

The Key Role of Characterization in Theatrical Performance

Mei Wei

Yunnan Provincial Theatre, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

This article delves into and comprehensively explores the core role of character personalityization in stage play performances. By meticulously analyzing the profound impact of character personalityization on actors' performances, audience experiences, and the overall presentation of stage plays, it highlights its significant importance in creating vivid, authentic, and highly engaging stage images. Extensive research indicates that successful character personalityization not only significantly enhances the quality of actors' performances but also greatly strengthens emotional resonance among audiences, thereby deepening their understanding and appreciation of the work. In the play "The Long River of Lancang," the character Yela, a Wa ethnic girl, adds vibrant charm to the work through her unique personality traits and rich life experiences.

Keywords

characterization; drama performance; actors; audience

角色性格化在话剧表演中的关键作用

魏玫

云南省话剧院, 中国·云南昆明 650000

摘要

本论文全面且深入地探究角色性格化在话剧表演中的核心地位与关键作用。通过系统剖析角色性格化对演员表演、观众体验及话剧作品整体呈现等多维度的深远影响, 结合丰富的话剧表演理论与王晓鹰导演在《澜沧水长》中诗化意象的创新运用, 凸显其在塑造鲜活舞台形象、提升话剧艺术品质方面的重大意义。研究表明, 成功的角色性格化不仅能显著提升演员的表演水准, 还能增强观众的情感共鸣, 深化观众对作品的理解与感悟, 有力推动话剧艺术的发展。

关键词

角色性格化; 话剧表演; 演员; 观众; 诗化意象

1 引言

话剧作为一种独特的综合艺术形式, 以演员的现场表演为核心, 融合文学、舞台美术、音乐等多种元素, 凭借强烈的现场感和直接的交流性, 为观众呈现出精彩纷呈的戏剧世界。在话剧表演中, 演员塑造角色的能力至关重要, 而角色性格化则是塑造独特、生动角色的关键所在, 对提升话剧的艺术质量与观众的观赏体验起着决定性作用。

2 角色性格化的内涵

2.1 性格特点的深度挖掘

演员塑造角色的关键在于深度挖掘角色的性格特点。美国著名戏剧理论家劳逊在《戏剧与电影的剧作理论与技巧》中指出: “戏剧的基本特征是自觉意志在其中发挥作用的社会性冲突。”这表明角色的性格特点在其所处的社会环境和经历的冲突中逐渐形成。演员需仔细阅读剧本, 深入探

究角色的背景、经历, 精准把握角色内在的性格特质, 涵盖价值观、情感模式、思维方式等多个层面。只有深入挖掘这些方面, 演员才能真正理解角色的灵魂, 为后续表演奠定坚实基础。

以话剧《澜沧水长》中的佤族姑娘叶拉为例, 她生长在边疆“外受欺凌、内有纷争”的复杂环境中, 长期面临艰难困苦与严峻挑战。这种特殊的社会背景塑造了她勇敢坚毅的性格特质。她热爱生活, 不屈服于困难, 在困境中保持乐观与希望, 在不断应对困难中形成果断机智的思维方式。演员塑造叶拉这一角色时, 只有深入理解其性格特点的形成原因, 才能诠释出角色的灵魂。从梅耶荷德的有机造型术理论来看, 角色的性格特点也会影响其身体动作的形态和节奏, 叶拉勇敢坚毅的性格, 在其动作上必然会有相应体现, 演员需通过对角色性格的深度挖掘, 把握这些动作特征。

2.2 外在表现的精心塑造

精心塑造外在表现是角色性格化的重要体现。苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基在《演员的自我修养》中提到: “演员要通过身体的动作和言语来传达角色的内心世界。”演员

【作者简介】魏玫(1978-), 女, 回族, 中国云南昆明人, 本科, 二级演员, 从事话剧表演研究。

通过精心设计独特的语言风格、肢体动作以及面部表情等外在表现,使角色的性格特点更加直观、生动地展现给观众。不同性格的角色具有不同的外在表现特征,在《澜沧水长》中,为展现叶拉的勇敢坚毅,演员在表演时运用坚定的眼神面对困难,用挺拔的身姿展现不屈精神,通过果断的语言表达做出决策。当面对外界欺凌时,叶拉眼神坚定、肢体动作果断有力、语言简洁有力,让观众直观感受到她的性格特点。同时,从格洛托夫斯基的贫困戏剧理论角度出发,演员的外在表现应去除不必要的装饰,以最纯粹的方式展现角色性格,演员对叶拉外在表现的塑造,正是通过简洁而有力的动作和语言,突出其性格核心。

3 叶拉的性格特点与成长经历

3.1 性格特点

叶拉的主要性格特点是勇敢和坚毅。在边疆艰苦环境中,她长期面临狂风暴雨、艰难险阻及各种人为困难,但毫不畏惧,坚定前行。这种勇敢坚毅的性格在长期生活磨砺中形成,她对生活充满热情,对未来充满希望,即便身处困境,也从未放弃对美好生活的追求。她的勇敢不仅体现在面对困难时的不退缩,还体现在敢于追求梦想、积极接受新事物、努力改变自己和身边人的生活。

