

融会贯通 追求表演的更高境界

对话人：冯远征(演员，北京人民艺术剧院副院长) 张珊珊(本报记者)

艺海观澜

当前，广播剧不仅“重磅回归”人们的日常文艺生活，而且呈现出紧随时代的崭新态势

近来，一度广受欢迎的广播剧重回大众视野。在抗击疫情中，广播剧迅速行动，用声音的力量凝心聚力、鼓舞人心。《大爱无疆》《众志成城，同心抗疫》等广播剧应时而出，讲述众志成城、抗击疫情的故事。与此同时，《安家》《法医秦明》等热播影视剧的衍生广播剧同步播出，也受到广大听众欢迎，为广播剧的持续升温加柴添薪。

广播剧是用声音塑造听觉形象的戏剧艺术，可以充分展现声音艺术的魅力，给人们更多的想象空间，增强听众的沉浸感和参与感。历史上最早的广播剧可以追溯到1924年，与全球无线电广播的诞生几乎同步。与影视剧等视听综合艺术形式相比，广播剧的独特魅力在于通过演员的声音塑造角色、用音乐和音响效果营造环境气氛，以声传情、以情传神，由此调动听众的想象力，引导他们进入特定的戏剧情境。尤其在表现难以视觉呈现的戏剧场景时，广播剧的这一优势更加突出。剧作家曹禺曾评价优秀的广播剧能让人“听得出人物的精神世界。台词、音乐、音响效果融为一体，使人神往，回味无穷”。

广播剧的另一个优势在于它更适应当代快节奏的工作生活。与欣赏电影、戏剧不同，听广播剧无需特定环境，也不需要大段时间。通勤途中、运动时、就餐时，甚至在等候的间隙，都可以收听广播剧，随时随地利用碎片化时间获得审美体验。此外，广播剧的制作灵活机动，适合充当特殊题材作品布局的前锋。比如在科幻小说《三体》的视听化改编作品序列中，广播剧已率先与听众见面，不仅让人“先听为快”，还为同一题材影视作品的出炉预热。

当前，广播剧不仅“重磅回归”人们的文化生活，而且呈现出紧随时代的崭新态势。一方面，广播剧紧扣时代主题，展现时代精神，用声音塑造出一批个性鲜明的人物形象，讲述感人肺腑的当代故事。比如在“五个一工程”评选中获优秀作品奖的广播剧《今生无悔》，艺术地再现我国核潜艇研制工程科学家黄旭华的奋斗人生，既是一部英模剧，也是一部科普剧。另一方面，伴随网络文化蓬勃发展，广播剧的文本来源越来越丰富。除了原创广播剧和改编自经典文学的广播剧之外，今天的广播剧还不断从影视剧、网剧、网络文学、网络漫画等文艺作品中汲取素材，不仅为听众带来更多选择，更能培育出新一代的广播剧听众。

在互联网技术快速发展的时代背景下，广播剧的传播路径也更加多样。过去，广播剧大多通过广播电台、录制CD的方式传播；如今，网络在线播放或下载是更主要的收听方式。除手机、车载广播之外，智能家居用品也可以成为播放载体，让广播剧的应用场景更加丰富。从创作主体的角度来看，受益于鼓励广大用户生产内容的趋势，越来越多的专业配音演员和配音爱好者加入到广播剧的制作中，网络广播剧的民间社团层出不穷，每个人都可以在广播剧的舞台上尽展才华。

广播剧的新颜新貌还体现在作品与用户、用户与用户的连接中。一些音频平台不仅与传统广播电台深度合作，而且重新整合各自的特色资源，垂直细分领域，深入挖掘用户喜好，从而做到精准推送。同时，借力音频平台的互动技术，听众在收听广播剧的同时，可以发送即时弹幕与素不相识的听友展开交流。这让收听广播剧不再是“独乐乐”，而是延展为随时点评、互动交流的社群活动。

伴随科技的不断发展，智能穿戴设备和5G技术还会创造出更多新颖的音频产品消费场景。无论技术如何赋能，作品品质始终是创作的生命线。当前广播剧热度回升，得益于市场需求和新传播媒介助力，更关键的还是作品本身扎实过硬的品质，以及深耕生活的创作方法。打造出根植现实生活、满足社会需求的好作品，依然是广播剧持续升温的保障。

