

浅谈影视表演与舞台表演的异同

岳新

(南京传媒学院, 江苏南京 211172)

摘要: 随着社会经济水平与文化水平的不断提升, 我国人民在物质生活与精神生活方面发生了翻天覆地的变化。在新时代当中, 文化的各个领域可谓是争奇斗艳, 尤其是随着经济增长, 影视艺术和舞台艺术得到了空前的发展, 这两种艺术背后的“表演艺术”也被人津津乐道, 随着演员、明星等娱乐形势骤起, 渐渐成为了社会的热点话题, 也成为了社会各界备受热捧的艺术之一, 借此人们也开始加强对影视表演和舞台表演的关注。按照艺术体系角度来看, 影视表演与舞台表演属于同宗同源, 彼此之间互相影响、共同发展, 而若是以细分的角度来视之, 则会发现这两种艺术表现形式延展开来在很多细节上存在诸多不足之处。影视表演和舞台表演的特殊“共生”关系也是笔者一直以来所探究的课题。因此, 本文从“异同”的角度分析影视表演与舞台表演, 通过对比展现出两者的差异化, 以供业内人士借鉴与参考。

关键词: 影视表演; 舞台表演; 表演艺术

一、影视表演与舞台表演概述

(一) 影视表演

影视表演最重要的特征便是在镜头前进行表演, 也被称之为“镜头表演”, 是通过人的语言方式、动作体态、神情等, 以及演唱、演奏等方式来塑造出一个鲜活的形象, 来传达出情感和情绪, 从打达到表现生活以及其他元素的艺术。影视表演依托于电视剧以及电影这两种艺术, 也可以说影视表演是录制完毕的舞台表演的延伸。影视表演通过摄影艺术、导演艺术以及其他录制技术的融入, 创造出相对真实的物理空间, 给人一种自然、亲切的感觉, 在整体的表达上可以做到细腻与真实。近年来, 随着娱乐产业进入发展的黄金时期, 影视表演的热度也居高不下, 大量受过专业教育的专业人才出现, 促进了影视表演艺术的发展, 创作的影视艺术作品的深度与广度也在不断突破。影视表演具有以下两个典型的特点:

第一, 镜头感。影视表演的场地可以是任意场景, 其并没有现场受众, 主要是通过录制来进行传播, 因为对演员的镜头感要求较高。在艺术院校的影视表演教学当中, 镜头感教学是核心课程, 培养学生具备良好的镜头感, 即掌握、预判镜头, 以及在此过程中完成自身的表演, 使其有效融合。

第二, 真实性。表演艺术的宗旨便是演员通过特定技巧融入自身的演绎中完成故事的表达, 以真实性获得观众共鸣。尤其是在影视表演当中, 想要获得真实性, 需要镜头前的场景、人物表演、故事逻辑、服化道等皆追求真实。此外, 演员在表演中要清楚受众的需求, 展开最贴切的演绎。演员只有在镜头前从生活的真实逻辑、真实场景入手, 才能合理的表达艺术。

(二) 舞台表演

舞台表演, 顾名思义便是在舞台上进行的表演, 研究者从宏观与围观的角度将舞台表演进行定义。从宏观角度而言, 舞台表演涵盖了所有的舞台表演艺术, 例如小品、脱口秀、演讲、音乐剧、戏曲、魔术、舞蹈等等。表演者与舞台有着紧密的联系, 且与影视表演不同的是, 舞台表演演员与观众同处于一片空间当中,

演员通过实时表演达到有效的表演效果; 而从微观角度而言, 舞台表演的范围便缩小了许多, 将舞台限定在了特定的环境以及因素中, 通过语言、肢体动作、演绎技巧等将剧本完整的演绎而出。从整体角度来看, 舞台表演其实是具备一定的综合性, 拥有多姿多彩、多元化的资源, 是随着时代的发展而不断进步跟拓展的。舞台表演具有以下三个典型的特点:

第一, 假定性。从表演艺术的角度而言, 影视表演可以通过重新录制来达到想要的效果, 但是舞台表演却只能通过实时表演, 在极短的时间当中将人物、故事等全部演绎出来, 通过整体场景的搭建、服化道的配置、灯光音乐的配合, 将观众带入到演员所表演的故事情境中, 给观众真实的体验感, 引起他们的情感、情绪共鸣。此外, 在舞台表演中, 剧本和舞台布置占据了核心位置, 剧本决定了观众的喜爱程度, 场景决定了观众的代入感。

第二, 互动性。

在进行舞台表演时, 演员与观众处于一片空间当中, 有利于演员与观众之间进行有趣的互动, 比如语言交流和延伸交流。尤其是在舞台表演中需要与观众进行互动的情节, 演员与观众进行互动, 可是起到锦上添花的演出效果。

