

The Importance of Stage Practice to Theatrical Performance

Yue Liu

Urumqi Art Theater, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Actors are the carrier of the dissemination of drama, the story and the role of the drama are inseparable from the actors. Drama performance is not simply an artistic work, it integrates singing, dancing, and acting, and is a rigorous test for performers. The success of drama performance requires many stage practices in the specific stage environment, to master the image characteristics of the role, improve the dancers' grasp level of the stage rhythm, and strengthen the re-creation of the role. The process of theatrical performance is also a process of reconstructing the characters. Through the stage practice, the actors can better understand the role, master the acting skills, improve their performance level, and then bring more wonderful performance to the audience.

Keywords

stage; practice; drama performance; importance

舞台实践对戏剧表演的重要性

刘玥

乌鲁木齐市艺术剧院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

演员是传播戏剧的载体, 戏剧的故事情节和角色都离不开演员。戏剧表演并非单纯的艺术性工作, 它融唱、舞、演为一体, 对表演者而言是一种严酷的考验。戏剧表演的成功, 要在特定的舞台环境中经过很多次的舞台实践, 掌握角色形象特征, 提高舞者对舞台节奏的把握水平, 加强角色的再创作。戏剧表演的过程也是一个重新创造人物的过程。通过舞台实践, 演员能够更好地理解角色, 掌握表演技巧, 提高表演水平, 进而为观众带来更加精彩的演出。

关键词

舞台; 实践; 戏剧表演; 重要性

1 引言

戏剧表演作为一种融合了文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术元素的综合艺术形式, 演员是其中至关重要的一个。演员们需要通过舞台实践, 不断磨炼表演功底, 对角色有深入的认识, 才能将话剧的艺术魅力更好地展现出来。演员只有通过舞台练习, 才能真正掌握戏剧表演的核心技巧, 进而向观众完美呈现戏剧的情感、思想、人物等元素, 舞台练习对于戏剧表演的重要性不言而喻。

2 舞台实践与戏剧表演的相关概述

2.1 舞台实践的内涵

舞台练习是指演员在戏剧表演过程中, 不断提高自己的表演水平, 深入了解角色, 通过实际操作、反复排练、表演等手段掌握舞台节奏和表演技巧的过程。话剧表演中必不可少的重要环节就是舞台练习, 演员只有通过舞台练习, 才

能更好地表现故事情节、人物形象等剧本中的元素, 让观众感受到话剧的艺术魅力。

2.2 戏剧表演的内涵

作为一种历史悠久、深受人们喜爱的艺术形式, 戏剧表演不仅是一种单纯的台词朗诵与形体动作的结合, 更是一种综合性的艺术, 它在观众的心目中已经深入人心。要求演员技术精湛, 对人物理解深刻, 舞台韵律感独特。话剧表演的魅力在于, 演员需要将人物的内心世界、情感变化等细节, 通过唱歌、跳舞、演戏等各种方式, 在有限的时间和空间里淋漓尽致地展现出来, 让观众的心灵受到触动。

2.3 戏剧表演的要求

第一, 戏剧舞台表演要求演员具备扎实的表演技巧, 包括台词发音、语调把握、身体动作和面部表情等。演员需通过反复训练和实践, 将这些技巧融会贯通为自身表演的一部分。例如, 为了表现悲伤角色, 演员会运用低沉语调、缓慢动作和凝重面部表情等技巧。总之, 表演技巧的融会贯通需要反复训练和实践。

第二, 戏剧表演中, 演员需深入理解并把握所演角色。全面认识角色并深入挖掘其背景、性格和情感等, 有助于演

【作者简介】刘玥(1992-), 女, 中国新疆乌鲁木齐人, 本科, 三级演员, 从事儿童剧表演或者戏剧表演研究。

员在表演中精准呈现角色的内心世界和情感变化。《哈姆雷特》是莎士比亚的杰作，演员需深刻体会人物内心的挣扎与痛苦，才能完美演绎。通过深入挖掘和把握角色，演员在戏剧表演中可以达到更高的艺术境界。

第三，在戏剧表演中，演员的节奏感至关重要。良好的舞台节奏感是塑造人物、抒发情感的关键方式，也是与剧情发展和戏剧节奏相协调的重要因素。演员需灵活调整自己的表演节奏，以适应剧情和舞台变化，与整体节奏保持一致。良好的节奏感能吸引观众，使他们更投入戏剧。掌握并运用节奏感，能为戏剧演出增色添彩。

第四，戏剧舞台演员需具备自我控制和应变能力。面对突发状况和舞台变化，如灯光故障、道具出错等，演员需冷静应对、快速解决，确保表演顺利进行。同时，演员还需保持专注，不受外界干扰，以达到戏剧表演的真正目的。

