

Issues That Students Majoring in Theater, Film and Television Performance Should Pay Attention to in Rehearsals

Jin Zhigang

Department of Directing, The National Academy of Chinese Theater Arts, Beijing, China
Jinzhigang2004@sina.com

ABSTRACT

For students majoring in theater, film and television performance in China, their emotional experience often comes from film and television works. When referring to or even copying other peoples' sentiments in artworks for their own rehearsals, students' performances will thus lack genuine feelings. In the rehearsals, actors should learn to practice their own cognition and look for heart touching emotional experiences in scripts, so as to stimulate vigorous enthusiasm for creation. Only by mastering scientific and reasonable rehearsal methods, can the actors mobilize the means of performance creation and lay a solid foundation for shaping characters on theater stage and for film and television.

Keywords: theater performance, character creation, rehearsal methods, inner feelings, communication experience

戏剧影视表演专业学生排练需要注意的几个问题

靳志刚

中国戏曲学院导演系, 北京, 中国
Jinzhigang2004@sina.com

摘要:

戏剧影视表演专业的学生怎样将作品在舞台上呈现排练是一个最为重要的手段,现代大学生缺乏生活的认知与感受,更多的情感来源出自影视作品,所以在排练中更多的是间接的借鉴与拷贝,没有真情实感的体验。人物形象基础创作要依据剧本的提示,演员要学会在排练中结合自己的认知从剧本中寻找打动内心的情感体验,从而生发出旺盛的创作热情。并且在与对手的沟通行动中传递人物的真情实感,形成良性的交流互动。只有掌握了科学合理的排练方法,才能调动表演创作手段与能力,为之后在舞台与影视上塑造成功的人物形象打下坚实的基础。

关键词: 戏剧表演 人物创作 排练方法 内心情感 交流体验

1. 戏剧影视表演学生应具备排练的手段与方法。

随着中国经济的高速发展,文化事业也随着物质生活的提高而蓬勃发展,尤其是电影产业更是一路高歌,观影人数与票房屡创新高。文化产业的繁荣也促使艺术院校迎来了世纪大发展,据统计全国有近 200 所大中专院校开设了戏剧影视表演专业,每年的毕业

生达到四五千人。这样庞大的演员队伍支撑了中国戏剧影视行业的发展,但是毕业人数众多并不代表质量更优,很多已经大学毕业的学生刚进到影视剧组实践,就被导演一通批评,站不会站坐不会坐,演戏虚假不说人话。究竟是什么因素导致大学学习的专业知识到了剧组就不管用了呢!这里面原因很多,没有经验不熟悉影视表演规律是一个首要的因素,但是,在学院里面学习的内容与演出的方法和实践不接轨也是重

要的原因,大学期间没有养成一个优秀的表演排练的创作习惯,就不能胜任在影视剧组的工作要求,最后导致无法参与影视剧表演创作。

现在大部分在校的大学生都是 00 后出生的一代,他们几乎都是从校门进入到另一个校门,缺乏生活感受的经历,对生活认知都是碎片化的视觉感受,很多都是从戏剧影视作品里面学习生活,生活对他们没有直接的刺激。这种现象就导致学生学习的是表演理论和技巧,不是对生活的认知感受,很多学习戏剧影视表演的学生,在台下跟同学聊起表演的时候张口闭口就是什么舞台行动、人物调度、最高任务,一副已经熟练掌握舞台表演入门的状态,但是等过几天再回到表演课堂,需要在教室呈现真正的表演创做的时候,却没有任何变化,老师之前课堂上提出来修改的意见又还回老师,这样学习的结果是,学生不能完成老师提出的意见和任务,长久下去失去学习的兴趣,慢慢脱离表演专业,最终不得不再重新选择生活。所以,学生如果不明白课下应该怎样排练就失去了学习的动力,掌握正确高效的排练应该是所有表演专业学生必须要掌握的方法,精心雕琢打造出自己的艺术作品是戏剧影视表演专业学生必备的能力。

