

戏剧演员自身与角色塑造的共生关系探究

姜丽香

昌邑市文化馆 山东潍坊

【摘要】在戏剧表演过程中，角色是重要组成部分，角色是构成戏剧表演的关键因素之一，具有十分重要的建设性作用。每一位演员在开展戏剧角色探析过程中，需要结合戏剧特征，合理构建角色基本形象。只有对戏剧角色形成合理而有效地分析与探究，才能对角色进行科学分析，以便于演员合理掌握角色基本情感，从而塑造出更多经典的人物形象。角色需要演员去塑造，演员在进行戏剧表演过程中，在一定程度上需要脱离真我，进而展现自身的表演天赋，从而创造出更多经典角色。本文主要是以探析戏剧表演和角色塑造的概述，进而探究戏剧演员自身与角色塑造的共生关系，从而总结出实现演员与角色之间共生的实践，实现戏剧表演又好又快发展。

【关键词】戏剧演员；角色塑造；表演天赋；共生关系

Research on the symbiotic relationship between the actor himself and the role-building

Lixiang Jiang

Changyi City Cultural Center, Weifang, Shandong

【Abstract】In the process of drama performance, the role is an important part, and the role is one of the key factors that constitute the drama performance, and has a very constructive role. Every actor needs to combine the characteristics of the drama and reasonably construct the basic image of the role in the process of analyzing the role of the drama. Only by forming a reasonable and effective analysis and exploration of the dramatic characters, can the scientific analysis of the characters be carried out, so that the actors can reasonably grasp the basic emotions of the characters, so as to create more classic characters. Characters need to be shaped by actors. In the process of drama performances, actors need to detach from their true self to a certain extent, and then show their performance talents, thereby creating more classic roles. This article mainly analyzes the overview of theatrical performance and role-building, and then explores the symbiotic relationship between theatrical actors themselves and role-building, thus summarizing the practice of realizing the symbiosis between actors and roles, and realizing the sound and rapid development of drama performance.

【Keywords】Theatrical actor; Character building; Acting talent; Symbiotic relationship

戏剧与角色之间是相辅相成的，戏剧是由一个又一个冲突构建的完整故事情景，而角色是展现戏剧内容的重要方式。戏剧表演中的角色不是一成不变，演员可以通过自身对角色的理解，将角色进行合理化塑造。随着社会发展脚步不断前进，表演传承形式出现明显的改变。表演传承形式由过去师徒式继承转化为学校教育式，越来越多地观众开始注重演员对角色塑造的创新程度，致力于戏剧演员自身与角色塑造实现共生关系，提高戏剧角色塑造质

量。

1 戏剧与角色塑造的概述

角色是戏剧表演内容中一个专业的词汇，是演员实现戏剧与表演人物之间进行有效联结的基础与保障，戏剧演员自身与角色之间有时存在明显差距，如何优化差距影响效果，成为每一位戏剧演员自身必须思考的重要命题。

1.1 戏剧表演的含义

在我国历史文化长河中，戏剧表演一直承担着

非常重要的建设性作用,戏剧表演经过长时间演化,最终形成具有新时代特征的戏剧表演方式。戏剧表演是分为“表”和“演”两种方式,“表”指的是道具方面的表现,演员通过道具向观众传达戏剧角色外在化情绪。“演”的范围相对来说比较广泛,演员只有通过表演才能诠释戏曲角色本身。戏剧表演是人类所特有的表演形式,动物界只有模仿不存在表演。“只有人才是塑造角色的主体,表演具有社会化特征,不存在自然演化的过程”^[1]。表演的目的是为了观赏,戏剧演员角色塑造是否成功,最主要的是观察演员是否赋予戏剧表演观赏性。例如,一个人在没有观众的情况下演奏葫芦丝,这只能称作练习,而不能作为一场表演。演员需要角色成全自我,角色也需要演员的演绎脱离片面化走向立体化,并且准确无误地传达情感,进而获得情感体验,完整表达戏剧表演自身的含义与内容。

