

探析镜头前表演和舞台表演的异同

马尔江·巴依吐肯

(新疆阿勒泰地区歌舞团 新疆 阿勒泰 835900)

[摘要]目前,中国的演艺事业发展迅速,这个行业的表演者数量也呈爆炸式增长。人们更关注电影、戏剧和其他表演作品。舞台表演和电影表演在表现形式上也有差异。虽然表现手段不同,但也有共同点,这就吸引了一些研究者去研究它们之间的异同。此外,通过界定舞台表演与影视表演的关系,可以深刻理解其本质属性和内在差异,探索表演过程中需要把握的异同,从而更准确地把握不同形式的表演方法,也有助于促进演员自身在表演过程中提高对表演的认知,对指导表演实践具有重大的现实意义。基于此,本篇文章对镜头前表演和舞台表演的异同进行研究,以供参考。

[关键词]镜头前表演;舞台表演;异同

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1167

引言

舞台表演和电影表演有许多相似之处和显著差异。本文详细分析了两种表演的异同,对比区分了两种不同的表演形式、表演风格和表演特点,提出了两种不同表演形式相互学习、共同发展的策略和方法,引出了舞台表演与电影表演交流的建议。为了促进两种表演形式在各自的大舞台上发挥作用而共同发展。只有这样,我们才能在表演艺术领域发挥自己的作用。

一、镜头前表演的交流

表演创作中有四种沟通形式:与对手沟通、自我沟通、与观众沟通、与想象对象沟通。与对手沟通,如其名称所说,就是与行动者沟通。在镜头前表演是相当普遍的。有必要注意尽可能使对方处于规定的情况。演员的自我沟通意味着演员的内部沟通和角色的沟通。一般来说,不会有太多的台词,它们都是内部戏剧。应该注意使内心充满充实。如果达不到的话,演出就会空无一人,使观众感到完全不足,失去录制本身的意义。演员和观众之间的交流是摄像机前罕见的表演形式,通常用于戏剧或前卫戏剧,而在电影和电视中,观众通常可以就角色达成共识,并识别角色。与虚假对象通信也是一种自我通信。区别在于,自我交流是在演员的内心进行的,而想象对象的交流则是通过内部视频进行的。由于影视的特殊表现,以这种形式在镜头前进行交流是相当普遍的,演员的要求也比较高。首先,演员的视角非常重要,不能不可预测,因为一般来说,与这种交流形式相匹配的场景是近距离拍摄还是近距离拍摄。让观众觉得演员在观看或者被对手观看。常常会出现不连续的特写镜头,演员们需要调动感情,与假想的物体交流。剪辑和旋转影视作品时,镜头有时是最初的交流对象。演出中没有演员并不意味着没有对象,而是对象的位置被相机占据。因此,行动者应该想象自己头脑中的交流对象,找到愿景。有时,通信对象并不在现场,而是被船员或旁观者包围着。此时,我们的通信对象应该用我们自己的想象力来完成。一些演员因为照相机占据了自己的位置,而另一些演员则因为不拍摄而离开休息,所以对手只能发挥自己的想象力。我不同意这种行为。我认为作为一名专业演员,我们应该把通信对象留给对手,这样我们才能更好地完成工作。通过自己的想象力进行交流肯定不如与对手进行真正的交流。

二、舞台表演与镜头前表演的相同点

第一,舞台表演和影视表演的艺术形式在演员自身的准备方面有很大的相似之处。两者都要求演员利用自己作为创作材料和创作工具来塑造自己的角色,同时也是创作作品。当每个演员拿到剧本时,首先要分析角色。在这个过程中,演员必须保持高度的精神,充分融合人物和行为。第一,我们应该仔细、透彻地阅读剧本,包括其时间、地区和民族特征、详细的冲突过程、任务提示的关键行动、行为逻辑和任务关系及其变化,通过人物的态度来对待各种人和事物,充分了解台词和与其他对手的关系,了解人物性格的各个方面,慢慢地展现人物在脑海中的生活和处境。同时注意作者的风格。演员必须仔细了解导演的意图,提出导演可以弥补缺点和不足,努力通过谈判达成协议。这也是舞台表演和照相机空中行走的相似之处。

无论是哪种表演艺术,都是组织行动的艺术,是演员的心理行为、表演动作和身体动作的结合。在此基础上,行动者必须加强7,有4种意识,给予对手真正的沟通和调整。此外,你必须相信规定的情况。舞台表演和摄像机前的表演都需要演员自己塑造角色,使角色更加丰富生动。事实证明,它在促进两种表现形式方面也起着作用。

