

Analysis of the Stage Performance Technology and Development of Actors

Yingzhong Chen

People's Government of Shaping Town, Wan'an County, Ji'an, Jiangxi, 343800, China

Abstract

in the stage art of light and shadow, actor's performance technology is very important, the actor is the role of actor, but also emotional thought transfer, actor through expression, voice, action and all subtle stage, the story and the role of deep emotion to the audience, guide them into an art world full of vitality. The development of stage performance technology can promote the progress of theater art, and also directly enrich the cultural experience of the audience. Therefore, this paper first studies the importance of actors' stage performance techniques, then analyzes the overview of the development of actors' performance techniques from ancient to modern times, and finally discusses the stage performance techniques and application methods of actors.

Keywords

actor; stage performance technology; development

浅析演员的舞台表演技术及发展

陈膺中

万安县沙坪镇人民政府, 中国·江西吉安 343800

摘要

在舞台艺术的光影交错中, 演员的表演技术非常重要, 演员是角色的扮演者, 同时也是情感思想的传递者, 演员通过表情、声音、动作以及舞台上的一切细微之处, 将故事和角色的深层情感传达给观众, 引导他们走进一个充满生命力的艺术世界。舞台表演技术的发展可以推动剧场艺术的进步, 也直接丰富了观众的文化体验。因此, 论文首先研究了演员的舞台表演技术的重要性, 然后分析了古代至近现代的演员表演技术发展概述, 最后探讨了演员舞台表演技术及运用方法。

关键词

演员; 舞台表演技术; 发展

1 引言

舞台上的每一次演出都是一场精心编排的艺术盛宴, 而演员们则是这场盛宴的核心, 他们通过表演技术将角色的情感与命运展现得淋漓尽致, 观众在他们的演绎中感受到人类情感的复杂。随着时间的推移, 舞台表演技术也在发生演变, 从简单的舞台动作到情感的传递, 再到今天的多媒体艺术融合, 每一个阶段都反映了社会与文化的变迁。

2 演员的舞台表演技术的重要性

在舞台表演艺术中, 演员通过深厚的表演技术以及情感传递能力将角色的复杂性呈现给观众, 从而影响和感染观众的情感, 演员是舞台上的角色扮演者, 需要利用艺术作品来做好情感的传递, 他们的舞台表演技术不断发展演变, 从古代到现代, 通过技艺的传承创新开拓着舞台艺术的表现形式^[1]。

在演员的表演中, 他们扮演的是一个角色, 通过角色分析和情感诠释将角色的内心世界展现给观众, 这种情感表达能力是演员舞台表演技术中非常重要的一部分, 例如在戏剧表演中, 演员通过语言、动作、表情等多种方式表达角色的情感状态, 使得观众能够感受到角色的生动性, 这种深刻的情感表达可以做到技术层面的展示, 更是演员对角色人物及其背后情感的真实理解。舞台表演是一种高度视觉化的艺术形式, 观众通过演员的身体语言和动作来感受故事情节及角色的情感变化, 演员通过身体语言的运用传达出角色的性格特征以及情感状态, 如在舞台上, 一个微笑、一个眼神或者一个姿势都可以表达出角色的喜怒哀乐和内心的复杂性, 从而触动观众的情感共鸣, 身体语言和动作技巧的灵活运用可以增强角色的生动性, 也使得观众能够理解感受舞台作品所要表达的主题。此外, 声音是演员表演中不可或缺的一环, 通过声音的高低、快慢、强弱的变化, 演员就可以传达出角色的情感变化的复杂性, 如在音乐剧或歌剧表演中, 演员注重对声音的运用, 就可以表达出角色的情感状态和内心独

【作者简介】陈膺中(1997-), 男, 畲族, 中国江西赣州人, 本科, 助理馆员, 从事群众文化舞台表演研究。

白,也可以结合歌声的高潮和低谷来展现出角色在故事中的心路历程,声音的运用是演员技术的一种展示,也可以做好对角色形象和情感表达的重要手段,结合声音的运用,让演员可以将角色的内心世界呈现给观众,从而感染观众的情感共鸣。随着社会文化的交流,舞台表演技术也在不断演变,从古代至今,技术的传承创新使得舞台表演艺术呈现出多样化的特点,在当代舞台表演中,结合舞蹈、声音、影像等多种艺术形式就可以使得舞台表演获得视觉上的享受,也能对当代社会和文化现实做好反映,演员的舞台表演技术需要利用其自身的发展演变来丰富舞台艺术的表现形式,为观众带来更加丰富的艺术体验,结合艺术的力量和魅力来触动观众的情感^[2]。

3 古代至近现代的演员表演技术发展概述

在古希腊,戏剧被视为一种宗教仪式,演员扮演着神话中的角色,通过面具和服装来区分不同的角色表达出角色的特征,古希腊戏剧强调演员的语言表达和肢体动作的协调,演员需要通过语言和动作来展现角色的性格,从而与观众产生共鸣,古代的舞蹈艺术中就是演员通过身体的舞动来表达故事情节和角色的情感,使得舞台表演更加生动丰富。

