

教案首页

授课题目		四 交流适应练习		
教学内容		理解交流适应对于表演的重要性以及完成交流适应的练习		
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	了解交流适应的重要性以及完成相关训练		
	能力目标	理解交流适应对于表演的重要性以及完成交流适应的练习		
	素质目标	通过学习本节课的内容，了解交流适应的重要性以及完成相关训练，能够融会贯通到日常表演之中		
教学重难点	重 点	交流适应练习		
	难 点	交流适应练习		
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

表演中的交流适应

一、教学过程

(一) 前堂回顾(5mins):

想象信念练习

(二) 课程导入(10mins):

师：上节课我们完成了想象信念练习，本节课我们要学习交流适应在表演中的重要性。

明确本节课内容：本节课将从适应交流重要性这个方面来进行教学内容的学习。

(三) 教学实施 (50mins)

“交流”在表演创作中的巨大意义、作用是不容置疑的，无论过去还是现在，对手之间的交流都是舞台行动的基础。正如斯氏阐述的：“(表演)艺术完全是建立在剧中人物的彼此交流和自我交流的基础上的。”我们在戏剧与电影表演教学大纲中也强调了它的重要性，一致认为它是表演中十分重要的元素。然而，在教学实践中，交流与适应往往却是薄弱的环节。我在基础教学中就常遇到这一难题，从别的教员手中接手过来的学生，往往也都缺乏真实生动的交流。对于当代的学员来说，其他表演元素，诸如注意力集中、肌体控制、假使、真实感与信念、逻辑与顺序等，掌握起来都比我们那个时代容易，可是交流却仍成为难点。应该认识到，没有了正确生动有机的交流，表演也就失去了真实感，表演中的其他元素也都因此而失去它的作用。

美国戏剧家薇奥拉·斯波琳甚至认为：“戏剧的技巧就是交流的技巧。”足见交流在表演中的重要地位。交流是指演员在表演过程中与对手之间思想、感情、意志、愿望、动作等相互传递、相互作用和相互影响，也包括演员的自我交流，某种特殊风格演出中与观众的交流及电影创作中的无对象交流等。表演教学中最薄弱的一把“双刃剑”是“交流与适应”，特别是适应。不少演员有话才有戏，

没话就等着说下一句台词。“抢词”的演员多半也是没能掌握适应技巧。要掌握真实的、活生生的交流与适应是十分困难的，而装作与对手交流则容易得多。真正有机的交流需满足以下要求。

相互作用的交流:演员在表演时一定是相互作用，既是你影响我，改变我，也是影响你，改变你。建立起真实有机的交流，优秀的表演应达到头脑与头脑、心与心的交流。

交流中动作的有效性:表演中的交流与适应，一定要注意自己动作的有效性。例如，当你在说服对手时，应真正感受到对手的脸色、眼神、回答你的问话时的语气。确认对手是不是真的把你的话听进去了，确保你的表演有效抵达对手。

交流的即兴创作:相互行动中由于即兴交流所产生的刺激与反应，往往都是非常新鲜的，有时甚至会引起演员非常真实的情绪体验，这是非常可贵的。真正情绪体验的产生，只能是建立在“此时此地”的活生生的交流与适应的基础之上。交流与适应永远是在不断的即兴创造中变得更加准确，更加丰富，更为细致。

交流模式的双重性:一是“内容模式”即交流的内容;二是“相互关系模式”，即交流者相互的关系，两种模式是同时存在的，表演必须掌握好交流的双重性。实际学习表演与创作表演的过程，也是一种交流与碰撞，一种演变的遭遇。“一个艺术家的成长过程是一连串的碰撞所带来的演变结果。……我和学生的工作就是一种遭遇/碰撞。持续不断的遭遇/碰撞通过我的体验改变了我的认识，进而改变我的工作方向。我一直想要弄明白我怎样才能够通过我和别人的遭遇/碰撞来改进我和我的自我之间的遭遇/碰撞。我们的体验和知识由于这种遭遇/碰撞而得到了丰富。”

