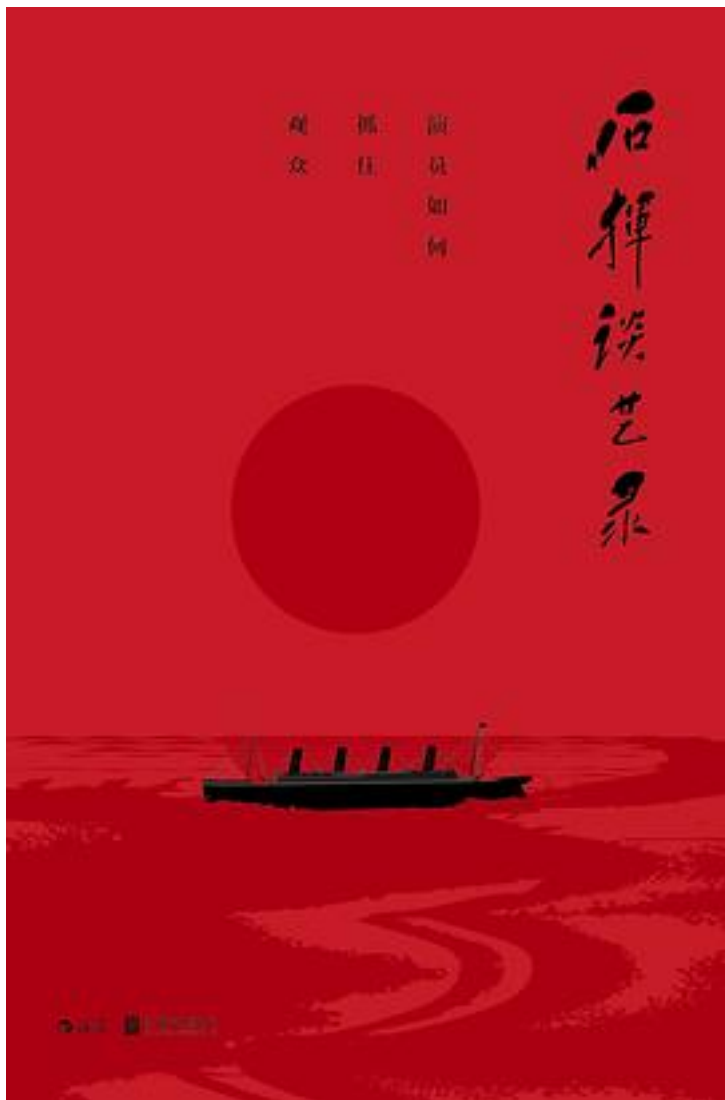

石挥谈艺录：演员如何抓住观众

[石挥谈艺录：演员如何抓住观众_下载链接1](#)

著者:石挥

出版者:后浪 | 北京联合出版公司

出版时间:2017-4

装帧:精装

isbn:9787550295261

话剧皇帝石挥迄今为止最完整的著述辑录

系统构建“由根起”的表演理论

细述如何把握台词、动作、演员与观众的关系

.....

※编辑推荐※

出身名门，家道中落，自小混迹京城天桥，少时饱尝世态炎凉。

投身艺术，自成一派，未竟十载名扬四海，成为影剧无冕之王。

黄佐临与他亦师亦友，称他为稀有表演艺术家。

梅兰芳给他宝贵指导，看了他的表演动容落泪。

张爱玲读过他的小说，把他与高尔基相提并论。

老舍与他是莫逆之交，艰难时刻给他精神支持。

他是享誉上海的话剧皇帝（代表作《日出》《原野》《秋海棠》《大马戏团》）

二十世纪四五十年代的表演大师（代表作《太太万岁》《哀乐中年》《假凤虚凰》《腐蚀》《夜店》《艳阳天》）

他执导的电影堪称影坛珍宝（代表作《关连长》《鸡毛信》《天仙配》《雾海夜航》《我这一辈子》）

☆ 锁线精装

☆ 首次公开与梅兰芳、程砚秋、盖叫天等京剧大师的讨教实录

☆ 特别收入石挥撰写的《雷雨》《原野》、滑稽戏等6篇罕见剧评

☆ 内含《秋海棠》等10篇演出手记，条分缕析角色塑造全过程，堪称石挥表演艺术的揭秘档案

☆ 完整辑录14篇石挥探讨演技层次提升的文章，系统呈现石挥对表演理念与技法的独到认识

☆ 内含近30幅罕见的话剧剧照、生活照、报刊广告等图像资料

☆ 收入石挥翻译的西方表演专著：《演技教练》《一个演员的手册》

☆ 依最初发表之样貌保留旧时体例，按文章类型与发表时间重新整理

☆ 遍览京津沪多家图书馆，搜求齐备，校勘精当，注释详尽

.....

