

教案首页

授课题目		七 塑造力与性格化练习		
教学内容		塑造力与性格化意义以及练习		
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	了解塑造力与性格化意义以及完成练习。		
	能力目标	正确理解完成练习		
	素质目标	通过学习本节课的内容，理解塑造力与性格化意义并能够将融入到表演中。		
教学重难点	重 点	塑造力与性格化练习		
	难 点	塑造力与性格化练习		
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

塑造力与性格化练习

一、教学过程

(一) 前堂回顾(5mins):

音乐节奏练习

(二) 课程导入(10mins):

师：本节课我们将要学习塑造力与性格化意义

明确本节课内容：本节课将从学习塑造力与性格化意义进行教学内容的学习。

(三) 教学实施 (50mins)

表演艺术的任务就是塑造具有鲜明性格、富于艺术魅力的活生生的人物形象，因此表演艺术的核心课题是演员创造角色性格。艺术院校的教学大纲中明确提出：教学的目标是培养学生掌握塑造鲜明的人物形象，即具有鲜明性格魅力的艺术形象的能力。足见，性格化在人物形象塑造及表演教学中具有灵魂作用。表演艺术创造过程就是演员扮演角色并化身成角色的过程。演员在扮演角色时，凭自己对生活与剧中人物的认识的深度与性格化的能力，经过艺术构思和把握住相应的表现形式，通过形象的舞台行动，塑造出准确、生动、性格鲜明的角色形象供观众欣赏。可以说，演员扮演角色时的主要任务就是创造角色性格。法国雕塑家罗丹在《罗丹艺术论》中强调“在艺术中，有‘性格’的作品，才是美”，“只有性格的力量才能造成艺术的美”。性格化练习要注重以下几点。

“由于每一个演员都应该在舞台上创造形象，而不是简单地向观众表现自己，所以再体现和性格化对于我们大家都是必要的。换句话说，一切演员一形象的创造者，毫无例外地应该再体现和性格化。”“没有性格特征的角色是不存在的。”“再体现”，俄文的原意就是“变成另一个人”，也可译成“化身”。化身绝不是某一派表演艺术家特有的艺术追求，而是演员扮演角色的普遍要求。

在表演学中，角色“性格”包含了人的情感、意志和性格、能力、气质等全部个

性心理特征，同时还包括了角色的行为特征与外貌特征。演员的创造及演员与角色的关系体现为双向——我们既要强调塑造角色的魅力、人物性格的魅力，也要强调自我魅力的发挥与张扬。一定意义上，创作是创作者一次“生命能量”的艺术释放，是其个性魅力通过角色平台的一次独特绽放，是创作者与角色、与对手的心灵沟通、与观众的灵魂交流，是一次“生命的历险”及对“生命意义的探索”。演员创作过程就是一次双向靠拢、双向体验，从而将演员融入角色，将角色融入演员。这种双向融合体现为“在角色中感觉自己和在自己心中感觉角色”。

性格化是表演创作中难度极大、涵盖很广的课题。它涉及创作中对人物形象的理解力、想象力及表现力，包括如何勾画想象出将要扮演的人物，甚至通过“心像”形象地感受与“看”到所要扮演的人物；以及如何把所构思的每一个显著的特点转移到自己身上，即性格化创造的第二个过程——“体现”。它既涉及演员与角色、性格化与生活及生命的关系；也涉及外部性格化、内部性格化、形体动作的性格化与语言的性格化等诸多方面；还涉及深层次的性格化，如气质的性格化及灵魂的性格化等。然而，这一切并非一蹴而就，需要一个循序渐进的培训过程。性格化需要演员的塑造能力与“化身”能力。塑造力是演员的一项基本功。演员往往是通过模仿把自己所观察与积累的人物“速写”在自己身上，最终保留在记忆中储存起来，并通过模拟练习训练自己“化身”与“塑造”的能力。在这一阶段的训练中，教学上要求贯彻由简到繁、由近及远、由表及里逐渐过渡到表里统一的原则。开始时要求学生要认真地观察，然后从最简单的模仿开始，再不断地增加要求；另一方面还可以从对熟悉的生活的观察与模仿开始，发展到对扩大了的生活面的观察与模仿；从人物的表象的模仿，发展到对所观察的人物的心理进行分析、研究后有所体验的模拟，并运用联想与想象，构成艺术创造。

模拟能力的练习

“照镜子练习”

两位表演者相对，面对面站立，想象两人中间有一面镜子存在，甲为“照镜子的人”，乙为“镜中人”。两人面对面，一个照镜子，一个是映像。动作、表情、姿态、手势要一致。表演者甲做一些生活中与照镜子有关的动作，如梳头、刮脸、化妆、打扮等；表演者乙在甲动作的同时，认真进行同步模仿。要求相互默契配

合，特别是表演者甲在做动作的过程中，将自己的每一个动作及动作与动作之间的转换，清晰地传达给对手。为此，有些动作要给予适度夸张，以使表演者乙能够密切配合，从而达到同步的目的。应努力在做到动作同步的同时，还要做到表情、神态、心态的同步。当甲乙双方的动作配合默契之后，练习即可结束

