

The Use of the Stage Language Expression Means in the Small Theater Drama Performance

Quanyi Zhang

School of Drama, Shandong University of the Arts, Jinan, Shandong, 250013, China

Abstract

The small theater space is small, so the actors will make full use of the existing conditions in the drama performance to increase the artistic effect of the drama performance. In the stage performance, they will process the content and shape the characters of the script in the script. Based on the dimension of stage language expression of small theater drama, this paper introduces the use of common language means such as stress, pause, intonation in the stage, hoping to have certain enlightenment for drama practitioners.

Keywords

small theater; drama performance; stage language; means of expression

舞台语言表现手段在小剧场话剧表演中的运用

张权熠

山东艺术学院戏剧学院, 中国·山东 济南 250013

摘要

小剧场空间较小, 演员在话剧表演时为最大程度利用现有条件, 增加话剧表演的艺术效果, 会在舞台表演中通过重音、停顿、语调等基本的语言表现手段, 处理台本内容、塑造剧本中的人物形象。论文立足小剧场话剧舞台语言表现维度, 介绍重音、停顿、语调等常见语言手段在舞台中的使用内容, 希望对话剧从业人员有一定的启示作用。

关键词

小剧场; 话剧表演; 舞台语言; 表现手段

1 引言

语调、停顿、重音是舞台语言中常用的手段, 可以成为演员在舞台上出色完成表演的手段。演员在话剧表演时, 通过重音语调停顿的使用, 可以将台本内容较好地表现出来, 让观众看到鲜明的人物形象, 获得较好的观看感受。在小剧场话剧表演时, 因剧场空间较小, 会对演员的发挥有一定限制。通过重音、语调、停顿的使用, 可以最大程度利用小剧场表演空间的优势, 使观众在其中获得更好的观看体验。

2 重音的使用

重音主要指一个语节或一段话中重要内容的重读, 重读的字主要为一段话中实质内容。小剧场话剧或大剧场话剧表演中, 重音均是演员在表演时较为关注的语言技巧, 该技巧十分基础, 但是异常重要。因小剧场和大剧场在空间艺术特征方面的不同, 重音在实际使用时会出现差别, 此种差别

集中在演员重音表达方面。重音的表现形式会根据话剧表演需求进行调整, 从各类话剧表演中也可以看出重音表现形式多样, 其可以根据词义出现变化, 也可能因话剧中重音性质出现改变, 还可能在角色语言行动的使用中出现变化。重音可以在声音技巧的使用下, 出现不同的表达形式。在小剧场表演艺术特征与空间艺术特征影响下, 话剧表演期间重音表达与大剧场重音表达存在差别, 可以更好地为小剧场话剧表演效果增色添分^[1]。

2.1 短促强调方式

重音在小剧场话剧表演中的应用, 可能会使用短促强调的方式进行表达, 也是凸显重音的一种手段。在话剧表演中重读音节最长, 轻读音节最短, 中读音节在两者之间, 在重音表示时通过音节的调整突出重音内容, 改变音量, 可以使用延长重音的方式, 突出重音要表达的内容^[2]。

在小剧场或大剧场, 演员愿意使用延长重音的方式突出内容。对短促重音强调方式和延长重音两种方式进行比较, 后者使用频率更高。在大剧场中短促强调的手段使用频率不高, 大剧场距离和空间较大, 因外界条件的限制, 演员在表演时必须将整体台词吐字适当延长, 从而便于现场观众

【作者简介】张权熠(1996-), 男, 中国山东济南人, 硕士, 从事台词、戏剧学研究。

清楚听到台词。对于因特殊强调内容选择延长重音的方式,应该保证观众可以听清关键信息。在大剧场话剧表演时,选择短促强调的方式,应保证延长重音时长在小剧场同样短促强调重音时长之上,这是保证内容清晰表达的基础。在小剧场中区域空间有限,剧场空间远小于大剧场,表演者和观众距离较近,此时演员表演话剧,可以在语言调控方面使用更加生活且自然的方式,让观众在话剧表演观看中有亲切的感觉。在小剧场话剧表演时,语言的速度较快,此种表达形式让语言表述更加贴近生活。在小剧场进行话剧表演,对于重音表达可以选择短促强调方式。在该方式的使用中,也能保证观众听清演员想要强调的内容,所以小剧场中短促强调方式的使用高于大剧场^[1]。

