

节奏在戏剧表演艺术处理中的应用

王耀

国防大学军事文化学院, 北京 100080

摘要 : 戏剧表演艺术是一种通过肢体动作以及语言表达的舞台艺术形式, 通过舞台的艺术处理, 可以提升舞台节奏提升艺术感染力。但是在表演中需要演员能够有效把握节奏, 包括语言、动作、情感以及表演节奏, 提升表演的张力, 引发观众情感共鸣, 达到更好的表演效果。本文主要对节奏在戏剧表演艺术处理中的处理进行分析, 并探究节奏在戏剧表演艺术处理中的调整和处理方式, 为戏剧表演艺术处理优化提供参考。

关键词 : 节奏; 戏剧表演艺术; 重要性; 应用方式

中图分类号 : J8

文献标识码 : A

文章编码 : 2023090086

The Application of Rhythm in the Treatment of Theatrical Performance Art

Wang Yao

School of Military Culture, National Defense University, Beijing 100080

Abstract : Drama performance art is a kind of stage art form through body movements and language expression. Through the artistic processing of the stage, the stage rhythm can be enhanced and enhance the artistic appeal. However, in the performance, the actors need to be able to effectively grasp the rhythm, including language, action, emotion and performance rhythm, so as to enhance the tension of the performance, trigger the emotional resonance of the audience, and achieve a better performance effect. This paper mainly analyzes the treatment of rhythm in drama performing art, and explores the adjustment and treatment of rhythm in drama performing art, so as to provide reference for the optimization of drama performing art.

Key words : rhythm; drama performance art; importance; application way

戏剧表演舞台艺术中, 节奏的控制对表演效果具有重要影响作用, 有利于演员思想和内心活动的表达, 因此节奏是戏剧表演的重要因素。高质量的戏剧作品, 需要演员能够做好情感主线的把控, 合理掌握表演节奏, 有效处理二者关系。通过戏剧情境的创设, 抒发观众情感。为了保证戏剧的细腻性和完整性, 形成更生动的表演形式, 带给群众更精彩体验, 演员一定要准确合理的把握演出的舞台节奏。

一、节奏在戏剧舞台表演中的重要作用

(一) 促进戏剧表演剧情的推进

舞台戏剧表演过程会形成多个表演模块, 包括表演的开篇、推进、高潮和结局, 这些模块间的串联构成整个表演情节, 可以促进观众更好的了解戏剧内容。在戏剧情节表演中, 为了保证情节表演的自然性和流畅性, 需要保证各情节间自然过渡, 避免造成情节突兀, 而这些都是顺利发展都需要良好的节奏把控。表演情节内容的设置, 需要准确把握戏剧开篇, 吸引观众观看和参与, 促进戏剧的有序开展, 保证节奏的紧凑性, 使戏剧表演高潮跌宕, 结尾回味无穷。比如, 在《老式喜剧》的表演中, 瓦西里耶夫娜与尼古拉耶维奇开始的相处模式含沙射影, 两人存在芥蒂,

在节奏方面比较激烈。随着剧本的情境发展和冲突转变, 情感节奏明显变化, 节奏适当放缓, 人物关系拉近, 通过节奏推动剧情发展。

(二) 调节戏剧的语言和动作

戏剧舞台表演中, 主要是通过演员的肢体以及语言表达出戏剧人物的性格和情感, 有利于观众了解人物形象特点。戏剧舞台表演中如果肢体和语言没有节奏参与, 必然会影响戏剧表达效果。因此戏剧表演要加强对语言和肢体节奏把控的重视, 使观众可以更好的分清语言特点和动作特点, 分清哪些语言是欢快的、焦急的, 哪些动作是沉重的、愉悦的, 紧张的, 提升戏剧舞台的表现效果和感染力, 充分调动观众的情绪, 通过节奏引导观众^[1]。

2023.1 | 087

（三）传达人物角色情感

戏剧舞台表演中，每个人物都有各自的性格特点，扮演着不同的个体。为了使观众更好的展现人物特点，演员需要深入角色剖析，更好的诠释人物形象和角色特征。并在特定的语言和肢体节奏中，形成不同的人物情感变化。帮助观众更好的感知人物角色情绪，提升人物的情感体验。