1.1 排练前要深研剧本,“一剧之本”是演员创作人物的重要依据。

开发学生自主创造力是表演教学的最为重要原则,曾经有过这样的教学案例,学生的表演作业教师排练指导过多,其它的学生就排队等着教师来给排练,尤其是在期末教学考试汇报阶段,全班十几个表演作业都等着教师来指导,你如果问学生为什么自己不主动修改创作,那些同学还咄咄有词的说,害怕自己修改错了,曲解老师的意思。所以,在表演教学中给学生排不排练,怎么排练,是要尤其谨慎的,一定根据每个教学班级的特质做一些适度调整,以保证达到最优的示范教学临界点。

表演是一个实践性极强的专业,课堂上教师讲的每一条表演专业术语,以及提出来的每个作品的问题,都需要学生在课堂下面细细消化,慢慢品读,回课时要以修改完成之后的作品呈现给老师和同学。表演专业学生在完成创作的过程要清楚艺术规律与创作手段,否则就会事倍功半,费力不讨好。[1]

人物形象,人物行动以及人物的最高任务都是剧本所赋予给演员的,剧本提供给演员人物创作的基础依据,演员要从编剧创作的剧本中寻找塑造人物的出发点。演员创作的第一步是仔细深刻的研读剧本,从中寻找人物方向,建立人物形象最直观的概念与印象。演员要有深厚的文学与文化功底,不能只从片面去了解剧本,演员还要具备极强的人物感受力,结合自身对生活的理解感受,深挖人物的内核,寻找人物的质感。如果脱离剧本,主观臆造的去解读剧本,塑造的人物形象就会失真,背离作者和导演的意图,最终在舞台上呈现的表演也得不到观众的认可,空费一番气

力也得不到好的效果。[2]

1.2 演员不能成为剧本的台词“复读机”。

台词是由一个个平面的方块汉字组成,本身汉字是没有形象的,但是当从人物的口中说出来,它就具有了视听形象。有些演员认为台词需要的是声音响亮,持久打远,诚然,把声音说的好听这是必然,好听的的声音是悦音可以让观众产生愉快,但是怎么样把文字给予它生命,让它转换成立体的呈现更为重要。

太多的学生演员在舞台上是一群没有目的,没有行动的机器,演出时按照编剧事先写好的台词说完了,然后就等待演出结束散场。台词不是演员用嘴说出来就达到演出目的这么简单,演员依据剧本说的台词,是人物的语言还是演员自己的语言这是一个需要细心研究的问题。很多演员并没有判断的定力,只是以自己的理解说出了台词,实际上离人物的距离还很远,所以这样的台词你说的再好听,也不是人物的语言,也不能推动人物的发展,这是剧本台词的复读机,缺少生命力。[3]

要抛出演员的真情实感,而不是抛出语言和词汇,演出是情感的碰撞不应是词和词之间的搭配,演员要学会从剧本里面去寻找每个人物的目的,从剧情上面寻找人物的行动,从台词上寻找人物上台要干什么,把剧本真正做到“烂熟于心”要用自己沸腾的真心去抚摸人物的内心,只有做到“二心合一”,演员与角色你中有我,我中有你,这样才能达到形神兼备。

1.3 演员在舞台上要有强烈炙热的情感表达欲望冲动。

舞台不是生活情境再现,也不是自由发挥的阵地,它是一种凝聚生活感受,深掘生命体验,折射人性光芒的综创承载空间。演员在舞台上要全神贯注的去架构这座奇妙之城,每个演员的材质不同,生活感受与生命体验也不同,就造成了对艺术状态表现形式的不同,也就有了在表演中内外部积极形式的巨大差异。

学生在舞台表演学习上,呈现出来的表现热情都与自己的生活情感表达紧密相连,生活里面积积极热情的同学稍好于在生活里沉言寡语的同学,当然这不是定律,但大部分的表现形式可以借鉴。所以演员要有意识的提振自己的内心热情度以及在生活里的表现力度,大力去发掘参考成熟演员内心情感的表现高度,这也是演员的一种“自修”。“积极性”不是一个词汇,它是一种行动,表演也应是一个动词,演员在舞台上要有强烈的情感表达的诉求,而演员不清楚自己在台上有什么诉求就无法推动演出的前进。[4]

