

试分析影视表演与戏剧表演的区别

阿布都瓦依提·艾比包

(新疆阿勒泰地区歌舞团 新疆 阿勒泰 835900)

[摘要]对于现代戏剧表演而言,如何在进行舞台表演过程中充分发挥出艺术的魅力是众多戏剧演员都非常关心的重要问题。想要通过戏剧舞台来展现出戏剧艺术,需要表演者深入了解剧中人物性格,探索剧中的主题内涵,将人物形象更加鲜明地在舞台上塑造出来,让观众感受到作品的精髓之处,产生情感共鸣,完美地呈现戏剧艺术效果。基于此,以下对试分析影视表演与戏剧表演的区别进行了探讨,以供参考。

[关键词]影视表演;戏剧表演;区别

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1360

电影和戏剧同属于表演艺术中的类型,无论是创作原则还是表演方法上都存在不少共性,但两者又分别属于不同艺术门类,受到不同艺术、美学原则的制约。演员只有根据相应的艺术规律来练习表演技巧,才能更好地塑造角色形象。

一、影视剧表演概述

影视表演是通过现代行为表现出来的艺术形式。影视剧的演员们有效地结合了电视剧角色的声音、语言、形式和情节逻辑,解读剧本,使用现代视频技术为观众提供演出内容。目前电视剧最常见的表现形式是倾向于一次性艺术的电影和电视剧。根据电影和电视节目的类似比较,电视节目的特点可以概括为:第一,时间和空间的灵活性。影视剧的演员不同于戏剧性的演员,他们的表演在现代技术的帮助下跨越了时间、季节和空间,这更符合剧本的发展。第二,观众和演员是分开的。影视剧的呈现使用视频网络技术向观众提供演出内容,因此是使观众和演员无法同步的现场演出,演出和观看是分开的。第三,剧中经常交换不真实的物体。由于演出手段有限,加上电影制作组的真实剧本内容,非现实物体的交换往往成为演员演出的方式之一。首先,演员们向摄像机的方向演出,工作人员后来在技术的帮助下重现剧本内容,降低了演员演出的真实性。第四,演出环境的真实性。为了获得现实的结果,有些演出往往在真实的环境中进行,类似于剧本的内容。因此,影视剧演员的演出更是纪录片。第五,性能差距。电视演出的持续时间与其他演出艺术不同。因此,季节、舞台准备和表演日程经常超出顺序,导致观看电视剧时出现间歇性的观众表演。

二、戏剧表演的特征

(一)表演的即时性

戏剧表演是演员依托特定的舞台,根据既定的剧本进行二度创作的艺术表现形式。戏剧表演前期,演员需要排练,根据导演的安排进行场面调度。一旦演出开始,演员要面对现场观众,完成表演。戏剧表演没有任何修改和弥补的机会,这对演员的舞台表现力、艺术创造能力、情绪调动能力等提出了很高的要求。

(二)个性化

台词有一个非常重要的属性是可以展示角色的性格,尤其是在设计戏剧中角色之间的对话。总的来说,剧中人物的性格特征大多都是受家庭环境、成长经历、教育情况、工作环境的影响而形成的,所以每个人物都有特定的逻辑方法和语言习惯,这个角色的特点主要体现在人物的对话上。而影视作品的台词具有比较独特的个性。

(三)空间的局限性

戏剧表演具有空间局限性。在特定的空间,演员要通过对话、肢体语言等表现方式,将故事情节生动形象地呈现给现场所有人,从而达到渲染氛围,以情感人的效果。戏剧表演的舞台不仅是演员进行表演的前提,而且是戏剧演员与观众沟通的唯一平台,因此,戏剧表演具有一定的空间局限性。