三、舞台表演和镜头前表演的不同点

(一) 演员与观众之间的观演关系不同

在舞台剧表演中,演员和观众处于同一时间和空间之中,还可以直接进行面对面交流。演员可以走到剧场中任意一个观众的面前,甚至可以邀请观众走上舞台参与到表演和交流中,共同参与艺术作品的传达与表现。可以说,舞台表演观众之间的距离更近,给观众更真实之感。例如,最近大火的《戏剧新生活》第二期的作品《出山》中吴彼老师扮演“静知”,开始了自己的奇遇记。在最后,他走到台下,深情凝望台下某个女观众,两个人之间呈现了“一眼万年”的深情画面,让女观众在跟“静知”的对视中受到心灵的震撼。舞台剧演员为了让剧场最后一排的观众听到、看到其表演内容,甚至需要增加语言的音量,将声音投射到剧场的每一个角落,运用夸张的舞台动作来增强受众印象,给受众留出缓冲的时间。演员在镜头前完成影视表演时,观众和表演者并未处在同一个时间和空间内,他们之间不能完成直接的交流互动,观众只能通过摄影机的记录,观看镜头前演员的表演进行想象和情感构建。镜头前的影视表演者将全部的关注点投放到表演对手身上,二者之间对角线的长度就是他们进行表演的空间。假设影视表演中剧情安排一名演员被打倒在地,观众可以通过演员的视角关注他人的一举一动,但是需要通过屏幕前的观看来实现。

(二) 传播途径和影响效果不同

镜头前的表演相对于舞台表演来说传播渠道更广,途径更多,群众基础更广泛。舞台表演中演员受到表演场地、表演时间、舞台技术、观看成本等方面的限制,观众需要支付一定的费用,走到特定的剧场,在规定的时间内进行观影体验,属于一种小众的艺术表现形式。镜头前的表演中观众可以随时随地通过手机、电脑、电视、影院等方式完成观影体验。观众的选择性更强,观看成本较低,还可以利用现代化的技术手段通过各种新兴媒体进行转发和评论,实时互动进行广泛传播,受众的观看体验不同,镜头前表演和影视表演的传播效果也不同。

四、借鉴方式

(一) 两种表演形式之间表现手法的借鉴

演出的最早形式是戏剧表演。经过200多年的发展,影视表演慢慢出现。因此,影视表演是从戏剧表演中发展出来的,所以它们之间有着共同的特点,但也有自己的风格。因此,虽然性能形式不同,但可以相互学习。舞台表演可以借鉴影视表演的优点,使演员能够以更高的要求提高演技。影视表演也可以向舞台艺术技巧学习,不用后期制作就能以自己的表演征服观众。如今,随着影视表演的飞速发展,舞台表演不再像影视表演那样随着时间的推移而可见。因此,舞台表演应不断更新和发展,以跟上时代的发展。舞台表演应积极把握相机飞行的

优势,弥补自身的不足,同时影视表演也应认识到自身的局限性,学习舞台表演的优势,以促进和相互学习,实现两种表演形式的相同发展。

(二)从人物的最终目的挖掘潜台词

在舞台表演中,如何从人物的最终目的去挖掘潜台词,那就要从人物含混不清或是拐弯抹角的语言中去理解和分析,角色的这些话里到底隐藏着哪些内容,而不是单纯地只看文字的表面现象,应该透过表面看本质。其实,许多看似无用的台词或行动,都是角色完成总任务的贯穿行动,可以称为实现最终目的的基石。比如话剧《我在天堂等你》中,有一场白雪梅和辛医生碰面的戏。久别重逢的两人碰面之后,辛医生关心地问道:“你好点了吗?”白雪梅奇怪的:“你怎么会在这?”辛医生答非所问:“他是一个好人。”白雪梅:“是啊,他是一个好人。”简简单单的四句话,但体现出两个人内心无比复杂的感情,台词中流露出了深深的遗憾,还有一些无奈。如果这几句话没有深入挖掘它的潜台词,那这段对白就显得苍白无比、词不达意,并且观众看半天也不明白到底在讲些什么。所以在挖掘潜台词的时候就要认真思考,反复研究,从整体剧情再到局部事件去进行分析,这样才能更加准确无误的表达出剧作家所要传递的情绪,观众也才能感受到人物此时此刻的情感。挖掘潜台词,就是要对台词内部的那些未尽之言、言外之意等更深层次的含义进行挖掘。在正常情况下,我们台词的表象就能体现出剧作家所要表达的意思。但很多时候,大部分话语都在隐匿、暗示、反义、试探、讽刺,这些台词里的潜台词就需要我们认真挖掘,找准了潜台词才能找到人物的内心世界,人物有了内心才能紧扣观众心弦。

