

The Importance of Using Subtext in Drama Performance

Jiachen Zhao

Shandong University of Arts, Jinan, Shandong, 250300, China

Abstract

On the basis of previous research, this paper uses “subtext” as a clue to connect drama performance with subtext for evaluation. Subtext is an important concept in drama performance. As an art form, drama showcases the development of the plot and characters through performance. As one of the important elements in drama, subtext serves as a bridge between actors and audiences. This paper explores the importance of subtext in theatrical performance, including enriching the inner world of characters, constructing relationships and conflicts, guiding audience thinking and improving imagination, and the role of cultural and social metaphors. By analyzing the application of subtext, one can greatly understand the depth and charm of theatrical performance, and it is also a key factor in shaping character images.

Keywords

drama; subtext; character shaping

潜台词运用在话剧表演中的重要性

赵嘉辰

山东艺术学院, 中国·山东 济南 250300

摘要

论文在前人研究的基础上,以“潜台词”为线索,把话剧表演与潜台词联系起来进行评述。潜台词是话剧表演中的一个重要概念,话剧作为一种艺术形式,通过表演来展现剧情和角色的发展。而潜台词作为话剧中的重要元素之一,扮演着连接演员与观众之间的桥梁。论文探讨潜台词在话剧表演中的重要性,包括丰富角色内心世界、构建关系和冲突、引导观众思考与想象力的提升以及文化和社会隐喻等方面的作用。通过分析潜台词的应用,可以更好地理解话剧表演的深度和魅力,更是塑造角色形象的关键因素。

关键词

话剧; 潜台词; 人物塑造

1 引言

说起话剧表演,便可以轻松联想到作为演员塑造台词根基的潜台词对角色塑造的影响,在表演的艺术道路上,演员可以通过利用潜台词来深度把握角色的内心活动及人生历程以便于更好地与角色融为一体,从而展现出更加生动的角色塑造,获得更为广泛的观众认同。而潜台词作为话剧中的重要元素之一,扮演着连接演员与观众之间的桥梁,演员在塑造角色时的台词往往都是以潜台词为引导下所展开的。作为一名演员,职责便是塑造出千百个不同的人物形象,在实践总结中不断探索,而其塑造人物的台词的根基便是潜台词。话剧是戏剧艺术的重要组成部分之一,在演出过程中,演员的台词技巧和潜台词表达能力直接决定了剧目的质量和观众的反响^[1]。

【作者简介】赵嘉辰(2001-),男,中国山东淄博人,在读硕士,从事表导演艺术研究。

2 潜台词在话剧表演中的定义与特点

2.1 潜台词的定义及起源

潜台词是指在言语表达中,不直接表达或隐含的意思。在话剧表演中运用潜台词可以丰富角色的内心世界,增强角色个性,使人物更加生动、真实。

首先,潜台词可以深化角色之间的关系。在话剧表演中,每个角色都有特定的性格和个性特征。通过潜台词的运用,可以展现角色之间的情感纠葛和复杂性。其次,潜台词可以丰富角色的内心世界。在话剧表演中,内心戏是非常关键的一部分。如果一名演员只是机械地将台词重复再重复出来,那么角色就会失去立体感和真实性。最后,潜台词可以插入到台词中,像一个人在发誓的时候会做出不安的动作,这种不安的动作就是潜台词,它能够帮助演员更深入地理解角色的情感和思考。

在话剧《茶馆》中,小二在服务过程中总是带有讥讽和嘲笑的口吻,暗示了他对于茶馆老板和顾客们的不满和愤怒,同时也反映出他自卑和无奈的内心状况。这样的表演方

式,更能够引起观众的共鸣和感情共振。往往一些“反话正说”“正话反说”会因为潜台词的存在而使得演员表演时话剧呈现的效果更加巧妙与可具有观赏性,潜台词也可以增强观众的参与感。观众在观看话剧的过程中,会产生很多猜测和想象。潜台词的运用可以更好地引导观众的思考和猜想,让他们更加投入和专注于角色情感的变化和剧情的发展^[2]。

2.2 潜台词的表现形式和特点

潜台词是一种间接的表达手法,经常作用于话剧表演之中。这种表现形式不是通过直接的对白来传达信息和情感,而是通过角色的行为、语气、表情、姿态等细微的线索暗示或透露出其内心的想法、感受或意图。其中的主要表现形式包括:言外之意、语气和声调、手势与表情、反差与矛盾、以及符号和象征。潜台词的特点在于其间接性和多样性,需要演员通过细腻的表演技巧来传达,并需要观众具备一定的敏感性和想象力来理解和体会其中的含义。在我们平常排练剧目的时候,常常一些愤怒的台词下面隐藏着极具脆弱的含义,就像一对热恋的情人争吵,女孩大声叫喊着男孩离开,却又在离开后独自一人默默哭泣,这种爆发式的台词之下向观众表达了不是催促男孩离开,而是不要离开,更可以把戏剧的魅力展现得淋漓尽致。

