

演员避免成为“台词的奴隶”的有效手段

樊祥鑫

(北京电影学院 北京 100088)

【摘要】在当今的影视剧、话剧中还普遍存在着这样的现象：演员为了完成说台词的既定任务而死记硬背台词，任由“台词”摆布“，成为其奴隶，从而丧失了演员作为创作者的主观能动性，继而忽视了语言艺术的魅力和重要性。本文就一名合格的、优秀的演员如何避免成为“台词的奴隶”展开讨论，从三个有效手段“其一，杜绝死记硬背，养成理解式记忆的习惯；其二，准确找到台词的言语动作，使台词成为真正动作的手段；其三，聆听并接受对手的台词，从而掌握刺激点和反应点。”具体阐述这一实际问题。

【关键词】表演；台词；言语动作；聆听

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.08.1124

所谓的“台词的奴隶”也就是说让观众看起来，台上的演员正在背台词，为台词说台词，而不是打心里由内而外地，自发地说话。为了避免成为“台词的奴隶”，以下从三个有效的方法具体阐明：

1 杜绝死记硬背，养成理解式记忆的习惯

当我们看到剧本中的台词的时，千万不要用固有的调调，也就是抑扬顿挫地模式来记忆，一旦养成这样的习惯，就会不由自主地报告台词。换句话说，不管与我们搭戏的对手说什么，用什么语气和态度说，我们都会用既定好的、预先设计好的思维和习惯来说出文本中的台词。正如斯坦尼斯拉夫斯基所说，“许多演员就养成在舞台上机械式地说话的习惯，也就是无思想的讲出那些背得烂熟的台词，一点也没有去思考这些台词的内在实质。”

当一名话剧演员在台上进行大段独白的时候，这种“非正常人”说话的缺点将会表现得尤为明显。越是为了背台词而背台词，那么表现出的语言将毫无生命力。当演员拿到剧本的时候，一定要反复阅读剧本，理解其主题和内涵，在分析出所饰演角色的性格的基础上，去理解、消化角色的台词。因此，当我们初步拿到剧本的时候，一定切记不可采用死记硬背式的方法，甚至两手捂上耳朵像小学生背书一样，而应该养成理解式的记忆。

2 准确找到台词的言语动作，使台词成为真正动作的手段

当两位演员拿到剧本中的某场戏时，首要工作不是急于对词甚至背词。因为我们还没有分析台词，挖掘潜台词，更没有研究出台词的逻辑和动作性。所以在我们说台词之前，必须先激发起自身内心想去苏说的欲望，明确这些台词的内在动因，找出言语的动作性。比如说同一句台词“你今天可真美。”却有不用潜台词和言语动作，是在真正地赞扬对方的美貌，还是在挖苦对方的过度打扮！所以说演员要弄清楚台词的真正含义，才能够掌握角色行为和思想的逻辑。在这种情况下，加上自己的个人特点，剧作家的台词才能自然地转化为自己的语言，从而有效地避免了程式化地朗诵、机械地报告台词，从而成为“台词的奴隶”。

经典的历史古装剧《康熙王朝》，改编自著名小说《康熙大帝》，这部影视剧主要讲述的是康熙皇帝从登基到归天，为了祖宗留下的大清国所作出的种种事迹，展示了传奇的从政人生。陈道明老师饰演的康熙皇帝，没有动用吹胡子、瞪眼睛，却悄无声息地把帝王的气势演绎得淋漓尽致。从影视剧中不难发现陈道明老师对下面的这段冗长的人物独白做了仔细地分析和判断，融入了个人特色，乃至每处的停顿、台词的重音、言语之下的动作性和潜台词都是那么明了清晰。

“当朝大学士，统共有五位，朕不得不罢免四位，六部尚书朕不得不罢免三位……朕劝你们一句：都把自己的心肺肠子翻出来，晒一晒、洗一洗、拾掇拾掇。朕刚即位的时候以为朝廷最大的敌人是鳌拜，灭了鳌拜……想想吧，崇祯皇帝朱由检吊死在眉山才几年呢，忘啦！那棵老歪脖子树还站在皇宮后边，天天地盯着你们哪。”

朕已经三天三夜没有合眼了……这四个字朕是从心里刨出来的，从血海里挖出来的，记着，从今日起此殿改为正大光明殿。好好看看，你们都抬起头来好好看看

想想自己，给朕看半个时辰……”

