

教案首页

授课题目		五 情感与激情练习		
教学内容		表演中情感与激情的重要性以及练习		
教学时数		2	授课地点	形体室
教学条件		多媒体，形体室		
教学目标	知识目标	了解表演中情感与激情的重要性以及完成相关训练。		
	能力目标	表演过程中要有情感与激情的变化		
	素质目标	通过学习本节课的内容、练习，并能够在表演过程中有情感与激情的变化		
教学重难点	重 点	掌握理解情感与激情的练习		
	难 点	情感与激情的练习		
教学方法与手段		讲授、演示、讨论、案例法		
课程资源		《表演训练法》林洪桐编		
备 注				

教学过程续页

情感与激情的重要性

一、教学过程

(一) 前堂回顾(5mins):

交流适应练习

(二) 课程导入(10mins):

师：本节课我们要学习表演过程中情感与激情的重要性

明确本节课内容：本节课将从情感与激情的重要性，这个方面来进行教学内容的学习。

(三) 教学实施 (50mins)

艺术从根本上说是情感的表达与交流。表演的情感、舞台的情感、屏幕的情感就成为戏剧与电影表演一个重中之重的课题，其重要性绝不次于舞台形象创造的格、动作与情境等课题，舞台上情感的表达与交流是人物性格刻画的一个重要方面。缺乏感体验的形象是没有感染力的。托尔斯泰在谈及艺术特点时指出：“艺术起源于一个为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是，在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志表达出来。”“人们用语言互相传达自己的思想，而艺术互相传达自己的感情。”苏珊·朗格指出：“艺术，是人类情感的符号形式的创造。”“艺术这种表现性符号的出现，为人类情感的种种特征赋予了形式，从而使人类实现了对其内在生命的表达与交流。”表演创作只有当把创作者内心中激荡的感情传达给观众时，才能产生最大的效果，才能由此引起观众内心情感的激荡。创作应注重“感情分享”：表演的创作与欣赏是人类的情感互动。演员和观众之间的关系，便是情感的诉说和倾听，这是一种感情共享。整个艺术创作过程是一次情感传递的接力赛。剧作者情感通过剧本传达给导演，再由导演传递给演员，演员则将其传达给观众，而观众的情感最终反馈回演创人员。成功与否取决于传递是否流畅。情感在表演创作中处于相当关键的位置。

既然艺术是“情感与情感的交流”，那么，表演的情感，舞台的情感，就成

为戏剧表演的一个重心。表演艺术，只有当它把演员内心中激荡的感情传达给观众的时候，才能产生最大的艺术效果，才能引起观众内心情感的激荡。演员面临的课题就是如何将生活情感上升并转化为艺术情感，如何将个人情感转换并上升为艺术观赏情感。然而，表演的情感问题在表演理论与表演实践中，都是少有人关注的环节。斯坦尼斯拉夫斯基在晚年似乎解决了这一问题，提出比较有效的“形体动作方法”，阐释了动作与情感的关系。他提出，动作是情感获器、是情感的诱饵。不要直接表演情感，而要立即动作。情感的表现形式应在动作中自行产生。然而，“作方法”只是激起情感的一个十分有效的方法，只能解决部分情感塑造问题，绝不是全部；与之相关的另一难题是演员体验的情感如何体现出来，并感动观众。

人艺表演艺术家董行佶在《戏，是演给观众看的》中总结了几条：“一、演员体验到情感必须表现出来；二、要以这一个人物的最准确、鲜明的方式来表现；三、要紧紧抓住恰当的时机传递给观众。我力求在舞台上不乱动，只要动就给观众一个明确的印象，用一通俗的话讲就是‘我不白演戏’”另一位人艺艺术家胡宗温就曾经根据自己的创作体会说过：“记得一九五四年初排《雷雨》时，我曾哭得没有控制，曹禺同志提醒我注意要有节制。可我那时并未完全理解。我还错误地认为，对演员来说，哭就是演悲剧的主要表现手法。经过多年的舞台实践，和前辈同行们的帮助，我才有了新的认识。《雷雨》是一部过去时代的悲剧。作为一个演员去体验和体现剧中四凤这个人物的生活时，不能光从‘悲’、‘苦’哭’人手，而要真诚地、热情地去拥抱人物所憧憬的生活理想，积极去追求和体现人物所想达到的希望和目的，从中去寻找人物行动的贯串线。这样人物遇到波折就会努力地去排除、解脱，奋力地扑向前去，去追求自己的生活，这其中自然有苦也有乐。”

我们应该认识到，生活中的自然人哭的是泪，作为艺术人的演员哭的是戏。艺术情感绝非自然状态的情感，如果一个演员哭得让观众难以忍受，笑得让观众起鸡皮疙瘩，那么，观众不是在享受而是在难受。演员不能仅仅满足于在戏里能够伤心落泪，而应传达出艺术的内涵并打动观众。表演创作中情感的更重的课题是激情。激情是人生情感与情绪的爆发现点，是人生的高峰体验，往往具有强烈的艺术感染力和冲击力。创造激情是表演艺术的重要技巧一。激情不是靠硬挤情感

或外部的强烈动作，必须靠对人物规定情境，特别是内部、心灵定情境的丰富与开掘，靠对生活、对人生的情绪记忆，靠积极动作的刺激与带动，靠与对手真实、投入地交流，靠情境、情绪、情感的逐步积累。而这一切又必须通过各种练习，特别是激情练习来锤炼。如何以个人情感塑造角色情感，如何创造生命的激情并将体验到的情感表现出来感染观众？可以尝试以下练习。

动作激起情感的练习

“情动于衷而形于外。”通常人们认为戏剧最主要的元素是动作与情感，动作是戏剧的中心，情感是戏剧的要素。真实的体验是表现力的内在根据，是感染力的基础，没有真实的体验而只是去表演情感的外部状态和标志，只能产生没有生命的形式主义。但是，另一方面，要在演员真实体验的基础上，调动起形体、表情，声音、语言各个方面的因素，才有可能把演员真挚的体验充分地表现出来，特别要紧紧抓住动作。动作是由人的意志产生，决定的，而情感不能靠意志产生。人在现实的第一天性中的情感是自然而然地产生的，而演员在创作的第二天性的情感却不能由意志决定，有时恰恰与意志相反。譬如，我不想哭，使劲控制却大哭起来；我不想难过，却更加难过；不想生气却加倍生气；不想忌妒却加倍忌妒……情感不可招之即来，来之能用，创作中的情感往往是抓不住的，不能“随心所欲”。而动作却抓得牢，它可以成为情感的诱饵、情感的捕获器。掌握情感的重要方法是通过动作，演员要学会并掌握通过动作诱发情感、表达情感的方法。

简单动作的情感表达

通过简单的动作，表达犹豫、不安、茫然的情感。连续地划火柴吹灭火柴；连续地开灯继而关灯；连续地把一杯水倒入另一杯水，继而又将其倒入第一杯；将一人头像贴在标靶牌上，用标靶甩向标靶牌上的头像；>用一支玩具枪指着一张镜框里的照片狠狠地连续射击；手拿一件衣服或一个镜框，抚摸它、拥抱它、亲吻它；摘下挂在胸前的带有照片的项链，望着它默默地流泪。

通过音乐、舞蹈的情感表达

通过演奏乐器或跳一段舞蹈，或唱一首歌抒发内心的暖调或冷调、幸福或悲凉的情感。

心理动作转化形体动作练习

寻找适当的形体动作来表现以下情感的心理动作:忧郁、愤怒、怜悯、爱、恨、失望、快乐、鄙视、烦躁……从以下这一组简单动作中,选择四五个动作连接起来,表达人物的情感与心理动作。

将以下的形体动作转化为带情感的心理动作:进屋,脱下外衣甩在地上,拿起手机拨号,少顷,又关上手机,照镜子打了自己一个耳光,将一封信纸撕得粉碎,抛向空中,走来走去……

形体动作转化为带情感的心理动作:进屋,脱下外衣甩在地上,拿起手机拨号,少顷,又关上手机,在屋里走来走去,照镜子,看着镜子,打了自己一个耳光,将桌上的一封信,撕得粉碎,抛向空中……颓丧地半躺在椅子上,无神地望着天花板。

高峰激情的练习

通过以下练习锤炼我们的激情。

死亡信息引起的激情:突然接到亲人去世的信件或电报;知道信息后赶到医院停尸间向亲人告别;到亲人墓地上深深地哀悼……

巨大喜悦引起的激情:结婚前夕幸福的喜悦;实现愿望、接到录取通知书后激起的

喜悦;贫穷中得到彩票中巨额大奖激起的狂喜;事业成功后带来的巨大喜悦……绝望的激情:得知自己或亲人得了绝症或死亡消息后;运动员与舞蹈演员双腿锯断后……被枪决或绞刑前……绝望后在悬崖边或海滩边准备自杀前……

培养锻炼激情的好习惯,即个人讲述自己亲身经历或听到的(可以有一定的想象与艺术创作)极悲或极喜的刻骨铭心的事情。

独白训练创造激情

《阮玲玉》独白

来吧,敌人们、友人们、仇人们、爱人们,都来吧,来呀!四少爷,四先生,四达,对你,我爱过,我恨过、悔过、羞过,这一切都是最深最深的,因为我是第一次。谢谢你,谢谢你把我推向了明星的宝座。去吧!

和你(指茶商唐文山),我开始于一团说不清、道不明的情感纠葛,是前世的善缘,是后世的孽根,是秋千上的游戏,是梯架上的攀登。丈夫,谢谢你给了我

汽车、洋房、珍珠翡翠，足以使任何一个女人骄傲的一切。去吧！

朴导演，弥勒佛一样的大善人，要不是你在自己的作品中像配药方一样地来上几份兰和片，世上那些信又不信的人们又怎能够乐乐呵呵地活下去呢？干杯！

梦露姐，请大家举杯吧，为了女明星世界神秘秘的生活，光光彩彩的表演，轰轰烈烈的下场，干杯！

穆先生，天培兄，你说，你说我是个好女人吗？你说，你说我是个坏女人吗？你、你……

明天就要开庭，明天就要对一个强者中的强者，弱者中的弱者，进行缺席审判。人们，用你们的善心和良知听我说一句话：在这个叫作人世的地方，我活了 25 年，检点我的所作所为，一丝一毫无愧于心。我应该是原告，原告。

好心的影迷们，你们爱着的阿阮去了。在今后无穷的岁月里，我将睡在黑暗的胶片上，躺在冰冷的盒子里。若有机缘，我的容貌能在银幕上重现的时候，那眯眯的眼，甜甜的笑，总是对你们的祝福。

（四）重点难点（7mins）

理解表演过程中情感与激情的重要性

（五）课堂小结（10mins）

同学生一起回顾本节课主要内容，梳理思路，总结要点。

二、作业布置(10mins)

复习本节课的内容

三、课后反思