在话剧《这个杀手不太冷静》中,米兰对魏成功说的一系列伤人的华话语,如“你自己长什么样子没点数吗?”“就这样还想当演员呢?”“大家都是在耍你玩呢!”等话语,从外在看确实只是在对魏成功进行羞辱,但实则是害怕魏成功丧命于黑社会之手,选择牺牲米兰自己的清白而赶走魏成功保护他的性命周全。

在话剧《丽南山的美人》中,莫林与玛格之间的对话也可以清晰地体现出来,当莫林当着自己母亲玛格的面拥吻佩托并大声说出与之度过一个美好的夜晚,但是事实情况并非两人度过了“魂牵梦绕”的一夜,而是两人因为酒醉发生了所谓“平安夜”但是又碍于母亲玛格对莫林私人生活的种种干预,导致莫林不甘示弱地在母亲玛格面前大肆炫耀自己的恩爱与不言而喻的甜蜜经历,便急迫地说出“这个夜晚非常值得,我亲爱的佩托,真的非常值得,我们很注意,因为我现阶段还不要孩子”这样的话,看似是说给自己的情人佩托,实则用潜台词的方式来告诉自己的母亲玛格,我虽然四十岁了,但是我依然风情依旧,而且我不会因为你这样一个老女人就这样浪费我的一生。两人的关系就是如此的微妙,潜台词的应用在此刻显得尤为重要;同样,母亲玛格也有充满双层意味的台词,如“大姑娘不该跟小伙子鬼混”“谈过两个男人也是多余的”等台词,无不处处以潜台词来暗示莫林要给自己养老送终,也表现出手中有莫林的精神病住院证明的把柄,以此来不断用潜台词告诉莫林以及观众,莫林必须照顾自己,并且自己不会让莫林过自己的生活,同样潜台词也告诉观众二人都是自私的,都为了自己的种种私欲而不惜牺牲他人。

3 潜台词丰富内心世界

在戏剧演员的表演之中,潜台词在塑造立体和复杂的角色形象方面发挥着重要的作用,潜台词可以透露角色的真实想法和情感,潜台词可以透露出角色内心的真实想法和情感状态。通过精准的语言选择和声音表达,演员可以将角色的隐藏情感展现出来,使观众更好地理解角色的复杂性和内心世界。也同样可以表达角色的矛盾与冲突。通过言外之意和微妙的语气变化,演员可以传递角色内心的矛盾思想和情绪。观众在观看中能够感受到角色的复杂性和张力^[3]。

潜台词还可以展示角色的思考过程和内心的反思。演员可以通过暗示和间接表达来揭示角色的内心思想,使观众更好地理解角色的动机和行为。潜台词还可以通过与其他角色的互动来塑造复杂的角色形象。演员可以通过潜台词的巧妙运用,展现角色与其他角色之间的互动关系、情感纠葛和心理斗争,进一步丰富角色形象。潜台词的运用可以使角色更加立体和丰满。它能够透过言辞和情感的间接表达,使角色的形象更具深度和复杂性,让观众能够产生共鸣并更好地理解角色的内心世界。

以笔者的实践为例,在笔者亲自上场的时候,总是要对台词下面隐藏的真实含义反复琢磨,有些台词的正话反说,阴阳怪气等都是我们在台下时需要反复考虑剧作家希望向观众传达的真实意义。笔者出演的话剧《赵氏孤儿》当中有一句非常经典的台词,程婴说:“这药箱中草药宝贵,乃是小民的身家性命,还望大人刀下留情。”这句台词并非仅仅是在保护所谓的“草药”按照常理来说,丢失一箱子草药也不会丢失所谓“身家性命”但是在此之前庄姬的托孤,将赵家唯一的血脉放置在了药箱当中希望程婴借看病之由离开,但是却被屠岸大人的手下韩厥看出端倪,一旦“赵氏的孤儿”被发现,那才是真正危及了身家性命,所以在台上说这句台词的时候,一定要向韩厥隐晦地表达出孩子在这个药箱当中,希望乞求将军放过孩子也放过自己,同样这句话的潜台词也在唤起韩厥将军的良心方面起了重要作用,这句台词向韩厥表达出来了即使是笔者这样的草泽医师都能够明辨是非、判断黑白,而作为将军的你是否也愿意撕破屠岸大人的诡计遵从自己的良心呢?