有机交流练习

我们称活生生的交流为“有机的交流”，它需要经过五个阶段加以实现。

第一阶段:演员走进舞台上的房间，打量房间里所有的人，判别周围情况和选择对象，所有这些瞬间构成有机交流的第一阶段。

第二阶段:走到对象跟前，借助于那些能惹起对象注目的动作，借助于出其不意的语调等，使对象注意自己。

第三阶段:用眼睛的触角试探对象的心灵，使这个陌生人或交流对象的心灵

能为最容易而自由地接受主体的思想、情感和视像做好准备。

第四阶段:借助于放光(传递信息)、声音、语言、语调、适应,把自己的视像传达给对象,希望并试图使对象不仅听到和理解到,还要使他以内心视觉看到。

第五阶段:对象的反应,双方交互地发出和收进心灵的潜流。”

五个阶段并非机械地完成,往往是综合地在一起实现,它不是机械的过程,而是一种生命感觉的感性过程,是一种有机的过程,活生生的过程。

“擦肩而过”练习

面对面排成A队与B队,每次两个同学相向而行,面对面地走来,两人在走近对方时,相互看一眼,擦肩而过,然后两人都停了下来,似乎感觉这个已擦肩而过的人曾在哪儿见过,于是就都转过身来,注视对方,要求双方都要从对方的眼睛里感觉到什么东西之后,又都转身走开。练习的要点不在于见面时的对视与招呼,而在于对视双方的人物关系、规定情境、之前发生了什么以及相互间内心的交流,包括潜台词与内心独白等。

5.1.2 问候练习

这一练习可以集体进行。做练习时,每个同学可以任意走动,当你与另一个同学相逢时,就要互相问候。你可以先向对方说:“你好!”也可以在对方问候了你之后再回应对方“你好!”然后分开。接着在走动中遇到另一个同学后再问候再分开。这样,同学们可以在走动中不断地与各个同学相互问候。练习的要点同样不在于见面时的“你好!”的问候,而在于对视双方的人物关系、规定情境、之前发生了什么以及相互间内心的交流,包括潜台词与内心独白等。要演示出对话背后丰富的内涵、复杂的故事。

接触交流练习

两位同学,也可以是三位。参加练习的同学简单地商定出时间、地点、人物之间的关系以及他们所处的情景,就可以开始。但还有一条规定:“不接触时不许说话。”就是两人之间只有在身体相互接触或者是通过道具进行接触时才可以说话,其他情况下都不能说话。练习的要点同样在于接触双方的人物关系、规定情境、之前发生了什么以及相互间内心的交流,包括潜台词与内心独白等。要演绎出接触背后丰富的内涵、复杂的故事。

眼神交流练习

练习以两个人为宜，要求即兴表演。两个同学站或坐在台上，无论自己心里有什么想法想告诉对方，还是想要了解对方的想法，都只能通过眼睛来体现。做这个练习时，不需商量什么，而应该即兴产生想象和心理活动，但一定要注意不要挤眉弄眼地说明自己的意图。要求学生首先注意自己的内心活动必须具体、细致。在开始进行训练时，不一定有一个完整的情节，只要有真实的瞬间，双方能够从对方的眼睛里看出他(她)的想法就可以了，然后在训练中逐渐要求同学们延长这种交流的过程，并加强心理和情感的色彩。

例子：两个同学都坐在那儿看书，突然，A 注视着对方的嘴角，当 B 发现自己被人盯视后，抬起头来注视 A。这时 A 不好意思地把目光移开。B 用目光表现出对 A 的注视的疑问和不满，正巧 A 又抬眼看见了 B 的目光，发现了目光中的疑问和不满后，又不自觉地把目光移向了 B 的嘴角。B 从对方的注视中感到自己的嘴角大概有什么问题，伸手一摸，发现嘴角边有一颗米粒，一边用手把米粒擦掉，一边用目光表示出一种带有歉意的感激之情，A 则报之以友善的目光和微笑，然后二人又都低下头去看书了。

