

The Research of the Rhythm in the Actors' Drama Performance Creation

Yunyin Wei

The Mass Art Museum of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, Guangxi, 530022, China

Abstract

This paper expounds the significance of the rhythm of actors' drama performance, analyzes the problems existing in the rhythm control of actors' creation, and puts forward the countermeasures and suggestions to improve the rhythm training and evaluation mechanism. The rhythm of the actors' drama performance can foil the inner feelings of the characters, render the climax of the plot development, and enrich the stage language expression. However, there are also some problems in the actors' rhythm control, such as inadequate understanding of the rhythm concept, insufficient rhythm control ability, lack of rhythm training methods, and imperfect evaluation system. Therefore, it is necessary to improve the rhythm control ability by clarifying the rhythm connotation, enriching the rhythm control means, constructing the system training mode and perfecting the process evaluation.

Keywords

drama performance; rhythm; rhythm training; rhythm evaluation

演员话剧表演创作中的节奏研究

韦蕴尹

广西壮族自治区群众艺术馆, 中国·广西 南宁 530022

摘要

论文阐述了演员话剧表演节奏的重要意义,分析了演员在创作中节奏把控存在的问题,并提出了完善节奏训练和评价机制的对策建议。演员话剧表演中的节奏能够衬托人物内心情感,渲染剧情发展高潮,丰富舞台语言表达力度。但演员的节奏把控也存在对节奏概念理解不到位、节奏控制能力不足、缺乏节奏训练方法、评价体系不完善等问题。为此,需要从明确节奏内涵、丰富节奏控制手段、构建系统训练模式、完善过程性评价等方面入手,以有效提高演员的节奏把控能力。

关键词

话剧表演; 节奏; 节奏训练; 节奏评价

1 引言

节奏是舞台表演的生命线,演员必须把握好节奏,才能增强表演的感染力。论文拟在分析演员话剧表演中的节奏意义的基础上,剖析演员创作中节奏把控存在的问题,进而提出完善节奏训练和评价机制的对策建议。

2 演员话剧表演节奏的意义

2.1 衬托人物内心情感

话剧作为一种文学体裁,其核心在于刻画人物性格和描绘人物命运,众所周知,情感是组成人物性格的最重要部分,演员想要充分表现剧中人物,掌握人物内心情感的波动及其发展变化是最关键的一点,而节奏,则是演员在舞台上表现人物内心情感最管用的方式之一^[1]。语言是舞台表演中

传递情感的主要载体,掌握语言节奏,即语速的快慢、停顿的长短,是演员表现人物内心情感的重要手段,如急切、激动、欣喜等情绪多以较快的语速出现,悲伤、绝望、呆滞等消极情感则常以减慢的语速表现,此外,情感的起伏变化也依赖于语言节奏的变换来体现。除语言外,动作也是舞台表演的重要组成部分,运用恰当的动作节奏,能极大丰富人物内心情感的表现。例如,激动的人物可用健康跳跃的动作来描绘,忧郁的人物可以用缓慢沉重的动作来刻画,有时,语言和动作的节奏还可以采用对比的手法,从而达到突出人物内心情感的效果,这个过程就是“节奏对比”。所谓的“节奏冲突”,就是演员在语言和动作的节奏上,有意刻画矛盾,这种手法多用于刻画人物内心的矛盾情感,将人物外在的语言、动作与内心的真实感受产生强烈反差,从而揭示人物复杂的内心世界,增强舞台冲突,这需要演员对节奏有极强的控制能力^[2]。

2.2 渲染剧情发展高潮

话剧进入高潮段时,加入逐步加快的语言节奏,能迅

【作者简介】韦蕴尹(1986-),女,壮族,中国广西河池人,本科,二级演员,从事话剧表演研究。

速推动剧情步入白热化,这时,演员的台词往往极为简练,语速明显提升,内容色彩也更加强烈,让观众感觉一波未平,一波又起,剧中的人物关系、事件发展被快速推向高潮,这种“层层加快法”的语言节奏,可让观众在情绪上跟不上拍子,从而达到“暴风雨将至”的紧迫效果^[3]。当剧情进入高潮段时,剧中矛盾的激化必然伴随着人物内心的剧烈冲突,这时,演员可采用节奏突变的手法,在语言和动作上制造强烈的对比,来体现人物内心冲突的白热化,增强视觉效果上的冲击力,从而推动剧情节奏进入最高点。例如,在语言渲染方面,可采用语速明显减慢与加快的强烈对比;在肢体动作上也可表现出仿佛“踌躇满志”与“举步维艰”的鲜明反差,这种表演节奏的突变,常常能瞬间将剧情推上一个新的高度。所以,语言节奏的层层加快与节奏突变的运用可有效渲染剧情的发展高潮,增强剧场的观赏性与感染力,带动观众的情绪共鸣,使人沉浸于剧中人物的喜怒哀乐之中,这正是演员话剧表演节奏感的独特之处^[4]。

