

The practical exploration path of character portrayal in drama performance

Chun Feng

Guangdong Provincial Theatre Company Limited, Guangzhou, Guangdong, 510360, China

Abstract

This study explores practical approaches to character development in theatrical performances, analyzing four dimensions: script analysis, performance techniques, integration of life experiences, and team collaboration. The research highlights that actors should ground their craft in script understanding, accurately grasp historical context and interpersonal dynamics. By harmonizing dialogue, body language, and facial expressions, they can establish characters' external traits. Through real-life observations and personal experiences, actors can imbue roles with authentic authenticity. Collaborative efforts with directors and fellow performers further enhance the multidimensional refinement of character portrayals. The work aims to provide theater practitioners with both theoretical frameworks and practical strategies, empowering them to create stage characters that are both vivid and emotionally resonant.

Keywords

drama performance; character image; practical exploration

话剧表演塑造人物形象的实践探索路径

冯春

广东省话剧院有限公司, 中国·广东广州 510360

摘要

本文聚焦话剧表演中人物形象塑造的实践路径,从剧本研读、表演技巧运用、生活体验融入以及团队协作四个维度展开分析。研究指出,演员需以剧本为根基,精准把握时代背景与人物关系;通过台词、肢体语言与面部表情的有机融合,构建人物外在特征;依托生活观察与体验,赋予人物现实质感;并在与导演及其他演员的协作中,实现人物形象的多维完善。旨在为话剧演员提供兼具理论性与实践性的创作思路,助力塑造富有生命力与感染力的舞台角色。

关键词

话剧表演; 人物形象; 实践探索

1 引言

话剧作为一种重要的舞台艺术形式,以演员的表演为核心,通过对话、动作、表情等手段,在舞台上展现故事情节和人物形象,传达深刻的思想内涵。在话剧表演中,成功塑造生动、鲜明、立体的人物形象是吸引观众、打动人心、传递作品主题的关键。一个经典的话剧人物形象,能够跨越时空,给观众留下难以磨灭的印象,成为话剧艺术宝库中的璀璨明珠。例如《茶馆》中的王利发,其精明能干、处世圆滑却又无奈悲凉的形象深入人心,至今仍被观众津津乐道。随着时代的发展和观众审美水平的不断提高,话剧表演面临着更高的要求和挑战。如何在新时代背景下,探索出切实有效的实践路径,提升话剧表演中人物形象塑造的水平,成为广大话剧从业者亟待解决的重要课题。基于此,本文将对话

剧表演塑造人物形象的实践探索展开研究。

2 深入研读剧本,把握人物核心

2.1 理解剧本时代背景与主题思想

剧本是话剧表演的基础,深入理解剧本的时代背景和主题思想是塑造人物形象的首要任务。不同的时代背景孕育出不同性格特点和行为方式的人物。演员只有准确把握剧本所处的时代背景,才能理解人物行为和思想产生的根源,从而为塑造人物形象奠定坚实基础。同时,深刻领会剧本的主题思想对于塑造人物形象也至关重要。主题思想是剧本的灵魂,人物形象的塑造应围绕主题思想展开,为传达主题思想服务。演员要通过对剧本的研读,明确剧本想要表达的核心观点和情感倾向,进而在人物塑造过程中,准确把握人物的行为动机和情感变化,使人物形象与剧本主题思想紧密契合^[1]。以话剧《雷雨》为例,该剧创作于20世纪30年代,反映了半殖民地半封建社会下封建资产阶级家庭的种种矛盾和罪恶。演员在塑造剧中人物时,需要深入了解当时的社

【作者简介】冯春(1978-),男,中国四川达州人,本科,三级演员,从事话剧表演研究。

会背景,明白封建礼教和阶级差异对人物命运的影响,从而更好地诠释这些角色,展现剧本深刻的主题思想。

2.2 剖析人物关系与性格特点

除了理解时代背景和主题思想,演员还需仔细剖析剧本中人物之间的关系以及人物自身的性格特点。人物关系是人物行动的重要依据,不同的人物关系会导致人物产生不同的行为和情感反应。在剧本中,人物之间可能存在亲情、友情、爱情、敌对、上下级等多种关系,这些关系相互交织,构成了复杂的人物网络。演员要通过对剧本的研读,理清人物之间的关系脉络,分析人物在不同关系中的地位和作用,从而准确把握人物的行为动机和情感变化。深入挖掘人物的性格特点也是塑造人物形象的关键。每个人物都有其独特的性格特征,这些性格特征是人物形象的核心组成部分。通过对剧本中人物的台词、行动、心理描写等方面的分析,提炼出人物的性格特点,并在表演中通过各种手段将这些性格特点生动地展现出来。例如,在话剧《骆驼祥子》中,祥子起初是一个勤劳、善良、有梦想的农村青年,但在经历了三起三落的买车过程后,逐渐变得自私、懒惰、堕落。演员在塑造祥子这一人物形象时,需要深入挖掘他性格转变的过程和原因,通过细腻的表演,展现出祥子性格变化的层次感,使观众能够深刻感受到社会现实对人物命运的巨大影响。

