

斯坦尼斯拉夫斯基体系在《窝头会馆》表演中的体现

薛夏恩*, 高浩霆#

西安外事学院人文艺术学院, 陕西 西安

收稿日期: 2024年10月27日; 录用日期: 2024年11月21日; 发布日期: 2024年11月28日

摘要

斯坦尼斯拉夫斯基体系在现代表演艺术中具有重要地位, 通过对演员的情感体验和心理塑造提供系统支持, 帮助呈现真实的角色。本研究以《窝头会馆》为研究对象, 聚焦分析演员在角色构建、情感展现、台词与动作协调等方面的具体实践。通过研究发现, 演员应用该体系中的“情感记忆”和“内心动作”等方法, 能深刻挖掘角色心理状态, 使表演更加自然流畅, 并使角色具有更丰富的层次感和真实性。该体系有效增强了舞台表现力, 为观众带来了强烈的代入体验, 并对当代表演艺术的实际操作有显著指导意义。研究表明, 斯氏体系不仅赋予表演艺术更深刻的表达维度, 还激发了更具感染力的舞台呈现。

关键词

斯坦尼斯拉夫斯基体系, 表演艺术, 《窝头会馆》, 角色塑造, 情感表现

The Embodiment of Stanislavski's System in the Performance of "Wo Tou Hui Guan"

Xia'en Xue*, Haoting Gao#

College of Humanities and Arts, Xi'an International University, Xi'an Shaanxi

Received: Oct. 27th, 2024; accepted: Nov. 21st, 2024; published: Nov. 28th, 2024

Abstract

The Stanislavski's system plays an important role in modern performing arts, providing systematic support for actors' emotional experiences and psychological shaping, helping to present authentic

*第一作者。

#通讯作者。

characters. This study focuses on analyzing the specific practices of actors in character construction, emotional expression, dialogue and action coordination in "Wo Tou Hui Guan". Through research, it has been found that actors using methods such as "emotional memory" and "inner movements" in this system can deeply explore the psychological state of their characters, making their performances more natural and smooth, and giving their characters a richer sense of hierarchy and authenticity. This system effectively enhances stage performance, brings a strong immersive experience to the audience, and has significant guiding significance for the practical operation of contemporary performing arts. Research has shown that the Stanislavski's system not only endows performing arts with deeper dimensions of expression, but also inspires more infectious stage presentations.

Keywords

Stanislavski's System, Performing Arts, "Wo Tou Hui Guan", Character Construction, Emotional Expression

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

1.1. 研究背景

斯坦尼斯拉夫斯基体系自 20 世纪初创立以来, 已成为现代表演艺术的重要理论基础之一, 对戏剧和影视表演的影响深远且持久。该体系的核心概念之一“情感记忆”指的是演员通过回忆自身真实经历中的情感体验来带入角色, 增加角色情感的真实性, 进而避免表演的“机械性”。此外, “内心行动”强调演员将心理活动与肢体行为相结合, 达到内外一致的自然表达。在中国文化语境中, 戏剧观众更关注表演中的情感连贯性和真实性, 因此, 如何将斯氏体系的“情感记忆”与中国观众的情感共鸣相结合, 成为其在中国戏剧中的本土化关键。例如, 在情感表达上, 通过结合中国传统美学中的“含蓄”与“自然”, 可以使体系更符合中国观众的情感接受方式。这种真实的表演方式, 不仅突破了传统戏剧表演“表演化”的局限, 更为观众带来共鸣, 使观众与角色产生情感共振。斯坦尼斯拉夫斯基通过该体系的创建, 为演员提供了一整套系统化的方法, 帮助他们在角色创作中找到真情实感, 避免单纯依赖技巧和模式化表达, 从而达成自然流畅的表演效果。随着表演艺术的发展, 这一体系的应用不再局限于俄罗斯戏剧, 而是逐渐在世界各地得到普及和认可, 成为全球表演训练的主流体系之一。在中国, 斯坦尼斯拉夫斯基体系的影响同样显著, 越来越多的导演和演员在剧场和影视作品中应用这一体系, 通过更贴近生活的方式塑造角色, 为观众带来沉浸式的观演体验。