二、戏剧表演艺术处理中的节奏类型

（一）语言

戏剧表演中语言节奏是其中的重要元素，最有利于观众捕捉和识别，可以将演员隐性的情绪充分外显，体现出戏剧表演中的人物性格特点，促进情节发展。如果语言节奏安排合理，可以将语言作为载体，更好的表达主旨，形成更具有感染力的情感。反之，如果戏剧舞台表演中的语言节奏被打乱，出现节奏混乱的问题，则会导致台词管理过于平淡、乏味，难以促进主旨的传达，无法体现人物个性，导致戏剧枯燥、无聊。为了合理把控戏剧语言节奏，演员在表演前需要对台词进行反复琢磨和咀嚼，深入思索每个台词背后的情感和意蕴，表达人物特色，感受心理活动，形成更立体化的人物形象。特别是部分演员在戏剧的发展不同阶段性格的转变，需要通过语言的音色、跳跃式节奏等体现人物性格变化。比如对于青少年的天真无邪，可以通过轻快、明亮的音色表达，对于狡诈的角色则可以通过迟缓、暗淡的音色进行表达^[9]。总之，只有高凝练度的戏剧表演和准确语言节奏的把握，才能更好的把握剧情变化，体现人物性格特征。比如，《楼梯的故事》中第三幕帕卡上台，回想往事断续的说“我老了，和你一样，唉！多孤独呀！……”这段语言的节奏比较缓慢。接着又说“什么破楼梯呀……可恶的房主……”这个节奏有明显的变化，处理方式不同，因此这个过渡阶段设计一个摔倒的动作，更符合规定情境。

（二）动作

戏剧艺术表演中动作节奏也是重要的把控元素，戏剧表演中的动作可以分为大动作和小动作两种动作形式，不同的动作节奏把控方式也各不相同，因此戏剧演员在动作节奏把控中需要结合情境合理调整。戏剧表演的动作不仅要通过动作实施的快慢表达，还需要结合动作的大小、深浅和轻重等进行展现，越是动作幅度小的动作，越要保证动作完成的精细化设计，通过细节的表演更好的传达表演技巧，达到更好的表演效果。比如在《雷雨》的戏剧表演中，鲁侍萍在四凤的步步紧逼下突破心理防线，整个人完全崩溃，为了表现出人物的心理变化过程，演员在开始采用大动作的方式，踉跄的走到舞台中央，并快节奏的扑倒跪下，疯狂挥舞着手臂，同时发出激烈的喊叫声。最后动作幅度减小、放缓。整个过程动作的表达采用先扬后抑的方式，将鲁侍萍的情绪表达的清晰，同时辅以灯光和音响等元素，进一步提升戏剧的张力作用。

（三）情感

戏剧舞台表演中，情感节奏的把握相对前两个节奏来说难度

更大，属于内部节奏表达模式，对戏剧表演者的表现力要求更高。戏剧表演的情感节奏把控中，演员首先需要彻底忘却自身，将个人的情感和情绪完全融入角色中，保证塑造的角色有血有肉，以及感情传递的感染力。比如《雷雨》的戏剧表演中，每个人的情绪都比较饱满，由于人物性格特征不同，表达方式也会存在一定的差别，因此在表演过程中，每个人物的形象都要形成充沛的情感，体现出个人的性格和情感特征，表达出小人物的情怀。

（四）事件

戏剧表演中语言、动作等方面的节奏掌控都可以由表演者自身进行把握。但是除了演员的表演外，戏剧表演自身也会有自己的剧情节奏。更进一步分析，戏剧的冲突就是节奏把控的重要形式。剧情的节奏并不完全取决于表演者，但是表演者对剧情的准确理解和识别，是保证剧情节奏发展的关键，只有这样才可以形成更大的戏剧情节和情感波动，激发受众的情感共鸣。表演者除了要实现对本剧本的研读之外，还需要合理把控剧情节奏，并辅以音响、灯光等推动剧情节奏的发展^[9]。保证自身的表演可以紧扣剧情节奏，对戏剧发展不同时期的氛围进行烘托和把控。同样以戏剧《雷雨》为例，在戏剧的冲突剧情中，为了更好的烘托氛围，设置一场电闪雷鸣的逼真场景。同时，舞台灯光采用从上向下的方式，对主角的正面形象进行映衬，而反面人物的打光则采用由下向上的方式，形成情节的推动效果，预示着戏剧高潮的到来。需要表演者从动作、语言和情感等多个方面做好调整，形成紧张的表演节奏。

三、节奏在戏剧表演艺术处理中的应用策略

（一）合理控制语言节奏，准确诠释角色

戏剧表演中语言可以对各角色的人物形象和角色关系进行诠释。戏剧表演中语言是剧情和情感表达的重要元素，演员在戏剧表演中对语言的表达不仅在于对台词的表达和掌控，同时也包括角色内心的独白，因此表演者需要对角色有深刻的认知和理解，可以在舞台上将角色生动的展现出来，更好的表达角色形象和内容的，促进观众对角色性格和内心世界的理解。通过语言节奏的把握，促进演员更好的完成角色塑造，体现角色内心思想，形成连贯的舞台表演节奏^[4]。演员在大段台词的节奏掌握控制，需要保证语言节奏的整体性和全局性，构建主导节奏。戏剧表演需要保证整体与局部的辩证统一性，因此戏剧语言的节奏把握并不是独立存在，需要局部节奏辅助和渗透。演员必须合理把握语言节奏内容，才可以更好的把握角色，思考角色，体验角色，保证角色的灵动性。比如《施卡本的诡计》戏剧表演中，赛比娜大笑讲解骗取老爷的段落，在表演中演员要边笑边说，会使语言把控加大。因此在这部分台词控制中，演员采用高亢和轻快的语言节奏表达人物特点，并形成辅助节奏。不仅不会对主导节奏造成影响，还可以丰满角色形象，感染观众。戏剧表演的语言节奏控制，可以在单位时间范围内，使语言形成规律性的语言强弱节奏和长短变化。

