

Exploration on the Rhythm of Drama Performance

Ziheng Wang Qinjun Li

Shandong Art Institute, Jinan, Shandong, 250300, China

Abstract

Everything in the world has its own unique law, that is, its own rhythm, and rhythm exists in the development process of all changing things, for example, the life efficiency of the fast and slow, spring, summer, autumn and winter seasons, and so all reflect the rhythm. People often say that a play ups and downs, twists and turns, is the affirmation of the rhythm. In the process of drama development, there are problems of rhythm in length, speed, tightness, height and shade from the change of contradiction and conflict, the formation of characters and the connection of thoughts and emotions. Whether a play can attract the attention of the audience, whether it is conducive to the integrity of the structure of the play, and whether it can express the spirit of the play, the key lies in the actor's proper control of the rhythm in the rehearsal process. Therefore, the ability to grasp the rhythm of a mature dramatic actor, is crucial. This paper tries to start from the drama performance, discusses how the actor grasps the rhythm.

Keywords

drama performance; rhythm control; characterization

探究戏剧表演中对节奏的把握

王梓衡 李钦君

山东艺术学院, 中国·山东 济南 250300

摘要

世间万物皆有它自己独一无二的规律,也就是其自身的节奏,而节奏存在于一切变化着的事物的发展过程之中,如生活效率的快慢、春夏秋冬的季节更替等无一不体现着节奏。人们常说一部戏跌宕起伏,一波三折,便是对节奏的肯定。在戏剧进展过程中,从矛盾冲突的变动,人物形象的形成,思想情绪的衔接,都存在着长短、快慢、松紧、高低、浓淡的节奏问题。一部戏,能否吸引观众的注意,是否有利于戏剧结构的完整,能否表达戏剧精神思想,关键就在于演员在排演过程中对节奏的适度把握。所以,把握节奏的能力对于一个成熟的戏剧演员来说,至关重要。论文尝试从戏剧表演出发,讨论演员怎样把握节奏。

关键词

戏剧表演; 节奏把握; 人物塑造

1 引言

节奏是戏剧表演艺术的灵魂,是戏剧艺术的主要表现手段,斯坦尼斯拉夫斯基曾说过:“节奏——这是创造的基础。”节奏是戏剧中最重要的元素之一,节奏对于戏剧的重要,如同呼吸之于人类,没有了节奏的戏剧是没有灵魂的,是枯燥无味、杂乱无章的,它不能表现出任何戏剧艺术中所具有的独特的美的感受。

2 戏剧表演中的舞台节奏

从大的方面来说,完整的戏剧包括了开始、发展、高潮、结尾,这符合了科学的叙事结构,也是艺术发展的客观规律。开始阶段是对观众交代时代背景人物关系,要逐步使观众带入舞台之上的情境中来,所以节奏是比较缓慢的,给人以娓

娓道来的感觉;而发展阶段就是在此前的基础上推进情节,为矛盾的产生埋下伏笔;当戏剧进入了高潮阶段,随着戏剧情节的不断发展,矛盾不断突出,冲突愈演愈烈,通过人物关系的巨大变化形成紧张激烈的氛围,推动整部戏剧向前发展,这个过程就是加速的量变产生质变的发展过程;最后的结尾往往因为剧作表现的体裁与内容的不同而使得节奏各异,而演员对于节奏把握的准确程度也直接影响到整部戏剧最终的表达。

舞台节奏既是戏剧艺术表现手段之一,也是一门综合性的艺术。在戏剧艺术中的每一个元素都是独立的,演员们的肢体行动、台词,以及道具、灯光、音效等舞台元素同时出现必然是杂乱无章的,只有通过节奏将所有元素有机地整合在一起,将它们本身独有的节奏融合在一个统一的节奏里,才能让所有的元素都是服务于舞台演出的,只有适合的舞台节奏才能呈现出完美的演出。

在戏剧创作中,笔者经常会加入音乐元素来创造一定

【作者简介】王梓衡(2000-),男,中国山东济南人,在读硕士,从事表演研究。

的营造氛围和渲染情境，一个适合的音乐能够帮助演员建立信念感，塑造鲜明的人物形象，其关键就在于节奏。音乐是节奏的表现形式之一，作为一名演员，感受力是基本素养，演员要去感受音乐所带来的感觉与节奏，舞台上的表演要与音乐相适应，音乐能够帮助演员调整演出的节奏，而每个演员也能够凭借音乐的节拍和速度找准自己表演的节奏，从而使舞台上的表演达到内外节奏相统一，渲染舞台氛围和演员的表演，达到更好的舞台效果。

