

基于影视表演和戏剧表演的内在联系

赵晨

西安翻译学院 陕西西安 710105

[摘要]从专业角度出发,表演艺术是视听类艺术种类,常见的有戏剧表演、武术表演以及影视表演等。现阶段,表演艺术已经被大众所熟知,并得到了人们的广泛认可,究其原因主要在于艺术表达具有非常强的直观性与生动性,可以将作品传达的思想直观呈现给受众。实际上,表演艺术不仅是一种时间艺术,而且是一种空间艺术,需要重点突出的是“表演”二字,也就是说要“假戏真做”,将各类艺术脚本中的形象生动地呈现到大众视野中,就算剧本角色与自身差异非常大,也必须要掩藏自己,通过模仿以及复制完美扮演角色,完成真正的表演。

[关键词]影视表演;戏剧表演;艺术相通;意义;

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325(2023)-037-11 **[收稿日期]** 2023-03-25

新媒体时代背景下,人们的生活水平得到了日益提升,从而促使影视行业也获得了突飞猛进的发展。在电影技术与摄像技术不断突破的过程中,影视表演艺术受到人们的广泛关注。目前,特有的时代发展条件,使得影视表演逐渐明确了自己的审美特征,并积极寻找属于自己的表达手段,从而使受众更加深入地了解影视表演艺术。戏剧表演与影视表演都归属于表演艺术范畴,在表演中的多个方面具有相通性,且两者的相通性可以相互借鉴,不断促进发展,意义深远。本文主要就影视表演与戏剧表演之艺术相通及其意义展开详细论述。

一、影视表演的特征

(一)真实性

对于影视拍摄来说,还原是非常关键的,需要对演员所有表演行为进行还原,其中包括语言以及形体等,都必须要表现真实的生活。影视表演的该特点是由影视文化的纪实

性决定的。影视表演过程中还原于生活,可以更好地引发受众共鸣,在一定程度上弥补不能及时反馈的缺陷。此外,影视表演的真实性可以为演员提供更加充足的时间以及空间,深入展现人物内心。在高清摄像机逐渐普及的背景下,影视表演画面更加细腻,且逼真,这样演员更不能够虚假,特别是在即时性镜头中,要求演员有效控制好自己的细微表情变化,从而呈现更好地表演效果。

(二)限定性

在影视表演创作阶段,演员角色创作往往要依据两条重要线索,分别是文学剧本以及分镜头剧本。具体来说,文学剧本要求对剧作内容进行充分了解,从而更好地塑造表演中的人物形象;而分镜头剧本可以更好地感知拍摄意图,从而为影视表演做好准备工作。基于此,影视表演演员需要在一定的限定环境中表演。与此同时,演员以及摄像都需要结合分镜头剧本实施描述拍摄。在摄像

机取景框中，摄像人员会变换多种运动方式顺利将演员有效限定到一定区域，然而因摄像机运动具有透视关系，且景别也存在较大差异，这样演员的一些表演必然会被限定。比如，演员以及对手对戏的过程中，即便对手就在现场，然而为了确保取景框成像是正常的，对手也不能够参与表演，而是要求演员对着摄像机进行交流。从中可知，影视表演限定性相对较强。

(三) 无序性

从某种程度上讲，影视表演属于无顺序表演，会受到到拍摄场地、天气以及经费等的影响，且拍摄往往不会根据剧本顺序展开，优先考虑的因素是经济因素。比如，一个场景规定使用时长为一天，则演员必须要在一天内更换多次服装进行拍摄，需要转换各种角色，快速适应故事内容，从而增加了表演难度，非常考验影视演员的整体把握水平与影视表演技巧。后期剪辑的过程中，导演以及剪辑师需要对“无序”表演实施再次解构，将原始素材进行删减组合，然后重新编辑到一起，实现最佳表演效果。

二、戏剧表演的特征

(一) 即时性

在整个戏剧表演中，表演过程与欣赏过程往往是同步进行的。舞台是观众以及戏剧情感交流的重要场所，而观众则是表演的推动力。戏剧表演期间，演员以及观众的认知过程是“活生生”的，戏剧演员必须要坚持一定的逻辑原则，然后将角色想象有效诉诸

