

《茶馆》中人物塑造与表演技巧探究

徐晓妍*, 郭星琪#

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

《茶馆》作为老舍的代表作, 生动地展示了旧中国的社会面貌, 剧中人物鲜明且具有深刻的象征意义。本研究聚焦于《茶馆》中主要人物的塑造手法及其背后的表演技巧。通过对角色台词、肢体动作、情感表达等方面的分析, 揭示演员如何通过细腻的表演技巧使角色更具真实性与层次感。研究发现, 《茶馆》的表演不但依赖精准的台词把握, 更借助丰富的情感传达与细致的动作设计, 以赋予角色独特的性格和深度, 展现出社会动荡时期人们的复杂内心。本研究进一步阐述了角色塑造与表演技巧在戏剧表演中的重要作用, 为话剧表演提供了有效的参考和借鉴。

关键词

《茶馆》, 人物塑造, 表演技巧, 情感表达, 话剧表演

Exploration of Character Shaping and Performance Skills in "Teahouse"

Xiaoyan Xu*, Xingqi Guo#

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

As a representative work of Lao She, "Teahouse" vividly showcases the social landscape of old China, with distinct and profound symbolic meanings for the characters in the play. This study focuses on the portrayal techniques of the main characters in "Teahouse" and the performance skills behind them. By analyzing the dialogue, body movements, emotional expression, and other aspects of the

*第一作者。

#通讯作者。

characters, it reveals how actors use delicate performance techniques to make the characters more authentic and layered. Research has found that the performance of "Teahouse" not only relies on precise dialogue, but also utilizes rich emotional communication and meticulous action design to give the characters unique personalities and depth, showcasing the complex inner world of people during times of social unrest. This study further elaborates on the important role of character shaping and performance skills in theatrical performance, providing effective reference and inspiration for theatrical performance.

Keywords

"Teahouse", Character Shaping, Performance Skills, Emotional Expression, Drama Performance

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

老舍创作的经典话剧《茶馆》以中国传统茶馆为背景,通过多层次的人物描绘展现了旧中国不同社会阶层的生活面貌,成为中国现代话剧史上的代表之作。该剧讲述了三个历史时期中,以茶馆为舞台的不同人物命运,并以极具特色的语言风格和丰富的文化内涵表现了中国社会在时代变迁中的动荡和人们的生活状态。《茶馆》因其深刻的社会意义和鲜明的人物形象,自首演以来,便获得了广泛的关注和认可。作为一部具有里程碑意义的作品,《茶馆》不但在国内外多次搬演,也在国际戏剧舞台上产生了重要影响。研究《茶馆》中的人物塑造及其表演技巧,不仅有助于深入理解老舍的艺术思想,还为戏剧表演的研究和实际操作提供了丰富的理论和实践资源,有助于进一步拓展中国戏剧表演的表现形式。

1.2. 研究问题

在《茶馆》一剧中,角色性格鲜明且具有象征意义,老舍通过对人物语言、个性、心理活动等细致描写,为每个角色赋予了独特的特质与鲜明的个性。然而,要在舞台上展现这些深刻的人物特质,演员需要通过精湛的表演技巧和对角色的透彻理解,才能将人物在时代洪流中的复杂情感传达给观众。对于《茶馆》的表演而言,如何塑造出具象化的人物形象,并通过细腻的表演技艺赋予角色层次感和感染力,是对演员的一项重大考验。本研究着眼于《茶馆》中的角色塑造,重点探讨演员在舞台表演中所采用的台词处理、动作设计、情感表现等具体技巧,以揭示其如何通过这些方法将角色的个性和内在情感在舞台上真实、深刻地呈现给观众。

1.3. 研究目的与意义

本研究的核心目标在于系统分析《茶馆》中角色塑造的独特方法以及演员在表演中运用的技巧,研究内容包括对角色的台词表达、情感展现和动作设计等方面的详细探讨,力求揭示演员如何运用斯坦尼斯拉夫斯基体系等表演方法,将角色形象深入而真实地呈现。本研究的意义在于,通过对《茶馆》中表演技巧的细致分析,提供具有实际指导意义的表演技巧总结,为戏剧表演中的人物塑造提供系统化参考。在具体表演中,演员不仅依赖台词表达,还需要通过细微的动作设计、情感传达等,赋予角色生命力,

