

The epochal interpretation and innovative expression of character performance in the rearrangement of classic dramas

Rui Zhang

Baode College, Tianjin University of Commerce, Tianjin, 300000, China

Abstract

The rearrangement of classic dramas is an important way to inherit cultural classics, adapt to the needs of the times, promote artistic innovation, and promote cultural exchanges. In the rearrangement process, character performance is a key link. This paper explores the significance and path of character performance in the rearrangement of classic dramas from the two dimensions of contemporary interpretation and innovative expression of role performance. Through the analysis of the reshaping of character character, the adaptation of performance style, the resonance of emotional expression, and the mapping of social background, the close relationship between character performance and the times is clarified. Through the discussion of the innovative application of performance skills, the innovative design of stage presentation, the innovative form of character interaction, and the innovative integration of cultural elements, the innovative road of character performance is displayed. The role performance in the rearrangement of classic dramas needs to realize the integration of tradition and modernity, and the dialogue between art and society in the coordinates of the times that inherit the classics, base themselves on the present, and face the future.

Keywords

classic drama; Reset; role acting; contemporary; Innovative expression

经典话剧重排中角色表演的时代性解读与创新表达

张蕊

天津商业大学宝德学院, 中国·天津 300000

摘要

经典话剧重排是传承文化经典、适应时代需求、推动艺术创新、促进文化交流的重要途径。在重排过程中,角色表演是关键环节。本文从角色表演的时代性解读和创新表达两个维度,探讨了经典话剧重排中角色表演的意义和路径。通过对角色性格的时代重塑、表演风格的时代适应、情感表达的时代共鸣、社会背景的时代映射等方面的分析,阐明了角色表演与时代的紧密联系;通过对表演技巧的创新应用、舞台呈现的创新设计、角色互动的创新形式、文化元素的创新融合等方面的探讨,展现了角色表演的创新之路。经典话剧重排中的角色表演,需要在继承经典、立足当下、面向未来的时代坐标中,实现传统与现代的交融,艺术与社会的对话。

关键词

经典话剧;重排;角色表演;时代性;创新表达

1 引言

经典话剧是一个民族文化遗产中的瑰宝,凝结了特定历史时期的审美情趣和人文精神。然而,经典并非一成不变的文物,而是需要在历史长河中不断焕发新的生命力。重排经典话剧,让经典在当代语境中重新呈现,是让经典“活”起来的重要方式。角色表演作为话剧艺术的核心要素,在重排中承担着传递经典、诠释时代的重任。探讨经典话剧重排中角色表演的时代性解读与创新表达,对于深化对经典的理解、丰富当代戏剧创作、推动戏剧艺术发展,具有重要意义。

【作者简介】张蕊(1993-),中国天津人,硕士,助教,从事戏剧影视表演研究。

2 经典话剧重排的时代意义

2.1 传承文化经典

经典话剧蕴含着丰富的人文精神和道德价值,是一个民族文化的精华所在。重排经典话剧,让经典形象重现舞台,让经典故事再次被演绎,是对民族文化记忆的延续,是对文化遗产的传承与光大^[1]。通过重排,一方面可以唤起人们对经典的重视与热爱,激发民族文化自信;另一方面也可以让经典以全新的姿态呈现在当代观众面前,吸引更多的人走进剧场,在感悟经典魅力的同时,也加深对本民族文化的认同。重排经典话剧,正是在擦亮这面镜子,让民族文化之光熠熠生辉。

2.2 适应时代需求

艺术创作必须与时代同步伐,与社会同呼吸。不同的

时代有不同的审美情趣、价值观念和精神诉求，经典话剧要想保持生命力，就必须适应时代的需求。重排经典话剧，可以在继承原作精髓的基础上，结合当下观众的欣赏习惯和接受能力，在舞台呈现、表演方式、语言表达等方面进行创新，让经典更加贴近当代生活，引起当代观众的共鸣。重排后的经典话剧，能够以更加鲜活的形式，表达当代人的情感，反映当代人的生活，引发当代人的思考，从而实现经典与时代的对话，让经典在当下绽放出新的艺术光芒。

2.3 推动艺术创新

艺术创新是艺术的生命力。经典话剧重排并非照搬，而是在继承传统的基础上进行新的艺术探索与美学表达。戏剧工作者需立足当代语境，从人物塑造、情节安排等多方面，以新视角和现代手法诠释再现经典，使其焕发新魅力。这一过程也是推陈出新、深化戏剧艺术的过程，能为当代戏剧发展提供实践经验与理论探索，助力开拓新境界。

