

教案首页

授课题目		九 观察生活练习		
教学内容		观察生活练习		
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	完成观察生活练习		
	能力目标	正确完成观察生活练习		
	素质目标	通过学习本节课的内容，掌握观察生活方式。		
教学重难点	重 点	正确完成观察生活练习		
	难 点	正确完成观察生活练习		
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

观察生活

一、教学过程

(一) 前堂回顾(5mins):

台词与六句话练习

(二) 课程导入(10mins):

师：这节课让我们来学习观察生活的意义。

明确本节课内容：本节课将从 台词对于观察生活的意义来进行教学内容的学习。

(三) 教学实施 (50mins)

观察人物生活是演员要终生投入的一项“事业”，也是必不可少的基本功。演员和学员要学习的主要课题是如何将生活转写成艺术。要学习如何观察生活，捕捉和选择生活，感受和感悟生活，提炼及运用表演技巧体现生活。这不但能培养学员的观察力、捕捉力，也能相应地培养学员的理解力(对选择生活的理解与感悟)、想象力(将观察捕捉的生活转写成艺术需要演员丰富的艺术想象力)和表现力(观念生活练习的表演需要演员的技巧和表现力)。特别在捕捉人物性格特征及性格化特色上、体现性格魅力上，可能起到重要作用。近年来在培养演员的基础教学中，越来越重视也越来越多地采用观察生活练习，出现了“观察生活练习”“观察人物练习”等被列入基础教学的重点内容，代替了以往“编演小品教学”的中心地位。这是基于以下几方面。

观察生活练习的理念

话剧表演，特别是影视表演与生活的关系亲密。这种表演形式是以生活经验作为艺术语言。正如罗丹在《罗丹艺术论》中提到的：“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”观察生活练习可以有效地、直接地训练学员在司空见惯的平凡生活中发现美和体现美。

理念二

观察生活练习最根本的一点，是把学生的创作引以生活为源泉，学生不是关在屋里冥思苦想去挤榨自己那点可怜的生活积累，而是深入到取之不尽、用之不竭的丰富多彩的生活泉中，以演员的艺术创作特点去获取创作素材，这就为学生的创作开辟了广阔天地。当观察生活的练习也并不容易，绝不是轻而易举就可以收到成效。因为符合教学要求的创作

材不可能俯拾皆是，信手可得。

理念三

观察生活练习不用追求习作的完整性与剧作规律，更利于学员集中精力于表演训练。种练习可以有不同的侧重，如侧重于人物职业特点、年龄特点以及性格特点的捕捉；侧重于各种生活形态及特定环境的捕捉；侧重于某种细节及细腻生活流程的捕捉等。这些练习灵活多样，贴近生活，有利于表演能力的提高。

理念四

观察生活练习较少有创作中的框框条条，更易于体现出生活原态的魅力，便于保留生活的随意性、生动性、丰富性与复杂性，较易克服创作中的理性，增强形象思维的感性。常的基础元素训练，必然会与观察生活练习起着相互推动、相辅相成的作用。没有常规的基元素训练，观察生活练习难以收到效果，并且观察生活练习可有效地巩固常规的基础元素练与前面进行的“表演练习训练”。

理念五

观察生活练习不但能培养学员的观察力、捕捉力，也能相应地培养学员的理解力(对选择生活的理解与感悟)、想象力(将观察捕捉的生活转写成艺术需要演员具有丰富的艺术想象力)和表现力(观察生活练习的表演需要演员具有技巧和表现力)，和人物塑造的重要手段——捕捉与体现性格特点的能力。因此，“观察人物练习”是演员摆脱“千人一面”的好办法，也是改变表演教学与表演创作中只“自我”，不“出发”弊病的好药方。

理念六

观察生活练习要求学员直接观察生活，有利于学员克服胡编乱造、臆想与虚假的坏习惯。它要求学员在舞台上体现直接看到、观察到的生活，而不是生编硬造的赝品。并且这一练习还易于让演员从生活形态中捕捉到形象的艺术形态。

理念七

观察后必须展开艺术想象，对生活进行选择、提炼加工，将生活的现实转写成艺术的现实，使其具有艺术魅力。观察生活练习最能体现表演教学中“以人为本”“以生命生活”的教育本质。遵循这一创作规律，坚实立足于生活根基上的观察生活练习就会具有无限的生命力。所以不论是戏剧学院还是电影学院表演系，在基础训练阶段都要求大量进行观察生活练习。