（二）精准把握肢体节奏，加强人物形象塑造

戏剧舞台表演中，肢体动作的节奏把握可以实现对情感、心理以及声音等元素节奏把握的辅助，形成更立体化、形象化的人物形象。舞台表演中，演员可以通过动作肢体语言节奏的表达，向观众更好的传达角色的心理变化情况。需要结合不同的规定情境，通过不同的动作表达不同的思想情感。比如，在表演回家的场景过程中，如果此时的场景表达的是回家的急切心理，演员的动作幅度需要加大，动作频率加快。如果是一种悠闲的心态，则在表演中可以放缓动作，采用漫步的方式，表达人物的内心并没有太大的情绪波动。这种动作的表达方式可以准确展现人物的内心，表达人物的情感。演员在动作节奏的控制中，可以充分调动自身和观众的情绪，将观众带入到戏剧的节奏中，融入戏剧规定情境。肢体节奏的人物形象塑造和舞台情绪氛围的构建，要戏剧演员可以更好的掌握肢体节奏，体现更深刻的角色人物内涵，保持人物形象的鲜明性^[5]。观众眼中看到的将不再是演员本身，而是戏剧中的人物，全身心投入到舞台情境中。针对这种情况，戏剧演员在人物形象塑造中，可以形成更鲜明的性格特点。戏剧演员为了塑造好鲜明的形象，体现出角色的性格和本质特征，要通过肢体节奏的掌控，遵循人物发展客观规律，保证肢体动作和节奏的顺畅性，避免因肢体动作过于突兀，使观众无法理解角色的内心情绪变化。此外，戏剧演员在肢体动作的表达中，还需要融入自己的思考，结合人物情绪、剧情等要素对肢体动作进行细化，更好的传达角色情绪和态度，提升戏剧表演张力和感染力。

（三）合理掌控全剧节奏，提升舞台表演力

戏剧舞台表演中，舞台的表演效果和节奏推进具有直接的关

系，如果舞台表演的节奏混乱，将无法带动观众投入到舞台表演中，难以把握戏剧的思想和人物关系。为了更好的表达戏剧表演效果，需要更好的掌握戏剧节奏，提升舞台的表现力。舞台节奏的掌控直接影响戏剧结构框架和基调，需要演员与工作人员之间的紧密配合。合理、精准掌控舞蹈表演的时间与空间，结合剧情的节奏调整演员舞台表演节奏，有序推进角色情感变化，形成循序渐进的发展态势。戏剧舞台表演中，必须充分加强剧情、空间以及时间的把控。其中时间的把控是关键，戏剧表演的时间从开始到结束，体现的都是情节的时间变化情况，包括剧情的背景、发生时间等。戏剧舞台表演需要多位演员共同配合，形成动静结合的表演形式，掌握戏剧舞台的时间变化，形成一定的节奏差异，将观众情绪带到戏剧舞台节奏中，形成不同的舞台体验和感受。空间节奏的掌控还有利于调动戏剧演员的表演张力，为观众提供多元化的空间感知。促进观众在戏剧场景中可以全面掌控戏剧情节和故事走向，激发观众的内在情绪，提升舞蹈张力，达到情感共鸣。

结语：

综上所述，戏剧舞台表演中对节奏的把握尤为重要，通过对戏剧节奏的分析，可以保证戏剧表演的张力。从当前的戏剧舞台表演情况来看，节奏可以包括语言、动作、情感、剧情等多种节奏的把握，更好的传达人物情感，诠释人物角色，提升舞蹈的感染力和艺术魅力。将观众带入到戏剧表演情境中，感受其中人物的情感变化和故事情节走向，促进观众与戏剧表演间形成情感共鸣。

参考文献：

- [1] 裴荣荣. 戏剧舞台表演中节奏的重要性及要点分析 [J]. 艺术科技, 2022, 35(21): 78-80.
- [2] 罗珊珊. 戏剧表演中的台词节奏与情感表达 [J]. 戏剧之家, 2021(2): 23-24.
- [3] 柯秋茹. 戏剧舞台表演中对节奏的巧妙把握 [J]. 中外交流, 2019, 26(42): 41.
- [4] 夏占红, 刘东咚. 浅析戏剧表演中台词的节奏与情感表达 [J]. 戏剧之家, 2018(7): 46.
- [5] 张晔. 戏剧表演中的台词语言节奏与情感表达方法探析 [J]. 畅谈, 2022(21): 7-9.