

戏剧表演教学中形体语言的价值与运用研究

宋维

(四川文化传媒职业学院, 四川 成都 611230)

【摘要】戏剧是一种综合的舞台艺术, 戏剧演出的结果受到多种因素的影响, 而形态语言又是戏剧演出的中心。感恩者, 不但要知道怎样利用形体语言来表达自己的情绪, 还要知道怎样利用形体语言来刻画出自己的角色, 利用眼神、面部表情、身体动作来渲染周围的氛围, 从而可以有效地提升对环境的免疫效果。

【关键词】戏剧表演; 形体语言; 价值运用

引言

身体语言是一场戏剧演出是否成功的重要因素, 身体语言在戏剧演出中, 不但可以增加戏剧的感染力, 还可以更好地传达感情, 表现出角色的灵魂。演员能够通过身体语言和受众产生感情上的共振, 从而增强戏剧的艺术魅力^[1]。可以说, 在戏剧演出中, 形体语言有着很高的使用价值, 因此, 在戏剧演出的过程中, 必须重视形体语言对戏剧演出的影响, 使其成为戏剧演出中的重要角色。

一、戏剧表演当中形体语言特点分析

戏剧演出之所以拥有强大的表现能力, 一个很重要的原因就是它可以对身体语言进行高效运用, 以达到迅速地传达信息, 将角色的情绪和情感表达得淋漓尽致, 达到“无声胜有声”的目标^[2]。从戏剧演出形态语言特征来看, 其特征有: 第一, 交际特征。在舞台上, 演员要掌握运用身体语言来表达人物的情绪, 并通过丰富的身体动作和神情、眼神等来传达信息, 从而达到相互沟通的目的。有利于不同人物之间的交流, 为角色塑造提供有利的环境, 进而推进剧情的发展。第二个特征是直观^[3]。其实, 戏剧演出自身具有很高的意象和直觉, 如果能在戏剧演出中灵活地使用形态语言, 则演出行为将会更为直接和生动; 这样可以让观众对角色的情感变化有一个比较明确的认识, 达到对感情的真正表达, 提高感情的感染力和人物的人格魅力^[4]。比如, 一个人站得笔直, 会让人觉得他很有信心, 但如果他弯着腰, 就会让人觉得他很老; 从这一点可以看出, 人类在视觉上的感知层次是有区别的。第三, 它的可塑特性。在一定意义上, 作为一种艺术形式, 身体语言是一种艺术形式。在演出表现上, 要注意对身体的使用, 并利用身体的特殊表现方式, 达到对各种角色的个性刻画; 并能反

映出角色的职业等。

二、戏剧表演教学中形体语言的价值

(一) 增强人物表现力, 强化台词效果

在舞台演出中, 肢体语言在加强角色表达、对白效果方面起着不可忽视的作用。身体语言的运用是增强一场戏剧表达能力重要方法, 在戏剧演出中, 演员只靠着一句话来表现角色, 随着演出的进行, 观众会产生一种厌烦的情绪; 一个演员, 通过肢体语言来营造氛围, 就很容易引起观众的共鸣。可以说, 在舞台演出过程中, 身体的肢体语言、面部表情、身体动作以及适当的目光, 都能在某种意义上加强角色的表达, 提高舞台演出的感染力, 加强对剧本的理解, 使观众更容易沉浸进去。因此, 在戏剧演出教学中, 必须清楚了解戏剧演出中所使用的多种形态, 才能使戏剧演出更好地发挥其作用; 提高舞台演出吸引力。

(二) 烘托人物的心境, 渲染气氛

一场戏剧的成功, 除了对角色的刻画外, 还需要运用好的肢体语言来烘托出角色的情绪。人物的动作是由心理因素所决定的, 人的心理活动会不自觉地用形体语言来表达, 比如: 很多人在内心愉快的时候, 就会忍不住去手舞足蹈, 而在内心紧张不安的时候, 就会不断做一些手指动作。由此可以看出, 人的心理活动与身体语言有着密切联系。所以, 在戏剧演出的教学过程中, 老师要对学生进行有效指导, 对剧目进行认真研读; 通过对剧中角色心理活动的分析, 可以更好地利用身体语言来表达。在平时的生活中, 老师们要指导学生多去捕捉一些人物内心活动所表现出来的细微动作, 并能将这些形体语言运用到戏剧表演中去, 利用这些细微的动作, 塑造出一个具有鲜明个性的人物形象, 用形体语言来烘托人物情绪, 让观众们可以从表演者的形体语言中感受到人物的