给观众。对于观众反应来说，每一次反应都是对表演的检验，及时的反馈可以帮助演员有效“指正”创作。从某种程度上讲，戏剧表演中，观众也参与了到了整个表演创作中。此外，在戏剧舞台中，戏剧演员不仅是创作的工具，而且还是创作的对象，需要始终贯穿全过程，可以称之为戏剧表演本身。

(二) 初始性

对于戏剧表演准备工作来说，演员必须要把结合剧作家剧本实施二度创作。戏剧演员需要对剧本进行认真分析，然后在导演认真指导下完成排练，进而正式进入舞台合成以及演出。实际上，整个过程具有一定的顺时性，几乎没有过多的重复性劳动。与此同时，表演全过程要求演员亲自参与，且直接面对观众。当戏剧演员站上舞台的那一刻就意味着提前排练内容必须要做到一次成型，根本没有弥补机会，非常考验戏剧演员应变能力与表演技巧。戏剧演员的每一次舞台演出，都应该保持高度的创作激情，并拥有相同的新鲜感。

三、影视表演与戏剧表演的艺术相通性

(一) 综合性艺术

不管是影视表演，还是戏剧表演，都包括多个艺术部门，都需要不同艺术部门合作完成表演作品。具体来说，戏剧表演中，一台戏的顺利完成需要美编、音响以及灯光等多个部门协作。在影视表演中，同样需要上述几个部门通力合作，在相互配合的基础上完成工作。与此同时，影视表演还要求剪接

以及录音等专业部门参与到影视后期制作中,这样才能够实现影视表演作品的完整性。总之,影视表演和戏剧表演都不是由少数人完成的,需要由导演、演员以及多个部门配合,是一项综合性非常强的艺术。

(二)追求生活化氛围

实际上,表演艺术中,生活化是非常关键的,唯有真实的生活才可以有效契合受众心理,进而使更多观众认可,若是表演者的演绎不能够体现生活化,则往往会被人挑剔。影视表演和戏剧表演的剧本都是作品编剧创作出来的,当演员拿到剧本后,首先要做的就是认真分析,进而实施二度创作,最终完成每个人物的完美塑造。演员在实际表演过程中,必须要将自身丰富阅历以及真实情感有效融入角色中,从而增强角色的鲜活性,使表演更加生动以及饱满。与此同时,分析剧本的时候,表演应深入贴近生活,坚持真实性原则,尽量让受众感受不到过多“演”的痕迹,确保每位受众都可以真正相信角色,最终产生共情。

(三)对表演者塑造要求一致

影视表演与戏剧表演期间,都需要演员从自身特质出发,在融入情感的基础上,合理塑造角色。具体来说,演员角色塑造期间,需要具备“三位一体”特质。首先,表演创作主体。对于影视演员或者是戏剧演员来说,都必须要从熟悉剧本开始,进而参与到排练、彩排以及预演中去,需要全程参与表演创作过程,要求做好表演作品修改工作以及完善

工作,扮演好艺术创作主体这一角色;其次,创作材料。从某种程度上讲,表演艺术创作需要依靠剧本、舞台以及演员不断诠释、演绎。尤其是演员表演,显得尤为重要,是非常关键的材料;最后,创作对象。实际上,艺术剧本实现全部是通借助表演完成的。不管是剧本构思以及人物角色描述,还是艺术创作方向,都必须要通过演员演技展现出来。总之,影视演员以及戏剧演员训练与塑造要求都是统一的。

四、影视表演与戏剧表演艺术相通的意义

(一)影视表演在突破时空限制方面可以有效启发戏剧表演

就戏剧表演而言,一般会局限到一个舞台上,要求演绎当时事件,而影视艺术则不一样,其时间以及场景能够随意转换,从而为戏剧发展提供了借鉴,戏剧表演可以在突破时空限制方面进行不断探索。比如,我国京剧曲目《三顾茅庐》中,讲述的刘备三次拜访诸葛亮的情节故事。当我们用心欣赏戏剧的时候,不难发现故事情节都在同一舞台中,故事场景也是固定的,对于场景的转化往往是借助帷幕升降以及灯光明暗调节等完成的。在电视剧《三国演义》中,演绎“三顾茅庐”的时候却是截然不同的,三次拜访卧龙诸葛的场地是完全不同的。相比而言,戏剧版表演场景差异不大。与此同时,电视版的“三顾茅庐”在演员数量上相对较多,人物设置也更加合理,具有非常强的可信度