2.3 丰富舞台语言表达力度

演员可利用语言节奏的快慢起伏,表现声音力度的强弱反差,这样可使表达出的情感更加丰富立体,亦可加深舞台语言的表现力。譬如,在轻声细语后加入突然爆发的高声呵斥,不仅戏剧性强,也可突显人物内心情感的激荡,韵律的把握更需注意力度的变化,节奏明快的语言通常伴随较强的声音力度,这可使整个语言更富有感染力。演员运用语言节奏的起伏不定,可表现出人物情感的层次变化,从而丰富舞台语言的表达力度。譬如,在语速缓慢低沉的语言后,加入语速加快、音调较高的表达,可更好体现出人物由低沉到激动的情感升华,增强剧场的感染力,反之,则可表现人物内心从激昂到彻底崩溃的过程,这种节奏变化所构成的情感层次对比,可使舞台语言的表达力度更加丰富立体生动。舞台语言本身就具有节奏变化,演员若能将自己的节奏感渗透融入语言之中,便可增强语言本身的节奏美与感染力,这需要演员准确把握语言的内在节奏,并配合恰当的停顿及身体语言加以渲染,使表达更富有节奏感,这种基于节奏控制的语言运用,可增强语言的艺术感染力,丰富其在舞台上的表现力度。

3 演员创作中节奏把控存在的问题

3.1 对节奏概念理解不到位

节奏是舞台艺术的生命,是演员创作中极为重要的一个环节。但是很多演员在创作中对节奏的概念理解不够到位,导致在表演中节奏感不强,舞台效果大打折扣。首先,有些演员没能正确理解节奏的内涵。他们以为节奏就是速度快慢的问题,只要语速快,动作频繁就等于节奏感强。其实这是对节奏的肤浅理解。节奏不仅包含语言和动作的快慢频率,更重要的是韵律和张力的把控。同样的语速,通过情感和力度的变化可以产生不同的节奏效果。其次,演员对节奏

的功能认识不足。他们觉得节奏就是为了让节目有激情、有朝气,却忽视了节奏在表演中的美学和表达功能。好的节奏不仅能带动气氛,更能成为构建舞台张力的重要手段,通过节奏的起伏带出人物情感的波澜,推进剧情的发展。最后,部分演员对节奏类型的把握不够。比如快慢节奏、紧凑松散节奏、平稳波动节奏等不同类型的节奏,都需要演员有清晰的认知,才能在表演中灵活运用。否则很容易造成节奏单一、缺乏变化。

3.2 节奏控制能力不足

节奏控制能力是演员在舞台表演中非常必要的一项核心能力,它直接影响到节目的质量和观众的体验。但是实际中不少演员在这方面的能力比较欠缺,导致创作过程中节奏感不强。最主要的问题是语言节奏控制能力差。在舞台表演中,语言既是传递信息的工具,也承载着表演的节奏功能。可是很多演员的语言表达不连贯、停顿不到位,语速时快时慢,直接影响语言节奏的把控。比如朗诵诗歌时,没有掌握好抑扬顿挫,就会使语言的韵律性大打折扣。其次,肢体动作节奏控制也比较薄弱。舞台表演中,身体语言的节奏变化也能成为丰富表现的手段。但是部分演员在创作中对身体动作的节奏控制能力不足,导致动作单调、变化少,无法丰富舞台节奏。最后,整个节目的节奏控制也存在问题。有些节目前后节奏变化不大,从头至尾都是高速或低速,不能有层次感;有些节目节奏调整不当,快慢转换不协调;有些节目节奏控制不当,高潮部分不突出等,这些都影响了节目的质量。

3.3 缺乏节奏训练方法

舞台表演是一个非常综合的创作过程,演员想要真正掌握好节奏,必须通过针对性地训练。但是现在演员的节奏训练还非常缺乏,主要体现在:首先,对节奏感的培养不足。节奏感是表现节奏的前提,它需要从小进行启蒙和锻炼。可是在目前的演员培训中,大部分时间都集中在表演技巧和体能上,很少有针对性地培养节奏感觉。长此以往,演员的节奏控制能力难以得到提高。其次,缺乏有效的节奏训练方法。舞台表演是一个综合性的训练过程,单一的训练很难全面提高演员的节奏能力。现有的演员训练体系缺乏有机配套的节奏训练内容,一些传统的训练模式已经跟不上新兴的表演形态的需要。最后,对节奏设计的理解不足。节奏不仅是表演控制的问题,也涉及节目创作和设计。演员在创作中需要运用节奏的变化来丰富表演,增强节目的感染力。但是大多数演员对如何运用节奏设计舞台还没有清晰全面的认识。