进而增强戏剧的表现效果。通过本研究, 不仅可为话剧演员在表演时塑造个性化角色提供理论支持, 同时也能丰富中国当代戏剧表演在情感表达和人物塑造上的表现手段, 进一步促进话剧艺术的创新与发展。

2. 方法

2.1. 研究方法

本研究采用质性研究方法, 通过文本分析、表演片段观摩分析以及访谈法对《茶馆》中的人物塑造与表演技巧进行全面探索。首先, 运用文献分析法, 查阅有关老舍创作背景、作品评价及表演技巧的相关资料, 形成关于《茶馆》的整体理解。其次, 通过对话剧《茶馆》多版本影像资料的逐一观摩, 研究演员在台词、肢体动作、情感表达等方面的具体表现, 力图捕捉角色在不同演绎方式中的独特之处。最后, 选取部分参与《茶馆》演出的演员或导演进行访谈, 深入了解他们在实际演出过程中对角色的理解和塑造方法, 特别是对台词处理、情感表达、角色性格塑造的技巧运用, 从而获得更为真实的第一手资料, 为后续研究奠定了坚实基础。

2.2. 数据收集

数据收集过程主要分为文献收集、表演片段观摩和访谈数据三部分。首先, 在文献资料收集方面, 使用中国知网、万方数据库等资源, 获取关于《茶馆》的相关文献, 包括老舍创作背景、角色塑造和表演技巧分析等学术研究资料, 以构建理论框架。此外, 还收集了不同版本的《茶馆》演出影像资料, 以便分析不同演员对角色的诠释方法。其次, 选取《茶馆》若干关键场景, 主要包括剧中角色情绪激烈和情感复杂的情节, 作为片段观摩分析的重点[1]。观摩分析的内容包括角色台词、肢体动作及表情表现, 确保每一细节的分析具备代表性与典型性。最后, 在访谈数据收集方面, 主要以半结构式访谈为主, 选取不同版本《茶馆》的主要演员和导演, 探讨他们对角色的深入理解、情感表达方式以及表演技巧应用。通过数据的多维度收集和整理, 本研究形成了较为完整的资料库, 为接下来的分析提供了充分依据。

2.3. 分析方法

在分析方法上, 本研究综合运用了文本分析法、案例分析法和访谈数据分析法。首先, 通过文本分析, 对文献资料中提到的表演技巧进行分类归纳, 构建有关《茶馆》人物塑造和表演技巧的理论框架。其次, 通过对收集的《茶馆》不同版本表演片段进行案例分析, 细化研究演员在台词、动作和情感处理上的应用技巧。具体来说, 在台词处理上, 分析角色语调、节奏、音量等方面的表现, 以理解演员在台词表达上对角色的深刻诠释[2]。在动作设计方面, 细致观察演员的肢体动作、手势、面部表情的具体表现方式, 以揭示其如何利用肢体语言丰富角色形象。在情感表达方面, 探讨演员如何通过表情、姿态、眼神等多种手法使情感传达更加细腻真实。最后, 结合访谈数据, 分析演员对角色的理解与表现方式, 探讨他们如何通过技巧增强角色的内在深度及戏剧张力, 使角色形象更具生命力。综合这些分析方法, 本研究力图全面揭示《茶馆》中的人物塑造和表演技巧, 为话剧表演艺术提供参考。

3. 结果

3.1. 角色塑造

《茶馆》中的人物塑造是其表演艺术的核心所在, 老舍通过极具个性化的台词设计和人物形象, 为每个角色赋予了鲜明的个性特征和社会象征意义。在《茶馆》中, 王利发是一个精明而无奈的小商人, 反映了动荡年代中小人物的艰难求生。他的角色塑造既需要精准的台词表达, 也需要细腻的情感流露和肢体动作的配合。在斯坦尼斯拉夫斯基体系中, 演员通过“情感记忆”技巧, 唤起与角色情境相似的个人

人情感体验, 将内心的无助和焦虑真实地传达给观众。例如, 在王利发面对生意难以维系的场景中, 他叹道: “你要戒不了大烟, 永远交不了好运。”这句台词在演员的处理下, 语气中带有一丝沉重和无奈, 缓慢的语速让观众感受到他对生活的不安和无力。

