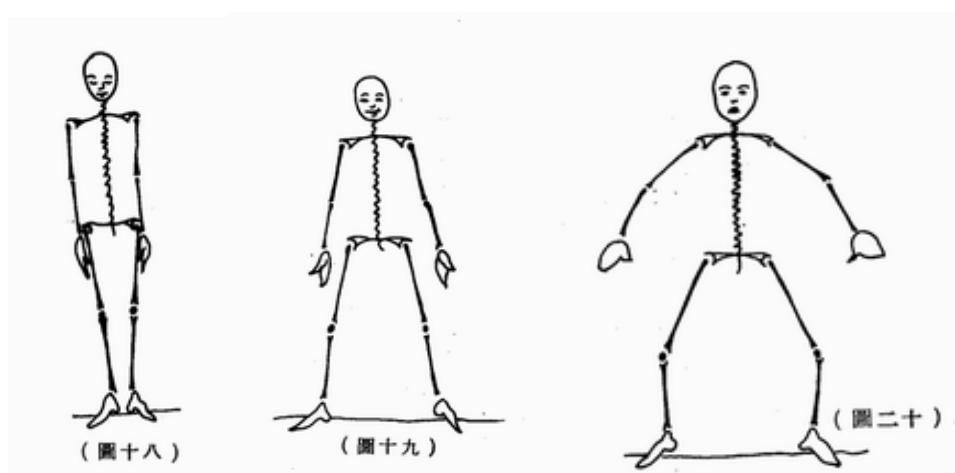

图十五：两手摸头，头仰后，身向前：绝望。

图十六：一臂横举起，高过肩，身冲前：作势打人。

图十七：一臂横举起，高与眉齐，眼从臂下看人，身体侧转：羞惭、怕被打。

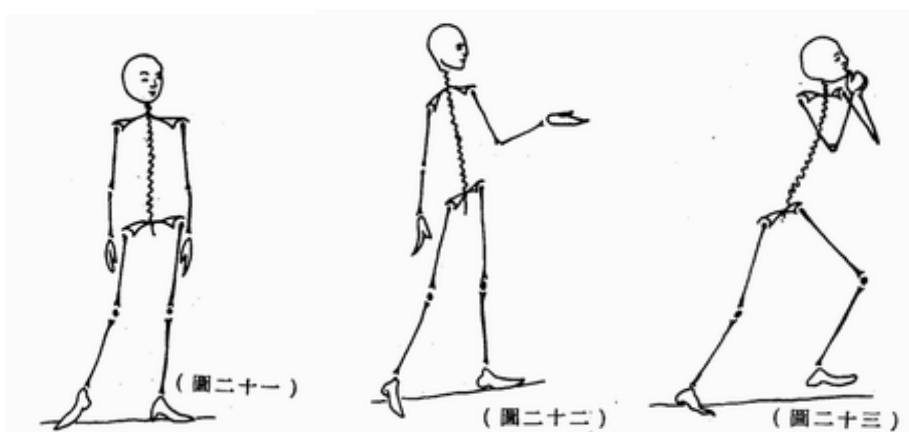
(4) 腿和脚

图十八：立直，两手垂下，紧靠身旁，两足并拢，脚尖分开(45度)：恭敬、谦逊、服从。

图十九：两足并列在一条在线，但向两边分开，身体的重量分置在两足上：粗鄙、愚蠢、无礼。

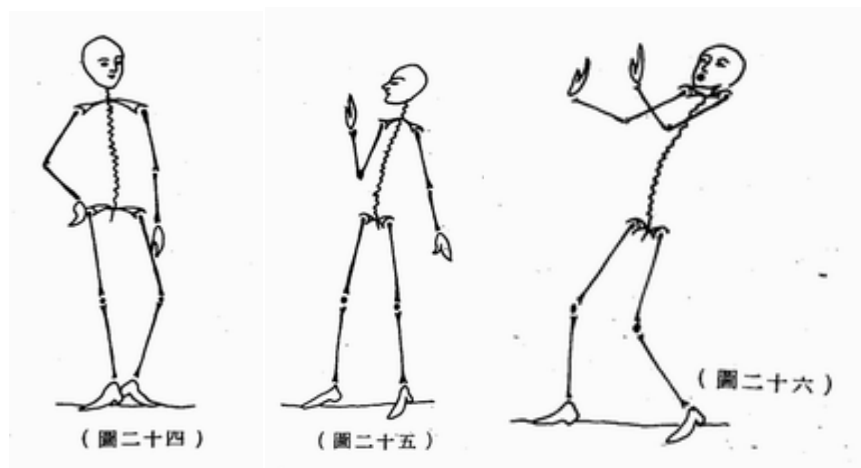
图二十：同前两足分离更远，膝微弯：疲倦、软弱，年老、酒醉(时时怕跌倒)。

图二十一：两足一前一后，身体向前，将重量移置在前足上：用心注意、活泼、兴奋。

图二十二：踏前一步，重量移置前足：欢迎、赞许、亲热、请求。

图二十三：踏进一步，前足微屈，后足伸直，重量移前足：坚持己见，勇往直前。

图二十四：两足一前一后，身体退后，将重量移置在后足上：谨慎、自重、不放心、消极。