内心情绪。

（三）塑造人物性格，提升戏剧表演的张力和感染力

在戏剧演出中，肢体语言在表现角色、心理、提高戏剧演出效果等方面起着举足轻重的作用。所以，在戏剧演出的课堂上，要注意戏剧演出中的形体语言的重要性，使其得到很好的发挥；这样才能更好地利用肢体语言，使剧中的角色更好地表现出来，从而引起观众的共鸣。相对于日常生活中的肢体语言而言，戏剧表演中的肢体语言具有更大的张力以及感染力。将角色塑造得更为鲜明和完善。不同的角色因年龄、职业和经历的不同而具有不同的个性特点。在这个过程中，演员的一言一语是指在演出过程中所使用的言语、肢体语言。通过创作出具有个性特征的身体运动，从而使戏剧中的身体语言与角色的个性更为契合，所刻画出的角色具有更强的张力与感染力，从而让角色“活”过来。

（四）有助于把握戏剧表演节奏

“节奏”是戏剧演出课的一项主要教学任务。每一个细微的动作，都会影响到一幅画的风格和气氛。通常，韵律是指内在和外在运动的变化，它有强有弱，有的时候显得紧绷，有的时候又显得放松；有的时候声音很大，有的时候声音很小^[5]。在戏剧演出中，从一定意义上来说，演员演出的节拍和速度可以归结为内外的有机组合。在对身体语言的正确运用中，能够使身体内外的个性特征得到最大程度的发挥，并利用对音乐的节拍掌控，将角色的心理变化完全表现出来。同时，人物节奏的改变，也可以从动作中体现出来。心情好的人，走起路来就很轻松，心情不好的人，走起路来就很吃力，很有可能一头栽倒在地。在见到许久未见的老友时，步伐就会很自然地加速，从而更好地表达心中的期待。其实，人与人之间，无论是走路的姿势，还是走路的样子，都有很大的区别。比如，速度的改变，人们经常会被一种刺激所影响，因此，会本能地做出相应的动作。这是一种情感上的表现，也就是说是一种潜意识的反应，将人物的最真实表现出来。在戏剧演出的课堂上，老师可以引导学生用“步态”来表现人物的真实含义，并适时地表现出人物的节拍，如“一蹦一跳”“一跑一追”，这些都很有技巧，也很逼真。就拿戏剧演出中的“步伐”来举例，老师可以让同学们认真地去琢磨，找出内在和外在的节律和外在节律之间的联系，然后把它们巧妙地应用在自己的身上，从而达到紧紧地抓住自己心中的想法；

达到节奏，速度和分寸的统一。

三、戏剧表演教学中形体语言表演运用

（一）戏剧表演教学中情境创设的运用

在戏剧演出教学中，以理性和充足的心理动力为基础，对学生进行身体语言的训练必不可少。笔者认为，在舞台表演类学员进行身体运动时，其身体运动的改变与其表情的变化密切相关，而情境创造又是激发其身体运动的主要外部因素。良好的情景营造有助于演员对身体语言的应用与塑形。一般来说，在课堂上，许多形式语言都来自于良好的环境，优秀的老师能够通过主动创造环境，迅速引发学生的灵感；让其形体语言得以充分运用，让学生在特定情景中，真实体会到人物的心理变化，并利用情景创设来进行人物的思想情感表达。另外，随着科技的不断发展，剧场演出与演出教学所能使用的工具与场景也越来越多，情景的创造也越来越方便。在表演过程中，利用好的情境，能使演员更快进入预定的情境与演出气氛，从而提高演出的观赏性。

（二）戏剧表演教学中身姿的表演运用

就戏剧演出中姿态的身体语言而言，表演者的姿态形式是首先发出的一个讯号，它能在某种意义上显示出自己的艺术修养和表演状况。其身材，让所有人都看得清清楚楚，让所有人都对他有深刻的印象。在演出过程中，老师要提示同学在舞台上要有姿态，有朝气，特别是初次登台，对整个演出的影响至关重要。同时，姿态也是体现角色性格特征的一个重要基础。比如，不同人物上马和下马的姿态、同一人物在不同的情况下开门和关门的姿态、人物在不同的规定情境中或躺或站的姿态等，通过不同的表演处理，能够体现出不同人物的性格、角色身份和规定情景。体态的发挥与腰力的发挥密切相关，因此，要使体态的发挥达到最佳效果，就必须针对每一位同学的具体要求；实施腰力专项练习，使腰力得到最大程度的加强，在舞台上的姿态、形态等方面得到更大程度的提高。

（三）戏剧表演教学中眼神的表演运用

眼神相互之间的接触是一种特殊的沟通手段，在舞台演出中被广泛使用。自从有了人类的文化，人们就已经使用眼神交流来表达自己的看法，并通过眼睛的变化来表达自己的情绪。把目光和身体行为比较一下，会发现目光有时候会传递一些独一无二的信息。在某些戏剧的演出桥段中，观众只需要用到一个眼神，就可以迅速了解到演员的情绪意图和内心的活动，而后者则可以用眼神将其全部表现出来。