台词方面, 演员通过斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“内心行动”技巧, 将每句话都赋予具体的动机。台词不仅仅是表达内容, 更是角色情感的载体。在说到“永远交不了好运”时, 演员略微加重了语气, 表现出对生活艰难的深切体会和隐隐的无奈。通过这样的细致处理, 台词显得更加真实可信, 不仅展现了王利发作为商人的世故, 还透露出他对生活的期望与失望交织的矛盾情绪。

动作设计上, 王利发的表现常带有隐忍的疲惫感。演员运用“内心行动”的方法, 在台词过程中以细微动作表现角色内心的挣扎。例如, 在面对旧友或谈及生意时, 他会无意识地摩挲双手, 时而耸肩或叹气, 这些动作都是他内心不安的外在流露, 表现出他在生活压力下的疲惫。通过肢体的微妙变化, 演员能够让观众看到王利发内心的无助, 这种肢体表达的设计极大增强了角色的真实感。

情感表达上, 演员通过斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“情感记忆”法则, 将自身生活中的失望和无力情感带入角色之中。王利发虽在表面上表现得圆滑世故, 但他的眼神常带有一丝迷茫, 尤其在听闻同行的困境或谈到家人时, 目光微微下垂、神色凝重, 似乎沉浸在自己的忧虑之中。演员通过微表情变化, 将内心的焦虑和隐忍真实传达给观众, 使王利发的角色更具层次感。这种真实的情感流露让观众更易与角色产生共鸣, 使其复杂的情感背景和内心冲突得以生动展现。

通过对斯坦尼斯拉夫斯基体系的应用, 演员成功将王利发的角色塑造得既真实又深刻, 使角色在旧社会中的无奈与挣扎得到了细致呈现。这种基于台词、动作和情感表达的多层次表演, 使得王利发在《茶馆》中的形象更富有感染力。

在《茶馆》中, 常四爷是旧社会知识分子的象征, 体现了在动荡时代中的理想主义与无奈。他深爱国家, 但无力改变现实, 这种情感在他的一句经典台词中得到了充分体现: “我爱咱们的国呀, 可是谁爱我呢?”这句台词充满了常四爷对国家的深情和对自我处境的无力感。演员在诠释这句台词时, 通过斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“情感记忆”技巧, 将角色的复杂情感展现得淋漓尽致。

台词表达方面, 演员通过低沉而缓慢的语调, 表现出常四爷的沧桑与无奈。在说出“可是谁爱我呢”时, 演员略微停顿, 语气中带有一丝哽咽, 表现出角色内心的痛苦与失望。通过这种节奏和语气的细致处理, 常四爷对国家的深沉热爱和对现实的无力得到了真实展现。这种台词的处理方式, 使观众在听到这句话时, 能感受到他内心的深层矛盾与悲凉。

动作设计上,常四爷的表演中充满了克制与沉稳。演员运用斯坦尼斯拉夫斯基的“内心行动”技巧,以小幅度的肢体动作表现出常四爷的压抑与隐忍。例如,当他谈及国家时,眼神微微下垂,双手轻轻交握,身体微微前倾,似乎在自言自语。这些细微的动作不仅表现出角色的内敛和失望,也进一步凸显出常四爷在动荡年代中的理想和挫败感。

情感表达上,演员通过斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“情感记忆”技巧,将常四爷复杂的情绪真实传达出来。常四爷在剧中始终带有一种沉郁的气质,尤其是在他独自一人时,演员通过略显疲惫的眼神和微微颤抖的嘴唇,表达出角色的孤独与无奈。这种细腻的情感处理让常四爷的形象更加立体,使观众能够深刻体会到他那种“爱国而无力”的悲凉感。

综合来看,常四爷的角色塑造中,演员通过台词的低沉节奏、动作的内敛克制和情感的细腻表达,使其成为旧社会中理想主义者的典型代表。通过斯坦尼斯拉夫斯基体系的多层次应用,常四爷的形象展现出鲜明的时代感和感染力,给观众留下了深刻的印象。

通过这些具体片段的分析,可以清晰地看到,《茶馆》的表演中斯坦尼斯拉夫斯基体系如何帮助演员将角色的复杂内心真实地呈现于观众面前。这些细腻的表演技巧和生动的情感表达,使得王利发与常四爷的角色塑造更加立体,并使观众能够切身体验到他们在动荡时代中的挣扎与坚守[3]。此研究不仅揭示了斯坦尼斯拉夫斯基体系在表演中的实际效果,同时也为今后话剧角色的塑造提供了丰富的参考。