2.2 气声强调方式

在生活中与人交谈,音量和说话速度的调控均会根据双方空间距离决定,如果两个人距离很近,即便使用较小的声音,也不需担心对方不能听到内容。在距离较近时,双方交谈时对方状态,可以清晰地被另一人察觉,比如可以感受到对方说话时是紧张抑或是放松。不同状态的呼吸模式存在差异,在小剧场观众与演员的距离较近,在该情况下观众可以获得更真实的感受,能够清晰地感知到演员的气息状态与呼吸频率。演员在小剧场中,如果未能对角色的个性进行准确拿捏,在语言表达方面与角色不贴合,会被观众察觉到。在小剧场和大剧场进行话剧表演,会因为场所空间的不同,使观众在观看内容时有不同感觉。小剧场演员在表演时语言的表现难度更大,但也能够通过技巧的使用,提高表演的张力,营造更为紧张的感觉,观众会一直保持较高的专注力^[4]。

在小剧场演员会根据实际场景和话剧表演需要,调整说话方式,使用气声营造表演氛围,气声状态充分应用可以最大程度发挥小剧场的特点。气息的轻处理是演员在话剧表演时语言表现的常用方式,与气息相关的语言技巧均可以根据话剧表演需要,被演员应用在小剧场话剧表演中,也是表演活动表现效果较大的影响因素。重音表达方式在小剧场话剧表演中也是重要的手段,重音强调手段多样性,增加重音力度和强度是常见的方式。对于表演内容的强调,也可以通过轻柔声音进行。在重音强调方面,可以通过音长调节、缩短语音结构、音色转变等方式,增加音量。在观众与演员距离较近的情况下,演员必须灵活应用,使用语言技巧提高语言表现的真实性与自然性,使表演更加鲜活,深入观众心灵。重音在话剧表演时,应根据表演内容进行转变。表现方式还需要随着角色情感变化以及台词内容进行调整。演员使用重音进行表现时,气声作为特殊的方法,在小剧场中备受话剧演员的喜爱,在小剧场话剧表演中使用频度较高。气声的合理应用可以引起观众的注意并能深入观众心灵,所以在话剧表演中以气声的方式进行强调,更能突出内容且可以引起观众情感共鸣,获得较好的表演效果。在生活中柔声细语并不

会因为音量较小便削弱内容的分量,以“母亲,你辛苦了”一句为例,在孩子向母亲说出该句话后,即便使用轻柔的气声,话语的表现力仍强于声嘶力竭的呐喊。通过轻柔气声,也可以使话语内容触动人的心灵,并能使对方感受到说话人真诚态度。在小剧场中进行话剧表演选择轻柔气声的方式强调内容,只需将气流量稍微提高,适当增加声音音量,便可以使小剧场的观众听清演员说话内容,可以感动在场的所有人。

话剧表演会因为所在场景不同有较大差别,大剧场与小剧场的空间大小不同,演员在大剧场进行话剧表演,如果想使用同样方法表演,无法收获在小剧场时相似的效果。如果使用气声进行表演,在场的部分观众无法听到声音,难以有效吸引观众的注意。比较大剧场话剧表演和小剧场话剧表演,发现大剧场话剧很少有演员在气声状态下处理台词,就算有演员使用气声状态进行表演,后排的观众会听不到声音,影响到对整合话剧表演的印象。在大剧场参与话剧演出的演员,如果其经验丰富,均不会在台上使用气声处理台词,否则声音不够响亮,无法传达到远处,不能满足前排与后排观众的听觉需要。小剧场空间有限,观众与表演人员的距离较近,演员随意做出的呼吸或叹息,均能被观众捕捉到。因此,在小剧场参演话剧的演员,可以使用气声方式处理台词内容。气声在重音处理方面更加适合小剧场,可以成为小剧场演员在内容营造的手段。

3 停顿的使用

3.1 停顿时间受实际表演影响

心理停顿和逻辑停顿在语言停顿中有不小的影响力,在表演期间通过语言停顿可以获得此时无声胜有声的效果。演员在表演时,心理停顿会根据话剧内容和表演时氛围的发展进行处理,将语句延长到真实、有效的动作并在此时停止,如果没有目的地进行拖延,可能会出现反效果。在话剧表演中停顿的使用,必须根据观众的心理感受进行,保证心理停顿时长恰到好处,由此可以将语言停顿在话剧表演中的力量发挥出来。话剧演员在表演中,对于心理停顿长时的掌握,必须基于表演现场观众的反应和内容推进需要进行设置。具有丰富经验的演员能够发现语言停顿长短不同带来的变化,也可以找到活动中语言停顿时间把控的点,该点需要由观众和表演对手产生的有效性敲定,将停顿延长到完成有效且真实的动作为止。在停顿使用时,如果观众与对手两方可以快速感受到停顿,心理停顿的时间便缩短,反之则会使停顿时间变长。在话剧表演中,演员在某处语言停顿时,想要引起观众和对手的注意,为达到该目的,表演人员强调停顿后的内容。如果观众和对手并未关注到相关内容,演员需要延长停顿时间,直到引起观众和对手注意才会停止^[5]。

