

戏剧表演中台词技巧的运用分析

夏凡斐

(山东省话剧院 山东 济南 250013)

[摘要]在戏剧表演中,演员在饰演角色时,应当拥有一个良好的台词功底,只有这样才能将人物形象生动地演绎出来,并使剧情更加有吸引力。台词配合人物的动作和肢体语言,能将人物的性格特点展现出来,进而推动剧情的发展,使观众能够悟透其中蕴含的文化思想。因此,在使用台词技巧时,一名专业的戏剧演员应当锻炼过硬的台词本领,灵活掌握台词中应当具备的技巧,并将台词中隐含的价值表达出来,给观众一种美好的享受。本文介绍了台词的起源及主要类别,并叙述了台词在戏剧表演中的重要性,并提出了几条戏剧表演中台词技巧的运用策略,能够带来一定的帮助。

[关键词]戏剧表演;台词技巧;运用策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.700

引言:

台词是戏剧表演中最关键的组成部分之一,能够展示角色与人物的性格与形象,推动戏剧剧情向前发展,同时在某种意义上也能够传达主题,升华主题思想。因此对于一个剧本来说,台词是根本,如果台词的质量低下,戏剧的剧情就不能合力展开,戏剧也缺失了灵魂,没有了思想,观众会失去观看的兴趣。因此戏剧表演当中应当注重台词的作用,并灵活运用台词的技巧。因此戏剧表演者在实践的训练及学习中,应当重点聚焦台词技巧的应用,并作为出发点和着力点,发挥好台词的价值,并提升台词应用水平,保障表演取得高质量进展,推动戏剧表演艺术在新时期呈现出新的繁荣发展局面^[1]。

一、戏剧艺术表演的特征

戏剧表演是一种艺术性的行为,戏剧表演有着比较悠久的历史传统,其是一种博大精深的优秀传统文化,是一笔宝贵的财富,具备极高的艺术价值。因此表演者要想掌握戏剧表演的艺术精髓,就应当了解戏剧表演的特征,从多个角度多个特征入手。戏剧表演的特点主要有三种:分别是真实性、艺术性和准确性。首先从真实性来看,任何一种艺术表演行为都应当具备真实的特点,需要还原真实的生活场景,讲述真实的故事,当然真实故事还离不开真实的情感,情感是戏剧艺术的灵魂,为了给观众带来更多的感染力,就应当将观众带入到角色演绎的气氛中,使观众获得一种情感上的共鸣,因此戏剧艺术应当恰如其分地呈现出真实的特点。二是艺术性。戏剧表演本身就是一种艺术,其需要运用多种多元化的艺术元素相融合,使表演艺术质量得到提升,戏剧表演现场需要音乐、灯光、道具和化妆等等相互配合,每一种元素都必不可少,此外戏剧表演本身对演员的要求也极高,演员需要具备较强的艺术修养,能够仔细琢磨剧本,将人物形象生动地展现出来,从而提升艺术表达的效果。三是准确性。在戏剧表演进程中,演员需要将台词精确地传递到观众,使观众通过台词了解到戏剧的内容及剧情走向,除此之外,为了获得较好的戏剧效果,演员应当精准把握戏剧表演的情感交流及节奏表达方式,戏剧的剧情是环环相扣,紧密相连的,每一步都不能够出错,否则一场戏剧就会前功尽弃,因此戏剧演员需要小心谨慎,仔细地准确地演绎好每一场的剧情,使戏剧完整地呈现在观众面前,此外戏剧的导演

还应当精准把控角色的情感流露,使观众能够获得共鸣,使观众能够带入到戏剧中去;如果无法精准调控角色的情感流露,角色表演就会失去真实性,影响戏剧表演效果。此外演员也应当理解自身演绎的角色,通过合适的台词节奏、恰当的情感交流将角色与自身相结合,达到最佳的效果。我国著名戏剧大师梅兰芳就能够忽略本身的外在因素,通过对戏剧人物角色的深刻理解,赋予角色灵魂,将人物形象演绎地入木三分,可以说,优秀的戏剧大师,往往能够从生活中凝练出塑造角色性格的经验,用最适当的情感来展现最丰富的角色^[2]。

二、台词的起源及主要类别

台词诞生于戏剧舞台,具体是指在戏剧表演中根据人物的性格特征、人物形象及人物命运、剧情需要等,需要表达出的一种汉语语言形式。台词在表演进程中的主要职能是通过塑造人物形象,从人物形象中展现故事情节的发展和递进。因此在戏剧表演艺术中,台词一直被视为重点内容和关键基础。最早的台词产生于西方戏剧,一般情况下通过诗歌的样貌展现出来,后来随着戏剧的发展,散文逐渐代替了诗歌成为了台词的主要语言。如今戏剧表演艺术进入了一个新的发展阶段,台词的表现形式也更加多元化,更能激发起群众的兴趣和情感共鸣,并在众多的戏剧作品中得以呈现,大大提升了人们的艺术品位。