随着时间的推移,中世纪的戏剧表演技术逐渐向欧洲的中世纪教会戏剧发展,中世纪的演员表演技术主要体现在宗教戏剧中,演员通过宗教故事和圣经中的角色来表达信仰,在中世纪的教会戏剧中,演员利用服装和化妆来区分不同的角色,并通过语言和动作来表达角色的内心世界,中世纪的演员表演技术强调对角色的理解,演员需要深入理解角色分析将角色的内心世界展现给观众,从而产生共鸣,感染观众的情感。到了文艺复兴时期,戏剧表演技术得到了进一步的发展,文艺复兴时期的戏剧以人文主义思想为主导,演员表演技术更加注重对角色的心理描写和情感表达,演员主要是通过角色分析,利用语言和动作来表达角色的情感和内心世界,将角色的内心世界展现给观众,使得观众能够深入感受到角色的真实性,从而与观众产生共鸣和情感交流。18世纪的欧洲,特别是在法国出现了新的戏剧形式—歌剧,歌剧的出现对演员表演技术带来了很大的挑战,在歌剧中,演员就需要结合语言和动作来表达角色的内心情感,而且还需要结合歌声来表达角色的情感状态,演员通过声音的高低和变化来表达角色的内心世界。随着社会的变迁,舞台表演艺术呈现出多样化的特点,演员表演技术也随之发生了变化,例如在当代舞台表演中,通过舞蹈、声音、影像等多种艺术形式的融合,就可以使得舞台表演不仅是视觉上的享受,更是对当代社会和文化现实的反映,演员的舞台表演技术得到丰富和拓展,这就能为观众带来更加丰富的艺术体验^[3]。

4 演员舞台表演技术及运用方法

4.1 加强演员的文化艺术修养

演员需要阅读大量的文学作品、历史书籍和哲学著作,

以此来丰富他们的知识储备,开阔他们的视野,通过阅读经典文学作品让演员感受到不同时代、不同文化背景下的人物形象,从而更好地理解角色的复杂性,历史书籍帮助演员了解各个时代的社会背景、风俗习惯和人际关系,哲学著作可以启发演员的思维,帮助他们理解角色的内心世界。同时要求演员积极参与各类艺术活动,如参观美术馆和博物馆,甚至参与戏剧、电影的创作过程,这些艺术体验主要是为了激发演员的创造力,使他们在舞台表演中能够更加自由地表达自己,欣赏绘画和雕塑作品也可以帮助演员理解视觉艺术的构图和色彩运用,从而提升他们的舞台表现力。此外,演员需要反思自己的表演,发现不足并加以改进,在排练和演出过程中就要求演员善于倾听导演和同事的反馈,虚心接受批评,以此来完善自己的表演技巧,自我反思不局限于技术层面,还需要对角色的理解,因此演员需要通过写日记或记录心得体会的方式梳理自己的思路,利用这种自我反思的过程来帮助演员认识自己,从而在表演中真实地展现角色的内心世界^[4]。

4.2 重视舞台演员的形体动作

在塑造角色时,演员需要利用各种形体动作来展现角色的特点,比如一个自信的角色会昂首挺胸,举止从容,但是一个胆怯的角色会低头垂肩,动作略显拘谨,使用这种形体动作的巧妙运用,演员就可以迅速刻画出角色的形象,使得观众能够一眼就能够认清角色的性格特点。在舞台上,观众无法像电影或电视一样近距离观察演员的面部表情,因此形体动作成为传递情感和情节的主要手段,演员在舞台上通过动作的大小、速度、节奏等方面的变化,让演员更生动地表现角色的情绪起伏,使得观众能够体验到故事的情感张力。在没有语言的情况下,只能通过肢体语言来传递信息和情感,因此演员要注意结合手势、姿势、站立方式这些不同的形体动作来表达角色的思想和态度,从而使得角色更加立体和有血有肉,这也是为了让观众更容易产生共鸣。在舞台表演中,要求演员的形体动作不能只局限在演员的个人表现上,还需要结合团体动作或是舞蹈的方式来营造出各种不同的舞台氛围,比如可以通过舞蹈和集体动作让演员表现出欢快的气氛,或是结合肢体配合来展现出紧张的气氛,显然形体动作的灵活运用让舞台表演也更加生动丰富,使得观众能够沉浸其中。

4.3 强化舞台演员的情感沟通

舞台表演不同于电影和电视,观众与演员之间的距离较远,所以情感的传递需要更加直接明确,演员利用语言、表情、动作这些多种手段来表达角色的情感,使得观众能够感受到角色的情绪变化,感受到心理波动,情感的真实性可以促进演员与观众之间的情感沟通,演员需要对角色有深入的理解,将角色的内心世界和情感状态真实地呈现给观众,从而建立起观众与角色之间的情感共鸣。进行在舞台表演时,演员也要注意通过声音的变化,再加上细腻的表情来增