2. 演员在排练时期要学会从行动中找目的,与对手交流中找寻人物态度。

很多演员在排练的时候,往往是一手拿剧本,一

手下意识根据台词做动作，另一边在和交流对手“演戏”。当他们把剧本台词对下来的时候，美其名曰排练就结束了，甚至可以上台演出了，如果你问为什么要这样排练，他们就告诉你，这样排练方法就是为了在演出的时候要给予自己新鲜感，给对手最真实的刺激，否则排练太多就没有热情和真诚感动了，这是很多学生演员都走过的一个误区，不敢真实大胆的去体验人物的内心世界，不用自己的思想想象人物的情感。

2.1 演员排练的是人物的情感，不是人物的台词。

演员在表演交流中它应该是接受——思考——想象——再给予的一个过程，这样的一个完整的链条是两个演员相互刺激给与的过程，戏好看就是因为两个演员有来有往，相互给与的过程，如果失去这个过程表演就会变得索然无味，那就不是排练，只是两个演员嘴巴与嘴巴之间词的交流，是无生命力的方块字的叠加。如果在排演初期演员就拿着剧本对台词，不经过大脑的接受、想象和给与的过程，经过一段时间刺激，演员就会形成一种语言下意识，慢慢的大脑就习惯接受这样无内容无情感表达的词汇，最后自己也会无意识的把台词脱口而出，到演出时即使把剧本抛掉，演员的脑海里也已经形成了固有的语言下意识，导致塑造的人物情感呆滞，行动僵化，台词不经大脑脱口而出，当习惯变成一种惯性，而不再去考虑这个台词应该怎么说，应该怎么表达才更准确。[5]

2.2 演员情感的固化，导致出现匠艺式的表演。

演员在创作中应始终保持内心情感的热情，寻找塑造人物的真实感受，如果一旦形成模式化表演创作的恶性循环，就会直接影响演员的表现手段，养成这样的习惯，最终会演变成一种“匠艺式”的表演，这个道理就跟小孩子学吃饭学走路的道理一样，一个孩子在最初握筷子养成了不好的坏习惯，如果想重新改变它，那花费的时间精力比之前要付出更大的代价。

演员寻找人物的过程首先要慢，慢慢去体会人物的所思所想，慢慢去以人物的身份说出台词，有意识的去寻找人物感受，针对一句话一个词停下来，分析这句话到底是什么意思，站在全剧和人物形象的角度去思量把握，怎样说出来才准确，更精彩动人。然后慢慢的像人物一样行走，像人物一样思考，当这些都逐渐找到了之后就抓住了人物。表演中一个真实的情感链接的是另一个真实的情感，同样一个虚假的情感也抓着另一个虚假的情感，要保持每一个细节都是真实准确的，准确是台词的根本，真实是准确的前提。

表演中还有一种现象值得所有演员去思考，我明明已经感觉很认真准确的表演了，为什么观众还是觉着虚假，这是为什么呢？一个演员的知识，文化，阅历，生活是台词的四个支柱，缺一不可，没有这些支撑，演员说出来的话就会干瘪无力，苍白无血。演员不能只站在自己的角度去理解感受人物，要站在更高

的角度体验感受人物，否则就是狭义的自我认知型创作，知识和文化是演员的一对翅膀，没有丰厚的才学和深刻的生活感受，表演注定是走不远的。[6]

3. 没有“设计感”的表演是简陋的表现。

演员是表达作品的工具，也是最终呈现的手段，时代在发展，我们的生活已经进入到一个高度设计的阶段，这是大家对美学的更高要求。一件商品如果没有漂亮的外形，优良的品质，完美的包装那么就很难打开市场被顾客认可。生活中，就连菜市场的小商贩都懂得要把蔬菜水果清洗干净之后再摆上摊位出售，以期获得一个不错的价格。那么作为综合艺术表现形式的戏剧影视表演就更应该有丰富的设计表现。

设计就是预设，计划就是计划。声乐，台词和形体是表演的基础，也可以说就是表演的内容，如果没有对声台形有意识的设想和计划就等同于把一条没有蒸熟的鱼端上了餐桌，食客没有办法下口。[7]

作为一名演员，首先对自己身心就要有设计呈现的下意识流动，随着学习的深入这种意识还要更加浓郁，演员是一种职业，要有职业特性和职业习惯的自然流露。在生活里养成随时随地的观察习惯，关注生活里面有特点的人和事，有意识的模仿各种人物的形体，体验他们的内心情感，融汇演员本身的创作符号，在塑造人物的时候有目的的选取放大，转换成符合剧情的创作呈现。