在大剧场中进行话剧表演,观众与演员的距离较远,使用心理停顿会出现对手和观众反映出现时间差的问题。如

果演员刻意延长停顿时长,可能使观众误认为演员放弃,导致戏剧表演的节奏变乱。小剧场观众和演员距离较近,在演员使用心理停顿后,观众和对手的反应速度大致相同,所以可以获得自然且真实的表现。因此,心理停顿在小剧场话剧表演中,更受演员的青睐。

3.2 心理停顿趋于瞬间体验

大剧场和小剧场的空间不同,前者观众与演员距离较远,演员在表演时为使观众听清对话内容会放大音量,需要想方设法放大停顿瞬间,由此才能使观众感觉到表演人员扮演角色的心理停顿,同时可以更好地揣测人物内心活动。在小剧场进行话剧表演,因小剧场空间艺术特征,话剧演员在停顿方式使用时,需要从内心深处理解扮演角色的想法,而不是将关注点投放在语气处理和动作设计。演员和观众距离较近,演员的眼神和语气能够被观众察觉到,并可以使观众通过相关内容,感受到演员扮演角色的情感。在小剧场进行话剧表演,演员在心里停顿瞬间便需要通过对角色的真实理解,增强心理停顿分量,从而可以还原扮演角色的情感状况。在演员相互作用下,使双方均可以进入最佳表演状态,将剧本人物真实情感自然地呈现出来。表演活动中通过停顿的合理应用,获得预期的演出效果。

4 语调的使用

语调是利用人在说话时声音高低、长短,将态度和思想感情表现出来,以高低起落的形式进行情感表达。在话剧的观看中,可能出现看不懂戏剧,却能在演员松弛有度的台词下受到感染的情况。有不少以形体为主的戏剧作品,即便观众听不懂演员所说台词的意思,但也能因演员在说话时语音的表述,感觉到对方传达的情绪。语调是小剧场话剧演员在内容表演、人物塑造常用的方式,语调和话语停顿即便离开话语,仍然拥有较强的力量,可以影响听者情绪。在舞台上使用语调,应该将声音的调控放在末端,注重语言停顿等方式的应用。在小剧场或大剧场进行话剧表演,话剧演员需要根据活动表现需要,对语调进行合理调整,创造出鲜

明角色,真正传递角色感情。小剧场的空间小,在该场所进行话剧表演可以呈现出接近生活的表现效果,这也是小剧场在话剧表演时具有的艺术特点。小剧场话剧演员在同一个剧本台词处理时,对台词内容语调进行设计,会收获与大剧场表演不同的效果。通过对台词语调起落线的研究,发现小剧场演员在话剧表演中语调的起落线,无论是在高度或在强度上,均在大剧场表演语调起落线之下。演员面对台下观众,如果将情感传达寄托在语言上,必须注重语调的调控,需要在语调起伏设计下使内容拥有情感渲染力。话剧演员在表演时,使用夸张语调或辅助动作进行渲染,让台词在情感表现方面具备较强的感染力,使观众情绪因话剧内容的发展出现变化。

5 结语

演员在小剧场特有空间的制约下,需要使用基本的表现手段展现剧中角色情感,提高话剧内容的渲染力,吸引观众,让观众的关注点可以集中在表演中。重音在舞台语言表现方面是常用的方式,短促强调和气声强调是小剧场话剧演员习惯使用的方法。在话剧表演中演员还会通过停顿和语调调控展现话剧内容,让观众可以通过话语方式的调节,更好地理解话剧人物,使观众在观看话剧时获得亲切感,带入演员扮演的角色中,获得较为真实的感触。

参考文献

- [1] 董天然.浅谈话剧表演中的语言表达技巧[J].人物画报:上旬刊,2020(3):1.
- [2] 张琦.戏剧表演艺术中肢体语言的探索与构建[J].戏剧之家,2021(17):2.
- [3] 裴荣荣.戏剧舞台表演中的语言运用技巧研究[J].艺术科技,2022,35(16):3.
- [4] 韩思齐.浅谈角色形体在戏剧表演中的表现手段[J].参花:上半月,2021(18):15-16.
- [5] 阿依努尔·艾合买提.戏剧舞台表演中的语言技巧浅析[J].环球首映,2021(6):65-66.