三、电影表演特点

在电影作品拍摄的过程中,演员们是根据分镜头剧本设计表演动作的,分镜头剧本就是导演将原本的形象、事件等进行分解,变为适合大银幕的摄制工作台本,主要有镜号、场景、镜头内容、音效等,通过这种方式把文字变为立体的视听形象。分镜头剧本从文学脚本的总体出发,根据大银幕效果的需要,将其分解为数个场景,并根据其内容设置相应的画面、音乐和音效。演员需要深入体会导演的意图,全面了解剧本内容,根据脚本要求展示影视的各项特点,这样才能顺利进入影视后期制作环节。和舞台表演不同,电影表演不用直接面对观众,而是需要面对镜头。所以在表演时,演员需要对准镜头所在位置,必须做到镜头前快速入戏,建立强烈的镜头感。这就需要演员能在镜头前熟练运用不同的表演方式、动作技巧来表现角色细腻的内心情感,并推动剧情发展。只有这种镜头前贴近现实生活的逼真表演,才能保证在最终形成整体影视作品后,在大屏幕上表现出更好的效果。演员需要在表演中不断融入现实生活元素,做到和真实意境相融。虽然不用直接面对观众,但演员仍需要尽可能自然、真实的表演,让观众感觉到自然而不做作,才能更好的表现出大银幕表演的真实感。电影作品需要剪辑等后期加工环节。电影在进行分镜头拍摄时,各个剧幕之间都是相对独立的,虽然都从属于总体剧本,但拍摄时经常会出现演员根据分镜头创作表演的情况,可能会导致不同分镜头连续时存在不连贯、不协调的情况,给后期剪辑带来一定困难。为保证后期制作的顺利,演员应熟读剧本,牢记自己在整个剧本中出现的场景、情节,以便于更好的表现分镜头中的动作、表情等。

四、影视表演与戏剧表演的区别

(一)表演艺术视觉顺序呈现出的区别

从表演艺术视觉顺序的呈现来看,戏剧表演更多的是围绕着一个单一的剧情进行有顺序的表演,都是承上启下、一气呵成的表演,围绕着不同的人物角色与事件的发展进行。在戏剧表演的过程中,演员与剧情的推进要统一,是对生活实际的体现。由此而形成的表演程序,一方面戏剧演员要真实存在于剧情中,更要体会剧情中的人物情感,借助一些辅助手段,让演员更快地进入角色中,把握好人物的特点。影视表演则需要打

破戏剧表演的场景限制，特别是在现代影视剪辑与编辑技术的支撑下，影视作品的剧情发展可以打破剧本的限制，可以实现不同情节的衔接。有些影视作品的片段在演出顺序中都是颠倒的，这就需要影视演员根据自身生活的不同场景，灵活体验，灵活应对。有些剧情的发展会需要很长的时间，根据不同的场景，影视演员要通过对人物形象的塑造与情感的良好把握，演绎角色。这对于演员的表演能力要求更高，需要演员不断提高自身的演技。

（二）剧本创作思维不同

表演主要指表演者通过语言、行为动作、表情等向受众展示活灵活现的艺术形象。影视表演艺术和戏剧表演艺术都是现阶段我国的艺术表演形式。虽然二者并不相同，但其不可避免地联系在一起。一方面，在影视表演和戏剧表演中，演员将生动的人物和事件呈现给观众，从而再现社会生活的某些片段，引发人们的反思。另一方面，二者在表现形式和演绎方法上也存在着一定的差异。影视剧本是供影视艺术所使用的剧本，应具有鲜明的画面感、动作性，能体现影视艺术的音画效果，要向导演提供画面、声音两个方面的思路，并且具有一定的蒙太奇结构。戏剧剧本是供戏剧艺术使用的剧本，它也要具有动作性，但它不具有蒙太奇结构，而要考虑舞台效果，无法像影视艺术一样全面地展现声音和画面效果。影视剧本的台词一般比戏剧剧本更生活化、真实化，而戏剧剧本则会要求台词诗意化，尤其是唱词。影视表演艺术是依靠剧本设置的。演员需要仔细分析剧本的内容，学会创作人物，并在表演前做好准备工作。电影和电视表演是在摄像机的限制下展现的。演员应该明白如何在镜头前表现和传达自己的情感。在影视作品拍摄过程中，场景会不断变化，这就给演员的表演造成了一定的限制，其无法连续流畅地表达人物的情感。这就要求演员具有把握全局的能力，只有这样，才能在整部影视作品中连贯准确地表演。

（三）从表演的“反馈”进行区别

我们所说的表演的“反馈”包括两方面的内容。第一是表演过程中与其他演员之间的互动反馈，第二是作品呈献给观众以后，观众的反馈。由于表演艺术所涵盖的内容是多方面的，艺术表现形式更需要在反馈中成长。这要求戏剧演员从自我角色行为调整的基础上，与同台出演的演员进行角色上的互动，要适应同台演员的变化。戏剧演员在表演的过程中也会受到观众的关注，特别是需要爆发强烈情感的戏份，更需要与观众的互动才能完成。比如，愤怒、欢乐、肃静等都需要得到观众的反馈。然而，与戏剧演员不同的是，影视演员在表演的过程中都是无反馈拍摄，在剧情中会与其他演员进行互动与交流，但是，没有与观众进行互动。在影视表演中观众是不会直接参与的，由于缺少观众反馈的刺激作用，所有的影视作品都是根据演员自身的情感变化来实现角色的扮演。因此，影视演员的表演需要做好自我形象的塑造，确保拍摄剧情的完整性与连贯性。

（四）戏剧表演互动性的艺术呈现

在戏剧表演过程中，互动式的表演是最为常见的情感交流方式，戏剧演员要在表演中提升舞台艺术呈现效果，一方面要深入细致地揣摩相关人物的形象和性格；另一方面要及时积极地与其他演员进行沟通对戏，通过不断地对戏磨合，深度剖析剧中

人物的心理，确保演员在表演过程中将出演人物的性格特点和神韵从多角度展现出来。一场成功的戏剧表演，需要演员以饱满的情感将人物形象呈现出来。演员要在戏剧表演前让自己先进入角色，完成自我的情感交流与调节。唯有如此，才能提升演员的情感体验，实现真挚情感的传递。戏剧表演有着一定的情节性和故事性，在舞台实践表演中存在特有的人物关系，这就需要演员在进行人物形象塑造时，要及时完成与其他演员的学习交流，这样才能在表演时更加灵活地呈现剧情，让戏剧舞台表演更富层次感。在戏剧的对戏过程中，演员之间的互动除了要进行台词交流，还应在眼神、表情和肢体语言上多进行沟通，通过不断的沟通与磨合，将剧中的人物心理、情感与形象更为全面地展示出来。让受众在观看的过程中能够感受到剧中人物的情感变化和剧情发展，进而彰显出当代戏剧的艺术魅力。

（五）表演技法的尺度不同

该剧将对演员提出更高的要求，因为演员将不得不完成舞台的所有表演任务，并且在表演过程中会出现越来越强大的假设限制。因此，为了取得良好的表演效果，消除剧院的空间限制，演员需要加强嗓音，尽量夸大身体的运动，让观众看得更清楚，听得更清楚。而电影和电视表演是不同的。影视拍摄利用蒙太奇技术，通过独特的镜头布置，实现了对演员运动和表情的夸张和放大，从而为观众创造了壮观的视听体验。这意味着这两种性能形式都需要某种程度的增强和夸大，以增强性能效果。由于演出格式有限，戏剧游戏必须由演员自己来实现。对于影视剧演员来说，他们可以完全依靠相机的角色和安装技术。他们有不同的技术手段来改善表演效果，所以他们会演员的表演提出不同的要求。

五、结语

总之，电影和戏剧表演都是艺术的重要表现形式，彼此间既存在联系，又有许多不同。演员需要根据不同类型的表演需要，把握好表演特点和表达方式，充分发挥演员在塑造角色中的作用，提高自己的表演技巧和对人物内心刻画的水平。

参考文献：

- [1] 宋爽, 杨欢. 戏剧影视表演的艺术特点分析[J]. 明日风尚, 2021(24): 34-36.
- [2] 孟凡旭. 戏剧表演与影视表演的特点、共性及其差异探究[J]. 时代报告(奔流), 2021(11): 28-29.
- [3] 金禹初. 基于戏剧表演与影视剧表演的差异性分析[J]. 参花(下), 2021(10): 72-73.
- [4] 白杨. 戏剧表演与影视表演的异同点探析[J]. 大观(论坛), 2021(10): 72-73.
- [5] 张钰培. 谈戏剧表演与影视表演的差异[J]. 艺术品鉴, 2021(18): 92-93.
- [6] 闫晓庆. 影视表演与戏剧表演内在联系探究[J]. 明日风尚, 2021(09): 33-34.
- [7] 兰雅淳. 试论影视表演与戏剧表演的差异及联系[J]. 大观(论坛), 2019(08): 120-121.
- [8] 杨丝丝. 新时期戏剧影视表演教学策略研究[J]. 今传媒, 2019(08): 155-156.