结束语

舞台上的性能和照相机前面的性能有所不同,实际上需要更多的比较和仔细考虑。舞台表演和摄像机前的表演都需要做人物的塑造、人物的塑造以及与对手的真实交流和调整。换句话说,这两个表演的实质是一样的。无论是在舞台上还是在相机前,演员们都需要扎实的基础技能来不断地探索和塑造人物。演员可以熟悉自己的特点和共性,扮演深受人们喜爱的角色。对于从事表演艺术和热爱表演艺术的人来说,我们应该掌握扎实的基本技能,诠释和塑造每一个角色,给观众留下深刻的印象。

参考文献

- [1]赵晨月.舞台表演与镜头前表演的异同[J].戏剧之家,2018(25):28.
- [2]姚野千穗.镜头前与舞台上的收放自如——浅谈影视表演与话剧表演的异同[J].艺术评鉴,2018(22):150-151.
- [3]杜春国.“舞台腔”的摆脱与戏剧表演元素的渗透——镜头微相表演的纪实化与性格化[J].戏剧之家,2018(04):137-138.
- [4]白行朗.浅析演员镜头前表演的要素[J].艺术科技,2018,28(10):84.
- [5]韩伯维.表演艺术教育的现状及教学改革对策思考[J].艺术教育,2018(12):116.
- [6]鲁玉杰.电影表演——镜头前的瞬间艺术[J].青年文学家,2018(03):119.
- [7]高桂杰.浅谈镜头前的表演[J].戏文,2018(04):85.

(上接第1244页)

威、莫斯科、奥林匹克、黄河、武当山、六神等等。感叹词也属于强自由度语义单位。如:哎、唉、耶、哇。强自由度语义单位较多的还有形容词,比如:勇敢、美丽、善良。而动词的自由度则比较弱,比如吃饭一词可以插入其他成分:吃个饭,吃着饭。动词“思”则可以组成思考、思索。当然动词中也不乏强自由度词,如:觊觎、嫉妒、揶揄、戏谑等等。程度副词也属于强自由度语义单位,比如:太、很、非常、特别。

从纵向的时间角度来看,很多历史中使用的语义单位具有强自由度。比如:丞相、寡人、奏章、圣旨等。现代新兴的一些词语(包括新生事物和网络流行语)也属于强自由度语义单位,比如:电脑、U盘、给力、囧、网课。

其他强自由度语义单位还有使用频率很低的生僻字、词,比如:淼、垚、珺、耄耋、饕餮、貔貅等等。单个的生僻词一般出现在人名中。我们认为,汉语中的姓氏属于绝对的弱自由度单位,姓氏可以和任何汉字搭配,组成人名,指称具体的人。而人的姓名有些自由度较弱,因为它具有可分割性。比如:汪珍,熟人可以称她为“汪小珍”,依然指代她,意义也不变。有些姓名则自由度则比较强,比如:爱因斯坦、普京、雨果、齐白石。

三、结语

对汉语中语义单位的自由度分析,让我们发现了汉语和其

他语言不一样的地方。语言千变万化,却又十分稳定。正如俄罗斯著名语言学家说的维诺格拉特说的那样:“语言既具有外部的灵活性,又具有内部的稳定性”。其中外部的灵活性就是梅里丘克所说的自由度。汉语语义单位自由度的背后,有历史发展的影响,有人类使用的因素,更证明了中华语言文化的博大精深,这也是汉语的魅力所在。

参考文献

- [1]Мельчук И. А., 《Курс общей морфологии: монография. Т. 3》[M]. Москва - Вена: Языки русской культуры, 2000.
 - [2]高欣.关于“字本位”与“词本位”争论的相关问题[J].鸡西大学学报,2015:126-129
 - [3]卢福波.《对外汉语教学实用语法》[M].北京:北京语言大学出版社,2011.05
 - [4]徐通锵.“字本位”和语言研究[J].语言教学与研究,2005:11
 - [5]《新华字典》[M]:商务印书馆,2003.06
- 作者简介:
章君,空军航空大学,硕士研究生,主要研究方向:语言文化学。