2.4 促进文化交流

经典话剧是一个民族智慧和审美理想的结晶，但其艺术价值和人文精神具有超越国界、跨越时空的普遍性。重排经典话剧，既可以加深本民族观众对民族文化的认同，也可以让外国观众通过戏剧这一窗口，了解和欣赏另一个民族的文化。通过重排，不同国家、不同文化背景的戏剧艺术家可以相互切磋，相互借鉴，在艺术创作中实现跨文化的交流与碰撞^[2]。不同文化元素在舞台上的融合与重塑，能够创造出独特的艺术魅力，产生出新的文化意义。通过重排经典，可以架起不同文化之间沟通的桥梁。重排经典话剧，为推动世界戏剧艺术的多元发展，促进世界文化的交流互鉴，具有独特的价值和意义。

3 角色表演的时代性解读

3.1 角色性格的时代重塑

人物形象是戏剧的生命。经典话剧中的人物形象，往往已经深入人心，成为一个文化符号^[3]。但是，随着时代的变迁，人们对人物性格的理解和诠释也在不断发生变化。重排经典话剧，需要演员根据时代背景和审美需求，对人物性格进行重新塑造，赋予其新的时代内涵。一方面，要深入挖掘剧本所反映的社会生活和人性真谛，准确把握人物性格的本质特征；另一方面，要结合当下观众的价值观念和审美情趣，对人物性格进行创造性诠释，让人物形象更加鲜活立体，更加贴近当代生活。只有不断挖掘人物内心世界的丰富性，与时代共情共鸣，才能创造出富有时代精神的经典形象。

3.2 表演风格的时代适应

不同时代有不同的表演风格，这种风格往往与时代的审美趣味和艺术追求密切相关。重排经典话剧，需要演员在继承传统表演精华的基础上，根据时代特点和观众需求，对表演风格进行适应性调整和创新性表达。一方面，要尊重剧本的时代特征和风格要求，在表演中体现特定时期的审美情

趣和艺术特色；另一方面，要结合当代观众的接受习惯和欣赏力，在表演节奏、情感表达、形体语言等方面进行创新，使表演更加富有感染力和时代感。在传统与现代的交汇中，在继承与创新的融合中，经典角色才能在当代舞台上焕发出勃勃生机。

3.3 情感表达的时代共鸣

戏剧是入学，表演是情感的艺术。经典话剧之所以经典，在于它表达了人性的普遍真理，刻画了人心的永恒情感。但是，不同时代的人们，对同一情感的体验和表达方式却不尽相同。重排经典话剧，需要演员在准确把握人物情感的基础上，结合当下观众的情感体验和时代心理，进行情感表达的时代转化，唤起当代观众的情感共鸣^[4]。一方面，要深入人物内心，体验人物所处时代的情感特点和心理状态；另一方面，要站在当代人的立场，以当代人的情感方式去表达经典人物的喜怒哀乐，引发当代观众的情感互动。经典人物的情感世界才能为当代观众所感知、所理解、所认同，经典的情感魅力才能在当代观众的心中久久回响。

3.4 社会背景的时代映射

一部经典话剧，往往反映了特定历史时期的社会图景和时代精神。重排经典话剧，需要演员在把握社会背景的基础上，结合当下的社会语境，挖掘剧本中那些跨越时空的社会问题和人生命题，引发当代观众的思考和共鸣^[5]。一方面，要通过细致入微的表演，再现经典剧本所反映的社会生活和时代风貌，让观众感受到特定历史时期的社会态度和价值观；另一方面，要以敏锐的洞察力，捕捉经典剧本中与当下社会相通的问题和矛盾，用富有现实针对性的表演，引发当代观众对社会现实的思考。在对社会背景的时代映射中，经典剧本的现实意义和人文价值才能得到全新的诠释，经典话剧的社会功能才能在当代得以延续和发展。

4 角色表演的创新表达

4.1 表演技巧的创新应用

表演技能是演员刻画人物、传递思想的手段。经典话剧重排的演员需在继承传统表演方法的基础上，结合当代理论与实践发展创新，吸收现代表演理念和方法。斯坦尼斯拉夫斯基的“情境分析法”、梅耶荷德的“生物学”论、布莱希特的“间离效果”等不同流派和方法，为现代表演提供了经验与启示。演员应在实践中吸收消化这些理念，丰富表演技巧和艺术表现力。

北京人艺2022年版《茶馆》里，濮存昕饰演的常四爷则结合了斯坦尼斯拉夫斯基的“情绪记忆”方式和戏曲表演程式，在“记忆”老北京旗人生活影像资料的基础上建立常四爷的“情感档案”，保留传统台词处理的基础上吸收了京剧“亮相”的节奏感和曲艺“贯口”的语言节奏。上海话剧艺术中心出品的《红楼梦》尝试了梅耶荷德的“生物力学”理论，在演员精准的设计其身体动作的序列之后呈现彼此的

关系,如宝黛第一次见面“镜像对称”的身体语汇呈现出命运共同体关系;更有颠覆性的青年导演李建军在实验戏剧《美好的一天》中使用的“即时表演”,演员借助心率检测仪获得实时的生理检测数据作为表演的强度参数,这也正如布莱希特所说“科学时代的表演”。