3 节奏在戏剧表演中的作用及具体体现

没有完全一样的节奏，就像世界上不会出现纹路完全相同的两片树叶。节奏是演员塑造一个完整人物形象的基础，更是演员表演的灵魂所在。每个人对人物的理解不同就会直观地表现在节奏上，每个演员都有自己独特的表演节奏，也可以说是风格。剧本中的每个人物的形象都是鲜活的生命，演员要找到这个人物所独有的节奏，在创作过程中注意并把握好适合节奏，才能将作品的内容、情感、精神传达给每一位观众，才能打动观众以至于感同身受。节奏是连接演员与观众的桥梁，只有把握好节奏，才能调动观众情绪，产生情感上的共鸣。

由心理节奏为因，表现出的语言和肢体行动节奏为果，这三者相互配合，才能通过节奏表现出人物的性格特征和当下所处的境况。行动和语言的节奏与心理节奏是相通的，三者是相互依存的关系。接下来笔者就以演员如何表演为引，阐述它们的关系。

3.1 戏剧表演中的心理节奏

心理节奏的准确程度决定了演员所表现的人物形象的下限。心理的变化体现着人物情绪的转变，理解人物情绪的变化是把握心理节奏的重要扳手。在表演中演员行动和说话的内心依据就是心理节奏。一个人的家庭出身、成长经历、社会地位的不同，会形成他独特的世界观、人生观、金钱观，影响他的为人处事、行为举止、表达方式等等。演员对心理节奏的把握一定要重视对原剧本的分析，要静下心来研读剧本，通过表面去找寻深层次的思想。挖掘人物内心及深层人物关系，在塑造人物时先难后易，只有抽丝剥茧，才能塑造出一个成功的人物形象立在舞台上。

演员还要重视体验生活、累积经验，同时加强基础素质训练，以及对节奏的控制能力。表演中心理的节奏是通过对比得以体现的，当场只存在一种节奏或事物，没有任何参照物，便无法知道它是高是低，是快还是慢，所以要有参照物，这个参照物就是自身的节奏。如果我们在表演中总是保持一种急切的节奏，实际上一直急也就没有人能感觉到是急了。所以舞台表演前后要有对比，人物前面一直平静，就更能突出暴风雨来临前的宁静。要善于借助对比来体现节奏，如用弱衬托出强，用低衬托出高，用慢衬托出快。

3.2 戏剧表演中的行动节奏

行动在戏剧中的专有名词，叫戏剧动作。戏剧动作包括形体动作、言语动作、静止动作，戏剧动作是最直观最能让观众理解的表现形式，演员需要设定动作的节奏才能更好地完成对人物性格的塑造，表演中适合的节奏会让观众沉浸其中，引起共鸣。演员在创作中以自己的形体为工具，用特定的节奏塑造人物，表现性格。而这一特定的行动节奏就来自人物本身的思想、情感、阅历、出身，节奏同样是人物本身所具有的一部分。也就是说人物本身赋予了演员以节奏，从这种角度来看，演员的任务是寻找资源并将有限的资源整合，用自己的形体、语言、情感通过一定的节奏将完整的角色形象表现在舞台上。

当笔者在《我在天堂等你》中饰演郑义，郑义是一个退伍的中年男人，目前是一位处长。笔者表现他的人物方式是大幅的行动放缓，走路四平八稳，这是通过把握人物的肢体和语言来体现节奏。因为他此前的战争经历，不管是思维方式还是在外部状态上，与其他人物有一定的区别。不同的人物形象，就会有截然不同的性格特征，演员要为这个角色量身打造属于他自己的节奏，只有找准了这个人物的节奏，才能够把握角色、融入角色、化身角色，真实自然地在舞台上表现活生生的人。

3.3 戏剧表演中的语言节奏

在表演中语言的节奏。戏剧语言包括了剧作家在剧本中的提示语言，演员的对话、独白、旁白，人物的潜台词、停顿。语言可以深刻地表现人物内心，是戏剧表演不可或缺的部分，语言中节奏的作用更是不可忽视，通过语言的节奏，表现人物内心世界、塑造人物形象、展示角色心理活动。人物说话的节奏暗合了人物的家庭出身、生活经历、社会地位等方面，所以演员要高度重视语言节奏的作用，灵活运用语言节奏对人物形象进行塑造。

当然，在戏剧表演中，语言不仅仅是演员所说的台词，还包括了由布景和道具构成的景物造型、各式各样的灯光、营造环境的音响音效，同时通过化妆与服装展现出的人物造型同样是语言表达的一种。演员在舞台上的所有行动、语言、情感、静场（也叫舞台停顿^①，是指相对静止，包括了形体、语言、面部表情，表面下的平静隐藏着演员内心世界的波涛汹涌）都依托于内心世界的支撑。演员在舞台上所有的行为举止都应该是流动的、有目的性的、具有因果连续性的，亦如日常生活中人们的所作所为、所思所言。

4 灵活地把握节奏

整个舞台表演是具有完整的戏剧结构的，也意味着演员在舞台上的表演过程是需要相对一段时间才能结束，而演员在表演过程中难以保持情绪上、语言上、行动上一直处于饱满状态，所以演员们的整个表演过程中的情绪会高低错落，起伏不断。正因此，演员需要抓到重点，而戏剧表演的