2.4 舞台实践的特点

第一，戏曲表演具有很强的直观性，最终目的将戏剧故事生动形象地呈现在观众面前是戏曲表演的直观性的体现。在戏剧表演中，演员将剧本文字转化为具体表演动作和台词，直观展现人物情感性格。如演悲伤角色，演员通过形体、表情、语速和音调等展现情感，使观众深切感受人物内心痛苦。这种直观性有助于观众提升对戏剧的感悟。

第二，的舞台实践经验是有交互性，在整个戏剧表演中，演员与观众是相互沟通、互动的过程。演员通过舞台实践经验与观众建立情感联系，产生共鸣。在演绎喜剧角色时，演员需展现角色的幽默机智，引发观众笑声和情感共鸣。因此，舞台实践经验是互动过程，将演员表演与观众反馈融为一体，产生相互影响的效果。

第三，在舞台实践上具有创新性，戏剧表演不断创新与摸索，以满足观众变化的审美需求。演员尝试新技巧、新形象和呈现方式，同时运用多媒体技术和舞蹈元素，创造新颖独特的艺术感受。现代戏剧通过舞台实践，运用这些创新手段，为观众带来视觉冲击和深层次认识。舞台实践的创新不仅满足观众需求，也推动戏剧表演艺术的发展。

3 舞台实践对于戏剧表演的重要性

3.1 提高演员的表演水平

舞台练习对演员提高表演水平起着不可忽视的作用，它是反复排练和演出的基础，使演员在表演技巧上不断地得到提高和锤炼。舞台练习能使演员对剧本和人物有更深入的认识，对人物内心情感变化的刻画更加细致入微。另外，舞台练习也能帮助演员不断地突破自己的极限，克服种种困难和挑战，使自己的表演水平更上一层楼。要真正掌握戏剧表演的基本功并能够为观众带来精彩的演出，只有不断地进行舞台练习。

3.2 增强演员的舞台节奏感

舞台练习能使演员更好地适应舞台节奏，使戏剧表演

达到最好的效果，因为演员与舞台节奏相协调才能达到最好的表演状态。通过舞台练习，演员将更加熟悉舞台的各种变化和节奏，对人物的动作与台词做到心中有数，从而能够更好地展现人物的情感与性格。同时，舞台练习能使演员对观众的反应和情绪有更敏锐的感知能力，从而在表演中能够对节奏进行调整，把注意力集中到观众身上，使他们在戏剧中更多地投入其中。

3.3 培养演员的自信心和应变能力

舞台练习是培养演员自信心和应变能力的一项重要手段，由于在舞台上的表演需要有高度的自我控制能力和应变能力作为基础，所以这些能力只有通过不断的练习才能得到锻炼与提高。经过长时间的舞台练习后，演员会逐步克服由于紧张而产生的不安与恐惧心理从而增强自信心并面对观众与舞台的自如发挥；另外，舞台练习也能帮助演员熟悉并提高对各种突发状况的应变能力，做到心中有数并保证演出的顺利进行。同时，舞台练习也能帮助演员提高对舞台变化的熟悉程度和应对能力，做到心中有数并应对突发状况而不会出现失误与瑕疵。

3.4 促进演员与观众的互动和共鸣

舞台实践使演员与观众之间能够产生互动和共鸣，通过戏剧表演的最终目的，使观众对角色的情感和思想有更深刻的体会，与演员产生情感共鸣。通过舞台实践，演员对角色的内心世界和情感变化有更深入的认识，以更真实地表现角色的情感和性格，使观众有更强烈的共鸣和情感投射。同时，舞台实践使演员与观众之间有更紧密的联系，增强观众的参与感和代入感，使观众对戏剧的艺术魅力有更深刻的认识和体会。因此，舞台实践不仅为演员提供了一个学习表演的机会，而且为观众对戏剧有更深入的认识和体验起到了推波助澜的作用。

3.5 有利于实现戏剧角色的再创作

将原话稍作修改后为：对于一场戏剧的表演而言，并不是简单地将剧本诠释给观众那么简单；对于每一个演员来说，在理解了自己所扮演的角色的基础上进行再创作是必不可少的。以真实的舞台布景为依托，让演员去体味并挖掘人物内心深处所表现出来的情感与性格，从而对人物有更深的认识与领悟。要不断地去摸索和实践，演员才有可能在人物塑造上有所突破，把人物的独特之处呈现出来并给观众以更深刻的艺术体验。从某种程度上说，对人物有透彻的认识和把握，对演员自身对人物的把握和塑造也起着很大的作用。

4 当前戏剧表演存在的问题

虽然话剧演出在我国历史悠久、传统丰富，但在现在的话剧演出中，还存在着这样或那样的问题。

第一，演员在戏剧表演艺术中，是塑造鲜活人物的关键，是情感的传递。但有的演员过于追求表面效果，对人物内心情绪、人物性格等有所忽视，致使表演显得生搬硬套、假戏

真做。如此表现，削弱了该剧的深度与内涵，很难让观众产生共鸣。

第二，进入现代社会，迅速发展的娱乐业使得话剧作品大行其道。然而，在商业化愈演愈烈的情况下，一些过于追求商业利益的戏剧作品却对艺术价值置之不理。这些作品以票房和收视率为目标，迎合观众的喜好，缺少对人物内心和社会现象的艺术性和思想性的深入挖掘。这些作品都是空洞的，没有内涵的，很难把真正的艺术享受带给观众。