3.4 评价体系不完善

衡量一个演员舞台表现的好坏,节奏控制能力是非常重要的判断标准之一。但是在当前的演员评价体系中,这一点还没有得到足够的重视。主要体现在两个方面:其一,演员考核中缺少对节奏控制能力的考量。不少演员考核只注重表演的真实性和细节处理,很少从节奏的控制来要求和评判演员。长此以往,演员会忽视节奏训练,导致这一重要能力

得不到培养。其二，演出评价中也很少考量节奏感。现在的很多演出评价更看重舞台技巧、表演表达等因素，很少从节奏调整和控制的层面来评价演出效果如何。这使得节奏把控在创作过程中得不到应有的重视。

4 加强表演节奏训练的对策

4.1 明确节奏的内涵与外延

表演节奏作为表演艺术的重要组成部分，其内涵和外延需要得到充分明确。节奏包含广义和狭义两个层面，广义节奏指整场表演的节奏感，通过选剧、编剧、导演的节奏把控来实现；狭义节奏特指演员自己在舞台上的语言和动作节奏。这两层节奏对演员来说都至关重要，必须通过训练加以掌握，才能在舞台上呈现出生动自然的效果。表演节奏的内涵丰富多样，既包含语言的快慢起伏，又包含动作和肢体语言的节奏感；既有逻辑节奏，又有情感节奏；既体现在单个句子和动作上，也反映在整出戏的推进上。演员必须对这一内涵形成清晰认识，才能在表演中灵活运用各种节奏手段。节奏的外延同样广泛，需要演员通过大量练习进行涵盖。只有深刻理解节奏的内涵与外延，演员才能掌控舞台节奏，呈现出生动的表演效果。

4.2 丰富节奏控制手段

表演节奏靠多种手段来实现控制，演员必须熟练运用各种节奏控制手段。最主要的是语言手段，通过控制语速、音量、语调等来实现。快速语速可以推进剧情发展，慢速语速更适合表达内心情感；音量的高低起伏也会直接影响节奏感，既可以是暴风骤雨般的高音量，也可以是细语如蚊的低音量；语调的抑扬顿挫能增加语言的动感和变化。另一手段是动作，通过控制动作的快慢、力度来影响节奏，快速动作给人急促感，慢动作则让人感觉沉静，动作力度的强弱也会直接改变节奏效果。肢体语言也是重要手段，面部表情、眼神、肢体姿态的流变都会对节奏产生影响。演员必须熟练运用这些丰富的节奏控制手段，才能自如地掌控舞台节奏。

4.3 构建系统的节奏训练模式

为了持续推动表演节奏能力的成长，需要构建系统的训练模式。首先，要设置专门的节奏训练课程，通过大量重

复训练来提高节奏控制能力，可以围绕语言、动作、肢体语言设计具体的训练课。其次，在表演课教学中增加节奏训练环节，教师要集中指导学生的节奏问题。再次，学生之间可以组建节奏小组，进行相互监督和交流学习。此外，还可以配备专门的节奏训练室，使用音乐、鼓点等辅助手段开展训练。最后，定期举办各种节奏比赛活动也很必要。只有构建系统科学的训练模式，才能培养节奏意识，持续增强节奏控制力。

4.4 完善过程性评价机制

要从根本上推动表演节奏能力成长，仅仅依靠训练是不够的，还需要建立科学合理的评价机制。主要体现在过程性评价上，教师要在整个训练过程中监测学生的节奏掌握情况，并及时给出反馈。同时开展轮流评价，学生之间相互观摩表演，评价节奏把控效果。也可以使用录音、录像方式保存表演过程，之后共同观摩并分析存在的节奏问题。小组成员在训练后要集体评议节奏表现。还可定期邀请表演节奏专家进行系统的评价指导。只有做到理论指导科学、训练方法得力、评价机制有效，才能不断推动表演节奏能力的成长。这对增强表演的生命力和感染力都将起到积极作用。

5 结语

演员的节奏把控能力关系到话剧表演的质量和效果，必须引起足够的重视。论文通过分析存在问题，提出加强节奏训练和完善评价机制的对策建议，旨在推动演员话剧表演节奏能力的全面提高。希望相关演员和表演教育工作者能注意节奏培训，使节奏在话剧表演创作中发挥应有的重要作用。

参考文献

- [1] 熊磊.演员话剧表演创作中的节奏研究[J].花溪,2021(30):72-73+76.
- [2] 曲先壮,陈阳.演员话剧表演创作中节奏表现研究[J].西部广播电视,2019,40(23):185-186.
- [3] 王美娟.话剧表演中的演员情感表达研究[J].区域治理,2021(47):169-171.
- [4] 吴昊.塑造角色过程中的演员创作研究——演员的天性[J].戏剧之家,2023(31):34-36.