与此同时,台词有多种不同的种类,不同种类的台词在实践应用中取得的效果也千差万别。对白是一种最为广泛的台词种类,在戏剧中使用的频率最高,主要指在戏剧表演中的人物和人物之间为提升交流能力而出现的对话,这种对话在人物交流中更能够体现人物形象,并推动故事情节的发展;独白主要向观众传送角色的内在情感,也就是在适当的剧情和情节烘托中展示角色内心的所感所想,这种内在情感无法用对白的形式加以展现;旁白主要用来向观众传达剧情的背景,旁白出现的次数较少,但是重要性无法替代,能够交代角色的信息和剧情的变化。当然在戏剧表演这种大型的艺术活动还存在潜台词,潜台词不能明显地展现出来,但是观众在观看表演的进程中依旧能够领悟其背后蕴含的意义,使得剧情更加具有吸引力^[3]。

三、戏剧表演中台词技巧运用的重要价值

台词是戏剧表演艺术中最关键的组成成分之一,缺少了

台词，戏剧就丢失了灵魂，因此在表演中应当善于运用，能够运用多种台词技巧来提升表演艺术效果，传达出剧本想要表达的内容。因此可以看出优化台词表达，能够促进戏剧表演艺术高质量运行，能够给观众带来审美愉悦，拉近观众与人物形象之间的距离，甚至能够让观众产生代入感^[4]。

首先，能够推动剧情前进。戏剧表演中包含有不同的角色，这些角色在剧情的引导与设计下，能够传达出不同种类剧情中的显性信息和隐性信息。角色的台词往往能够随着剧情的设计而不断改变，其能够反映出剧情发展的方向，同时剧情的发展也需要借助于角色的台词向观众传达出特定的内容。剧本的剧情往往环环相扣，有时会随着人物形象的变化而改变，有时会随着人物角色命运的变动而变动，因此人物角色的台词在推动剧情前进的过程中发挥着无可替代的作用。与此同时，观众也能够根据人物角色的台词来判断剧情的走向，了解剧情的发展动态，并理清人物与人物之间的关系，还原剧情的原本生命力。

第二，能够向观众传达特定的情感与价值观。一个剧本的好坏，不仅仅在于故事是否讲得生动，讲得精彩，更在于应当向观众传达某种情感及正确的价值观，这才是判断一个剧本价值的最重要的标准。人物形象的台词是表达情感和传达某种思想的重要载体，人物角色拥有准确规范的发音能够使台词清晰地表达出来，且能够体现人物情感，能够快速吸引观众的注意力。因此演员应当注重运用标准的台词技巧，对人物的内在情绪进行详细地刻画，不仅能够推动剧情前进，更能产生良好的效果，使观众体验戏剧艺术的魅力，理解戏剧艺术表达的思想情感。

第三，能够展现人物的性格特点。在编写戏剧台词时，应当将人物地位、身份、受教育程度等等因素考虑进去。性格不同的人说话的方式也各有不同，因此能够通过人物的台词来对角色的性格特点作出判定。例如说，一个性格内向和一个性格活泼的人在讲话特点上就有很大的不同，可以根据台词表达来判断这个人内向沉稳的人还是风趣幽默的人，此外，不同年龄的人物角色的台词表达也与众不同。可以凭借说话的语调、语速等精准把握，少年说话往往热气方刚，老者说话往往老成持重，少女说话特点往往纤细柔弱，因此观众可以根据不同人物说话的台词来判定人物的性格特征^[5]。

第四，能够帮助观众获得较佳的审美感受。条理清晰、精彩的台词能够塑造鲜活生动的人物形象，即使没有华美的词藻，也能够烘托气氛，塑造人物。台词的表达需要演员辅助以充沛的情感，且情感需要真挚、感染力强，能够展现人物的喜怒哀乐和剧情中所蕴含的意境体现。在台词中还应适当地做一些艺术修饰，如加入一些语气助词和形容词，使观众能够领悟内在的艺术美感，品味并鉴赏戏剧艺术的深刻内涵。

