

形体语言在戏剧表演中的重要作用

关俊楠

国防大学军事文化学院, 北京 100080

摘要： 戏剧是一种艺术表现形式，利用台词、场景以及肢体语言进行情感表达。随着东方文化与西方文化的不断碰撞，我国艺术表演中逐渐呈现了戏剧身影，在戏曲表演中，形体语言是不可或缺的，演员可以通过自身的形体语言让台词更具有情感，充分展示出作品的艺术魅力，让观众能够了解其内涵进而引起共鸣。为了能够提升戏剧表演效果，需要充分认识形体语言的作用以及应用方法。本文对戏剧表演进行了概述，并且对形体语言的特性及形体语言分类进行了阐述，分析了形体语言在戏剧表演中的重要性，提出了戏剧表演应用形体语言的策略。

关键词： 形体语言；戏剧表演；作用

中图分类号： I135

文献标识码： A

文章编码： 2023050060

The important role of body language in dramatic performance

Guan Junnan

College of Military Culture, National Defense University, Beijing 100080, China

Abstract： Drama is a form of artistic expression that uses lines, scenes and body language to express emotions. With the continuous collision between eastern culture and Western culture, drama gradually appears in Chinese art performance. In traditional Chinese opera performance, body language is indispensable. Actors can make their lines more emotional through their body language, fully display the artistic charm of the works, so that the audience can understand its connotation and then resonate. In order to enhance the effect of dramatic performance, it is necessary to fully understand the role of body language and its application. This paper gives an overview of dramatic performance, expounds the characteristics and classification of body language, analyzes the importance of body language in dramatic performance, and puts forward the strategy of applying body language in dramatic performance.

Key words： body language; A dramatic performance; function

在20世纪60年代，现代艺术逐渐兴起，并且呈现出了碎片化、非逻辑以及矛盾状态等特点，在语言方面具有一定的匮乏性，逐渐发展为游戏符号，不能够充分展示出艺术的内涵，这对戏剧表演造成了新的挑战。在此之后，戏剧表演中形体逐渐受到了关注，并且走上了舞台。在戏剧表演中，肢体语言作为第二种语言，其叙事作用需要得到高度关注。表演者能够利用语言以及肢体将故事情节传达给观众，利用台词可以将人物情感进一步传达。有些情绪和情感不能够用台词展现出来的情况下，可以利用形体语言，这样能够提升表演效果。就形体语言来说，不仅能够发挥丰富台词的作用，还能够对人物性格进行刻画，增强戏剧表现力。通过肢体语言也能够反映出一个表演者的艺术素质，这是每一名戏剧演员必备的能力。

一、戏剧表演概述

德国学者狄德罗对戏剧演员的表演技巧进行了深入研究，在其著作《演员是非谈》中明确表示，要想观众如预想般那样触动情感，演员并不是忽视角色的疯子，而是要通过自如掌控，给观众留下充足的思考空间。演员并不是戏剧中的角色人物，他们仅仅是在演绎相应的人物角色，但是要让观众能够觉得演员就是剧情中人物观众，这种认知属于一种来自自身的想象，作为演员要

清晰认识自己并不是故事中的人物。约瑟夫·恰伊金也认为，戏剧要具有独特的艺术形式，这种艺术形式。需要借助于形体动作以及表演来完成。在戏剧表演中，主要包括声、形、台、表^[1]。作为表演者，除了要深入分析剧本中的内容、角色身份及特征，还应该学习拆分内容的方法，对角色进行构思，深入的了解。如何能够将剧本中的内容展示于舞台，让舞台中的人物形象得到完美塑造。在形体的利用下，表演者可以利用自身的体态和外观塑造人物形象。借助于头颈、肩腰、手臂、腿脚等多个器官，使观

众能够进一步感知人物特点。在舞台表演的过程中,形体语言和戏剧语言能够相辅相成,使戏剧表演的艺术性和美感得到改善,让人物更加立体化且栩栩如生。

二、形体语言的特性

(一) 交际性、地域性和社会文化性

形体语言主要指的是利用肢体的动作对外界传递出相应的想法,这属于人与人之间情感表达的一种方式,这就能够体现出形体语言具有交际性特点。与口头语言相比较,形体语言主要是利用视觉传递信息,其直观性比较突出,能够表现出来的人物气质、形象以及社会地位等等。在世界各个国家中,文化风俗具有很大差异性,这就使得形体语言表达方式存在一定的差异性。在时代的变化下以及社会文化的影响下,形体语言也逐渐呈现出了社会文化特点。