※内容简介※

本书是石挥系统构建具有民族特色的表演理论的尝试。全书集结了1939年至1957年石挥公开发表在《影剧》《万象》《杂志》《中艺》《剧场新闻》《舞台艺术》等报刊上的文章，以及近30幅罕见的话剧剧照、生活照等图像资料，展现了他在表演领域的重要贡献。

石挥为了艺术呕心沥血、潜精研思，他立足丰富的生活阅历和演出经验，努力汲取传统表演艺术的养分，译介、钻研西方的表演理论，全面探讨了生活与艺术、形式与内容、理论与实践、传统与现代、中国与西方、演员与观众、个人修养与人物塑造的关系等话题。很多真知灼见，至今仍具指导意义。

.....

※名家点评※

石挥演的鲁贵，比我写的都好。

——曹禺

有几个人能够像高尔基像石挥那样到处流浪，哪一行都混过？

——张爱玲

他的《秋海棠》是契诃夫式的《天鹅哀歌》，演出了哲学意味。

——赵丹

一个演员，能够在角色身上把人物与自我融化得如此之协调，是难能可贵的，而他在众多人物身上都取得了这种和谐，不能不说是个具有艺术魅力的、技巧娴熟的天才表演艺术家。

——黄佐临

我崇敬石挥，他拍的作品我都喜欢。他的表演艺术理论和实践，对我启发很大。他是一个对工作一丝不苟，创作充满了灵气的人。前辈当中还有许多大艺术家都值得我去学习继承。

——黄磊

我深深地感觉到，石挥在演戏的时候，有非常强烈的享受……尽管演的是不同的人物，但是他其实很会抓所谓戏的那部分，也就是人失控的部分，而人失控的部分往往是暴露本质的时候。

——姜文

我参加了1982年在意大利举行的中国电影回顾展回顾展，发现了中国电影，也发现了石挥。

——让·米特里

过去我只知道中国有个赵丹，现在我发现还有石挥。

——佐藤忠男

梅兰芳看了石挥的表演忍不住落泪，说：“我忘了我这是在看戏了。”

作者介绍:

石挥（1915—?），原名石毓涛，天津杨柳青人。中国影剧史上才华横溢、特立独行的天才，视艺术为生命的、纯粹的现实主义大师，享誉上海的“话剧皇帝”，二十世纪四五十年代的影坛巨擘。作为演员，代表作有话剧《大马戏团》《秋海棠》及电影《假凤虚凰》《太太万岁》《哀乐中年》等；作为导演，代表作有《我这一辈子》《关连长》《鸡毛信》《天仙配》《雾海夜航》。1957年，石挥被划为“右派”，后登上“民主三号”邮轮悄然离沪，从此再无音讯，谜案至今未解。其创作生涯虽短暂，作品却历久弥新，影响了几代人。