重点就是剧中高潮部分。为了高潮的更完美地呈现就需要相当的铺垫，而演员只有抓准了整部戏的节奏，才能抓住戏剧重点，更好地展现自己的情感及表演。因此在演员的表演创作过程中，把握节奏是重中之重，没有了节奏，就相当于表演没有了灵魂。

一直以来，对于节奏的把控，笔者需要通过仔细研读剧本，分析人物内心，得到一个自认为准确的答案，再通过反复不断地排演来验证自己的判断，并在表演过程中进行相当的设计来实现。比如某一段戏，笔者需要直视对手，一直盯着对方说台词，可以设计这句台词说的时候一定要眼神随着台词看向他，当说完这句和下句的台词，紧接着眼神要从对手身上移开，离开前的眼神还要略有停顿，这样就通过节奏体现出一方要审视以及压制另一方的人物关系。

5 “轨道”——可控的表演节奏

因在整场戏剧演出中，能够对节奏产生影响的因素过于繁多，笔者认为演员的表演应该是可控的，“上要封顶，下要兜底”。演员需要通过大量的排练给自己设定一个“轨道”，将表演控制在“轨道”内进行表现。并且要清楚地知道，集体排练与正式演出是有很大的区别的，这其中的关键就是场下的观众，有些演员因为自身原因当面临众多场下观众时他的表演会更有张力，会更想突出自己，也就直接导致了他自己并无意识地进行更大的动作和音量、台词表演加速，这会直接影响到他的对手的发挥，当他超过了自身平时的正常发挥时，这个演员的表演就不再是可控的，破音、忘词等问题便会随之而来，人物形象也伴随着种种问题的出现而产生崩塌。所以演员无时无刻都要严格要求自己的表演，在意识中无限强调这一重点问题，形成自己的表演节奏的“轨道”，如何控制“轨道”就是如何把握好节奏的问题。

“轨道”的设定以及对节奏的把握都是建立在对剧本内容以及人物关系的了解的基础之上逐步形成的。戏剧艺术不仅来源于生活，更是高于生活的艺术。对于年轻的演员来讲，丰富深刻的社会阅历以及生活经验是非常欠缺的，对自己本身的生活也都还在摸索的过程中，这个时期更是很难能形成自己独特的表演风格及方式。年轻演员在刚接触到剧本及台词时，受限于自身生活经验阅历的局限性，只能从表面去理解剧本内容，并不能真切地体会到剧作家的创作意图，

这也是为什么演员要把握节奏的关键。因为节奏本身的特性，它不是一个能够直白表述或是直接量化的单位，但毋庸置疑的是，它的作用却是实实在在的存在，所以演员在把握节奏时，“轨道”的作用就显得尤为重要。就如笔者上面提到的，人的情感不可能一直饱满，更不可能一成不变，对手也无法保证每次给予自身的反应就一定到位。

6 结语

节奏是一个极难以把握的感觉，也正因此，合适的节奏成为了戏剧演员毕生追求的宏伟目标。我们认识、学习、掌握节奏，要从多方面去切入，才能全面完整地认识到节奏的面貌，更真切地贴近节奏，不论是戏剧、戏曲、音乐、舞蹈等艺术方面，还是在生活中的状态，节奏就如同开启大门的一把钥匙，它本就是一种规律，更是规律的一种外在表现形式。而我们在进行创作之时，最不可或缺的就是这么一把能够帮助我们开启创作的钥匙。戏剧表演对于节奏是高要求高标准，而对节奏的把握能力也体现着演员的实力，我们在训练演员的基本功时要严格锻炼演员对于节奏的把握能力，找到自己的“轨道”，只有这样，到了舞台上才是可控的、可塑的、成熟的演员。

注释

①陈明正.中国大百科全书·戏剧卷[M].中国大百科全书出版社,1998,414.

参考文献

- [1] 陈姿含.戏剧的生命—节奏 戏剧节奏审美的解析[D].吉林:吉林艺术学院,2017.
- [2] 梁寒寅.戏剧舞台表演中对节奏的巧妙把握[J].剧影月报,2021(6).
- [3] 郭健.戏剧表演中的节奏浅析[J].戏剧研讨,2014(5).
- [4] 何之安.中国大百科全书·戏剧卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1998.
- [5] 王瑶.浅谈戏剧节奏[J].青年文学家,2009(18):1.
- [6] 勇蕾.论表演节奏的重要性[J].戏剧丛刊,2014(6).
- [7] 张姝娜.戏剧表演中台词的节奏与情感表达[J].剧影月报,2022(6).
- [8] 张如星.话剧表演创作中节奏运用分析[J].戏剧之家,2022(4).
- [9] 李韩一帆.节奏在戏剧表演艺术处理中的重要性[J].戏剧之家,2022(70).