图二十五：退后一步，重量移至后足：诧异、怀疑、不信任、不欢迎。

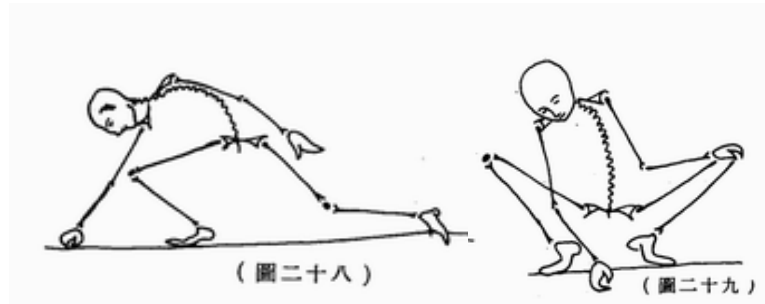
图二十六：退后一大步，重量移后足，膝微弯：畏惧、恐怖、厌恶。

(5) 跪法

图二十七：将一足移前，将身体的重量全部移在前足，屈后腿跪下。将前腿放下，身体重量分匀(如果只屈一膝，则在后腿触地的时候即将体重分匀)。跪后要立起的时候，动作正相反，先，将不负体重的腿抬起，踏在地上，再将重量移在已经踏地的腿上，再行立起。

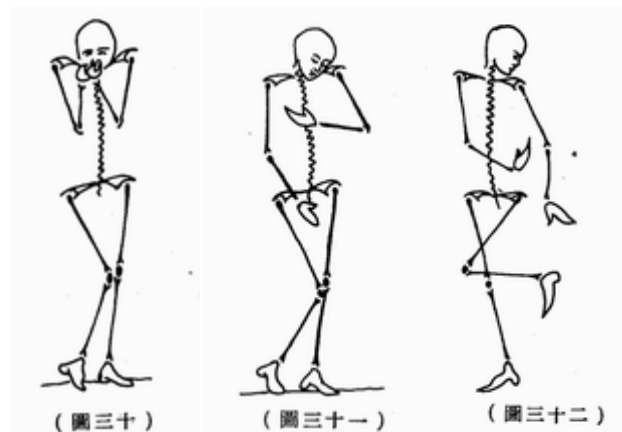
(6) 拾物

图二十八：俯身拾物，应当用屈一膝跪的姿势。

图二十九：如果两膝同时屈曲，形态非常不雅，尤其是在女子。

(7) 脚与膝

图三十：两脚并拢，一膝似乎是掩蔽其它一膝：胆怯、羞惭。

图三十一：同前，惟两脚稍离开：谦逊、退让。

图三十二：同前，一腿抬起：趋避危险。

(8) 坐姿

图三十三：在舞台上表演正常的坐姿，应当是自然的，先将二是移后，稍微伸至椅下，将身体的重量移至此足，然后缓缓坐下(起立的动作正相反)。。两足稍微分开(前后)即可，否则会显得不大雅观。