(二) 直观性与可视性

对信息进行传递时,可以选择的方式比较多,比如说,借助于听觉、触觉、视觉以及嗅觉可以传递出相应的信息。有研究表明,人类在交往的过程中,利用声音传递信息的比例约为11%,利用画面传递信息的比例约为80%,在画面传递过程中。肢体语言表达占55%。在戏剧表演的过程中,演员可以通过肢体语言进行情感表达,展示出内心的想法。这就说明形体语言体现了可视性特点,能够给观众直观的视觉感受。

(三) 具有可塑性

通过分析图像可知,主要由诸多个像素点所组成的,每一个像素点都是组成整幅图的关键,不管哪个点发生改变,图片整体就会发生改变。就形体语言来说,其道理也是如此,要想表达开心的情绪,可以通过微笑的方式。不仅一个动作能够表达,利用神态以及身体部位的变化,都能够展现出相应的内涵,微笑表情一组合则能够准确表达出剧本中的人物情绪以及心态,演员需要对人物心理进行深入揣摩,科学设计动作,利用适合的形体语言展示出人物的心理变化,这是当代戏剧演员的追求,能够看出肢体语言是具有可塑性。作为戏剧演员,需要接受严格训练,对各种肢体表现方法进行学习,并且能够灵活的应用相应的肢体表现方法,在戏剧表演中,要将角色演活。不仅如此,演员也可以结合戏剧人物的职业,年龄以及工作等等来扮演相应的人物形。

三、戏剧表演中的形体语言分类

(一) 空间语言

在形体语言表达中,空间语言是一种常见的形式,利用无声空间能够向观众传递相应的戏剧表演信息,还能够营造浓郁的氛围。在空间上设立相应的场景,观众可以根据空间的改变来发挥自身的想象力,进而获得相应的感悟。在空间距离的改变下,能够向观众传递相应的信息,这是戏剧表演通过这个形体语言的表达方式,塑造出来的戏剧人物形象也具有立体性,对表演内容具有丰富作用,使观众的目光得到集中和吸引。

(二) 肢体语言

在戏剧表演的过程中,主要是通过表演者利用肢体语言来传达相应的信息。其中,情感发展主要集中于表演者,他们可以利用相应的动作来呈现情感,使观众结合自己的实际情况展开联想,而且在表演者的肢体语言传达下,一些情感信息能够让观众产生情感共鸣。戏剧表演者也能够流畅地完成戏剧表演^[2]。除此之外,表演者能够提升内心情感演绎能力,还能够提升表演艺术水平,彰显戏剧艺术性。

(三) 情感语言

在日常生活中,情感语言的应用必不可少,在交流沟通方面具有重要作用。在戏剧表演中,通过情感语言能够传递戏剧角色的情感,表演者可以通过面目表情以及眼神向观众传递情感。观众可以感受到喜悦以及沮丧等情感。因此,作为表演者,需要控制自身的面目表情,充分理解人物的情感走向。

四、戏剧表演中形体语言的重要作用

(一) 塑造人物形象

对于戏剧表演来说,其中的人物具有很大的差异性。他们的年龄,职业以及社会经历也是不同的,所以在人物性格方面也有着各自的特点。在情绪表达、信息传递方面,形体语言能够将信息无声的传达出去,其自由发挥空间比较大,为肢体动作的创造发展提供了很大可能性。比如说,站立这种姿势是十分常见的。如果能够笔直挺拔的站立,则能够呈现出自信的感觉,在笔直站立的条件下,将双臂绷直向下会显得十分呆滞和生硬。将身体向前倾斜,将背部弯曲,则会给人一种步履徘徊的老态感觉。如果肢体垂直挺拔,做灵敏的动作,能够给人一种威严的感觉,所以戏剧表演者要注意自己的一言一行,确保和人物形象相符合,戏剧表演者也要对口头语言以及形体语言等进行灵活应用。立体的将人物形象塑造出来,使人物形象具有一定的感染力和表现力。除此之外,人物性格也应该得到丰富。表演者要注意细节变化,利用肢体语言弥补口头语言表达的不足,使观众能够更好的理解表演者传递的信息。