1.2. 研究问题

近年来, 斯坦尼斯拉夫斯基体系在中国表演艺术中的应用逐渐受到重视。然而, 由于中国文化背景的独特性, 该体系在本土化应用中面临诸多挑战。尤其是在具有浓厚民族特色的作品中, 如何将斯氏体系与中国表演艺术的特点相结合, 使演员既能准确掌握斯氏方法, 又能体现中国戏剧艺术的表现力, 成为一个需要进一步探讨的问题。《窝头会馆》是一部具有深厚民族文化底蕴的当代话剧作品, 以细腻真实的角色和情节见长, 深受观众喜爱。因此, 研究该剧中斯坦尼斯拉夫斯基体系的应用, 能够为斯氏体系在中国话剧中的本土化提供典型示例。本研究的问题聚焦于斯氏体系在《窝头会馆》中是否得到了有

效应用, 演员如何通过该体系实现对角色的精准塑造及情感的深刻表现。

随着表演艺术的发展, 这一体系的应用不再局限于俄罗斯戏剧, 而是逐渐在世界各地得到普及和认可, 成为全球表演训练的主流体系之一。近年来, 国内外学者对斯坦尼斯拉夫斯基体系的研究进一步深入。例如, 李合胜指出, 该体系在声乐演唱和戏剧表演中的角色塑造有显著效果。辛轩昂进一步研究了体系的“情感记忆”如何在当代表演中激发真实情感, 并引导演员深层次地挖掘角色的内在情绪。此外, 毕鑫海提出“内心行动”在现代戏剧中帮助演员找到台词与情感的结合点, 提高了表演的连贯性和真实性。这些研究为本文提供了重要的理论支撑, 使得斯氏体系在中国戏剧表演中的本土化应用具有更为深厚的学术依据。

1.3. 研究目的与意义

本研究旨在通过分析《窝头会馆》演员的表演, 探讨斯坦尼斯拉夫斯基体系在角色塑造、情感表达和舞台表现力提升中的具体应用。通过研究演员在角色心理构建和情绪表达方面的实际方法, 揭示该体系在中国话剧舞台上的表现效果及其本土化发展潜力。具体来说, 本文将通过解读斯氏体系中的情感记忆和内心行动等核心要素在剧中的运用实例, 分析其如何帮助演员突破传统模式的表演方式, 呈现更具真实性和层次感的角色形象。本研究不仅有助于加深对斯坦尼斯拉夫斯基体系的理解, 还为中国演员在传统与现代之间的表演创新提供理论支持[1]。此外, 本研究的成果对于话剧《窝头会馆》的艺术价值以及斯氏体系在中国话剧中的未来发展, 具有重要的启示意义。

2. 方法

2.1. 研究方法

本研究采用质性研究的方法, 以《窝头会馆》的表演为分析对象, 重点探讨斯坦尼斯拉夫斯基体系在该剧中的应用实例。研究过程中, 主要运用了文献分析法、戏剧表演片段分析法和访谈法。首先, 通过广泛查阅国内外关于斯坦尼斯拉夫斯基体系及其在话剧表演中的应用文献, 深入了解其理论基础与应用方法。其次, 选择《窝头会馆》剧中的若干表演片段进行逐帧分析, 以识别演员在角色塑造、情感表达和动作设计中应用斯氏体系的具体手法。最后, 结合访谈数据, 了解演员在排演过程中对斯坦尼斯拉夫斯基体系的认知和使用感受, 探讨该体系在实际表演中的影响与价值。这种多层次的研究方法不仅增强了分析的全面性和准确性, 也为后续的结果与讨论部分奠定了扎实的基础。

