

The Techniques of Using Line in Drama Stage Performance from the Perspective of Immersive Cultural Experience

Yue Liu

Urumqi Art Theater, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

In recent years, with the continuous development of cultural expression forms, technologies and carriers, as well as the continuous improvement of the depth of cultural experience requirements, immersive drama stage performance, as an important new form of cultural tourism, has been widely concerned, and become an important form of bearing to promote the deep integration of culture and tourism. Immersive drama stage performance is an "immersive" form of experience, which breaks the traditional pattern of separating the subject and the object in the tourism experience form, but adopts the drama performance form of environmental theater. Through the exquisite control of words, rhythm and intonation, as well as the arrangement of lines and monologues, the text can profoundly affect the emotions of the audience and strengthen the resonance and interaction between the audience and the performance. In view of this, more attention should be paid to the emotional transmission and the interactive experience of the audience when arranging the script, so that the audience can immerse themselves in the story. The paper explores the comprehensive application of various forms of expression. The reproduction on the drama stage can provide the audience with rich and profound cultural experience, and fully satisfy and stimulate the audience in emotion, thought and perception.

Keywords

immersion; cultural experience; drama stage; performance; line skills

沉浸式文化体验视阈下戏剧舞台表演中的台词运用技巧

刘玥

乌鲁木齐市艺术剧院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

近年来,随着文化表现形式、技术与载体的不断发展,以及文化体验深度要求的不断提升,沉浸式戏剧舞台表演作为一种重要的文旅新业态受到广泛关注,成为推进文化和旅游深度融合的重要承载形式。沉浸式戏剧舞台表演是一种“身临其境”的体验形式,它打破了传统形式上旅游体验主体与客体两者分离的格局,而是采用环境剧场的戏剧表演形式。通过精妙的用词、节奏和语调的控制,以及台词和独白的编排,文本可以深刻影响观众的情绪,加强观众与演出之间的共鸣和互动。有鉴于此,在编排剧本时应更加注重情感的传递和观众的互动性体验,让观众沉浸在故事中。论文探索多种表现形式的综合运用,戏剧舞台上的复制品可以为观众提供丰富而深刻的文化体验,在情感上、思想上和感知上充分满足和激发观众。

关键词

沉浸式;文化体验;戏剧舞台;表演;台词技巧

1 引言

根据“十四五”规划《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》明确提出实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。对此,沉浸式戏剧舞台表演已成为一种引人入胜的当代文化体验方式,它让观众感受到一种身临其境的参与感,而不仅仅是静静地坐在舞台前。在这种情况下,戏剧舞台上的台词对话起着不可忽视的关键作用。台词不仅表达了剧中人物的情感,展示人物的内心世界,也是观众与舞台之间情感共鸣的桥梁。就身临

其境的文化体验而言,台词的技巧尤为重要。通过精准的用词、生动的台词组织、有节奏的情感表达控制,可以将观众带入一个无法控制的世界,让他们身临其境地体验戏剧和剧中人物的情感起伏。论文探讨在戏剧环境中使用提示语的技巧,以及如何利用提示语营造更强烈的文化体验。

2 沉浸式文化体验的理论框架

2.1 沉浸式体验的定义及其在文化领域的应用

沉浸式体验就是参与者完全沉浸在一个虚拟或真实的环境中,充分利用自己的感官和情感,失去对外界的感知,达到身临其境的感觉。沉浸式涵盖的领域非常广:博物馆、艺术展览、餐厅、主题公园、文化旅游、剧本杀,所以覆盖的受众人群也是全方位的,文化消费不限性别,老少皆宜。

【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。

根据中国旅游研究院分布的不同年龄群体的文化消费时长分布来看,沉浸式体验具有受众大众化的特点(见表1)。随着体验经济时代的来临、文化消费的升级、虚拟现实技术的发展,在我国迈入了沉浸式体验演出阶段。在文化领域,沉浸式体验通常作为各种艺术文化活动的一部分,如博物馆展览、戏剧、音乐会等。通过创造超越传统的“看”和“听”体验的生活环境和场景,以更好地理解 and 感受文化内涵,观众能够与文化作品进行更深入的互动。由于这种体验不仅是感官上的,也是情感和认知上的,因此它在文化领域的应用不仅具有娱乐性,还能增强观众的文化理解力和审美素养。

表1 不同年龄群体的文化消费时长分布

	<1小时	1-3小时	3-6小时	6-9小时	>9小时
18-24岁	6%	44%	36%	11%	2%
25-34岁	3%	42%	42%	11%	2%
35-44岁	3%	45%	38%	12%	2%
45-54岁	7%	59%	26%	5%	2%
55岁以上	4%	69%	21%	4%	2%