从而体现了小说中人物性格的实质特征和内在内涵。在演员的表现中,目光接触起到了很大的作用。目前我们所讨论的“眼睛”,并不只是指肉体上的“眼”,它的作用也并不限于视力。更确切地说,眼睛与人的个性和气质有着密切的联系,它是一种传达信息和情绪的重要器官,呈现出动态的特点。有的时候,目光会变得炽热,有的时候,目光会变得迟钝,有的时候,目光会变得灵活而冷漠。世间所有的喜怒哀乐,都可以用眼睛来表达。戏剧表演专业的大学生应该能够熟练地利用眼神表演来传达自己的情感,从而塑造出一个栩栩如生的角色,并且能够在不同的情感下,迅速进行眼神的转换,并在规定的情景下将其充分体现出来。在演出环境中,“会说话的眼”能够在某种意义上比言语更能表现出一种鲜活的美,它通过目光的沟通,完成一场千言万语的对白。

(四) 戏剧表演教学中戏剧形体相结合

舞台演出是一门生动的艺术,表演者的身体语言包含了大量的讯息,他们的一颦一笑,一举一动,无不包含着细微的情绪波动。因此,在戏剧演出中,应重视戏剧演出中形态语言的重要作用,并在此基础上强化对演员的形态语言训练;让同学们在演出时,能将舞台与身体的动作有机融合,并提高身体的动作技巧,进而加深舞台的主体效应。相对于影视作品而言,戏剧演出的舞台面积非常小,因此,要充实戏剧演出的场地环境;演员要想创造出丰富多彩的舞台艺术,就需要充分利用身体语言。举例来说,在戏剧《雷雨》里,演员们对肢体语言的巧妙应用,把矛盾的激化带到一个新的高潮。演员运用身体语言创造出的场景,能有效地改善场景设定上的缺陷,增强演出情绪的感染,并使演出的主题得到更深层次的表达。

(五) 戏剧表演教学中手势的表演运用

在形体语言表演当中手势也属于一种重要手段,在呼吸节奏以及情感韵律表达方面都很有作用,也相当于表演者的另一张嘴。不同的角色都会有不同的手势进行表达。在表演教学阶段,教师要帮助学生运用不同的手势来表达不同的人物形象,熟练掌握手势的表演方式,并且能学以致用。但是需要规避的是不要用手势进行刻意表演^[6]。在教学当中,由于学生表演力的差距也会影响手势形体语言的表演差异,比如一些单一刻板的手势表演,痕迹过重的表演,甚至有些学生不会手势表演,导致表演的效果也不尽相同,这就需要教师清晰地将领体、节奏、表情训练等进行充分讲授和训练。事实上,手势的功能有很

多,除了独立行动能力之外,还能对言语行动起到辅助作用。恰当地运用手势进行表演,表演者在塑造人物方面会更加生动形象,而且会使人物形象更加灵动鲜活,充满个性化。在一定程度上,人们在表达情感的时候可以运用手势作为延伸。手和手臂的无意识动作能够自然而然地表达人物内心的真实感情,同时也称感情外露。在进行教学阶段,教师可以展开手部的塑造训练,比如,当需要反映出内心的需求以及欲望的表达时,手指乃至整个手臂可以怎样造型或动作;当要表现害怕、紧张以及无助的状态时,可以借助哪些细微的手势动作或双手配合等清晰地表达人物内心变化以及配合完成一些双人、多人以手为主导的表演交流练习等。作为表演专业学生,要清楚地意识到,姿势可以“说话”,而不只是表示你要做什么。在演出中,为了要表现出更为细致的情绪,或者有些情绪很难用言语来表述的时候,动作的表现就变得非常重要。

四、结束语

在进行戏剧表演的过程中,老师应该引导学生明确掌握并注重形体语言的价值,熟练运用手势、身姿以及眼神等形体语言技巧来表现人物的内在世界,提高其对戏剧的表现力,从而能够影响并激励观众对其进行欣赏,并主动创造出一种演出情境。运用身体语言,对演奏的节拍进行精确方面的激励,才能更好地表现出角色的个性特征。无论是对戏剧表演者还是表演学员来说,都必须注重对自己演技的全方位提高,强化对身体语言技能的专门培训,并在实践中灵活运用身体语言,持续探讨身体语言的创造方式,这样才能实现整体提高演出表现效能的目标。

参考文献:

- [1] 申一含. 戏剧表演艺术当中对形体语言的运用研究[J]. 艺术品鉴,2023(21):118-120.
- [2] 郭滨赫. 戏剧表演中形体语言的运用[J]. 三角洲,2023(13):148-150.
- [3] 于易冰. 戏剧表演艺术中形体语言的运用[J]. 百花,2023(03):40-43.
- [4] 胡馨月. 形体语言在戏剧表演艺术中发挥作用的对策探究[J]. 时代报告(奔流),2023(02):22-24.
- [5] 易雨馨. 形体语言在戏剧表演教学中的价值与表演运用[J]. 中国文艺家,2023(01):103-105.
- [6] 赵文娇,陈阳. 戏剧表演艺术中形体语言的运用[J]. 百科知识,2022(30):50-52.