2.2. 数据收集

本研究的数据收集主要分为三个步骤。首先, 在文献收集方面, 通过中国知网、万方数据等数据库检索斯坦尼斯拉夫斯基体系及相关表演理论的文献, 确保理论背景的准确性和全面性; 同时筛选《窝头会馆》相关的影像资料, 以便对表演细节进行观摩与分析。其次, 在戏剧片段收集方面, 选取《窝头会馆》中几段关键场景, 这些场景在角色发展和情感表达上具有代表性[2]。每段片段的选择均经过剧本研究与实际表演效果的考察, 以确保其在探讨斯氏体系应用方面的典型性。此外, 在访谈数据的收集中, 对参与《窝头会馆》演出的主要演员及导演进行了访谈, 内容涵盖角色设计、表演准备、体系应用等方面。通过对这些数据的整理和分析, 为研究提供了多维的资料支持, 使得对斯氏体系的应用效果有更细致、直观的理解。

2.3. 分析方法

在数据分析上, 本研究采用文本分析与案例分析相结合的方式。首先, 对收集到的文献与访谈记录

进行内容分析, 重点提取斯坦尼斯拉夫斯基体系的核心概念及其应用方法, 为研究奠定理论基础。其次, 通过对戏剧片段的逐帧分析, 对演员的情感表达、动作设计、台词运用等方面进行细化描述, 并分析这些表演元素与斯氏体系中的“情感记忆”“内心行动”等概念的关系, 力求展现体系在角色构建中的实际作用。此外, 结合案例分析, 将每个片段的表演方法与斯氏体系的原理进行对照, 探讨体系在情感深度与角色塑造方面的作用。通过这种多重分析方法, 不仅可以验证斯坦尼斯拉夫斯基体系在《窝头会馆》中的适用性, 还能更全面地揭示体系对戏剧表演的影响与贡献。

3. 结果

3.1. 角色塑造

在《窝头会馆》的表演中, 斯坦尼斯拉夫斯基体系的角色塑造方法得到了充分应用。通过体系中的“角色分析”和“目标设定”, 演员能够深入角色内心, 剖析角色的背景、性格、动机等多方面信息, 从而帮助其准确捕捉角色的内在特质。

在剧中的某一场景, 演员饰演的主要角色展现了复杂的心理冲突。这一情景发生在角色得知家族面临巨大困境后, 表现出从震惊到愤怒、最终转向悲伤的情绪变化。为了准确塑造这一情感转折, 演员首先利用斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“情感记忆”技术, 回忆了自己在生活中经历过的类似情境, 并将此体验带入角色的表现。在舞台上, 演员的眼神逐渐由呆滞转为激烈, 语调从轻声质疑到激烈的控诉, 体现出角色内心情感的递进发展。

此外, 通过“内心行动”的方法, 演员在动作设计中结合角色心理, 表现出角色的愤怒和无奈。例如, 在场景高潮处, 演员的双手从握拳到颤抖松开, 眼神从愤怒转为失落, 细致地展现了角色情绪的变化。通过这种逐层递进的情绪控制与动作配合, 角色在观众面前呈现出立体、真实的形象, 使观众能够深刻感受到角色的情感波动[3]。

这一细致表演不仅凸显了斯坦尼斯拉夫斯基体系在角色塑造中的应用效果, 同时也让观众感受到《窝头会馆》剧中角色的情感深度和生活化特质。这种方法帮助演员真实地传递出角色的内在冲突, 使舞台表演更具感染力和观赏性。以剧中主要人物为例, 演员在角色诠释的准备阶段, 首先通过分析角色所处的时代背景、社会地位以及性格特点, 进一步将其作为角色的“角色履历”——即角色的过去、现实与未来的有机结合, 并在此基础上展开表演。通过斯坦尼斯拉夫斯基体系中的角色塑造方法, 演员得以深入角色心理, 设计角色在不同情境下的反应模式, 不仅强化了角色的层次感, 也增强了人物在舞台上的真实感。在实际表演中, 演员不仅表现出角色的外在行为, 还通过微妙的表情、眼神交流和动作的精确把握, 使角色的内心状态得以传达。这种角色塑造方法的应用, 不仅使角色更加丰满和真实, 还有效增进了观众与角色之间的情感联系, 增强了表演的感染力。