第三, 夸张性。

从一定程度而言, 对于场内的观众而言, 舞台表演就是“一次性表演”。因为没有录制设备对表演进行录制, 再加上由于舞台表演中演员与观众有一定的距离, 故而在舞台上进行表演的演员需要在神情、动作以及语言表达上尽量夸张。因此, 舞台表演对演员的演技有更高的要求, 夸张而不失严谨与真实, 这才是最好的舞台表演。此外, 在舞台表演中, 若是没有好的剧本、演技以及场景等, 则无法获得观众的直接认可。

二、影视表演与舞台表演的同一性

(一) 表演要求和表演目标的同一性

不论是影视表演还是舞台表演, 在表演过程中都需要用语言、肢体、神情等将剧本内容生动想象地呈现出来, 所以演员需要对剧本故事、情节变化、人物性格、人物关系等有深刻的认识。因此, 两种表演形式都具有统一要求, 那便是对剧本的演绎以及表演的基本素养。影视表演与舞台表演在目标上也具备异质性, 因为不论是哪种表演都是通过演员将人物与故事展现给观众, 让观众具备较强的代入感, 体验到演员所表达的故事和人物当中去, 引发观众共情。两种表演的展现方式拥有一致性, 都是通过一个特定的媒介如舞台、荧幕, 将剧本中的内容进行深刻而真实的表达, 借助两种形式将受众群体引入其中, 让观众能够在观看完表演后有所收获。

(二) 艺术属性和艺术功能的同一性

影视表演与舞台表演都属于表演艺术。在两种艺术的表演中, 尽管有了剧本内容的大体指导, 但仍然还需要演员自身具备艺术创造力, 以及艺术展现力, 通过自身的表演技巧和素养, 再结合自身的真情实感代入, 将剧本当中的角色和故事完美地呈现出来。基于此, 这也说明影视表演与舞台表演具备相同的艺术属性和艺术功能。表演并非是纯粹的自我表达, 而是演员要在表演中忘掉

自我，以专业能力和理解能力从艺术表达的角度分析剧本内容、人物和整个剧本的核心思想，而后通过模拟塑造来完成表演，尤其是在一些反派人物的塑造当中，还有丑化的思想与形象，这也需要演员从艺术的角度来完成表演，忘掉“自我”。影视表演与舞台表演都具备一定的综合性，而且都不是演员一个人独立完成的，需要多个部门的共同写作，包括化妆、造型、场景、美编、灯光、后勤等等，因此两种艺术具备一定的统一性。

三、影视表演与舞台表演的差异性

（一）对表演者的掌控力要求不同

舞台表演是实时性表演，俗称便是演员在台上表演，观众就坐在台下进行实时观看，因此相较于影视演员而言，舞台表演本身的这种性质，就决定了对演员的表演素养要求极高，甚至到了苛刻的程度。对于影视表演而言，如果演员在表演当中出现了失误，或者是表演时的状态、情绪和表现张力不够，可以通过重新录制以及后期的加工修补等手段来进行调整。甚至有些电影在拍摄时导演对演员的状态要求非常高，一个镜头常常需要好几天的拍摄时间，留给演员准备和思考的余地会十分充足。但是对于舞台表演而言，表演机会只有一次，更考验的是演员临场发挥以及现场创作的能力，且在舞台表演当中，演员要具备较高的舞台素养，一旦开始表演就不能中断，还要在表演中学着掌控舞台，包括对表演节奏、张力的控制，能够在极短的时间当中带领观众代入到故事情境中。因此，舞台表演对演员的表演素养要求极高，只有在演员对剧本情节、人物了如指掌的前提下，才能具备临场发挥甚至现场创作的能力，才能让整个表演过程一气呵成，取得不错的演出成果。同时，相较于影视表演，舞台表演还需要拥有应对突发状况的能力，例如设备故障、灯光问题、音响及话筒问题、现场发挥出错等，这都需要演员具备强大的心理素质，才能在表演中化险为夷，确保表演的整体效果。