4.2 舞台呈现的创新设计

舞台处理作为戏剧作品的一个重要组成元素,是以声光电手段营造起来的虚拟舞台空间,左右着整个话剧的艺术品味与意境。重排经典话剧,需要在符合时代审美的基础上结合剧本的演绎,通过舞台空间的创新布置,为人物的表演行为提供合适的艺术背景。这要求舞台设计人员在传统设计的基础上大胆吸收现代舞台美术设计理念、技术手段与设计材料,在舞台布景、道具服装等方面进行创造性再设计。

在国家话剧院2019年版《兰陵王》中,通过舞美设计师刘科栋运用的“全息纱幕+动态捕捉”技术实现了虚拟的面具与演员的面部表情的互动投影,把老派的傩戏面具变成了充满科技色彩的“表演媒介”。杭州话剧团的话剧《白蛇传》则通过“水舞台”设计,在计算机系统控制下的液面浮动装置呈现出“水漫金山”的传统戏剧内容,水面的高度随着剧情的发展或悲或喜而上下浮动。“小剧场话剧《寄生虫》的舞台是一个精细的‘建筑装置’,整个表演空间可以倾斜15度,表演者身份的阶级高低通过物理上角度的不同得到体现。”上述多种做法,极大地丰富了舞台语言,也重构了观演关系。

4.3 角色互动的创新形式

戏剧表演是剧中人物矛盾冲突推动情节发展的动力,而人物的互动则是矛盾冲突表达的主要方式。人物的互动不仅指人物之间对话、动作,也包含人物心理间的交锋与情感的流动。经典话剧的重排需要演员跳出传统角色表演的认知藩篱,探索人物互动的新的方式新方法,给经典注入新的艺术表现力。这就意味着演员要对人物关系有更好的立体的丰富性认识,在了解原作精神的基础上,结合当下语境,对人物冲突进行再次的挖掘和解读。天津人艺2018版复排《雷雨》中,导演王延松即创作了一个“三重时空”式的表演结构:由青年时期的周朴园与侍萍的回忆、发生在当下的周朴园一家冲突、以及老年周朴园与侍萍之间的独白三个时空同台演绎,演员必须用对白和眼神来表达多重的人物关系。更为颠覆性的是香港话剧团《哈姆雷特》“观者即判断者”的形式,在“戏中戏”段落设计了三个结局,由剧场的观众通过选票表

达判断,为戏剧表演增添了一个抉择的环节,演员必须有当下的演出调整。例如北京青年戏剧节的获奖作品《变形记》即采用了“人偶同台”式的表演技巧,一位演员表演一个人,在与3D投影的卡夫卡虚拟形象之间进行了一场跨越时空的表演,重新演绎卡夫卡小说《变形记》。

4.4 文化元素的创新融合

话剧是综合舞台艺术,需表现情节、塑造形象、反映历史文化风貌。重排经典话剧,演员要立足中国优秀传统文化,借鉴不同文化艺术方式,融合传统内核与现代审美,将戏曲程式、舞蹈、民乐等元素融入表演,让人物更丰满、舞台更生动。

跨界混搭重构了话剧中表演的审美格局。国家话剧院《杜甫》的“踏歌”遇上当代街舞的基因突变,在打破表演风格藩篱的基础上用定格模仿“诗圣”创作的矛盾。苏州话剧团《牡丹亭》大胆运用评弹双档,两个演员扮演着杜丽娘和柳梦梅两个人同时又承担着说书人的叙事角色。而最令人瞠目结舌的是台湾导演吴兴国的《李尔在此》,用京剧“一赶三”的表演模式和西方独脚戏表演方式嫁接而成,一人在快速换装和嗓音变化中完成不同主要人物。这些表演方式的创新,在丰富表演形态的同时搭建起传统与现代、东西方的美学对话格局。

5 结语

综上所述,经典话剧重排中的角色表演,需要在继承与创新的辩证统一中,实现艺术的时代性诠释和美学价值的当代呈现。一方面,要立足时代语境,从人物性格塑造、表演风格把握、情感体验表达、社会背景映射等方面,对经典角色进行全新的阐释;另一方面,要发挥艺术创造力,在表演技巧的运用、舞台空间的设计、角色互动的方式、文化元素的融合等方面,为经典角色注入新的艺术活力。

参考文献

- [1] 秦岭,遇静文.经典重排的悖论——看话剧《榆树下的欲望》[J].新世纪剧坛,2016(6):22-25.
- [2] 郝丹,王政.经典重排的自我超越——评上海话剧艺术中心经典剧目《长恨歌》[J].大舞台,2020(5):29-34.
- [3] 葛胜君,付洪蕊.论曹禺经典话剧的意象构成[J].通化师范学院学报,2024,45(9):113-121.
- [4] 孙正昊.从经典话剧到国标舞剧的改编与创造性呈现——谈作品《南归》的创作[J].戏剧之家,2025(6):119-122.