3.2. 情感表现

在斯坦尼斯拉夫斯基体系中, 情感表现是贯穿角色塑造的重要环节, 通过“情感记忆”帮助演员深刻挖掘角色的内心情感, 从而实现真实、细腻的情感流露[4]。在《窝头会馆》中, 情感记忆的应用使演员能够将自己的生活经历与角色的情感需求相结合。例如, 在表演角色经历重大情感波动的场景时, 演员通过回忆自身的类似情境, 将内心深处的真实情感引入到角色表演中, 形成自然流畅的情感表达。斯氏体系要求演员在表演中找到角色情感与自身记忆的“交汇点”, 让表演不再流于形式, 而是真实反映角色的内心世界。这一体系还强调“内心行动”, 即通过情感驱动角色的行为, 使表演更具连贯性。具体到《窝头会馆》的演出中, 演员在台词的情感表达上, 通过细致的情绪把控和层层递进的情感变化, 呈现出角色复杂的情绪起伏与内心挣扎, 使情感表达更加自然和可信。演员借助体系的情感表现方法, 不

仅赋予了角色更高的情感层次, 还使得观众能够深刻感受到角色的内在情感, 从而产生共鸣。

3.3. 台词与动作结合

在《窝头会馆》的舞台表演中, 台词与动作的结合尤为重要, 这种结合也是斯坦尼斯拉夫斯基体系中关键的实践手法。体系强调台词和动作应源自角色的内在需求, 以自然流畅的方式呈现。在该剧表演中, 演员通过“内心行动”方法, 将角色的情感、动机与行为逻辑紧密结合, 从而使台词与动作的表达形成内在一致性。以剧中某个情感激烈的场景为例, 演员在情感高涨时不仅通过台词表达人物的愤怒, 还通过身体动作来加强情绪的表现[5]。斯氏体系的内心行动方法要求演员在每一句台词、每一个动作中都找到角色行为的“动机线索”, 从而使台词与动作一气呵成, 浑然天成。该方法帮助演员在表演中既能保持台词表达的连贯性, 又能通过动作强化角色的情感层次, 使表演更具感染力。通过这种台词与动作的结合, 角色在舞台上更具立体感, 使观众能够更深入地理解角色内心情感变化, 进而增强了舞台表演的观赏性与真实感。

3.4. 表演细节

在斯坦尼斯拉夫斯基体系的应用中, 表演细节的刻画是提升角色真实感和立体感的重要手段。体系中注重细节的处理, 使得角色的表演更加细腻而富有层次性。《窝头会馆》的表演细节体现在演员对角色的微表情、姿态以及细微动作的精确掌控上。例如, 某角色在面对情感波动时, 演员通过略微抿嘴、眼神的微妙变化等细节表现出角色内心的情绪波动。这种细节刻画不仅展示了角色的心理活动, 还将观众带入了角色内心世界。斯氏体系中的“情感联想”方法, 使演员能够在无明显情绪的场景中, 通过情感的细腻表达, 使表演更具代入感。通过对每个表演细节的准确把控, 演员在舞台上呈现出更丰富的人物形象, 使观众不仅能够看到角色的外在动作, 更能感受到角色内心情感流动。此外, 在舞台表现力方面, 斯坦尼斯拉夫斯基体系的细节处理方法为演员提供了更自由、灵活的表现空间, 使得舞台上的每个角色都更具鲜活性。这种细致入微的表演方式, 让角色在舞台上更具有真实感, 为观众带来了沉浸式的观看体验。

4. 讨论

4.1. 体系适用性分析

斯坦尼斯拉夫斯基体系作为现代表演艺术的重要理论, 在《窝头会馆》的应用中展现出高度的适应性。体系中的情感记忆、内心行动等核心概念, 为演员提供了全面的角色塑造方法, 使其在表现角色情感时能够更真实、细腻。通过情感记忆, 演员能够将自身情感体验与角色需求相结合, 达成一种“情感代入”的自然效果, 这一方法在该剧的情感表达中得到了有效的运用[6]。此外, 体系中的“内心行动”方法, 帮助演员在台词和动作的表达上达成情感与行动的统一, 使角色在情感起伏和事件推进中更具说服力。然而, 在应用该体系时, 也面临一定的局限性。例如, 斯坦尼斯拉夫斯基体系要求演员具备较强的情感控制力和角色分析能力, 而这些要求对演员的心理素质和理解能力提出了较高的挑战, 尤其在快速发展的当代话剧中, 斯氏体系的应用还需要与舞台条件、剧本风格进行更深入的整合。