3.2 成长经历

叶拉的成长经历充满曲折与波澜。她生活在“外受欺凌、内有纷争”的复杂环境中,深刻体会到生活的艰辛与苦难,长期困境使她习惯谨慎对待新事物。当解放军民族工作队进山入林时,她起初对工作队持有怀疑和观望态度。然而,工作队嘘寒问暖、送医送药,切实解决诸多实际问题,这让叶拉逐渐对工作队产生好奇和信任,这种信任在她心中不断蔓延。在与剧中张钧政委的儿子张小昆相处后,叶拉内心变得更加坚定和成熟,开始积极参与民族团结工作,用实际行动影响和带动身边的人。她的成长历程生动体现了一个少数民族姑娘在历史变革中的深刻思想转变和积极进取的精神风貌。

3.3 王晓鹰导演诗化意象的融入

王晓鹰导演在《澜沧水长》中运用诗化意象,进一步丰富了叶拉这一角色的内涵。导演通过舞台上的光影变化,将民族的成长历程与澜沧江的水流相联系,澜沧江奔腾不息的水流象征着叶拉内心不断涌动的希望和力量,无论遇到多少困难,都如同江水一般勇往直前。这种诗化意象不仅增强了舞台的艺术美感,还让观众更深刻地感受到叶拉性格中的坚韧和对未来的执着追求。导演利用舞美场景,营造出神秘而充满希望的氛围,映衬叶拉及各民族兄弟姐妹在困境中对美好生活的向往,使人物更加立体、生动。从迪伦马特的悲喜剧理论来看,这种诗化意象的运用,在展现生活艰难的同时,也传递出希望,让作品呈现出悲喜交织的独特韵味。

4 角色性格化对演员表演的作用

4.1 增强表演的可信度

演员深入理解叶拉的性格特点和成长经历,能够更加真实、自然地诠释这一角色。根据斯坦尼斯拉夫斯基的体验派表演理论,演员要“在角色的生活环境中,和角色完全一样正确地、合乎逻辑地、有顺序地、像活生生的人那样去思想、希望、企求和动作”。在《澜沧水长》的表演中,演员能够真实表现出叶拉在面对困难时的恐惧和犹豫,以及克服困难后的喜悦和成长,让观众完全沉浸在剧情之中,与角色一同感受生活的酸甜苦辣。从迈克尔·契诃夫的心理-形体表演法来看,演员通过对角色心理的深入挖掘,带动形体动作的真实呈现,进一步增强表演的可信度。

4.2 提升表演的独特性

叶拉勇敢坚毅的性格以及独特的成长经历,为演员提供了广阔的展现个人表演风格和魅力的空间。演员可以根据叶拉的性格特点,运用自己的表演技巧和创造力,使角色在舞台上更加鲜明、突出。这种独特的表演方式能够让观众对角色留下深刻印象,也体现了演员的个人艺术风格。^[3]从铃木忠志的身体训练体系角度,演员通过独特的身体训练方法,形成个性化的表演肢体语言,在塑造叶拉角色时,将这种独特的肢体语言与角色性格相结合,进一步提升表演的独特性。

4.3 促进演员的情感投入

深入体会叶拉在不同阶段的内心感受,有助于演员更好地代入角色的情感世界。演员与叶拉融为一体,感受着她的喜悦、悲伤、愤怒和希望,这种情感的真挚传递能够让观众更容易与叶拉这一角色产生情感共鸣。美国戏剧教育家温迪·沃瑟斯坦认为:“演员的情感投入是连接观众与角色的桥梁。”在《澜沧水长》中,演员在表演叶拉得知工作队为村民解决了重大困难时,通过激动的表情和感激的泪水,将叶拉内心的喜悦和感激之情传递给观众,使观众能够深刻感受到叶拉的情感变化,从而与她产生强烈的情感共鸣。从斯特拉斯伯格的方法派表演理论来看,演员通过回忆自身相似经历,唤起真实情感,投入到角色表演中。

5 角色性格化对观众体验的作用

5.1 引发强烈情感共鸣

叶拉的经历和性格特点容易让观众与之产生情感上的紧密联系。观众仿佛置身于叶拉的世界中,与她一同感受生活的艰辛与希望。根据心理学中的移情理论,观众在观看话剧时,会将自己的情感投射到角色身上,从而产生情感共鸣。在《澜沧水长》中,观众看到叶拉在困境中不屈不挠的精神,会联想到自己生活中的困难和挑战,进而对叶拉的经历产生共鸣,更能理解和感受她的喜怒哀乐,增强对整个话剧的情感投入。观众不再是单纯的旁观者,而是与角色一同成长、

一同经历的参与者。从布莱希特的史诗戏剧理论角度,虽然该理论强调观众与角色保持距离进行思考,但叶拉性格化的生动塑造,让观众在情感共鸣的瞬间,不自觉地打破这种距离,全身心投入剧情。