1.2 角色塑造的含义

角色塑造在一定程度上指的是戏剧演员对角色经过艺术化的加工和处理,将一定的生活形象进行艺术化的升华,从而塑造具有现实性特征的戏剧角色。因此,戏剧演员在进行角色塑造过程中具有虚拟性。角色形象是人为加工出来的,不是现实生活中存在的角色,在一定程度上满足的是观众审美与情感心理上的需求。角色塑造具有表现性,演员的角色塑造是立体的、直观的、动态的,演员在进行角色塑造过程中同时具有双重性,给予角色不同的魅力。角色塑造具有情节性,所有的角色形象都是为推动情节而服务的,只有在故事情节矛盾冲突中,才能体现自身表演张力。

2 戏剧演员自身与角色塑造的共生关系分析

每一位演员在表演过程中都会形成具有自身特征的表演风格,戏剧角色与演员本身具有一定重合性,只有正确认识、分析戏剧演员自身与角色塑造的共生关系,才能更好地分析人物角色特征,从而塑造出众多经典角色形象。

2.1 形式丰富多样

戏剧演员角色塑造有着不同的流派,经过一定时间的积累,小众流派逐渐退出历史舞台,形成两大流派,成为戏剧表演的基础与前提。德国布莱斯特表现派强调演员自身的重要性,认为演员自身主观感受应该高于角色塑造。前苏联斯坦尼斯拉夫斯基为代表的体验派,强调对角色的塑造,同时认为

演员应该与角色在真我方面进行融合,进而塑造角色,体现角色魅力所在。表现派与体验派内容的诠释,生动展现出戏剧演员与角色塑造关系形式的丰富多样,“在戏剧表演过程中,演员与角色之间互为表里、相辅相成,促使演员自身可以塑造出高度真实的角色形象,致力于向观众展现戏剧表演的魅力”^[2]。戏剧演员在角色塑造的共生关系,在现如今也有着不同的发展方向,逐渐发挥重要作用。

2.2 共生关系思考

戏剧演员与角色塑造共生关系,最为直接的表现方式是真我与假我之间的角逐。戏剧演员在塑造角色过程中,一般情况下是以自身常识对角色进行基础衡量,再通过相关专业技能丰富角色框架。“演员在完整的角色塑造过程中,需要把握角色基本方向,对演员基本知识素养以及艺术修养有着非常严格的要求”^[3]。戏剧来源于生活同时又高于生活,演员在进行角色塑造过程中,需要认真观察现实生活中事件发展情况,总结出必要的信息,从而能够创造出生动形象的角色。戏剧角色不是脱离于现实生活而出现的虚拟形象,而是以现实生活为基础,将生活中事件采用艺术化的加工,进而研究出具有戏剧特征的角色形象。

2.3 互相促进发展

戏剧演员与角色塑造之间没有矛盾,这只是一个事物的两个方面,演员需要正确看待角色与自身之间的关系。在戏剧表演过程中,演员需要入戏,带入角色情感,表达角色诉求,展现角色魅力。角色塑造完成后,演员需要及时出戏,脱离于角色塑造环境,将自身人为割裂,重新投身于下一个角色塑造实践中,不能将戏剧角色混淆化,这对演员综合素质方面要求比较高。因此,戏剧演员与角色塑造之间是互相促进发展的,具有十分重要的建设性作用。

3 戏剧演员自身与角色塑造共生的实践

本部分主要是以研究戏剧演员自身与角色塑造共生的实践性,进而总结出能够促进两者之间友好发展的创造性意见与建议。

3.1 正确分析角色

演员在拿到戏剧剧本时,剧本内容将角色进行专业化标注,演员需要在有限时间内,通过各种途径揣摩角色,从生活实际出发,将自身形象与角色进行靠拢。只有在充分了解角色特征的基础上,演