主编简介

李镇，电影史学者，现供职于中国电影艺术研究中心。

目录: 代序 黄佐临

导读: 勿忘石挥 李镇

壹 精进演技

1939-07-25 演员如何才能抓住观众

1939-11-01 现阶段的话剧：由筹备起到演出止，全面问题的多重解

1939-12-01 话剧演员怎样创作角色？

1940-12-14 演技和抓住观众

1941-01-17 演技给予观众的刺激

1941-02-10 由“习惯动作”谈到生理动作与社会动作（演剧漫谈）

1941-03-07 表演的离心与向心

1941-03-25 当心！“抢半步”！

1941-07-01 读词与动作的难易：异议于袁牧之的说法

1941-08-10 演剧的两条路：迎头抢·由根起

1941-10-26 要使观众满意，但不给观众满足！

1943-01-? 眼看四处，耳听八方

1943-08-25 诗与演剧

1943-10-01 舞台语

贰 演出手记

1939-07-01 一部演员的话

1940-02-01 为什么在现社会下演《日出》？

1940-07-01 《〈日出〉批评特辑》读后：对批评者挚诚倾吐

1941-01-07 此时此地演《花木兰》

1941-06-05 我期待着指示与批评

1942-12-? 我将如何演秋海棠

1942-12-10 慕容天锡七十天记：从受胎·育成·产生·到灭亡

1943-?-? 秋海棠之一角

1943-02-10 《秋海棠》演出手记

1943-10-09 秋海棠观后：附石挥上官云珠之答案

叁 演员制度

1943-01-10 演员创造的限度：打倒AB制·取消代戏

1943-02-28 齿轮演剧与AB制及明星制

1943-05-10 不是论战：谈AB制之再检讨

1946-04-27 话剧演员的地位与待遇问题

1946-06-29 覆李健吾先生

肆 取法京剧
1942-10-01 体格锻炼与戏剧
1946-11-11 致程砚秋先生
1947-04-01 与李少春谈戏
1947-11-23 旧剧场面有改良必要
1947-12-01 怎么办
1956-11-05 必修课
1956-11-10 从盖老的眼神儿谈起
1956-11-12 与盖老先生谈心
伍 观剧感悟
1940-?-? 我从最表层看仇虎、金子、焦母
1940-05-18 闲话燕大《雷雨》的演出
1956-07-21 应该关心和重视它：滑稽戏《西望长安》观后感
1957-01-14 从“三毛”看滑稽戏的独特表演方法
1957-01-27 杂谈滑稽戏
1957-07-24 谈维亚特金的滑稽表演
陆 他山之石
1941-05-10 漫谈《演员艺术论》
1943-07-? 演技教练
1944-01-10 一个演员的手册
后记
• • • • • ([收起](#))

[石挥谈艺录：演员如何抓住观众 下载链接1](#)

标签

石挥

电影

表演

戏剧

艺术

电影理论

后浪

传记

评论

三本之中，尤爱这本。叹为观止，这才是论演员的自身修养。真羡慕石挥可以从各种角色中抽离，去评价自己和他人。洋洋洒洒的表达了对“演”的态度和观点。有意思的讲到《演员艺术论》中的“第一自我”和“第二自我”，做为观察者的“第一自我”去理性地支配作为表达手段的“第二自我”，一种“性”与“型”的付与和塑造。

4.5；综合、全面、客观的「论演员的修养」，实地考察生活，现实永远是最好的老师，从西方戏剧和中国传统戏剧表演技巧中汲取精华，谈臻进演技的方法，谈戏德人品，尤其最后一章《一个演员的手册》集心得经验与学术理论之大成，简直是泣血之作，虽是译著，但倾注了石挥对表演的倾力心血；读完只有一个感叹：真是用生命来演戏啊！从接到剧本起，研读文本、揣摩情境、深潜角色、研究台词发声、设计动作身态……一幕好剧当真是用灵魂燃烧，用生命浇铸，花费大量精力作演出手记，不仅用以鞭策提升自身，其文本内容也是一部活生生的教科书，值得后辈深深致敬学习。

史料意义比较大，对于研究石挥的人来说不容错过。

好书！@后浪电影学院
策划的#石挥谈艺录#不仅完全收录了1982年《石挥谈艺录》的全部内容，更增补了大量之前从未披露的第一手资料，特别是石挥对舞台表演心得的总结，基本可以当作影剧界从业人员的教科书和工具书。

宫小姐说，爱不释手，都是心血，句句有用。期待她的批注版读书笔记。

真是惊叹！一位艺术家不仅用生命演绎话剧也用生命写就了这本书。现在的演员们与其晒本《演员自我修养》来装逼，不如好好学习研读下这本经典。

对于这本书，请阅读我写的长书评《浅谈表演训练和中国话剧的发展》，作为一个做了十年戏剧的人，自认为还说的比较真实恳切。

已购。关于演剧的散论，系统性的干货反而在石挥翻译的《一个演员的手册》中，这么读有点买椟还珠了。。。

适合有一定基础和舞台经验的从业者阅读——这个前提是为了让读者在阅读图书的过程中思辨地理解舞台艺术

论演员的修养，读过后豁然开朗；演员手记之细致丰富看过后顿时明白何为“表演”；评价演技的部分有褒有贬论据充分。不论石挥生活中怎样，对演员身份的责任感令人钦佩，现在那些总把“演技”“演员”挂在嘴边的“演员”们都应该看看