据《2019—2020年中国在线音频专题研究报告》，2019年中国在线音频市场用户规模已达4.89亿人。其中，“80后”“90后”是在线音频消费主体，他们文化需求强烈，并乐于为高品质文艺产品付费。可以说，包括广播剧在内的音频文化消费市场是一片正在开启的蓝海，“耳朵经济”有望进一步开发。这既是对广播剧创作的正向激励，也对广播剧作品的质量提出更高要求。广播剧未来可期。

广播剧，听出时代新声

杨小疏

创造性转化 创新性发展纵横谈

表演既是技术又是艺术

核心阅读

记者：近几年，伴随戏剧、影视行业的蓬勃发展，观众对表演越来越关注，社交平台上、评分网站上、弹幕中，关于演技的讨论热火朝天。还有不少专门的“表演类”综艺节目成为收视热点。您如何定义表演，您认为什么是好的表演？

冯远征：“表”是表现，“演”是演绎。用心感受，再通过身体把感受表达出来，就是表演。好的表演要完成对一个角色的塑造，哪怕这个角色只有一场戏。相反，如果只是一个表演片段，看不出角色的完整性，就无法充分判断表演水平。

我认为，符合绝大多数人对好的表演的理解和定义，就可以称之为好的表演。无论是研究表演的专家，还是普通观众，都可以对表演做出评判。观众对演技的关注，可以督促演员更加关注表演本身。

记者：戏曲是“唱念做打”，相声是“说学逗唱”，表演是“声台形表”，每一个舞台艺术门类都有自己的门道和精髓。您表演和表演教学经验非常丰富，对此有什么心得？

冯远征：为什么我们说“演技”，因为表演是一门技术。毫无表演经验的人也可能凭本能演得很好，演一两部戏可以，但要获得长久的发展，必须经过专业训练。专业演员必须经过声音、台词、形体、表演等多方面的综合训练。

我把表演分为三个阶段。初级阶段是用真情实感来表演，但这种真实不是人物的真实，而是演员本身情感的流露。当表演经验越来越丰富，掌握了表演的技术，就进入第二个阶段。在这一阶段，无论是哭还是笑，演员都能表现得很好，演完立刻就“收”，技术非常好，但往往缺少情感和爆发力。80%的演员可能会止步于这一技术层面，有些演员甚至会通过不断提取自己的“表情包”完成表演。表演不仅是一门技术，更是一门艺术。当一位演员不仅有成熟的技术，而且能够调动起自己的生活阅历、自己对人世间酸甜苦辣的真实体验时，表演就进入更高境界——自带光芒、触动灵魂。

对于年轻演员来说，不能苛求演技多么精湛。但年轻演员要懂得给自己加码，训练演技和体验生活缺一不可。只有学会表演这门技术，才能知道如何塑造人物；只有懂得体验生活，才能使表演愈加深刻。

善用“融”和“化”的功夫

记者：北京人民艺术剧院有许多经典保留剧目，如《茶馆》《雷雨》等，老一辈表演艺术家的表演为后辈树立起标杆。如何在传承经典的同时打造新的艺术风格？

冯远征：《茶馆》第一代演员把这部剧演成了经典，在许多观众心目中无法超越。当

表演是一门技术，更是一门艺术。很多演员会止步于技术，甚至会通过不断提取自己的“表情包”完成表演。当一位演员不仅有成熟的技术，而且能够调动自己丰富的生活阅历时，表演就进入更高境界——自带光芒、触动灵魂

演员的表演水准只有不断提升，才能让品位越来越高的观众接受。任何一种表演体系都不是一成不变的金科玉律，应随时代变化不断调整、发展，我们可以对其进行创造性转化创新性发展