甲乙互换，继续练习。

集体照镜练习

也是两人一组练习的放大组合。想象舞台的中线是一面大镜子，表演者们均分成两大组一组做“照镜子的人”：另一组做“镜中人”。要求每一个参加的人各自找好一个固定的对象练习开始后，每个“照镜子的人”可以在想象的大镜子前随意走动，并做与照镜子有关的动作，也可以相互结合，如帮助别人梳妆打扮、穿衣戴帽等；还可以为练习命题，如“出嫁之前”“演出之前”“自杀之前”等。同时，作为“镜中人”的表演者们，必须认真模仿自己定对手的动作表情。直到双方的动作、神态、心态等达到协调统一，默契同步之后为止。

哈哈镜练习

段炼幽默的一种喜剧练习。两位表演者相对，面对面站立，甲为“照镜子的人”，乙为“哈哈镜中的人”。甲想象自己在一个一个地换着照每一个哈哈镜，乙则想象哈哈镜中可能出现的形象。如镜中的人可能是矮胖、细高、横宽、上身短下身长或上身长下身短……等等。这个练习的难度在甲身上，因为乙是不断变化着的有趣形象，他可以不受任何约束地创造“哈哈”形象，而甲从开始到结束，都是原模原样，这就要看甲对自己所变化的形象的反应是否准确了。因此，做这个练习，对甲来说，是一个考验。

影子的练习

两位表演者甲、乙，一前一后，后者是前者的影子。前者甲走时，后者乙即影子跟着走。前者甲停下，影子乙也停下。前者甲做什么动作，影子乙也做什么动作……甲、乙可互换进行此练习。

动物模拟练习

《醒狮》

我是只狮子，舒服、懒洋洋、闭眼半卧地睡在地上，此时讨厌的苍蝇在我的头上飞来飞去，一忽儿停在脸上，一忽儿又叮在鼻子上。弄得我挺痒的，愣是把

我吵醒了。我撑起身子伸了个懒腰，打了个哈欠，睁开睡眼，用尾巴撵走了苍蝇。无聊地东走走、西看看……正想再躺下睡懒觉，忽然听见“嘎嘎——”的叫声。狮子忽然警觉起来，原来过来了几只鸭子……

独特的声响使狮子以完全不同的精神状态与犀利的眼光注视着前方，并试图移动前爪向目标靠近，甚至俯下身体，呈攻击态势。此时，鸭子“嘎嘎——”飞走了。狮子有些遗憾地目送眼看就要到嘴的鸭子飞向远方。泄气的狮子又懒洋洋地睡了过去。

“物体模拟练习”

学生要在教师的指挥下，去想象与模拟某些物体的运动过程。学生以十人或十五人为一组站在地毯上，不必站得很规则，但每人之间要保持一定的间距，避免在训练时相互碰撞。教师要选择运动起来有形体变化的物体来对学生进行训练。

一块抹布

所有学生都趴在地毯上，想象自己是一块什么样儿的抹布。教师提示要求：抹布被扔进了水里，在水里被泡开了，整个抹布都浸满了水——此时，同学们发挥想象把各自的肢体都舒展开来。教师提示要求：我把抹布洗了洗；不干净，再搓一搓；仔细地洗，用劲儿地搓——学生们晃动着身体，折叠着身体，用力地摆动起来。教师提示要求：我要把抹布拧干了一——学生们就边收缩边扭动着肢体。教师提示要求：我使劲儿地拧干抹布——学生们就加大收缩与扭动的幅度。教师提示要求：我现在用抹布擦地——学生们伸直了身体在地毯上移动着、滚动着。教师提示要求：这块地板特别脏，要用力地擦——还不干净，再擦——学生的身体用力地在地毯上蹭着，反复地扭动着翻转着……

一块口香糖

每位同学想象自己是一块口香糖——主人把它扔进嘴里使劲儿地嚼。紧接着，又把它吹成了泡泡，吹得好大好大——“砰”的一声泡泡被吹破了——主人把口香糖吐在了地上。突然，一只脚踩在口香糖上，口香糖粘在了鞋上。这个人好不容易才把口香糖弄了下来——最后，它被扔进了垃圾筒里。

改变形体动作练习

过桥，每人改变 5-10 次不同形象来过桥。目的、动作、速度节奏、方式方法

都不能雷同。

学 10 种不同人物形象的外部动作。要有特点、要自然。模仿大家熟悉的有特点的人，让大家猜是谁？

化装舞会。可是历史人物、领袖人物、神话人物，也可是著名文学作品中的入。

改变服装、化装造型练习

设想一个人物，用他的衣服、鞋帽改变自己形象，如医生、军官、飞行员、囚犯。

再戴上胡须、头套或剃掉胡须、头发，以改变年龄和外形。戴上头套、贴上鼻油灰，扮装外国人。

扮装古代的人。以上化装务必不露痕迹，最好让熟人认不出来。

改变声音练习

在电话里改变声音，让对方听不出来是自己。在电话里学方言，让对方听不出是谁。

结合化装，改变声音，以求形象改变得更统一。防止硬挤、硬憋、硬装。改变声音在远处或楼下喊人，以锻炼声音的可塑性。

（四）重点难点（7mins）

塑造力与性格化意义

（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