(二) 表达戏剧情节

在戏剧表演中,演员要合理的利用肢体动作展示人物角色形象,向观众传递人物角色的情感及心理状态。形体语言是一种有效的媒介,需要演员控制形体的节奏以及张力,如果演员能够灵活的应用形体语言,那么就有助于剧情的推进,而且也能够提升戏剧表演的冲击力。随着剧情的推进,形体语言的表达能够迎来高峰时刻。从目前来看,形体语言不仅仅是现代戏剧的一种表演形式,在现实主义戏剧中也得到了推广。比如说,在阿根廷的经典戏剧《萨莱托·马丽帕》中,剧中的两名少女十分喜欢对比。经过反复较量来获取快乐,但是,这种快乐是短暂的,快乐过后又会恢复到以往的状态,在此过程中,演员可以利用站立、摔倒、翻滚、倒手等动作与形体语言相配合,让观众专注于剧情且沉醉其中。

(三) 表达情感

我的历史文化底蕴十分深厚,在传统戏剧表演中,能够呈现

出鲜明的张力，还能够使情感得到升华。戏剧表演者的表情动作能够反映出角色的情绪，利用肢体动作能够展现出各种各样的形态，也能够传递出丰富的情感，比如说，在《赵氏孤儿》中，将传统戏剧和现代戏剧进行了融合，接近于尾声部分融入了戏曲台部。既能够将角色知晓真相之后的内心活动展现的淋漓尽致，也能够让戏剧的美感得到充分展现。

（四）提升表现力与感染力

形体语言能够赋予戏剧表演具有更多的感染力和表现力，演员仅使用台词进行角色演绎，很难演绎出满意的效果。如果缺少形体语言，则无法营造良好的氛围。所以需要演员具有较好的口头语言表达能力，并且能够和形体语言相配合。这样的演员具有一定的表现力，可以使戏剧表演具有情感，观众也能够被感染且产生情感共鸣^[9]。就戏剧演员来说，需要对自身的肢体语言表现力进行提升，灵活应用表情、眼神以及肢体活动，使人物角色的情感状态能够充分传递给观众，使戏剧角色被观众全方位的感受，最终能够产生情感共鸣。

五、形体语言在戏剧表演中的运用

（一）面部表情

在戏剧表演中，面部表情是一种比较常用的形体语言之一，表演者通过控制自身的面部肌肉，能够充分展示出戏剧人物的内心情感。在达尔文的《人类和动物的表情》中明确指出，人类表情是在人类不断进化过程中保留下来的，属于一种适应性动作^[4]。人们在遇到危险时，通过面目狰狞，能够展现出自己的愤怒，以此来恐吓对方，保证自身的人身安全。通过咬牙切齿，能够显示出自己的敌意。在戏剧表演中，表演者可以调整自身的面部表情，对观众传递相应的情感以及情绪^[5]。由于表演者在戏剧表演中具有主导作用，所以，需要根据戏剧的剧情以及角色需求。灵活的应用淡定、从容、夸张等诸多面部表情。如果想要展示出一个疯子角色，那么演员可以发挥自身想象力，结合作品场景做呲牙或苦笑等动作，也许能够展示出疯子的精神失常状态^[6]。

（二）眼神

眼神交流是十分奇妙的，随着人类文明的不断进化，人们逐渐学会了利用眼神来沟通。通过眼神变化能够传递出相应的情感，与肢体动作相对比，眼神传递出来的信息往往更具有深刻意义，在一些特殊的场景中，通过一个眼神就能够让对方理解想要表达的意思，所以眼神的应用对戏剧表演具有重要的意义、作为戏剧表演者，要灵活应用自己的眼神，使戏剧作品能够展示出相应的情感变化，戏剧表演者需要对自己的眼神进行锻炼。比如说，可以利用点香凝神注目的方法，也可以利用远眺飞鸟的方法，以此训练远望的眼神。利用观察鱼虫的方式来训练近看的眼神。可以说，眼神是戏剧表演中的一项技艺^[7]。在戏剧表演的过程中，要结合人物的性格以及特征，灵活改变眼神，表演者不能够受到固定程序的影响。比如说，对花旦的含情脉脉眼神进行表演时，需要对眼神的变化进行严格控制，避免表演成为老花旦，影响作品的内涵及美感^[8]。