对不同的表演体系，我们要努力做到融会贯通，珍视老祖宗留下的宝贵艺术财富，做出合理的现代转化，同时注重向国外同行学习，打开表演的想象力

我们这一代演员接棒时，内心是非常忐忑的——观众和老艺术家们都在审视我们到底能不能成。我们首先要做的是把老艺术家的艺术精髓传承下来，这种传承不是完全的模仿，而是揣摩老艺术家为什么这么演，把他们的一招一式“拿”过来，“化”到自己身上。演出这么多场次以后，人物还是那些人物，台词还是那些台词，但人物已经“脱胎换骨”，在我们身上“活”了：既有经典的影子，又有新的理解和表现。黄宗洛先生扮演的松二爷当然是经典，当观众也认可冯远征扮演的松二爷时，我的表演就成功了。

人民需要艺术，演员只有不断提升表演水准，才能让品位越来越高的观众接受。传统表演中不适合当代审美的地方，比如略显夸张的处理方式要改进。同时，我们要在一次次打磨和积淀中探索新的表演风格，把每一次演出获得的新感悟，合理地展现在人物身上。

我一直认为北京人艺不应该只有一版《茶馆》，可以有三四个完全不同的版本。比如穿着现代人的西服衬衫去演《茶馆》会怎样？我们可以做更多更具探索性的尝试。

记者：我国有丰富且独特的演剧经验积累，同时，近代以来的表演艺术又受到斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等国外表演体系影

响。如何融合不同表演体系、方法的优长，建立适合当代中国的表演方法？

冯远征：20世纪上半叶，我们开始引进斯坦尼斯拉夫斯基的教学方法，对我们的表演教学产生很大影响，对此我们究竟吸收了多少、发展了多少，值得思考。任何一种表演体系都不是一成不变的金科玉律，应随时代变化不断调整、发展，我们可以对其进行创造性转化创新性发展。

当前国际上一些表演流派非常关注身体表现力，比如中性面具训练，就是用身体表现人的各种情绪。而身体表现力恰恰是我们的传统戏曲所关注和擅长的。戏曲运用写意的程式化表演，演员一抬手，观众就知道他喝酒了，一拿袖子，观众就知道他哭了。不同的表演体系有其相通之处，古老的表演方式也能挖掘出现代因子。对不同的表演体系，我们要努力做到融会贯通，珍视老祖宗留下的宝贵艺术财富，做出合理的现代转化，同时注重向国外同行学习，打开表演的想象力。

我起初学的是斯坦尼斯拉夫斯基表演体系，之后又在人艺的老师调教下，学习人艺演剧方法，后来我又去德国学习格洛托夫斯基表演方法。如今，我无法分清我的表演中有多少是斯坦尼斯拉夫斯基的、多少是北京人艺的、多少是格洛托夫斯基的，更多的时候是综合运用，在某一瞬间会特别运用某一种表演方法。在教学中，我往往结合自己30多年来的表演实践经验，教给学生多种表演方法。

永葆创新和探索精神

记者：您本人既从事话剧表演也从事影视表演，如何认识两者的不同？从持续几个月的排练，到登台后连续多场的演出，话剧表演是一个不断打磨和锤炼的过程。如何在“一样”中寻求“不一样”，激发表演的新意和活力？

冯远征：话剧和影视各有其魅力，两者相通的地方是以塑造人物为重心。不管是影视表演还是戏剧表演，演员都要努力奉献出一个让观众信服的人物。根据输出媒介的不同，两者形体表演的幅度有所不同：影视表演更接近生活状态，舞台表演的形体幅度更大一些。

我始终对话剧情有独钟。我认为，如果一名演员在话剧舞台上历练过，就会更深刻地体会到与观众同呼吸共命运的表演状态：你的一举一动，观众尽收眼底；观众微笑或蹙眉，都会牵动你的心。话剧舞台非常锻炼人，一

部戏需要三四个月至更长的排练时间。演员只有全身心地投入才能演出好作品、塑造好人物。在这几个月的时间里，演员几乎每天都在重复同样的台词。比如，一句再简单不过的“你吃了吗”，演员会用几个月的时间细细品味、细细打磨，而且没有一次会重样。经过几个月的沉淀，演员终于对自己满意了，那就是可以与观众见面的时刻了。