3.2. 情感传达

在《茶馆》的表演中,情感传达的真实感是演员表演技巧的重要体现。通过“情感记忆”等方法,演员能够将自己的情感经验融入到角色中,使情感表达更加自然与细腻。例如,在展现王利发的复杂内心情感时,演员通过面部微表情、语气变化等细节表现其对生活的无奈与对未来的恐惧。角色的情绪波动并非简单的表现,而是通过逐步层层推进,使观众感受到情感的内在冲突与起伏。此外,常四爷在与旧友相逢时的表现通过内心情感的沉淀来传达角色的失落与无奈,演员通过微妙的眼神与动作,使这种情感传达更为真实,具有深刻的感染力。情感传达中的细致处理,使得人物的情绪变化层层递进,从而增强了角色的生命力和舞台的表现力,使观众在观看过程中产生强烈的情感共鸣。

3.3. 台词与动作结合

《茶馆》台词生动、形象,富有层次感,演员在表演中通过精确的台词处理和动作结合,进一步提升了角色的真实性。演员在演绎王利发时,不仅通过台词的节奏与语气表现角色的精明,还通过身体动作进一步强调角色的情绪,例如在激动时挥手,叹息时低头等,使观众更易感受到角色的内在情感。这种台词与动作的结合,使角色的台词表达更具感染力,强化了角色形象的多维度表现。常四爷在台词和动作上的结合则更加内敛,通过缓慢、低沉的语调和轻微的肢体动作,将人物内心的挣扎与沉稳表现得

淋漓尽致, 使观众能够体会到角色内心的深沉与无奈[4]。台词与动作的有机结合, 使得《茶馆》的角色形象更加立体, 并使观众更容易理解角色的情绪和动机。这种方式不仅丰富了表演层次, 还增加了表演的说服力。

3.4. 表演细节

表演细节的处理是《茶馆》中表演技巧的重要组成部分, 通过细微的表情变化、姿态调整和肢体语言, 演员能够深入表现角色的复杂性和内在情感。例如, 王利发在面临艰难抉择时, 演员通过微妙的眼神变化、双手紧握或松开的动作, 展现出角色的内心冲突和无奈。此外, 常四爷在茶馆中面对各类人际关系时, 演员通过低头沉思、时而顿挫的台词, 传递出角色的失望与沧桑。斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“情感联想”方法帮助演员在细节表现中更具层次感, 使得情感表达更加真实、自然。通过表演细节的精心设计, 演员能够将角色的每一个情感瞬间传递给观众, 使观众不仅能感受到角色的情绪波动, 还能深入理解角色背后的心理动机[5]。正是这种细致入微的表演, 增强了《茶馆》人物的真实感和观众的代入感, 使该剧在舞台上具有持久的感染力和艺术价值。

4. 讨论

4.1. 技巧适用性分析

在《茶馆》的表演中, 角色塑造和表演技巧的适用性得到了充分体现。斯坦尼斯拉夫斯基体系的“情感记忆”和“内心行动”等方法为演员深入理解角色提供了理论支持, 使其在表演中通过情感体验和动作设计赋予角色真实感。尤其是通过“情感记忆”, 演员能够将自己真实的情感融入角色, 在情感表达上达到自然流畅的效果, 避免了表演的程式化和僵硬化。然而, 这一方法对演员的情感控制和理解能力提出了更高要求, 演员需具备较强的角色分析能力和自我情感调动能力。与此同时, 《茶馆》中的角色塑造还需要在特定历史背景下进行, 因而演员不仅要理解角色的个性特点, 还要把握其在时代背景中的位置。这种综合的技巧适用性, 使得角色既能保持个性化的特征, 又能贴合剧本所需的历史氛围, 真正实现了角色形象的立体化和舞台表现的真实性。