2.2 沉浸式体验对戏剧表演的影响

在2023年7月,工业和信息化部、文化和旅游部等7部门联合印发的《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》也提出,支持在城市更新中,打造沉浸式文旅体验项目和空间。作为一种演艺新业态,沉浸式演艺为传统的文艺演出带来颠覆性改变,将深刻影响艺术家的创作方式和观众的观赏习惯。沉浸式体验不仅改变了观众与舞台之间的互动关系,还增强了观众的参与感和情感体验。在传统的戏剧表演中,观众往往只能坐在观众席上被动地观看戏剧,而身临其境的体验则消除了这种限制,使观众成为戏剧的一部分,与故事和人物进行更密切的互动。这种互动性不仅能提高观众的参与度,还能促进对戏剧及其人物的理解和共鸣。沉浸式体验还能增强观众的情感体验,加强戏剧的冲击力和影响力,他们能够感受到舞台上呈现的更多情感和故事。例如,在沉浸式戏剧《金钱世界》中,每位观众都是高风险资本游戏的玩家,直接经历市场的高低起伏,每位观众的选择都会为这台演出增加不确定性,从某种程度上讲,观众才是这部剧真正的主角。既是戏中人,又是看戏人,这种“戏中戏”的间离感,能够拓展观众的思考空间,让其加深对作品主题、情感和思想的感受和理解。

2.3 沉浸式体验视阈下观众与表演之间的互动关系

就沉浸式文化体验而言,观众与演出之间的互动关系正在被重新定义和强化,传统的观众在剧场中是被动的,而在身临其境的体验中,观众处于舞台的中心,成为表演过程中不可或缺的一部分。这种互动关系不仅体现在对演出内容的感知和理解上,也体现在观众与演员和其他观众之间的交流和互动上。在此过程中,演员会根据观众的反应和参与进行调整和互动,使整个演出过程更加生动和活跃。例如,沉浸式戏剧《不眠之夜》的演出场所设在一座酒店——5层、90多个房间,既没有固定的舞台,也没有固定的观众席,

观众戴着面具进入酒店,并按照随机号码到达不同楼层,进入不同剧情,一边行走一边探寻故事走向。互动性的增强不仅加深了观众对戏剧的理解和体验,也丰富了演出的形式和潜台词,使沉浸式体验成为一种更丰富、更有趣的文化交流形式。

3 台词在沉浸式表演中的作用

3.1 传统戏剧中台词的功能与特点

在传统戏剧中,台词不仅表达了人物的情感和内心世界,也是情节发展和人物刻画的重要工具。台词对于剧本演绎的重要性不言而喻,缺少台词,那剧本就失去了原有的魅力和剧情发展对观众的吸引力。传统戏剧中的台词一般都有明确的叙事性,反映人物的性格、情感和思想,同时起到传达剧情发展和人物关系变化的作用。这些台词往往具有很高的文学性和艺术性,经过精心编排的台词和独白表达了人物之间的关系和冲突,以及作品所要表达的主题和意义。并且传统戏剧通常采用丰富的修辞手法和语言风格来增强表现力和吸引力,使观众沉浸在故事中。

3.2 沉浸式表演中台词的变化与创新

与传统戏剧相比,身临其境的表演由于强调观众的参与和情感体验,因此一般更加直接、生动和互动。具体来说,沉浸式戏剧舞台表演中的台词一般更加自然、流畅,贴近现实生活,增强了观众的身临其境感,并且台词更加灵活多样。它们不再局限于传统的对话形式,可以融入现场互动和即兴表演等元素,让观众更加沉浸于叙事之中。在沉浸式的表演中,创新的文本设计和表现形式可以增强情感传递和情节发展的感染力,让观众更好地体验情节的跌宕起伏和人物的情感变化。

3.3 台词在沉浸式体验中的引导作用和情感传递功能

在沉浸式表演中,台词不仅表达了人物的情感和内心世界,也是引导观众情感和思想的重要元素。通过选择恰当的词语、控制节奏、表达情感,台词可以有效地引导观众,使观众的注意力集中在动作上,帮助观众理解人物的内心世界并产生共鸣。在此过程中,人物的语言和面部表情直接传递给观众,让观众深刻感受到剧情的高低起伏和人物的情感状态。台词的情感传递功能不仅能增强观众的情感体验,还能加深观众对剧情和人物的理解和共鸣,增强整体的沉浸感。

4 戏剧舞台表演中的台词运用技巧

4.1 语言选择与表达风格的特点

戏剧舞台表演离不开语言表达,语言是戏剧表演的核心,演员演出过程中的语言表达能起到交代剧情、表达角色情感的作用,同时也是演员塑造角色形象的必备工具。在戏剧表演中,语言选择和表达风格特征对于塑造人物形象、推动剧情发展至关重要。语言的选择必须考虑到人物的性格、背景和情感状态,以确保一致性和真实性。在表演中,语言