我在话剧《杜甫》中扮演杜甫的时候，曾有人问我，你每天在台上这样“真摔”“真哭”，不觉得累吗？我之所以不觉得“累”，是因为我不会以一种重复的心态面对表演，否则就会味同嚼蜡、就会产生疲惫感。我们要秉持这样的信念：每一次大幕拉开，都如同演一场新戏，要带着新鲜的、原创的态度用心感受、用情表演，在独一无二的“这一场”中打造新的经典。

记者：2020年，演艺行业开始广泛尝试“云文艺”的演出方式。网络技术等科技的发展，将给戏剧带来怎样的改变？

冯远征：“线上”让我们所有人进入了一种全新的工作状态，重新认识网络、拥抱网络。去年北京人艺开展68周年院庆直播，观众的评价通过弹幕直接反馈给演员，带来与剧场演出不一样的现场感。“线上”“云文艺”对于戏剧未来发展无疑是一条新路径，丰富艺术表现手段，开拓戏剧表演空间。

借力科技，可以尝试更多新的表演方式，创新戏剧形式。比如与分散在全国各地的演员用直播的方式演一场戏、与世界各地的演员用不同的语言共同演绎《哈姆雷特》，等等。我对科技发展给戏剧带来的新变充满期待，希望和戏剧同行一起，永葆创新和探索精神，创造戏剧更精彩的未来。

图为话剧《杜甫》剧照。 李春光摄影 版式设计：赵德汝

观看采访视频，请扫描下方二维码。

看台人语

转化视角 重识故宫

贴近生活 守护百姓

通俗有余 意蕴不足

“奉先殿后殿间脊檩彩画”，彩画技艺专家在大殿脊檩处猫着腰，在纸上写下这样一行字。第一次，这幅表现五彩祥云的古代彩画被令人拓了下来，拓画者兴奋得好像一个孩子。在三集纪录片《我在故宫六百年》中，这样的镜头有许多。与此前的故宫主题纪录片或关注国宝华光、或关注历史掌故不同，《我在故宫六百年》以故宫古建筑为主体，着重呈现古建筑保护者的日常工作。

从故宫文物保护、修缮技艺部、考古部、工程管理部等部门独特的工作视角出发，纪录片带领观众重新认识故宫：官式古建筑营造技艺传承人、工程师、大木匠、建筑工人，确保故宫永固的守护者集中亮相，成为镜头焦点。纪录片镜头细腻、解说词考究，不煽情亦不艰涩，拍出古建筑之美，更拍出众人对古建筑的倾力守护。

(晓风)

派出所里每天发生着怎样的故事？许多人对这个问题充满好奇。警务纪实观察类节目《守护解放西》聚焦民警日常工作，展现基层公安干警打击犯罪、守护城市平安的情境。节目中既有紧张的出警现场，也有温情的调解过程，一经推出就获得观众好评。第二季延续第一季的真实和接地气，同时对警务元素进行拓展，增加交警、特警等警种，增添特警中心、交警监控中心等场所，不仅有辖区日常案件处理，也有重大刑事案件的侦破、法医协助破案等内容，让故事更加丰富。第二季节目还对拍摄进行升级，采用超高清4K拍摄，令观众有如身临其境。警员们现身说法的访谈既幽默诙谐，又语重心长，让观众笑中带泪，从中领悟“遵纪守法”四字的神意，理解法治社会对每一个公民的重要意义。

(明瑟)

当前，中国优秀传统文化艺术越来越受到年轻人欢迎，不过有些传统文化领域门槛较高，容易让人望而却步。能不能以一种轻松有趣的方式带领大家走进传统文化？系列短视频《此画怎讲》做了一次有益尝试。节目选取14幅具有代表性的中国传统人物画，通过真人演绎，再现画中场景，让传统名画“活”了起来。节目的服装、化妆、道具比较精致，从场景搭建到演员造型都努力贴合原作，惟妙惟肖。在内容上，《此画怎讲》通过选取富有烟火气的现代生活话题，串起“画中人”的对话，同时将原作创作背景、思想内涵和历史知识融入其中，让这一系列短视频兼具趣味性和知识性。遗憾的是，虽然创意巧，但因为过于注重“网感”而流于琐碎。如何既贴近现代人的生活语境，又与传统画作的审美意境相契合，有待探索和提升。

(康健)

文艺评论