员才能根据自身专业知识素养,合理加工角色形象,从而将人物形象生动化、立体化表现出来。演员在进行角色塑造过程中,演员具有能动性、主体性,演员情感是塑造角色的养料之一,演员是构建戏剧表演内容的主体与客体,演员进行角色塑造之后就是艺术的具体化表达。“演员必须正确分析角色,演员需要通过大量的生活素材寻找与塑造角色相吻合的基本特征,从而在神态、形象、语言习惯等方面准确把握角色人物情感”^[4]。例如,在《克莱默夫妇》之中,霍夫曼所扮演的角色深入人心,在观众心中留下深刻印象,并且使得观众久久不能忘怀。霍夫曼扮演的是一位分居父亲的角色,其中一些小细节不仅生动而且真实。他做早餐时手忙脚乱,常常出现无法掌控的情况,看似一个小细节,却将一位没有生活经验的分居父亲形象展现得淋漓尽致。艺术来源于生活却又高于生活本身,演员只有正确认识角色,才能塑造出更多经典人物形象。

3.2 注重情感体验

任何角色的塑造都需要演员提前体验生活,只有充分的体验生活才能塑造出大众能够接受的专业人物形象。角色与演员自身之间存在一定差异性,甚至部分演员自身与角色之间存在巨大冲突与矛盾,需要演员人为进行干预,化解两者之间的矛盾。因此,戏剧演员自身需要注重情感体验,演员通过戏剧方式将角色情感以故事情节以及语言的方式传递出来,促进情感爆发。演员在塑造角色过程中,必须以角色视角出发,“感受角色情感、态度,演员只有沉浸在角色塑造之中,才能引导观众入戏”^[5]。演员需要正确处理角色与自身之间情感转换,还需要寻找到两者之间的差距,缩小演员自身与角色之间的距离,重新审视自身与角色整体状态,拉近观众与戏剧之间的距离,展现戏剧本身魅力。

3.3 丰富演员表达

戏剧人物塑造不是简单的重复,也不是将生活中的角色直接套用于演员自身,而是需要演员利用自身丰富的专业化知识,将角色塑造得更加丰富,人物表达更加准确。戏剧演员塑造角色主要依靠神态、动作、语言等,从而突出人物表现性。例如,戏剧演员通过形体动作、语言声音、非一般化三方面塑造角色,演员不能过于流露表演痕迹,应该真情表达,体验角色塑造的差异性与多样性。演员对

于不同的角色有着差异化的理解,个性化角色塑造体现戏剧演员自身的不同,同时具有不同的表现效果,从而进一步优化戏剧演员自身与角色塑造共生关系实践。

结语

综上所述,戏剧演员与角色塑造之间是对立统一的关系,正确认识演员与角色塑造之间共生关系,演员才能更好地对角色进行人为化塑造,体现角色塑造的魅力与张力。戏剧演员与角色塑造之间相辅相成、互为表里,演员自身只有正确认识两者之间的关系,才能从实际出发加大角色塑造力度,增加角色塑造魅力,体验角色情感,真实地了解人物性格,塑造出更多经典角色。戏剧演员不断积累生活经验,提高自身表演能力,致力于塑造出大众可以接受的戏剧角色。

参考文献

- [1] 王欢.戏剧演员自身与角色塑造的共生关系研究[J].明日风尚,2021(23):40-42.
- [2] 谷音,胡雨辰.戏剧演员基于角色塑造浅谈[J].参花(上),2021(03):83-84.
- [3] 许君峰.浅论戏剧演员的艺术修养[J].剧影月报,2020(05):53.
- [4] 刘佳.戏剧演员自身与角色塑造的共生关系[J].参花(上),2019(10):79.
- [5] 赵梓清.戏剧演员自身与角色塑造的关系研究[J].环球首映,2019(09):60-61.

收稿日期: 2022年3月18日

出刊日期: 2022年6月1日

引用本文: 姜丽香, 戏剧演员自身与角色塑造的共生关系探究[J]. 文化和旅游研究, 2022, 1(2): 23-25.
DOI: 10.12208/j.jctr.20220012

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS