

论艺术修养对演艺人员的重要性

文仪萱 邓杰

(桂林电子科技大学北海校区 广西 北海 536000)

[摘要]随着人民生活水平的不断提高,文化产业的不断发展,影视艺术已经成为了传播文化的一种重要方式。在影视艺术创作中,演艺人员的表演占有相当重要的一部分,他们在荧幕上的表演是与观众的最直接接触,这便直接关系到作品所呈现的质量,由此可见,抓稳演艺人员的关卡是十分重要的。过硬的专业水平是严把演艺人员职业操守的大前提,在此基础上,为更好地从事影视作品创作,演艺人员还必须认识到自身所承担的重要社会责任,加强自身思想、文艺、生活、情感等方面的艺术修养,逐渐形成个人风格,从而实现以优秀的创作表演,服务社会的优秀作品。本文将从思想艺术、文艺艺术、生活艺术和情感艺术这四个方面来分析艺术修养对演艺人员的重要性,深入探究演艺人员应具备的素质能力,有助于我国影视艺术的发展。

[关键词]演艺人员; 艺术修养; 影视人物形象

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1895

随着我国人民物质生活水平地不断提升,网络数字技术的飞速发展,我国的影视行业得到了蓬勃的飞速发展。影视作品通过电影、电视、网络等方式走进千家万户,影视艺术已经成为一种重要的文化传播方式。在荧幕上塑造角色的演艺人员也频繁出现在观众的面前,通过表演的方式向观众们传播着文化,“演员”已然成为了一个被大众所熟知的职业。为了适应迅速发展的影视行业,演艺人员的从业人员迅速增多,发展出现良莠不齐。当代的影视创作依托精良的装备、后期电脑处理等方面的加持,技术远超从前。我国的影视产业也在不断地发展壮大,从原来的单位、小团体,发展成为由影视学校、演艺公司培养,制作方、投资方注入,专业拍摄、制作团队输出,专门渠道投放市场的一套庞大、成熟的产业。但是在这样的条件下,产出的影视作品质量与80、90年代的相比却不尽人意。影视作品的创作、制作和营销等都在荧幕后面,在荧幕上的演艺人员便成为观众们心里这份“不尽人意”的首当其冲的“认领”对象。尤其是在这网络如此发达的时代,任何一点风吹草动都会第一时间通过互联网传向四面八方。但是,即使在观众们拿着放大镜在看影视作品的情况下,仍然还有一大批优秀的演艺人员乘着影视行业高速发展的东风涌现出来,其中不乏一些具有国际影响力的实力派演员。欧洲三大国际电影节,又称世界三大国际电影节,是国际A类电影节中最著名、最具影响力的三个电影节。葛优、梁朝伟、张曼玉、萧芳芳、廖凡、王景春、咏梅、巩俐、夏雨、叶德嫫这10位华人演员在世界三大国际电影节获得最佳演员奖共计11次,是华人演员在国际影坛上的最高成就。演艺从业人员出现极端差距的原因有很多,其中其个人的努力起到了关键性的作用,这种个人努力就是我们所说的艺术修养。影视创作的表现对象、接受对象在艺术修养的内容上也多种多样,主要集中体现在思想、知识、情感、艺术四个方面,因此艺术修养的深浅决定着演艺人员其作品艺术水平的高低。由此可见良好的艺术修养对演艺人员来说是非常重要的。

一、思想艺术

演艺人员在影视作品中扮演不同的角色,经常以不同的影视形象出现在人们的面前。加上影片剧情对影视人物成长的推动,人们往往对演艺人员所塑造的人物形象比其本人的印象更深刻,所以这经常会给人们带来一定的错觉,导致观众们将演艺人员所扮演的角色形象带入其本人身上。比如有的演艺人员,经常出演正面角色,观众对该演员本人也带入到角色中,认为该演员本人也像剧中一样大义凛然,正直无私。演艺人员的幕后团队利用观众与演艺人员之间的距离差距,通过营销将演艺人员在人们心中建立一个良好的形象。但是好的形象从来都不“造”出来的,演艺人员必须认识到

自己的社会担当,注重自身的思想品德、社会公德和职业道德方面的建设。

低格调的搞笑,无底线的放纵,博眼球的娱乐,不知止的欲望,对文艺有百害而无一利!广大文艺工作者要心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心,下真功夫、练真本事、求真名声。”演艺人员的职业操守和行为法度,是衡量自身思想认知、言语表达和行为运作的底线。有的演艺人员成名之后,在粉丝的追捧和物质利益的诱惑下,心态发生了变化,漠视艺德、背弃情怀,抛却担当,向“庸俗、低俗、媚俗”俯首垂眉,更有少数红得发紫的流量明星虚构人设、学术造假、混淆善恶、歪曲历史、侮辱英烈、偷税漏税、吸毒性侵,无视法律红线,践踏道德底线,挑战社会公序良俗。近些年,更是有部分演艺人员频频被爆出演技差,耍大牌,素质低,报酬过高,私生活混乱等各种负面影响,艺人艺德的问题也多次被官方媒体点名,一些艺人甚至为自己不负责任的行为断送了自己一生的演艺事业。演艺人员作为公众人物,他们的行为举止往往成为人们关注的焦点,尤其对青少年的价值导向和精神取向,具有较强的示范作用和引导功能,尤其一些坐拥千万粉丝的明星偶像的一举一动都有可能影响很多人。违法失德的演艺人员不仅扰乱了行业秩序、败坏行业风气,而且容易给粉丝、社会特别是涉世不深的青少年带来负面影响,催发饭圈乱象,衍生文化怪胎,严重地会造成价值观的扭曲和文化生态的无序发展,在很大程度上污染影视行业生态环境。

我国传统文化倡导“欲从艺、先立德”,“以艺为重、以德为先”,演艺人员一定要重视在思想道德艺术方面的修养,这不仅是为了演艺人员本人未来的发展,更是作为一名社会精神文化生活传播者的担当。演艺人员应当要传播正能量,为整个社会涵育风清气正的良好生态作出贡献,成为一个德艺双馨之人。

二、文艺艺术

同样的风景,不同的人所看到的景致是不一样的。演艺人员在塑造影视角色的时候也一样,由于观察角色和分析剧本的视角不同,不同的演艺人员所塑造出来的同一角色也不尽相同。这就出现了同一角色在不同影视作品中,所呈现的人物版本各有不同。有的影视角色,在不同演艺人员的塑造下各有千秋;但有的影视角色,由不同的演艺人员来进行演绎,呈现出来的效果却大相径庭。在影视创作的过程中,演艺人员需要先研读剧本,综合剧本的背景知识,对人物形象进行分析。演艺人员本身根据自己对剧本、人物的解读,结合自己的表演特点对角色进行再创造,充分展现影视角色的魅力,这就要求演艺人员在文学、文化、艺术等方面加强文艺艺术修养。当演艺人员拿到一个角色后,最重要的部分莫

过于对角色的解读与诠释，厚厚的剧本、冗长的文字、复杂的背景，这些都非常考验演艺人员的文艺修养。文艺修养能帮助演艺人员更清晰的认识时代背景，了解故事典故、社会风土人情等。如果拿到剧本后，只是知其然不知其所以然，在表演时很多东西就会表达不到位，甚至表达不出来，最后导致演得不真实或者不伦不类。

同时，影视作品作为一种文化传播形式，综合了文学、音乐、美术等多种艺术，可以说是综合艺术的集大成者，是一项综合性非常强的表演方式，与音乐、美术，甚至是舞蹈和戏剧都有很大的联系。演艺人员应该加强对不同学科的学习，增强自身的文化知识和艺术知识，不断拓展自身对表演的认知，提升表演的境界，只有这样才能更好地完成对影视作品的表演。所以对于演艺人员来说，文艺艺术修养不仅仅是停留在文学层面，还要求演艺人员具有较好的文化底蕴和艺术内涵。演艺人员对影视剧本、人物形象进行自我理解和认知，通过自己的文学修养和艺术思考去对表演过程有一个细致的揣摩，这样演绎出来的角色才能更加吸引观众的眼球，赋予影视作品更多的韵味。

三、生活艺术

对于影视创作来说，艺术高于生活，但来源于生活。没有生活的根基，艺术只是一腔空谈。影视创作更是如此，其作品的来源往往是生活，是对人类生活中的各种现象的一种再创造。因此，生活是表演的根源，只有来源于生活的作品才能够长期获得受众的青睐。演艺人员需要将影视人物塑造出来，演绎其他人的生活经历、情感历程，这就需要演艺人员有丰富的生活经历，根据角色的形象，在生活中所观察到的人物表现和细节特点，经过一系列的加工提炼，结合演艺人员的个人特色，最后将影视角色在荧幕上展现出来。

斯坦尼斯拉夫斯基在《演员创造角色》一书中提到：

“接触角色的初期分为两大创作时期，如果第一时期——认识时期，可以比作两个年轻恋人的结识、献殷勤、求婚的时刻，那么第二个时期——体验时期，就自然而然地可以比作汇合、播种、受胎、结果的时刻”。演艺人员要做个有心人，培养自身的生活艺术修养，去观察人物的特征，去体验人物的内心感受和情感。观察生活是演艺人员的职业生涯中是最基础的部分，却也是最重要、最有价值的部分。因为生活是创作的基础，演艺人员为了创作贴合的人物形象表演，就要去观察所要塑造的角色，给人物打下根基。从观察在生活中与需要演绎的角色相似的人物的外部特征入手，如穿什么样的衣服、说话特点是怎样的、脾气秉性如何等等的一言一行，甚至一个动作一个微笑。当然还要学会在普通的生活观察中观察各行各业、各种各样的人，由内到外地观察和了解生活中的各种人物，把不同行业、职业、年龄、性格等人物特征进行再加工，通过直接观察，仔细地去看生活中不同人物的无意识的动作、手势、语气习惯等等。结合间接观察，广泛的阅读、观看各种报纸杂志、书籍、影视作品、图片等，充分搜集通过别人观察所得到的材料。接着到体验，演艺人员要体验之前观察过的人物的生活、经历、社会关系、等外部环境，体验其生活中的某一敏感点对留在人物内心深处的刺激，进一步带入所塑造的影视角色中，体验角色的内心变化、心理感受、精神状态等等。基于生活的基础对影视人物角色来展开塑造，以生活中的实际情况为依据来进行创新，脱离演艺人员本体主观意识的加持，注入生活中的内容和形式的实际支持来体验影视角色的人物情感，感同身受地将自己带入角色之中，与角色形成强烈的情感共鸣。

演艺人员通过对生活进行“先观察，再体验”的方式，充分地了解了影视角色的背景和人物形象后，再根据影视角色的年龄、外貌、社会地位等人物特征进行再加工，将自身

积累来的生活素材加以提炼。这不仅为塑造角色形象打好了基础，同时也日后在塑造不同的角色时，以便根据需要的时候能够随时提取之前积累的人物形象生活素材。同时从生活中获取的角色情感体验无论是在深化观众情感共鸣还是传递影视角色的真实情感都有着独特的优势，能够引起观众们的共鸣。

四、情感艺术

一切影视作品都离不开影视角色的情感表达，可以说影视角色的情感表达是影视作品的精髓所在。影视作品就是通过角色情感的演绎来突出主题，完善故事情节，以吸引观众。影视人物的情感表达是对影视主题的实现，表现出影视创作对生活的态度和评价。演艺人员通过角色的情感传递影视中人物的心理活动、感性和理性认识，同时向观众传递出影视作品对社会的认识、评价、伦理道德等的价值意义。而影视作品的角色情感的表达恰恰是扮演角色的演艺人员所赋予的，所以演艺人员的情感艺术修养是非常重要的。演艺人员基于平时丰富的表演经验和对生活中角色情感的领悟，在每次创作和表演中总结出各种角色的情感规律，结合自身的实际情况来对所塑造的角色进行灵活的处理，融入到角色的情感中去，在传达影视主题和角色情感的同时，间接地也传达了演艺人员的感情和思想。

对于演艺人员来说，影视角色的情感创作和演绎是一件极具挑战的事情。演艺人员需要通过影视作品整体表演的需要去对影视作品中的角色进行情感的定位和表达。对于同一角色，演艺人员先要尝试采用多种情感表演手法来进行差异化和个性化的表演，从中找到能够最贴切影视人物情感的方式。同时，除了演艺人员自身对影视角色的情感演绎以外，还要通过观众评价和各方的影视评论来总结对人物角色情感表现情况的信息反馈，找到自身在影视角色塑造过程中存在的不足之处，在以后的角色中加以改善，从而丰富自身的情感艺术修养。

同时随着人们生活水平的不断提高，影视行业的成熟完善，观众对于演艺人员角色情感方面的艺术表达的需求也越来越高，这就要求演艺人员的情感艺术修养也要日益提高。在这样的情况下，演员要结合德行、生活、文艺等方面的修养来进行影视角色情感体验方面的丰富和完善，并对角色情感的表达方式进行创新，让角色的情感更加灵活和真挚，才能紧紧抓牢观众的情感需求。

对于演艺人员来说，在塑造影视剧人物形象的过程中，演艺人员不仅仅需要有过硬的专业技能，演艺人员也要在思想、文艺、生活和情感方面对自己进行艺术修养的培养，这就是一个提高精神内核的体现。在影视行业对演艺人员的选拔时，虽会出现对从业人员的外表做出一定要求的情况，但是影视角色的多样性和普遍性就决定了演艺人员的外表从来都不是定义演艺人员优秀与否的重要标准。行业内部应该也要达成共识，在进行影视创作的过程中，要把重视演艺人员艺术修养的精神内核放在重要的地位。演艺人员自己，更加要重视培养自身的精神内核，提高自己的艺术修养，在荧幕内外做到表里如一，在提升自己专业水平的同时，不断从内在去提升自己，认识到自己作为公众人物的责任感和使命感，为我国影视艺术的发展贡献出自己的一份力量。

参考文献

[1]方立. 演员的创作素质与角色的情感创造[J]. 戏剧(中央戏剧学院学报), 2008(03): 102-109.

[2]单棕, 虞朝岗. 浅谈观察生活对于演员创造角色的重要性[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2012(8): 40-41

作者简介:

文仪萱(1994—), 女, 广西桂林人, 学士学位, 研究方向: 影视文学。