四、戏剧表演中台词技巧的运用策略分析

（一）台词的理解技巧

戏剧表演者需要具备熟练的台词技巧，这是衡量戏剧

表演者能力的重要标准之一，即便是一部戏剧，不同演员的演绎也会传递出不一样效果。其主要在于演员们对整体剧本的把控和对台词的理解。因此戏剧演员应当不断加强对台词的理解，不仅应理解台词的表面意义，还应理解台词背后隐含的意义。可以从以下几个角度来开展：一是，专业的演员应当深入了解戏剧的戏种，能够融会贯通地分析不同的语言特点以及不同的台词处理方法和技巧，在进一步演出的进程中应当将台词的效果最大限度地展现出来。二是在表达台词时，人物背景、人物命运、人物性格特征、人物与人物之间的关系等因素都应当被考虑在内，戏剧表演者只有将这些因素结合起来才能提升表演质量，诠释好人物特点，揭示出戏剧要表达的主题，在这些背景的综合作用下，才能提高自身的台词理解力，才能展现出不同的人物思想状态。十三，在上述两种特点的基础上，戏剧表演者在表演台词时应当提升自身的表达力水平，注意基础的发声技巧，清晰地表达出台词，达到一种均匀平衡的状态，在练习台词的同时戏剧表演者还应当加入真实的情感共鸣，注重站在观众的角度来诠释台词，提升感染力，使台词能够表达出那种表演的氛围，能够直击观众的内心，给观众带来一场完美的艺术盛宴^[6]。

（二）重音停顿技巧

完美的台词功力不是一朝一夕完成的，需要戏剧表演者持之以恒地加强练习，并综合应用多种台词技巧来提升表演的效果。在戏剧表演艺术中，由于戏剧种类的不同，需要运用到台词技巧也不同，例如一些情感色彩比较丰富的戏剧艺术就需要表演者及时把握台词的张力，有时需要为了剧情台词的说话进度做出一系列的调整，如需要重音停顿时就需要停顿，需要语速流畅时就需要流畅。以重音停顿技巧为例，在运用此种技巧来说台词时，不仅仅需要表演者具备流利的普通话表达水平，在整个表演的进程中需要具备高超的重音停顿技巧，此种技巧适用于那些喜剧或悲剧戏剧艺术，通常演员具备鲜明的人物性格特征，有一些大量的情感戏份，其中，重音主要分为情感重音和逻辑重音，当然也不是恒定不变的，随着剧情逻辑的演进，随着人物情感的变化，表演者不仅需要重读台词，有时还需要以轻读的方法来表达真实的情感^[7]。同时，重音强调技巧有时还具备多元化的特征，某个词、某个词组或某句话都有可能需要重音突出，因此需要结合具体的情况来做出处理，并根据实际剧情的发展和人物关系的变化来做出调节。停顿也是经常使用的台词技巧，通过合适的台词停顿能够清晰地展示出剧情的变化过程，观众更容易看懂，台词停顿还可以使人物形象更加饱满，使人物的性格特征跃然纸上；例如在表演进程中，一个句子往往比较长，此时就需要用到停顿技巧，可以在句子的转折处、在台词表达的内容是整个剧情的关键点出展开停顿，此时适当的停顿能够增强剧情的灵活性，吸引观众的兴趣，给观众品味和鉴赏的空间，同时也能够给整个剧情带来缓冲的效果，相反，若是没有停顿，剧情就会变得机械呆板。因此综上所述，运用适当的重音停顿技巧，角色才会活

灵活现地体现出来，才能在整个戏剧中形成一股和谐生动的表演气氛，因此戏剧表演者需要深刻研读剧本，掌握好停顿的技巧，深刻把握每一句台词的艺术表达效果，并分析好台词中的标点符号，深入了解剧本中的每一个情节，对台词中需要重音停顿的地方心神领会，反复思考，融入自我的理解，并和他人做好配合，提升表演质量^[8]。

（三）语调运用技巧

汉语是世界上最精致的语言之一，具有较强的意境，相同的话语在不同的语境中具有不同的含义，运用不同的语调来表达也会呈现出不一样的效果，因此戏剧艺术表演者应当注重运用语调技巧。真正优秀的戏剧表演者，在表演艺术中应当根据剧情的发展走向，仔细揣摩戏剧作品中的人物情感，根据人物身处的环境和当下的表达需要，对语调技巧进行适当地处理，展示好作品的精神特色。例如在表达一些词藻单调的简单句时，为了提升表达质量，需要处理一些具体的细节，如表达的对象、表达的环境等，并做出优化。例如人物角色之间的关系不同，需要运用的语调技巧也不同，例如“你真坏”这句台词如果用在一些情侣之间可能表达的是二人打情骂俏的意义，一旦运用在敌人与敌人之间表达的就是一种强烈的愤懑之情，此时表演者就需要运用不同的语调和不同的语气来表达出来，使戏剧的艺术效果更加突出明显；此外由于情感的不同，话语的表达特点也会随之改变，例如当人物处在激动的情感中，讲话的语速就会明显加快，语调也会发生改变，语调会很明显地展现出喜悦和兴奋的特征，这样会使意境更加丰富；当人物处在悲凉的状态中时讲话的语速也会变慢，声音会逐渐低沉，语调就会明显地展现出凄凉、悲哀的特征；当任务处在平淡的环境中时，语速就会回归正常，语调也会回归正常；因此表演者应当根据实际剧情的发展，控制好语调，根据人物的思想情感不同使语调呈现出不同的特征，始终使语调服务于具体的意境，在不同的场合使用不同的语调，增强戏剧艺术的感染力^[9]。