强情感的表现力，特别是可以利用声音的音调和节奏来促进观众对角色情感的理解，表情的微妙变化可以传递出角色内心深处的真实情感，动作的大小和速度也能表现出角色情感的变化，因此可以看出，只有良好的表演技巧才能使演员更准确有效地表达角色的内心体验。另外，情感沟通还需要演员具备良好的情感调控能力，要求在舞台表演中，演员可以根据不同场景中表现出不同的情感状态如喜怒哀乐，情感调控能力的培养需要演员在表演中准确把握并表达出角色在不同情感状态下的真实感受，使得角色的情感变化自然流畅，不显突兀。此外，还要求演员可以在舞台上的移动、站立位置的选择上引导观众对角色情感的理解，演员要对观众反馈有敏感的把握，帮助他们优化情感表达的效果，从而使情感沟通更加直接^[5]。

4.4 发挥舞台演员的艺术创造力

每个角色都是独特的个体，他们都有着自己的性格特点、情感经历和人生背景，所以要求演员需要对角色做深入的研究理解，在角色的内心世界、情感体验和行为表现方面展现出独特的创造力，艺术创造力使得演员需要从多个角度审视角色，发掘角色的潜力，然后结合个人的感悟理解为角色注入新的生命，使得角色更加立体丰满。舞台表演需要做好角色的呈现，还需要注意做好对舞台布景、道具利用以及灯光音效的综合运用，要求演员利用艺术创造力来做好舞台表演的设计安排，并能够提出新的想法，使得舞台作品更具有视觉冲击力，如可以通过创新的舞台布景和灯光设计，让演员能够营造出不同的氛围，进而增强观众的感官体验。需要注意的是，因为每位演员都有自己独特的表演风格，结合艺术创造力，就能让演员在表演中发挥个人的特长，创新表现方式，尤其是某些演员擅长运用身体语言来表达情感，可以结合舞蹈和肢体动作来丰富角色的情感表达，还有的演员可以利用声音的变化和节奏来做好角色的内心世界的丰富，利用独特的艺术创造力使得演员能够在表演中展现出个性化的风格，进而吸引观众的注意力。在舞台作品的演绎和演出过程中也能展现出其独特的影响力，演员通过对剧本和角色的理解思考来提出创新的演绎方案，使得舞台作品在整体上具有更高的艺术品质，艺术创造力需要在表演过程中做好创新体现，也需要关注到艺术作品整体影响，结合创造性的表现手法，让演员可以为观众带来新鲜感，进而让舞台表演

更加引人入胜。

4.5 在舞台戏剧演员表演中为体现技与艺

首先，舞台戏剧演员需要结合技术的精湛展现出对舞蹈的熟练掌握，对戏剧动作的准确性、力度的掌握，要求戏剧演员做好长期的训练积累，才可以在舞台上展示出高水平的技术实力，使得观众能够从视觉和动作上感受到美感，精湛的技术是舞台戏剧演员的基本功，也是作为艺术表达的基础，结合技术的精湛展示才能让演员为艺术表演奠定基础。其次，在情感的表达上要认识到肢体动作并不只是堆砌，更要体现出情感和思想的表达，演员重视结合对音乐、节奏和动作的理解感悟，将内心的情感利用外在动作传递给观众，进而使得观众可以感受到舞蹈作品背后的情感张力，艺术的体现也非常需要演员具备敏锐的情感表达能力，要求演员可以在舞台上通过动作使得观众能够体验到戏剧作品所要表达的艺术内涵。最后，因为戏剧作为一种艺术形式也非常需要创新发展，演员要在技术的基础上加入个人的艺术表达，让作品也可以呈现出独特的艺术风格，结合独特的编排和表现方式来为观众带来新鲜感，使得戏剧表演更加富有魅力。

5 结语

综上所述，在舞台表演技术的世界里，演员们有着独特的魅力和才华，为观众呈现一个个感动人心的艺术舞台，他们通过精湛的表演技巧将角色的内心世界和故事的情节展现得淋漓尽致，舞台表演可以是技术的展示，更是作为心灵的交流和观众情感共鸣的桥梁。每一位演员都在舞台上留下了独特的足迹，随着时间的推移和艺术的发展，演员的表演技术也需要完善，这样才能为舞台艺术注入新的灵感。

参考文献

- [1] 马凯文.以数字媒体技术营造舞台表演艺术沉浸式体验的应用研究[D].上海:上海音乐学院,2023.
- [2] 廖伟.舞台表演视角下新媒体舞蹈的发展策略研究[D].泉州:华侨大学,2023.
- [3] 王茜.浅析舞台戏剧演员的舞台表演技术的创新及发展[J].明日风尚,2021(19):47-49.
- [4] 李杰.舞台戏剧演员的舞台表演技术及发展研究[J].明日风尚,2016(8):351.
- [5] 孙玲.浅析舞台戏剧演员的舞台表演技术及发展[J].中国民族博览,2016(4):133-134.