往往更加自然和真实,避免过多的文学修辞,以增强观众的沉浸感。例如,如戏剧《雷雨》与《日出》,都出自曹禺之手,具有相似的时代特征,在人物角色上也存在一定的相似性,但是在舞台表演中观众却不会感到雷同,原因就是戏剧演员使用了个性化的语言技巧。在表达方式上,台词可以根据剧情和观众的需要,将现代口语和传统文学表达方式结合起来。不可否认的是,语言的节奏和语调也是影响文本表现力和情感的重要元素,可以增强观众的情感体验和互动性。

4.2 节奏与音调的控制

戏剧是动态化的艺术,在戏剧创作中,节奏和音调的控制是文字运用中最重要的技巧之一,对刻画人物情感和发展剧情起着重要作用。可以通过改变语速、节奏和音调来控制节奏,从而影响观众的情感体验和对故事的关注。在沉浸式戏剧舞台表演中,节奏一般更加灵活多变,以适应观众的情绪波动和互动需求。音调控制包括声音的高低、清晰度和明暗度,这可以反映人物的情绪状态和个性特征,增强文本的表现力和感染力。通常来说,音调的控制更加微妙和多变,从而加深与观众的联系并产生情感共鸣。

4.3 对话与独白的编排与交替运用

对白与独白的交替使用是利用文本深化人物性格、促进情节发展、加深观众对动作的理解和增加情感趣味的主要技巧之一。一方面,对话是人物之间交流的重要形式,表现人物关系、情感互动和情节发展,让观众更深入地了解人物之间的互动。另一方面,独白是人物发声的一种形式,用于表达人物的内心世界、思想感情以及对外界的反应,让观众更好地理解人物的内在动机和情感变化。在表演中,对白与独白之间更灵活地交替可以增强观众的共鸣和情感体验。台词与独白的巧妙交替可以使剧情更加生动丰富,人物形象更加立体鲜活,观众也能更加深刻地沉浸在文化体验中。

4.4 台词与身体语言的协调

表演中的台词和身体语言的协调是人物形象塑造的重要元素,若表演者能够将个人所具备的专业知识和实践技能融入具体人物的台词与身体语言的表达中,可以使塑造人物的理解和体会达到了一个较高的层次。协调关键的语言和身体语言要求表演者在表演中将语言表达和肢体动作结合起来,使二者相互映衬、相得益彰。通过动作、神态和肢体语言,

表演者可以更生动地传达人物的情绪状态、性格特征和内心世界,与观众建立更直接、更真实的情感联系。

4.5 台词对于观众情感连接的影响

台词作为戏剧作品中表达人物情感、推动剧情发展的重要元素,对与观众的情感联系有着重要影响。一般来说,有了完整的剧本,演员就能唤起观众的情感共鸣,让他们更深地沉浸在故事中。台词有助于观众了解人物的内心世界,加深对人物命运的体验和理解,增强情感共鸣。基于此,文本的情感表现力也直接影响观众的情感体验。演员通过选择恰当的词语、恰当的语调、恰当的节奏,可以引发观众的情感共鸣,引导观众在情感高峰和转折点与人物产生共鸣。对此,文本不仅能传达故事信息,还能与观众建立紧密的情感联系,让他们真正体验舞台上所描绘的情感世界。

5 结语

在沉浸式戏剧舞台表演中,通过选择精妙的语言、控制节奏、安排台词结构以及与肢体语言的协调,表演者可以为观众带来更深刻、更丰富的文化体验。沉浸式演出的排练不仅是情节发展的工具,也是传达情感的手段。直接的情感表达和含蓄的语言能让观众沉浸在故事中,与剧中人物产生共鸣,并沉浸在剧场的氛围中。然而,当观众沉浸在一种文化体验中时,台词还用于传达文化价值观、探讨社会问题以及激发观众的情感和思想。在此过程中,观众不仅能获得视觉和听觉上的享受,还能对人生、社会和文化的意义进行深刻反思。戏剧作品中的台词表达不仅是表演艺术的重要组成部分,也是文化交流和思想传播的重要手段。随着沉浸式文化体验的发展,艺术家们能够不断探索和完善对话技巧,为观众提供更丰富、更深刻的体验,为文化艺术的繁荣和发展做出贡献。

参考文献

- [1] 师方岩.戏剧舞台艺术对中西动画创作影响的比较研究[J].大众文艺,2024(4):214-216.
- [2] 汪燕冰.论戏剧舞台化妆造型对戏剧人物形象塑造的要点分析[J].戏剧之家,2024(2):43-45.
- [3] 徐美琪.沉浸式文化体验视阈下戏剧舞台表演中的台词运用技巧[J].文学艺术周刊,2023(9):91-93.