4.2. 表演提升效果

通过丰富的表演技巧, 演员在《茶馆》中展现出了层次感鲜明的角色形象。首先, 斯坦尼斯拉夫斯基体系中的“内心行动”使演员的台词与动作紧密结合, 角色的每个举动都带有情感动机, 从而提升了表演的连贯性和真实性。此外, 情感表达的自然流露, 使得角色的情感张力层层递进, 为观众提供了沉浸式的观剧体验。例如, 演员在表现王利发时, 通过细腻的面部表情变化和动作, 使观众感受到角色内心的挣扎与无奈, 增强了角色的层次感。对于常四爷而言, 演员通过低调内敛的表演, 使角色的沉稳和隐忍展现得更为真实。通过这种层次分明的表演手法, 《茶馆》中的角色形象更富有戏剧张力, 不仅强化了舞台表演的感染力, 还增强了观众对角色的情感认同, 使得整场表演充满生命力和艺术张力。

4.3. 对当代表演艺术的启示

《茶馆》中角色塑造和表演技巧的运用对当代表演艺术有着深远的启示。首先, 该剧通过斯坦尼斯拉夫斯基体系强调的情感表达和内心行动, 促使演员注重情感的自然流露, 为当代戏剧提供了表演艺术的情感真实性标准。其次, 《茶馆》的表演技巧启示我们, 演员在表现角色时不仅要关注台词的表达, 还需借助肢体动作、表情变化等多种方式, 使角色表现更加丰富、立体[6]。此外, 斯氏体系的应用在情感细节处理上尤为重要, 这为当代话剧演员在复杂角色的刻画上提供了更多灵活性, 使现代表演更具深度

和真实性。通过《茶馆》的分析, 不仅可为当代表演提供系统化的角色塑造方法, 还为话剧艺术的创新与发展提供了实践依据。未来, 随着戏剧艺术的持续发展, 如何将传统表演体系与当代表演需求相结合, 将成为当代表演艺术进一步探索的重要方向。

5. 结论

本研究围绕《茶馆》中的角色塑造与表演技巧展开, 通过斯坦尼斯拉夫斯基体系的运用, 揭示了该剧如何在特定的历史和社会背景中赋予角色高度的真实性与表现力。演员在《茶馆》中不仅依赖精准的台词和精细的肢体动作, 还结合了“情感记忆”与“内心行动”等核心表演方法, 使角色情感层次丰富、形象生动, 为观众带来了强烈的情感共鸣。王利发、常四爷等角色的塑造中, 通过细致的面部表情与微妙的肢体动作, 使观众能够透过表象触及角色的复杂内心世界, 真实地感受到他们在时代变迁中的挣扎与坚守。

为进一步拓展传统表演理论的解读维度, 本研究引入了认知心理学和表演符号学的视角, 深化了对角色情感传达方式的理解。认知心理学强调观众在观剧过程中的情感共鸣机制, 通过分析观众对角色细微表情和动作的心理反应, 使演员的表演过程更具科学依据。而表演符号学的引入, 则为理解舞台上的动作和台词赋予了更深的象征意义, 揭示出表演中每一细节都作为符号传递角色的内在情感, 使《茶馆》的表演技巧表现出更具深度的艺术感染力。

综上所述, 本研究在斯坦尼斯拉夫斯基体系的传统框架下, 通过多角度的理论分析方法为《茶馆》角色塑造提供了新的解读路径。结合认知心理学和表演符号学的创新视角, 不仅使角色塑造的过程系统化、立体化, 也为未来的戏剧表演艺术研究提供了有价值的理论参考, 推动戏剧表演在情感表达和艺术表现力上的不断创新。

参考文献

- [1] 龙明珠. 潜台词在戏剧表演中对塑造人物的重要作用探究[J]. 戏剧之家, 2024(22): 45-47.
- [2] 王旭. 舞蹈艺术表演中人物形象的塑造及表达探究[J]. 喜剧世界(中旬刊), 2024(8): 76-78.
- [3] 杨琳. 戏剧表演中塑造人物形象的几点思考[J]. 戏剧之家, 2024(13): 36-38.
- [4] 杨敏. 解读人物形象塑造在话剧舞台表演中的重要性[J]. 戏剧之家, 2024(21): 33-35.
- [5] 计丽静. 论艺术形象塑造过程中戏曲表演技巧的重要性[J]. 剧影月报, 2024(3): 42-43.
- [6] 王爱民. 怎样塑造好人物形象——小戏小品表演中的感悟[J]. 东方娱乐周刊, 2024(4): 88-90.