陈道明老师对这段独白演绎地游刃有余，让观众看完回味无穷，乃至一遍一遍地想重复性地观看，并没有感觉到一丝地无聊和乏味。抛开他的表演技巧层面，我们就剧作家提供的文字进行剖析，我把这段独白分成了三个自然段。第一自然段中前几句是皇上对这七个大臣地无奈，随着“有罪于国家，愧对祖宗、愧对天地，罢免自己”这样的字眼代表着皇上是对自我的反思和深深地自责，“冠冕堂皇、干净、更腐败、心肺肠子翻出来，晒一晒、洗一洗、拾掇拾掇。”意在说明皇上对大臣的挖苦和讽刺。

第二自然段，“灭了鳌拜、平了吴三桂、收了台湾、葛尔丹……”皇上说这些丰功伟绩绝不是炫耀，而是为下文埋下了伏笔，更多地是诉说自己这一生的不易，是君与臣的一种倾诉。这几句的娓娓道来更是为下文做了铺垫，“死无葬身之地、吊死在眉山、天天地盯着你们。”是皇后对大臣的痛恨乃至抑制不住的发飙。

……

以上是我拿出这两段文字进行了一个浅显地分析，试想当我们拿到这么一大段独白的时候，千万不能着急背词，而忘了最关键地就是分析找出语言的潜台词，并且深入地分析出言语的动作性。只有这样，大方向才不会走错，才能更好地诠释出角色的思想逻辑。

3 聆听并接受对手的台词，从而掌握刺激点和反应点

绝大部分的演员喜欢把剧本中属于自己角色部分的台词标记出来，而忽视了自己相关的对手的台词。事实上，这是不顾对手语言上的刺激，一味死记硬背台词的体现。客观地来讲，台词的形式是否华丽、内容是否丰富多彩并不重要，换句话说台词本身不重要，重要的是作为演员的第一自我如何诠释台词，为什么会这样说台词以及怎么说出这样的台词，即说话的方式和动机。要想明确这一点，须要从对手的台词下手，前期应该关注在对手的台词上，把大量的准备工作放在对手的台词上，从对手的台词上找到引发自己台词的刺激点。假使把这些刺激点与自己的下一句台词产生合适的联系，明确刺激点对于自我的重要性以及真正意思，从而有机地做出反应，那么我们诠释的台词必定是合乎情理的、有生命力的、耐人寻味的。倘若把这些刺激点有机的联系起来，形成一连串的记忆点，我们还用在恐惧是否会忘掉自己的下一句台词吗？

动用自己所有的感官去倾听对手的对手意图，掌握这种刺激点与反应点的方法，出现忘词的可能性就会寥寥无几。如果我们真正地聆听对手地台词以及接受了对手台词的实际意图时，就会自然而然地捕捉到对手台词里的信息点并且对对手的语言语调更加的敏锐，从而能够快速捕捉到他们外部肢体语言下的潜台词，最终也不会“掐点式”的死背台词，成为“台词的奴隶”。

参考文献

[1] 斯坦尼斯拉夫斯基. 斯坦尼斯拉夫斯基体系精华[M]. 北京: 中国电影出版社, 2008.

联手抗艾 共享健康

——核心素养视角下第二课堂的展开

黄聪莹

(惠州仲恺中学 广东 惠州 516229)

【摘要】以“认识艾滋病，防艾抗艾”为核心，深入研究该课题，再根据学情找到本节内容核心素养培养的切入点，精心设计教学环节，探寻如何培养学生核心素养的方法。

【关键词】核心素养；艾滋病；免疫系统；教学环节设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.08.1125

生物科学核心素养可以分为生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。其中，生命观念是其中的根基，教师旨在通过对中学生科学思维和科学探究的培养，最终帮助其形成一定的社会责任。本论文以生活中与生物学科相关的话题——艾滋病的防控作为课堂改革的基点来展开学科素养的培养。我的研究目的是使学生通过课堂内外的学习逐步形成适于个人终身发展和社会发展所必备的品格和能力，这也是学生通过学习生物内化的带有生物学科特性的品质。本文以“联手抗艾 共享健康”这个课程的展开为例，对其中的教学环节来进行探讨。

1. 深入研究课程内容，找到核心素养的切入点

在接触艾滋病这个话题之前，学生已经通过初中生物的学习，大致掌握了传染病的相关知识。在这个基础上，学生还从网上、报刊杂志上、电影电视上、社会生活中接触到了一些艾滋病的相关知识。尽管如此，仍然有一部分学生不了解艾滋病，对艾滋病存在畏惧情绪。倘若真有艾滋病患者在身边，在没有充分的思想准备情况下，学生难免会对艾滋病蔓延的严峻形势以及带来的严重后果缺乏足够的认识。所以，本节的主要任务是：①了解艾滋病病原体、传播途径及预防措施。②通