（四）角色把握技巧

戏剧艺术是需要人物角色来演绎的，因此人物角色的作用在戏剧艺术表演中发挥着关键性和决定性的作用，戏剧演员在诠释人物角色时，需要把握住角色的特点，根据每个人物角色的台词来表达出人物形象，使人物角色的形象更加饱满，更加深入人心。首先演员在饰演角色前，应当仔细研读剧本，熟悉人物角色的经历和所处的背景，并分析人物的性格特点，分析此个人物角色与其他人物角色之间的关系，并全身心地投入到角色的演绎中，上述工作是基础性的工作，能够为后续阶段演员在演出时处理好角色的台词打下基础；其次应当着重把握好角色的台词，由于每一个演员的嗓音不同，会根据角色的变化来改变音色，因此需要经过综合性的学习才能切换自如地变换不同的音色，演员还需要对角色的台词做出优化处理，由于角色的台词是根据该角色的人物性格变化或命运变化而改变的，因此每一个阶段需要不同的台词处理技巧，此时戏剧演员应当巧妙地进行平衡，使观众

通过该角色的台词来理解该角色的人物形象；最后，不同角色的年龄段不同，其音色也不同，台词的处理方式也不同，例如在表演时，一个小孩子的角色定位就是童真，此时演员在发生时就应当使头腔和口腔产生共鸣；一个中年人的角色定位是沉稳，此时演员在处理台词时应当尽可能地语速减慢，语调平缓，在发声时用口腔和胸腔来产生共鸣，且演员在表演时应当具有中年人的淡定和从容，并通过台词展现出中年人的这种性格特点；例如对于一个活泼的少年，演员的音色应当朝气蓬勃，具有感染力，在台词处理时应当尽量使语速和语调加快。此外由于戏剧内部人物角色中有正派也有反派，正派人物角色往往会受到观众的喜爱，反派人物角色往往会受到观众的厌恶，演员在表演时应当提升表演技巧，注意用台词来配合好人物的肢体动作和表情动作等等，使观众能够有一种身临其境的感觉，例如如果能够对反派恨之入骨，对正派角色非常喜爱，这就说明了演员表演的成功。因此演员应当准确拿捏好人物的思想情感，通过台词向观众传达出重要的信息，使观众能够具有一种角色代入的感觉，与戏剧中的人物产生思想共鸣，此外演员还应当根据不同的角色来对台词进行打磨，并展现出不同的发音技巧^[10]。

总结

在戏剧表演艺术中，台词是最重要的组成部分之一，能够将戏剧艺术生动地演绎出来，因此应当运用精湛的台词技巧使戏剧艺术更加丰富、生动。本文首先阐述了戏剧艺术表演的特征，然后叙述了台词的起源及主要类别，第三部分介绍了戏剧表演中台词技巧运用的重要价值，最后从四个不同的角度分析了戏剧表演中台词技巧的运用策略，具有一定的借鉴意义，希望能够带来帮助。

参考文献

- [1]刘倩. 戏剧表演中台词技巧运用策略[J]. 戏剧之家, 2021(1): 21-22.
- [2]黄蕾. 戏剧戏曲表演中演员如何正确掌握和灵活运用台词技巧研究[J]. 文艺生活·下旬刊, 2019(10): 123.
- [3]高雨溪. 台词技巧在影视表演当中的运用[J]. 艺术科技, 2019, 32(5): 146.
- [4]刘雅铭. 戏剧表演中台词技巧运用策略探究[J]. 科技风, 2018(11): 170.
- [5]徐舸. 浅谈戏剧表演中台词的气息运用与变化技巧—以《莫扎特之死》萨烈瑞独白为例[J]. 戏剧之家, 2018(21): 27-27.
- [6]王聚伍. 台词技巧在影视表演的运用探究[J]. 戏剧之家, 2018(7): 121.
- [7]陶皖星. 小议潜台词艺术在广告中的运用[J]. 应用写作, 2006(1).
- [8]王彬全. 探究戏剧舞台艺术语言的应用与技巧[J]. 戏剧之家, 2019(15): 18-18.
- [9]王聚伍. 话剧表演艺术中台词技巧探究[J]. 戏剧之家, 2018(17): 33-33.