观察生活集体练习

观察生活就要用自己的全身心去认识，体验生活中不同人的不同世界。把他人的感受变为自己的感受积累起来，把千差万别的人物形象储存起来。观察生活练习的教学形式有“模仿”“创作手记”“观察生活练习”。要让学生到现实生活中去“模仿”，就是让学生走出课堂，到生活中的各个角落里寻找“素材”，这个“素材”就是生活中有特点的人，一眼就能让你记住的人。通过仔细观察这些人的年龄、职业、气质、外形、习惯动作、说话的语调特点、情感表达等，然后储存在大脑“记忆库”里。为了加深印象要去观察好几次，甚至用DV录像机将其生活画面拍下来，回来仔细琢磨，然后再把观察到的人“模仿”到舞台上。这一形式的学习方法，我们称为观察人物练习，重点在人的内外部性格特征上，从一个“像”字入手。

观察生活练习最重要的是将“模仿”作业进行艺术加工，在保持“人物”原样的基础上构思成“观察生活小品”。这就需要让学生展开想象，从生活真实出发，进行艺术构思，要有合理的规定情境、有意思的人物关系，以及矛盾冲突。学生构思出的作业，要经过教师的指导，使得作业更具观赏价值。表演创作来自对生活的积累和观察。可以让学员到人群集中的地方，或具有特色的场地如车站、码头、机场、自由市场、大型商场、医院、疯人院等去观察生活，不能胡编与杜撰。运用表演的基础元素，特别要学会在特定规定情境、人物关系中组织动作，展示冲突与矛盾，并学会观察并掌握人物性格的独特性及生活细节的独特性，在作业中展示生活魅力与艺术魅力。仔细观察这些人的年龄、职业、气质、外形、习惯动作、说话的语调特点、情感表达等，然后储存在大脑的“潘多拉盒子”里，在舞台的作业里让其像活人一样再现。从服饰、步态、动作、神态以及气质……到一举一动、一言一行，抓得越细致越好。

观察生活双人练习

学生在生活中采取的创作素材，如果是自己亲眼所见、亲耳所闻，就容易使学生获得真切的感受，容易对生活细节产生联想，从而也会增强对舞台行为的信念。且学生在生活中还可以获得一把检验表演真实与虚假的尺子，以把握生活的分寸和自我感觉，这些都有利于获得表演的真实性。相反，脱离生活就容易带来某些程式化的、做戏式的表演，容易出现单纯的技术训练，即我们常说的为判断而判断、为交流而交流的弊病。以下推荐部分教学中“观察生活练习”的成品。

例：《垃圾婆》

时间：清晨

地点：街角垃圾箱旁

人物：垃圾婆甲、垃圾婆乙

清晨，垃圾婆甲一年龄约 70 岁，步履艰难，不停地喘咳，背着沉重的垃圾筐来到这个街角的垃圾箱旁。边拾路边的废纸边用一块脏得看不出原来颜色的手帕擦那不住流出的鼻涕。她筐中已有了一些垃圾。这个可怜的垃圾婆忽然发现旁边垃圾箱旁有许多好破烂儿，高兴地奔过去。噫！这个点心盒还是崭新的呢！嗯！快过节了，老姐妹们上家里去，可有个漂亮点儿的家什来盛点心了。比一比，稍大了点，将就吧……她又翻垃圾箱盖子，哟！一只大铝锅！她太高兴了，没想到今天的收获这么大。忙用小棍子敲检一番，居然没破，只不过脏得很，想到自己把儿媳的锅烧漏了被大骂一顿时，总算出了口气，现在有自己的锅了，爱怎么烧就怎么烧。她兴奋地把筐中原有的一些破烂儿拿出来排着、放着、比较着，仿佛这些都是她的战利品。乙这时也在翻找着垃圾。

甲把那只大铝锅扔到乙脚旁，大叫着。

甲：这个给你！以后不许再上这儿来！这块儿是我的！

乙满怀伤感地唠叨着什么，下。

甲看着乙的背影，终于悟了过来，拾起锅拖着筐追乙而下。“老妹子！等等……”

(四) 重点难点 (7mins)

观察生活的意义

(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

运城职业技术大学大学人文教研室