4 潜台词在著名话剧中的应用

在著名话剧作品中,潜台词的运用非常重要,它能够增加角色和情节的厚度,引发观众更深层次的思考,让观众更好地理解角色和故事的真正含义。以下是一些著名话剧作品中潜台词的运用:

《提比·霍恩》是一部黑色幽默风格的话剧,其中大量运用了潜台词,让观众在幽默的表象下感受到角色内心的真实想法和情感状态。

《狮子与象象》是一部黑色幽默剧,虽然故事背景设置在美国政治选举中,但作者通过语言和行为的精细塑造,

暗示出受到选举影响的美国人的心理现状和生活状态。

《红楼梦》：在这部经典的中国小说改编的话剧中，潜台词被广泛运用于角色塑造。例如，黛玉内心敏感脆弱，但又不愿直接表露情感，她的潜台词通过语言的含蓄和行为的细微动作，暗示了她对自己处境的不满和内心的痛苦。

《茶馆》：这是中国话剧史上的一部经典之作，通过潜台词巧妙地推进了情节的发展。例如，在剧中茶馆老板贾天明通过一些潜台词的暗示，让观众感受到他对社会变革的焦虑和无奈。这些暗示性的台词为观众带来了更多的思考空间，让他们更好地理解剧中角色和情节的复杂性。

《维也纳国际奥地利剧院》：这是奥地利剧作家弗里德里希·杜伦马特的代表作之一。剧中角色间的潜台词被广泛运用于情节的推进，通过暗示和隐喻，揭示了角色内心的真实想法和复杂关系。观众需要通过角色的台词和行为来猜测他们的潜台词，从而更好地理解故事的发展和角色的变化。

《哈姆雷特》：这是莎士比亚最著名的话剧之一，《哈姆雷特》中最经典的潜台词的运用之一便是主人公哈姆雷特内心的挣扎和复杂情感。虽然他几乎没有直接说出来，但观众可以从他的语言和行为中感受到他内心的痛苦和矛盾。

在剧中，主人公哈姆雷特的潜台词通过语言和行为的细微暗示，展现了他内心的挣扎和复杂情感。观众需要通过解读他的潜台词，去理解他的冲突和矛盾，从而更深入地思考角色的性格和故事的主题。

潜台词在对话和互动的处理方面也有着举足轻重的作用，在经典契诃夫的作品《熊》中的对话和互动是非常重要的，演员需要通过生动的表演来展现角色之间的矛盾、交锋以及情感的碰撞。同时，要注意角色之间的身体语言和动作，这些都是展现角色关系和情感变化的重要手段。以笔者为例子，在课堂上笔者有幸扮演斯米尔诺夫，在朗读台词的时候笔者就受到老师的指引与提示，以“潜台词”的感觉去读台词，果然效果出奇的好，许许多多隐藏在台词之下的意思都通过情感与台词表达出来，要账其实并非斯米尔诺夫的真实目的，实则斯米尔诺夫的小心机被作者契诃夫描写得恰到好处，恰恰体现了一个男人因为一件欠几卢布的“大事情”而引出了斯米尔诺夫对波波娃的一点点“图谋不轨”。

总体来说，在著名话剧作品中，潜台词的运用是不可或缺的一部分，通过潜台词的运用，角色和情节得以更加复

杂、丰富和真实地呈现，观众也能够其中深入体验和思考。

这些案例研究表明，潜台词在话剧中起到了至关重要的作用。它们不仅加深了角色的维度和情节的复杂性，也给予观众更多的思考空间和想象力，让他们更好地投入故事中，并与角色和情节产生共鸣感受。潜台词可以通过语言、行为以及其他形式的暗示来表达角色的内心世界和情感状态，这使得角色更加真实和立体化，并且让情节更加生动和有趣。此外，潜台词还可以增加观众的参与感和共鸣感，因为观众需要通过自己的理解和想象来探索角色的内心世界和情感状态。

然而，在运用潜台词时需要注意，不能让观众感到混乱或者迷惑。潜台词需要精心设计和安排，保证其与角色和情节的主题紧密相关，同时也应该符合剧本整体风格和观众的文化背景。只有在恰当的时候运用潜台词，才能让它们真正发挥出作用，提高话剧的艺术价值和观赏性。

潜台词作为一种戏剧表现手法，在话剧领域中已经得到广泛应用，潜台词在话剧领域中有广泛的应用，未来的研究可以从以下几个方面展望：

第一，更深入地分析未来的研究可以更加深入地分析潜台词的运用方式和特点。例如，探索不同角色之间潜台词表达的差异，或是针对不同类型的戏剧作品进行潜台词分析。

第二，同一句台词，以不同口吻语调来说出口是否有不同的甚至是相反的变化等。

5 结语

总之，未来潜台词在话剧领域中的研究可以从不同维度展开，深入探讨潜台词的运用方式、艺术风格和观众反应等方面，同时也可以将技术应用到研究中，为话剧领域的发展提供更多的启示和帮助。在我们演员自己身上，更要通过潜台词这一强力武器来武装自己，以便于更好地理解人物，理解说出口的台词的背后的含义

参考文献

- [1] 赵嘉淇,何旭.论潜台词在戏剧表演中对人物塑造的重要性——以话剧《龙须沟》中“二春”为例[J].参花,2024(1):83-85.
- [2] 孙善师.谈戏剧表演中潜台词与塑造人物[J].喜剧世界(下半月),2023(4):11-13.
- [3] 胡晨曦.刍议戏剧表演中演员如何运用潜台词塑造人物[J].戏剧之家,2023(5):23-25.