（二）对表演者的表演技巧要求不同

由于舞台表演是近距离为观众呈现的现场表演，所以在观众席上来看，舞台上的演员会相对缩小，再加上舞台表演的时间有限，需要在特定时间内完成剧本上的故事内容，所以这便需要演员要通过极具表现力的语言、动作以及神情等，结合表演技巧来完成故事情节的演绎。而在影视表演当中，却并不需要这样的表演方式。由于影视表演基本上都是在镜头前表演，所以如果演员进行夸张的演出，过分用力，反而会让观众觉得太假，所以影视表演更加注重的是演员的“张力”与“缩力”。在舞台表演当中，演员在展示角色的情绪时，往往需要通过多种方式来呈现，而影视表演因为镜头近距离拍摄，能够清晰捕捉到演员的一个细微的神情、眼神和微小的身体动作，所以需要演员在表演时做到“细腻”，有时在影视表演当中，仅仅是一个眼神，一个表情，就可以让整段故事彻底升华。舞台表演与影视表演最大的不同还在于，影视表演强调镜头感，要求演员能够对镜头的调动心领神会，掌握镜头的运动规律，把握镜头，对于镜头的构图、光线等有基本的了解，可以揣摩导演的意图。所以，在影视表演当中，“镜头感”是表演技巧当中的重要组成部分。而舞台表演强调的重点在于“舞台掌控感”以及“引导观众”的能力，尤其是在大舞台上，更需要演员对舞台进行理解。从这几点来分析，影视表演与舞台表演的不同之处表演技巧方面存在一定差异。

（三）表演的时间、地点、环境不同

一般而言，影视表演是在摄像机的镜头前进行的，其特点是

时间周期长，尤其是电视表演艺术，部分电视作品的拍摄周期长达1-2年，甚至更长，而且在这么长的时间当中，表演却并不是连贯进行的，而是以间断的方式进行。有时，影视表演的表演时间并非是按照剧本的前后顺序，导演会参考拍摄的条件以及相关要素，将剧本进行片段化划分，将具备同一元素、统一特征、相同场景的剧本片段整合在一起，一次性予以拍摄，在拍摄完毕后根据剧本故事线的发展使用视频剪辑的手法完成最终的作品。甚至在电视拍摄时，时常会出现不同地区的拍摄，需要整个演员跟着剧组走南闯北，应对不同的拍摄环境，这对于演员的要求也较高。此外，片段化的表演方式，不仅需要演员在阅读整个剧本后，还要具备精准演绎每个片段的能力，包括对剧本人物与其他人物之间的关系、人物角色的身份、心理变化等，对演员的适应能力有一定的要求。而在舞台表演当中，是一次性的演出，需要按照剧本上的故事情节以及时间线按部就班地完成。如果在表演当中出现了失误，那么便无法弥补，演员没有重来一遍的机会，所以舞台表演之前会进行大量的排量，确保不会出错。但是在大多数的情况下，确保舞台表演的完整性比处理小失误更重要。

影视表演与舞台表演的地点也不相同，舞台表演拥有固定的表演场所，且所有的表演都能够在舞台上进行，所以舞台的布景也是表演过程中的重要因素，需要在表演前进行精心设计。舞台创设需要分析剧本内容，观众看到的舞台布景是真实存在的，脱离了虚拟影像。但是影视表演则完全不同，影视表演需要根据剧本内容更换场地，有些在真实场景中进行表演，也有些需要在专业的摄影棚中搭建出特定的场景来完成，而伴随着现代科技的发展，很多影视表演场景都是可以虚拟合成的。与舞台表演一次性的观赏不同，影视表演在表演完毕后，还涉及后期的剪辑、各种技术手段的加工，根据作品内容的需要加入特效以及音乐等，才能送到大众面前。

综上所述，影视表演与舞台表演都是表演艺术当中的经典艺术形式，为人们带去了丰富的精神生活，也是文化领域重要的传播途径。两种艺术形式在表现形式与表演场地环境上都具备着较大的差异化，但是两种艺术所追求的艺术效果以及艺术目的都是相同的。影视表演和舞台表演的内容和形式较为复杂及多元，存在各自的特点及优势，与表演艺术密切相关。从宏观的角度上来看，二者的区别比较小，但是如果站在创作方法、创作技巧、创作原则的角度进行研究，那么二者则有一定的区别。只有在健康审美、系统发展、科学分析的基础上，影视表演和舞台表演两者艺术形式才能得以健康长远的发展。

参考文献：

- [1] 才忠全. 浅析戏剧表演艺术与影视表演艺术的异同 [J]. 戏剧之家, 2022 (12): 3.
- [2] 肖辉. 浅析戏剧表演艺术与影视表演艺术的异同 [J]. 视界观, 2022 (5): 3.
- [3] 李卓. 关于戏剧影视表演专业声乐教学的几点体会 [J]. 戏剧之家, 2022 (27): 3.
- [4] 阿孜古丽·热西提. 造型设立与主体表现: 戏剧影视表演的形体语言之我见 [J]. 新疆艺术学院学报, 2022, 20 (2): 5.
- [5] 陈黎贞. 多元思维在高校戏剧影视表演教学中的应用研究 [J]. 戏剧之家, 2021 (3): 19-20.