高，但是戏剧版的人物已经删减了很多，角色塑造不够丰满。究其原因在于戏剧舞台空间过于狭小。此外，戏剧版的“三顾茅庐”难以充分演绎时间上的差异，尽管用帷幕以及灯光来提示，但是时间转换依然不够自然以及逼真，转换效果远远不如电视版。从中可知，我国影视表演在历史时间上短于戏剧表演，然而融入的艺术要素却非常新颖，吸取了实际生活中的大量新素材，与戏剧表演方式对比，包括场景转换等在内的呈现效果会更好一点，可以真正突破时空限制。然而不可否认的是戏剧表演会受到表演时间的限制，难以像影视表演那样，轻松地处理好空间以及时间的关系。不论怎么样，新时期的戏剧表演必须要做到与时俱进以及取长补短，从而在保留生命力的基础上，尽快焕发新的生机。

(二) 戏剧表演历史悠久可以为影视表演铺路

我国戏剧表演历史是非常悠久的，在文化艺术史上有着举足轻重的地位，也预示了我国戏剧表演的未来前景。从某种程度上讲，戏剧表演历史为戏剧艺术发展打下了坚实基础，这不仅包括戏剧艺术的艺术涵养，而且还包括戏剧艺术在历史发展过程中的巨大成就。基于此，戏剧艺术的深厚底子可以为后起的影视表演奠定良好的发展基础。具体来说，主要表现在以下几个方面：第一，表演题材，戏剧表演经过了几千年的历史发展，或多或少地反映出人们真实的生活情境，可

以为影视表演提供大量题材，从而拓宽影视表演范围，具有非常强的借鉴意义。对于一些影视表演来说，特别是古代电视剧或者是电影，需要从戏剧艺术中获取灵感，积极探寻有益的素材。第二，剧本写作。从戏剧表演的借鉴意义上进行分析，戏剧表演能够为影视剧本创作提供剧情、场景以及道具等方面的参考，通过对戏剧表演中人物语言以及动作等的分析，进一步研究人物形象，有助于影视表演创作中的角色塑造。

五、结语

总而言之，我国人民在艺术文化方面的需求越来越多样化。基于这样的大环境，影视表演以及戏剧表演都发展到了创作鼎盛时期，具备独特发展前景。实际上，影视表演与戏剧表演都是源自于表演艺术的，致力于塑造更加完美的角色，进而呈现精彩剧情。与此同时，两者的相通性发挥着重要作用，意义深远。影视表演可以在突破时空限制方面给予戏剧表演一定的启示，而戏剧表演的悠久历史能够为影视表演发展奠定基础。此外，影视表演与戏剧表演还可以相互促进，实现共同发展，最终为人们创作更多优秀艺术作品。

参考文献：

[1] 贾真. 融媒体时代戏剧表演在舞蹈编导教学中的应用研究——评《戏剧影视导演表演创作与教学研究》[J]. 新闻爱好者, 2022(7).

[2] 赵韬顺. 新媒体时代高校戏剧影视表

演专业新发展——评《戏剧表演学》[J]. 中国高校科技, 2021(9).

[3] 林凤, 吴红. 戏剧表演与影视表演的关系[J]. 今古文创, 2020(28).

Based on the internal connection between film and television performance and theatrical performance

Zhao Chen

Xi'an Translation Institute, Shaanxi Xi'an 710105

Abstract: From a professional point of view, performing arts is a kind of audio-visual art, including drama performance, martial arts performance and film and television performance. At the present stage, the performing art has been well known by the public and widely recognized by people. The main reason is that the artistic expression is very strong intuitive and vivid, which can intuitively present the ideas conveyed by the works to the audience. In fact, the performing art is not only a kind of time art, and is a kind of space art, need to highlight is "performance" 2 words, that is to "fake", all kinds of art script vividly presented to the public view, even if the script role and their difference is very big, also must hide yourself, through imitation and copy perfect role, complete the real performance.

Key words: film and television performance; drama performance; art is interlinked; meaning;