3 运用表演技巧,展现人物魅力

3.1 台词表达技巧

台词是话剧表演中人物表达思想、情感和推动剧情发展的重要手段。准确、生动、富有感染力的台词表达能够使人物形象更加鲜活、立体。演员在进行台词表演时,要注意以下几个方面的技巧。要做到发音准确、清晰,语速适中。发音准确清晰是让观众听懂台词的基础,演员要认真学习普通话发音规则,避免出现发音错误或口齿不清的情况。同时,根据剧情的需要和人物的情感状态,合理控制语速,使台词表达更加自然流畅。例如,在表现人物紧张、激动的情绪时,可以适当加快语速;而在表达人物深沉、凝重的情感时,则可以放慢语速。要注重语调的抑扬顿挫和语气的变化^[2]。语调的抑扬顿挫能够使台词富有节奏感,增强语言的表现力;语气的变化则能够准确传达人物的情感态度。演员要根据人物的性格特点、台词的内容和情境,灵活运用语调、语气的变化,将人物的情感生动地展现出来。例如,在表达愤怒的情绪时,可以使用高亢、强硬的语调;而在表现温柔、关切的情感时,则可以采用柔和、舒缓的语气。演员还要善于运用重音、停顿等技巧,突出台词的重点,增强台词的感染力。重音能够强调台词中的关键信息,使观众更加关注;停顿则能够给观众留下思考和回味的空间,同时也能够更好地表达人物的情感和心理状态。例如,在一段重要的台词中,通过合理运用重音和停顿,可以使台词更加富有张力,更好地传达人物的思想和情感。

3.2 肢体语言运用

肢体语言是话剧表演中人物形象塑造的另一个重要方面。丰富、准确、自然的肢体语言能够辅助台词表达,更加直观地展现人物的性格特点、情感状态和心理活动。演员在运用肢体语言时,要注意以下几点。1. 肢体动作要符合人物的性格特点和身份背景。不同性格、不同身份的人物,其肢体动作往往具有不同的特点。例如,性格开朗、活泼的人物,其肢体动作通常比较夸张、幅度较大;而性格内向、沉稳的人物,其肢体动作则相对较为内敛、含蓄。同时,人物的身份背景也会影响其肢体动作,如贵族人物的举止通常较为优雅、端庄,而劳动人民的动作则更加朴实、有力。演员要根据剧本中对人物的设定,设计出符合人物性格和身份的肢体动作,使人物形象更加真实可信。2. 肢体动作要与台词和情感相协调。肢体语言是为了更好地表达人物的情感和思想,因此,演员在表演过程中,要确保肢体动作与台词、情感紧密配合,做到言行一致。3. 演员还要注重肢体动作的细节处理。细节能够使人物形象更加丰满、生动,增强表演的真实感和感染力。善于捕捉和表现这些细节,通过细腻的肢体动作,将人物的内心世界展现得淋漓尽致。

3.3 面部表情塑造

面部表情是人物情感最直接、最生动的体现,在话剧表演中具有极其重要的作用。演员通过丰富多样的面部表情,能够让观众更加直观地感受到人物的喜怒哀乐、惊恐悲伤等各种情感变化,从而深入理解人物的内心世界。在进行面部表情塑造时,演员要做到真实、自然、细腻。要真实地感受人物的情感,将自己完全融入角色之中,使面部表情自然而然地流露出人物的情感状态。根据剧情的发展和人物情感的变化,合理控制面部肌肉的运动,使表情的转换自然过渡,符合人物的情感逻辑。例如,在表现人物从喜悦到悲伤的情感转变时,演员的面部表情要逐渐变化,而不是突然切换,这样才能让观众更好地接受和理解。演员还要注重面部表情的细节刻画。眼睛是心灵的窗户,眼神的变化能够传达出人物丰富的情感信息。演员要善于运用眼神,通过眼神的聚焦、转移、闪烁等细微变化,展现人物的内心想法和情感波动。同时,嘴唇、眉毛等面部其他部位的动作也能够辅助表情的表达,演员要充分利用这些细节,塑造出更加生动、立体的人物形象。

4 体验生活,丰富人物内涵

4.1 观察生活中的人物

生活是艺术创作的源泉,话剧表演也不例外。演员要想塑造出生动、真实的人物形象,就必须深入生活,观察生活中的各种人物。通过观察不同年龄、性别、职业、性格的人在日常生活中的言行举止、表情神态、行为习惯等,积累丰富的人物素材,并从中提炼出具有代表性的特征,运用到话剧表演中。在观察生活中的人物时,演员要做到细致入微,