（三）手势

戏剧表演十分注重眼睛、手势、面部表情以及身姿等，其中，手势的应用对戏剧表演具有很大的影响。通过不同的手势能，够传递出不同的含义，比如，从指尖到肩胛，随着弯度的改变，呈现出来的肢体语言则具有很大差异性^[9]。再比如说。在不同的年龄段，兰花指的手法展现具有很大的不同，一般来说，老旦的兰花指会显得比较迟钝且笨拙，富贵人家小姐的兰花指则比较含苞待放。在不同的场景中，手势的应用也具有很大的差别性。在愤怒的场景下，可以握紧拳头。如果需要抒情，可以将双臂缓缓张开。除此之外，手势的浮动也具有不同的含义，随着浮动的改变，也能够展示出戏剧人物的内心变化^[10]。每一个动作手势都要恰到好处。这样才能展示出作品人物的特点，否则会破坏人物形象。

（四）身姿

在喜剧表演中，演员的身姿能够充分体现出他们的内在修养，这就要求演员要注重自身的身姿。对戏剧作品进行表演的过程中，演员在上台的一瞬间应该给观众留下深刻的整体印象，演员应该表现得精神饱满且落落大方。比如说，在戏剧表演中，在上马以及下马的场景中，演员的身姿要具有精气神。除此之外，身姿的展现与演员自身的腰部力量具有密切联系，所以，演员需要对腰部力量进行强化训练，通过腰部力量的支撑，展现出自己的身姿，灵活的身姿能够让舞台表演更加栩栩如生。

结语：

综上所述，形体语言是一门综合性的学科，戏剧演员需要深刻的学习形体语言，体会其中的内涵及奥妙。在戏剧表演中，演员要给人娱乐以及深思。利用形体语言，使戏剧表演更加的生动形象，让舞台表现力以及冲击力得到提升，同时，戏剧演员也应该掌握内心表现以及外部技巧，在表现力方面，应该做到恰到好处，使戏剧表演感人至深。戏剧演员需要刻苦训练，灵活的体会形体语言，对面部表情、眼神、身姿以及手势等进行灵活控制，能够结合戏剧中的人物形象揭露人物的性格特点，将人物内心世界充分展示，并且向观众传递相应的情感，使舞台表演更加的生动形象，引起观众的共鸣。

参考文献：

- [1] 孙叮咚. 戏剧表演中形体语言运用探析 [J]. 时代报告 (奔流), 2022(09):29-31.
- [2] 丁礼宁. 浅谈戏剧表演中形体语言的应用 [J]. 戏剧之家, 2021(35):26-27.
- [3] 李正桃, 陈阳. 形体语言在戏剧表演中的作用探究 [J]. 牡丹, 2021(22):118-120.
- [4] 郑浩楠. 浅谈戏剧表演中形体语言的运用 [J]. 今古文创, 2021(07):101-102.
- [5] 阮贞钰. 戏剧表演中形体语言的应用研究 [J]. 散文百家 (理论), 2020(10):87.
- [6] 阿孜古丽·热西提. 造型设立与主体表现: 戏剧影视表演的形体语言之我见 [J]. 新疆艺术学院学报, 2022,20(2):88-92.
- [7] 习习. 戏剧表演艺术当中对形体语言的运用探究 [J]. 戏剧之家, 2022(1):30-31,52.
- [8] 王剑春. 浅谈演员的形体与表演之间的关系 [J]. 艺术教育, 2022(5):113-116.
- [9] 饶旭琦. 演唱并重——歌剧表演中的演唱技巧与形体语言运用 [J]. 武俠故事, 2022(17):65-67.
- [10] 文英斌. 形体语言在戏剧表演中的应用研究及情感表达 [J]. 文艺生活, 2021(8):141-142.