4.2. 表演提升效果

通过斯坦尼斯拉夫斯基体系的情感表现、角色塑造方法, 演员在《窝头会馆》中展现出了更加真实、层次丰富的表演效果。首先, 情感记忆使演员在情感表达上更贴近生活, 突破了传统戏剧表演中“表演化”或“模式化”的限制, 使角色情感表达变得自然、细腻。其次, 内心行动的应用不仅帮助演员自然过渡每个情感场景, 还增强了台词与动作的一致性, 使表演呈现出流畅的节奏和自然的情感流动。该剧目

的情节发展因体系的运用变得更具张力, 使观众能够体验到角色内心的变化与冲突。斯氏体系在演员台词、动作与情绪的相互融合方面表现出显著的提升作用, 使得表演更具真实感和观众共鸣感。这种表演的提升效果不仅强化了角色的立体感, 还有效增强了舞台的感染力, 为观众带来了更加深入的情感体验, 显著提升了戏剧的表现力与吸引力。

4.3. 对当代表演艺术的启示

斯坦尼斯拉夫斯基体系在《窝头会馆》中的应用对当代表演艺术具有重要的启示作用。首先, 该体系的“情感记忆”方法强调表演的真实情感, 促使演员通过回忆自身情感经历找到与角色的情感共鸣, 为现代戏剧注入了真实的情感表达元素。其次, “内心行动”方法启发了演员对角色行为逻辑的深刻理解, 有助于在当代表演中实现台词、动作、情感的有机结合, 为现代戏剧提供了更高的表现水准。通过斯坦尼斯拉夫斯基体系的应用, 演员不再局限于单一的角色呈现方式, 而是能够从角色的心理层面入手, 为当代表演艺术探索出一种更贴近真实的表现形式。此外, 斯氏体系对情感细节的重视为现代戏剧的精细化表演奠定了基础, 提供了更多挖掘角色深层情感的方式, 使表演更具艺术深度。这一体系在当代表演艺术的启发下, 不仅促进了角色刻画的多样性, 还推动了表演艺术的不断创新, 为观众提供更为沉浸的观剧体验。

5. 结论

通过对《窝头会馆》中斯坦尼斯拉夫斯基体系的应用分析, 可以看出该体系对角色塑造和情感表达有着显著的提升作用。体系中的情感记忆、内心行动等方法, 使演员能够深入角色心理, 真实呈现角色的复杂情感, 从而让角色形象更加立体、饱满。研究发现, 斯氏体系在话剧表演中, 不仅提升了角色表现的层次感和真实感, 还强化了演员在情感和动作上的协调性, 为观众带来沉浸式的观剧体验。该体系在当代中国戏剧的应用, 为本土话剧表演提供了理论支撑和实践指导, 展现出其跨文化的适用性。未来, 随着话剧艺术的发展, 斯坦尼斯拉夫斯基体系将在更多舞台实践中发挥更大作用, 为表演艺术的创新提供持续动力。

参考文献

- [1] 李合胜. 论斯坦尼斯拉夫斯基体系之“角色创造说”在声乐教学中的应用[J]. 教育与职业, 2012(33): 107-109.
- [2] 辛轩昂. 心象、想象、形象——演员塑造鲜活舞台形象之根基[J]. 戏剧之家, 2023(25): 9-12.
- [3] 毕鑫海. 表演创作中激发情感体验的途径[J]. 艺术教育, 2024(1): 134-138.
- [4] 陈世雄. 演员身体与人的谱系[J]. 戏曲艺术, 2012, 33(4): 6-19.
- [5] 于声瑞.“性格化”角色的塑造[J]. 传媒与教育, 2012(3): 78-82.
- [6] 孙书磊. 戏剧本质论之述评[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2007, 33(1): 46-49.