演员还要保持思索的习惯，与时俱进接受各种新生事物，让大脑变成自己的发射器，掌握过滤的功能，提高自身对美的深层认知，之后提取转化高级的情感表达方式，这是一个长期不懈的创作习惯，没有最好只有更好，这也是演员一直在路上的另一种解释。[8]

4. 演员要从自身生活感受和情感体验里面学习表演。

做为一名演员最大的忌讳就是把自己高高的悬挂起来，贴上与众不同的符号，不愿意捕捉新鲜的生活，认为我是演员跟大家不能一样，有这样想法的学生不是个例，其实这是大错特错的。很多演员有这样的误解，我是来学校学习表演的，其实，表演教室和戏剧舞台是演员呈现表演的地理空间，并不是学习体验生活场地，真正学习表演是在火热生活中，在丰富社会里，这里面有你想要寻找的所有“财富和宝藏”。多去菜市场、工厂、饭店操作间、洗车房看看吧，那里才是新鲜沸腾的生活，跟快递小哥聊聊天、和小区保安唠唠家常，他们会告诉你应该怎么样去“设计”你的表演，从生活里面学习表演，在表演里呈现生活。当你真的了解生活之后就不再为表演怎样设计而烦恼，因为生活已经告诉你方法，你只是需要选择就可以了，这是辩证学习法，也是最行之有效的创作手段，掌握了这样的创作手段，就能体会创作的乐趣，观众也能从你活灵活现的表演中享受艺术的魅力。[9]

演员在台上一定要有强烈表达欲望，这个是根本，学会设计是“塑造人物”的前提，演员要对语言保持高度敏感，不要成为说台词的机器，这是表演创作的禁区，舞台上的创作呈现是快乐的源泉，这也是表演最终的动力。积极、主动、乐观的融进生活，不能成为生活中看热闹的人，这是对演员最大的忠告。演员最终还是要靠自己的身心去创作，文字的表述只是给创作者一个理论的方法，但是如果没有这样科学的手段，演员的创作恐怕就要事倍功半了，学习了不正确的理论方法，对演员的伤害是巨大的，长久下去演员在错误的道路上一意孤行，最终会被观众抛弃，失去与艺术相伴的机会。在学习表演专业的各个阶段，这样的理论实践支撑尤为重要。[10]

5. 结语：

表演艺术具有共性特质，一部作品需要各部门共同协调配合，只有这样才能创作出精品，演员在表演创作中是个性呈现表达，在个性与共性的碰撞中怎样找到“交汇点”要有科学的方法。只有寻找到最优的排练手段，才可以把更好的作品丰富完整的呈现到观众面前，艺术创新表达离不开人与人的沟通交流，最终，人的要素还是第一位的，合作中真诚、无障碍、友好的行动会转化成新鲜的表演语汇，在这样的创作环境下工作学习，一定会开出美丽的艺术花朵。

REFERENCES

- [1] Xu Nanming. (1986) Dictionary of Film Art. China Film Press, Beijing.
- [2] Wang Shuyan, Lin Tong. (1998) Introduction to the Acting Skills of Film and Television Actors. China Radio and Television Press, Beijing.
- [3] Lin Hongtong. (2000) Performing Arts Tutorial. Beijing Broadcasting Institute Press, Beijing.
- [4] Dai Bixiang, Li Jikai. (1983) Introduction to Art. Culture and Art Publishing House, Beijing.
- [5] Zhang Zhongnian. (1995) Theater Directing. Strait Literature and Art Publishing House, Fujian.
- [6] Wang Shide. (1999) Film Aesthetics. Beijing Broadcasting Institute Press, Beijing.
- [7] Ernest Lingren. (1993) The Art of the Film. China Film Press, Beijing.
- [8] Mary O'Brien. (1993) Film Performance. China Film Press, Beijing.
- [9] Béla Balázs. (2000) Film Aesthetics. China Film Press, Beijing.
- [10] Carmel O'Sullivan. (2017) Practical Guide to Planning Drama in Education. China Renmin University Press, Beijing.