表现两人，一男一女间一见钟情时的眼神交流，或单恋时的眼神交流。表现两人，相互仇恨、愤怒时的眼神交流。

表现吵架的两人，父女、母子、夫妻、恋人或朋友在眼神的交流中逐步和解的过程。

对话动作交流练习

在交流与适应中，形体与语言的表现力是非常重要的，因为心灵的交流总是细致、微妙而又深刻的。在形体上，一个手势、姿态都应该饱含着语言，特别是眼睛和面部的表情，更应该能够真正地传情达意。语言，更应该得到应有的重视，因为语言是人们用来进行思想与情感交流的最主要的方式，语调、语势的变化可以传达出非常细微的情感变化，演员应尽可能地利用这些手段进行交流与适应，从而在把人物的思想、情感和欲求传达给同演者的同时，也传达给观众。练习以两个人为宜，仅规定两人的情境及人物之间的任务。简单对话与动作都是即兴创作，一切均在即兴的交流中进行。

对话或动作交流中，学员 A 让学员 B 激动起来……对话或动作交流中，学员

A 让学员 B 欢乐起来……对话或动作交流中，学员 A 让学员 B 紧张起来……对话或动作交流中，学员 A 让学员 B 恐惧起来……对话或动作交流中，学员 A 让学员 B 感到想去死……

对话或动作交流中，学员 A 让学员 B 对自己有好感，甚至爱上自己……

无对象交流练习

无对象不等于没有对象，只是对象的位置被镜头占据着，演员脑子里要有清晰的视觉形象，并且要有对象的空间概念。眼睛要找到视觉支点，要有距离感，特别要有形象感。

打电话，一个熟人或陌生人的声音(告诉一件不寻常的事)。打电话，报告或听到一个喜讯;报告或听到一个不幸的消息。走在街上，看见一个迷路的孩子在哭，哄他、逗他、送他回家。在街上或车站执勤、宣传、讲演等。

无对象指的是没有人物的对象，演员要掌握好与物的交流。比如用信件交流练习。

无言交流练习

我们在艺术创作中往往会出现“沉默是金”的境界。人物之间尽管没有一句对白，然而却充满丰富而深刻的潜台词、内心独白与规定情境。此刻，演员在舞台上的沉默往往成为一种具有深刻内容的行为。它是训练演员掌握心理动作、形体动作、语言动作的很好的手段。关键在于教师与学员首先要创作出无言的规定情境并达成具有丰富内涵的沉默状态，而不是硬不说话。这需要很强的想象能力、构思能力，特别是营造人物规定情境，尤其心灵规定情境的营造能力。

诀别前的一对恋人默默地……

“一见钟情”的一对陌生人默默地……自杀前的一对恋人，默默……

狱中归来的人，遇亲人，默默……亲人临终时的无言交流……

战场上与中弹战友弥留之际的无言交流……

“不期相遇”:如母子相见、恋人相见、仇人相见、恩人相见等。

无言对视交流:两位学员，最好一男一女相对而坐，先闭上双眼，待老师喊“开始!”后睁开眼，用眼睛传达内心的诉求，并对对方眼睛传达的信息做出反应。然后说出各自的心理状态、内心独白，及接收到对方的何种信息，又做出何

种反应。可连续做不同内容的此类练习三至五次。

无言对视交流:两位学员,最好一男一女相对而坐,先闭上双眼待老师喊“开始!”后睁开眼,男生报以友好的爱慕眼神,亲切可爱。女生有些羞涩,并给予亲密眼神的回报,内心窃喜。此时男生将眼睛投向远处,并跟随移动,更加激动欣喜……女生发现不对,悄悄掩饰地回头,发现男生所做的都是为了后边那个女孩,她漠然地低下眼、低下头,玩弄自己的手。此时,男生朝后边女生奔去。女生失望的眼神。一男一女在火车站或飞机场候机室并排而坐,俩人不经意地在吃茶几上的一包炸薯片。男的专心读书忘了薯片,女的吃得津津有味,一块接一块地吃着,男发现后,也起劲地一块接一块地吃。女瞪了男一眼,男的更大方地又吃一块,女的抓一把吃,男的抓更大的一把吃。两人狠狠对视……女的将薯片袋挪向自己一边,男的又将薯片袋挪向自己一边。女的干脆将薯片袋放在自己腿上大吃特吃,男的瞪圆了眼,一气之下愤然而去。女的胜利者似的将薯片袋放到茶几上,从她的包里掏手绢擦手,忽然发现自己的薯片袋原来在包里。她望着远去的气愤的背影,既羞愧又觉得滑稽地笑了起来,笑得几乎止不住……

(四) 重点难点 (7mins)

理解交流适应的重要性

(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