他最好的场面是场上静悄悄地，灯光暗得很，一盏孤灯，一个人凄凉地唱着二黄慢板，或反二簧，钟声一碰，真令人神往。这种体味，人如神般！

我又能为您做点儿什么呢？

这本读得不太用心了。取法京剧部分好精彩。

石挥讨论表演的，他是如此理性客观，指出演员自身的生理限制，认为演员不要忘我，“演戏是经过理性整理的，感情的流露，是经过安排的”，建议演员要了解作品的作者，创作背景，以此理解不限于一个剧本的人物。注重表演的语音，动作，台词系统性，以及表演的道具，布景，系统化，曾经用棉衣买了一个乞丐的破衣服。善于从身边各种人吸取特点融化为一个角色，秋海棠一角，从黄贵秋学到蓝褂着装，从程砚秋那里模仿搓手……指出理论实践中暴露的弊端，抵制AB制，也不赞成明星制，总之，戏为大。

门儿清。

八十年了 国内似乎一切都没怎么变 但国外已经走了很远

2018 39 完成一半

三本中最佳

石挥对表演的研究虽不成体系，但精神感人，想想昨天看的表演，真担心石挥棺材板压不住了。

黄磊该看这本书，好好反思一下他最近的两部公映作品。

[石挥谈艺录：演员如何抓住观众_下载链接1](#)

书评

读完了第一辑，意犹未尽，终于又盼来了第二辑的《石挥谈艺录》。如果说以“把生命交给舞台”为主题的第一辑，更多地勾画了一个虽千万人吾往矣、对话剧舞台矢志不渝的石挥，那么第二辑则更深入地落在了舞台表演的技术细节上，是一本不折不扣的由石挥撰写、搜集、编辑、译介的话...

《石挥谈艺录》
的第二卷是石挥先生关于戏剧表演方法的文章、随笔、译著之结集。由这样一位中国话剧界的传奇人物写的专业文章，就更加弥足珍贵，有了点“武林秘籍”的味道。尽管如今话剧表演方法、体系已经硕果累累、百家争鸣，但回过头来看几十年前的文章，一位表演大咖以自身...

最近由于新版《石挥谈艺录》的发行，一些读者对于石挥的卒年提出了不同的意见。以下是我的看法，供大家讨论。

一般的说法是石挥1957年11月跳海自尽。这种说法的依据是：

1、1957年11月（1991年上影厂大事记初稿的说法是10月17日），上海电影制片厂的反右运动中，石挥受到冲击，...

如果现在我的演员让我推荐一本可以言传身教的对表演有帮助的书，我会毫不犹豫地推荐这套《石挥谈艺录》，曾几何时，我们对国外的表演理论相当着迷，从我大学时代起，戏剧学院就沿用了一套苏联的表演模式——大名鼎鼎的斯坦尼表演体系，坊间一直有一个谬误说世界三大体系是“斯...

石挥表演经验和理论的精华全在这里。搞清楚里面的意思，你就是懂表演的人。他的观点与众不同，但是都很有道理，并且有出处有亲身经验。这本书不仅谈表演，实际也在写人。认识人是什么——演员搞懂这个，舞台就是你的，观众就是你的。现在的高颜值演员，如果人老珠黄，还...

时隔数月，才有机会重新翻开这个系列。如果第一本《把生命献给舞台》聚焦的更多是石挥对舞台的热爱，是感性的部分，那第二本《演员如何抓住观众》则更偏重于石挥本人对表演的理解，是理性的部分。作为一个对戏剧表演理论基本了解为零的人，读这本书时竟意外地没什么隔离与陌生...

最近几年，粉丝热兴起的时候，影视的门槛似乎降低了许多，即使从来没有接触过戏剧理论的歌手也纷纷踏上了演艺的道路，吴亦凡、鹿晗等等，他们的歌声确实十分优美，余音绕梁，三日之内还能在脑海中回响，有人会说“他们的舞台表现十分有张力，怎么就不能演戏呢？”这句话听起来...

先说几句闲话，昨日谈及《石挥谈艺录》中的《雾海夜航》一册，正好说起石挥对当代中国文化体制之问题的思考，结果昨晚就爆发了中国乒乓球队全体退赛的事件。可见举国体制之弊，管控过度之病，文体不分家矣。同时也足见石挥其人的思想和精神，在今日之中国依然有不少值得我们学...

[石挥谈艺录：演员如何抓住观众_下载链接1](#)