5.2 提高观众的注意力和参与度

叶拉鲜明的性格和曲折的成长故事能够吸引观众的目光,使其更加专注地关注剧情的发展。观众会被叶拉的勇敢和坚毅所打动,迫切想知道她在接下来的故事中会面临怎样的挑战,又会如何应对。这种强烈的好奇心促使观众积极参与到话剧所呈现的情境之中,与角色一同思考、一同感受。德国戏剧家布莱希特提出的“间离效果”理论虽然强调观众与角色保持一定距离,但在《澜沧水长》中,叶拉这一角色的性格化塑造却让观众打破了这种距离感,更加深入地参与到剧情之中,与角色产生强烈的互动。从彼得·布鲁克的观点来看,观众的注意力和参与度是戏剧活力的重要来源,叶拉角色性格化的成功塑造,充分调动了观众的积极性,使话剧表演充满活力。叶拉这一性格化突出的角色形象往往能够在观众心中留下深刻的印象。她的勇敢、坚毅以及成长历程成为观众心中难以磨灭的记忆。

6 角色性格化对话剧作品整体呈现的作用

6.1 丰富作品的层次

叶拉以及其他具有不同性格的角色相互交织,共同构建出复杂而丰富的戏剧情节和人际关系。这些不同性格的角色在舞台上碰撞出绚丽的火花,为话剧增添了更多的故事性和观赏性。观众可以从不同角色的视角出发,深入了解作品所展现的世界,感受其中的喜怒哀乐。^[1]在《澜沧水长》中,叶拉与工作队成员、张小昆以及其他村民之间的互动,形成了多条故事线,这些故事线相互交织,展现了边疆地区丰富多彩的生活画卷,使作品层次更加丰富。从迪伦马特的戏剧结构理论来看,多样的角色性格和复杂的人物关系,构建起多层次的话剧结构,使作品更加立体饱满。

6.2 突出作品的主题

叶拉的成长和转变是话剧所表达的民族团结主题的一个具体体现。通过她的经历,更加有力地展现了各民族在党的领导下走向团结、进步的历史进程。叶拉从一个对工作队持怀疑态度的边疆姑娘,逐渐成长为积极参与民族团结工作的代表,她的故事生动地诠释了民族团结的重要性和力量。

这种通过具体角色的成长来强化话剧作品主题表达的方式,使作品更加深入人心。正如戏剧理论家谭霈生所说:“戏剧作品的主题往往通过人物的行动和命运来体现。”叶拉的成长历程就是对《澜沧水长》主题的生动诠释。从彼得·布鲁克的观点来看,主题的清晰表达是戏剧成功的关键,叶拉角色性格化的塑造,使民族团结的主题通过其具体的行动和情感变化得以清晰展现,让观众更容易理解和接受作品主题。

6.3 提升作品的艺术价值

精湛的角色性格化表演能够提升话剧的艺术水准。演员们通过对角色性格的深入理解和细腻演绎,为观众呈现出一个个鲜活的人物形象。叶拉这一角色的成功塑造为《澜沧水长》这部作品注入了独特的艺术魅力,使其成为具有更高审美价值的艺术作品。观众在欣赏话剧的过程中,不仅能够感受到剧情的魅力,还能够领略到艺术的美感。王晓鹰导演的诗化意象运用,进一步提升了作品的艺术价值,使观众在欣赏角色性格化表演的同时,也能享受到舞台艺术的诗意之美。从阿尔托的观点来看,戏剧应是一场感官的盛宴,通过各种艺术手段为观众带来独特的审美体验,《澜沧水长》中角色性格化表演与诗化意象的结合,从视觉、听觉等多方面为观众带来了丰富的艺术享受,提升了作品的艺术价值。

7 结论

角色性格化在话剧表演中具有多方面的重要作用,是演员展现精彩表演、观众获得良好体验以及话剧作品实现艺术价值的关键因素。^[2]以叶拉为代表的角色性格化塑造,为话剧《澜沧水长》增添了丰富的内涵和魅力。演员应不断提升自身对角色性格化的理解和塑造能力,为观众呈现更加精彩的话剧作品。在未来的话剧表演实践和研究中,我们应进一步关注角色性格化的创新与发展,结合更多先进的表演理论和艺术表现手法,推动话剧艺术的持续繁荣,通过不断探索和实践,让角色性格化在话剧表演中发挥更大的作用,创造出更多优秀的话剧作品。

参考文献

- [1] 赵敏捷. 浅析即兴表演在话剧表演艺术中的作用及提升策略[J]. 参花, 2025, (09): 78-80.
- [2] 崔孟轩, 李晓凤. 浅析台词的性格化对演员塑造角色的意义——以话剧《龙须沟》为例[J]. 参花(上), 2023, (12): 83-85.
- [3] 仲政杰. 试论角色性格化的塑造与呈现[D]. 云南艺术学院, 2022. DOI:10.27777/d.cnki.gynxy.2022.000188.