不仅要关注人物的外在表现，还要深入探究人物的内心世界。演员还可以通过与生活中的人物交流，深入了解他们的生活经历、价值观和情感世界。这种直接的沟通能够让演员更加真切地感受到人物的内心世界，为塑造人物形象提供更加丰富、真实的素材。

4.2 将生活体验融入表演

演员在积累了丰富的生活观察素材后，要将这些体验巧妙地融入话剧表演中，使所塑造的人物形象更加贴近生活、富有生命力。要根据剧本中人物的设定，对生活素材进行筛选和加工，选取与人物性格、经历、情感等相符合的部分，并进行适当的艺术处理，使其更加符合舞台表演的要求。演员要在表演过程中，充分发挥想象力，将自己在生活中所观察到的场景和情感体验与剧本中的情境相结合，让自己真正置身于角色所处的环境中，感受角色的喜怒哀乐，从而更加自然、真实地表现出人物的情感和行为。还要不断地从生活中汲取灵感，丰富自己的表演内涵。生活是丰富多彩的，不断有新的事物和现象出现，演员要保持对生活的敏锐观察力和感知力，及时捕捉生活中的点滴灵感，并将其运用到话剧表演中，使自己所塑造的人物形象始终充满新鲜感和生命力^[1]。例如，关注社会热点问题，了解不同人群对这些问题的看法和态度，将这些社会现实元素融入表演中，能够使人物形象更加具有时代感和现实意义。

5 与导演及其他演员合作，完善人物形象

5.1 与导演沟通协作

导演是话剧创作的核心组织者和领导者，在话剧表演中，演员与导演的密切沟通协作对于人物形象塑造至关重要。导演对剧本有着全面、深入的理解，能够从整体上把握作品的风格、主题和人物形象的塑造方向。演员要积极与导演沟通，听取导演对角色的分析和指导意见，了解导演对整个作品的创作意图和艺术构思，从而更好地明确自己在塑造人物形象过程中的目标和方向。在与导演沟通时，演员要充分表达自己对角色的理解和想法，与导演进行深入的探讨和交流。通过与导演的思想碰撞，演员能够进一步深化对角色的认识，发现自己在理解角色过程中存在的不足之处，并从导演那里获得新的启发和思路。同时，演员要尊重导演的创作意图和艺术指导，在表演过程中按照导演的要求进行创作和调整。导演在排练过程中会根据作品的整体需要，对演员

的表演提出各种建议和要求，演员要虚心接受，并积极配合导演进行改进和完善。

5.2 与其他演员默契配合

话剧表演是一个集体创作的过程，演员之间的默契配合对于人物形象塑造和整个作品的成功呈现起着至关重要的作用。在话剧演出中，每个演员所塑造的人物形象都是整个故事世界的一部分，人物之间相互关联、相互影响。只有演员之间密切配合、相互呼应，才能营造出真实、生动的戏剧情境，使人物形象更加丰满、立体。在与其他演员合作时，演员要深入了解其他角色的性格特点、行为方式和人物关系，以便在表演过程中能够根据对手的表演做出自然、真实的反应。同时，演员还要注重与其他演员之间的情感交流和互动，通过眼神、表情、肢体语言等方式，传递角色之间的情感信息，增强表演的感染力。演员之间还要相互信任、相互支持，在排练和演出过程中共同探讨、共同进步。在面对困难和问题时，演员要相互鼓励、相互帮助，共同寻找解决问题的方法。

6 结语

话剧人物形象的塑造并非单一环节的机械叠加，而是演员在剧本解读、技巧运用、生活积累与团队协作中实现的艺术再创造。在当代话剧创作中，观众对人物的认知已从“脸谱化”走向“多面性”，这要求演员不仅要掌握基础表演技法，更需培养对人性的深度洞察与对时代的敏锐感知。通过持续的生活观察积累素材，以开放的心态参与团队创作，在“体验”与“体现”的往复中打磨角色，才能让人物在舞台上既“立得住”又“走得远”，最终实现艺术感染力与思想穿透力的统一。未来，话剧演员仍需在实践中不断探索传统表演方法与现代审美需求的融合路径，让舞台人物始终与时代同频共振，为话剧艺术的传承与创新注入持久活力。

参考文献

- [1] 刘跃军.话剧表演中人物形象塑造的实践路径[J].戏剧之家,2025(3):27-29.
- [2] 刘超晖,王芯怡.话剧表演人物形象塑造的特点分析[J].东方娱乐周刊,2024(10):0143-0145.
- [3] 彭婉晴.话剧表演中肢体语言对人物塑造的重要性——以话剧《德龄与慈禧》中德龄为例[J].炫动漫,2024(8):183-185.