第三，戏剧艺术中，部分作品显得空洞，缺乏对现实生活的深入观察。创作戏剧需要深厚的生活积累和敏锐的现实洞察力，但部分创作者未能深入观察和思考，导致作品浮于表面。即使表演精彩，观众仍难以被触动，因为观众更期待思想的启迪和情感的共鸣。这些内涵不足的作品无法满足观众对艺术精品的需求。观众审美需求多样化和个性化，更希望戏剧展现真实生活和复杂多样的人性。因此，戏剧创作者应深入生活、体察社会、思考人性，创作出既有深度又有内涵的作品，以满足观众的艺术追求。

第四，一些演员和导演缺乏创新精神和探索精神。他们过于依赖传统的表演方式和舞台呈现方式，而缺乏尝试新的表演技巧和舞台呈现方式的勇气。这样的表演和作品往往缺乏新意和亮点，难以吸引观众的眼球。

5 戏剧表演中舞台实践的具体策略

5.1 强化角色塑造和情感表达

在戏剧表演中，舞台实践需要强化角色塑造和情感表达。演员需要通过舞台实践深入理解角色的内心世界、情感变化和性格特点，将角色形象栩栩如生地呈现给观众。通过反复排练和演出，演员可以不断磨炼自己的表演技巧，更加准确地把握角色的情感线索和内心逻辑，使角色形象更加立体和生动。同时，演员还需要注重情感表达的细腻和真实，让观众能够感受到角色的情感共鸣和心灵震撼。例如，在《红楼梦》戏剧表演中，演员通过舞台实践深入挖掘了贾宝玉、林黛玉等角色的内心世界，将他们的爱恨情仇、悲欢离合展现得淋漓尽致。观众在观看过程中，不仅能够感受到角色的情感波动，更能够深入理解到封建社会的种种弊端和人性的复杂多样。这样的舞台实践，不仅让演员的表演技巧得到了提升，更让戏剧作品的艺术价值得到了充分的体现。

5.2 拓展舞台表现力和创造力

舞台表演，特别是戏剧演出，对演员的表演能力和导演的创造性要求是很高的，因此两者都需要不断地学习和实

践新的表演技巧和舞台呈现方式。为创造更加生动真实富有创造力的戏剧表演，演员和导演在舞台设计和表演手法上都要有所突破和创新，从而营造出更加丰富多彩富有感染力的舞台氛围以吸引观众的眼球增强戏剧的观赏性和艺术性。以现代话剧《雷雨》为例，导演将传统的戏剧表演与现代舞台艺术相结合，运用多媒体技术和灯光音效等现代科技手段，为观众带来别具一格的舞台效果和氛围的呈现。演员们也在舞台实践中不断摸索着新的表演方式，尝试将不同人物的内心世界和情感变化通过独特的动作表情以及声音来表现出来，使观众对人物有更深刻的认识，对戏剧作品有更真实的感受，从而在观众心中产生深刻的印象和共鸣。这种舞台实践使戏剧表演的表现力和创造力得到了进一步的拓展。

5.3 注重舞台实践和理论学习的结合

舞台实践需要注重与理论学习的结合。演员和导演需要不断学习和研究戏剧理论知识，了解戏剧表演的基本规律和技巧，提高自己的表演水平和艺术修养。同时，舞台实践也需要与理论学习相结合，将理论知识应用到实践中，不断探索和创新，不断提高戏剧表演的艺术水平和观赏性。例如，在京剧《穆桂英挂帅》的舞台实践中，演员们不仅需要掌握京剧表演的基本功和技巧，还需要深入研究角色的性格特点和情感变化，通过舞台实践来不断完善自己的表演。同时，他们也需要不断学习和研究京剧艺术的理论知识和历史背景，以更好地理解和演绎这部经典剧目。这样的舞台实践，不仅让演员的表演水平得到了提升，更让京剧艺术得到了更好的传承和发展。

6 结论

舞台实践在戏剧表演中至关重要。通过实践，演员能提高表演技巧、艺术修养，增强应变力和自信心。实践还加强了演员与观众的互动，提升了观众的参与感。在戏剧表演中，应注重实践方法和策略，强化角色塑造和情感表达，提高舞台表现力和创造力。同时，结合理论和实践学习，提升表演艺术水平和观赏性，为观众带来精彩、深刻、创意丰富的戏剧表演。

参考文献

- [1] 陈军.论曹禺舞台实践对其戏剧创作的影响[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2010(3).
- [2] 李奕霄.歌剧《唐璜》的舞台实践研究[D].西安:陕西师范大学,2014.
- [3] 陈奕亢.舞台实践体会与唱段分析[D].郑州:河南大学,2015.