

浅谈演员眼中的“生活”——表演基础教学之如何观察生活

潘雪

(江苏省戏剧学校, 江苏南京 210000)

摘要: 表演是一门人演人的艺术, 是表现人的艺术, 是体现人的感情生活等方面的艺术。演员的最高任务是塑造鲜活的人物形象, 塑造鲜活的人物形象离不开对生活的观察和积累, 所以观察生活就是让我们不断的磨练自己, 从生活中去观察形形色色的人物, 来进行揣摩、体验和再现。

关键词: 观察生活; 重要性; 表演教学

在表演教学中通过观察生活、观察人物的训练, 力争给学生打下“生活的烙印”和“人物的烙印”, 让他们学会在观察中认识生活、体验生活、感悟生活, 从生活中积累及丰富自己的创作素材, 最终在舞台上和镜头前体现出来。

一、现实生活与舞台生活的区别

现实生活是舞台生活的基础, 舞台生活是现实生活的高度凝练。舞台上的人物形象都是从生活中来, 而演员想要塑造好角色就需要观察生活。在低年级的表演教学中, 教师应教会学生如何在舞台上建立生活, 建立舞台生活则离不开观察生活。这就要求如何选取生活中的表演素材、如何对表演素材进行二度创作, 将生活中不同类型的人, 各种各样的事, 通过演员的视觉、听觉、触觉、味觉以及嗅觉, 将观察到和感受到的人和事储存在自己的“记忆库”中。再经过简单的模仿, 过渡到复杂的模拟, 以艺术的形式再现于舞台上, 进而展现给观众一个“来源于生活又高于生活”的人物形象。

二、观察生活对于演员塑造人物形象的帮助

表演是再现艺术, 在舞台上再现生活中的人和事的时候, 应该是真实的、自然的, 这就要求演员需要在生活中积累经验、汲取素材, 只有对生活经验的丰富积累, 对人物特点的深刻体会和理解, 演员才能够通过心理和形体动作准确的表现出生活中具体有代表性的人物形象。

记得小时候看 87 版《红楼梦》时, 印象最深的就是王熙凤, 她总是人未到声先到, 总能听到她银铃般的笑声, 语言节奏总是明快有力的, 体现出她泼辣、伶牙俐齿的人物性格和贾府大管家的身份地位; 而林黛玉却恰恰相反, 她总是娇滴滴的, 说话慢条斯理、有气无力的, 体现了她多愁善感的人物性格和体弱多病的人物形象。电视剧中两个角色有着不同的语言习惯和声音特点, 而生活中人们的语言特点更是丰富多彩。如: 胆小怯懦的人语言呈现出的特点和鲁莽的人语言特点有着明显差别。在生活中留心观察、细心体味、用心模仿, 一定会为演员的素材库提供丰富多彩的创作源泉。

三、观察生活的重要性

为什么观察生活对演员如此的重要呢? 因为表演是一门再现和表现的艺术, 如果演员不了解所扮演角色的生活就无法再现和表现, 也就无法表演。在《中国大百科全书——戏剧卷》中有一段张仁里老师关于“人物观察与摹拟”的谈论: “人物观察与摹拟是训练演员基本技巧的方法。即让演员对生活中各种各样的人物进行观察并运用自己的身心将其模仿、再现出来。”从张仁里老师的话中便可以很清楚地得出结论: 观察生活的能力对演员的学习来说是非常重要的。要想成为一名有丰富生活经验的好演员,

平时必须要对各种人物的生活素材随时随地进行观察、积累; 同时, 还应当有能力把积累起来的人物观察、记忆资料加以选择处理, 创造出符合剧中要求的鲜明的人物形象并呈现在观众面前。人物观察与摹拟不仅是演员创作方法的基础训练, 也是对演员艺术修养的培养。演员只有积蓄了相当丰富的生活资料, 想象力才能活跃, 人物构思才能丰富、具体, 也才能更好地完成创造栩栩如生的舞台人物形象的任务。

四、指导学生如何观察生活

表演课是一门实践性很强的课程, 在上课过程中表演教师永远是以训练为主的, 而不是以理论讲授为主, 同时表演教学还是一门创造性很强的课程, 在每一节课上不仅会有教师的创造, 也会有学生们的创造, 这就要求学生们要将课堂上学到的理论知识运用到实践活动中。所以对生活的观察、体验、感悟、研究、分析、积累的能力, 是表演专业学生必备的基本功, 想要塑造好人物就要长期地、有针对性地、随时随地地训练自己观察生活及人物的能力。

观察生活练习是训练表演专业学生基本功的一项行之有效的方法, 它可以强化训练学生们的观察能力和模仿能力。生活就像一个大舞台, 生活中的人们都在扮演着不同性格的角色。学生们在捕捉各种人物形象特征、观察各种生活环境的同时, 已经开始慢慢地积累生活素材, 这就是演员创作的起步。培养学生善于观察生活的良好习惯, 训练他们在生活中汲取创作的养分, 在有生活依据的基础上塑造人物, 使作品能达到真实地反映现实生活。

五、观察生活练习中常见的一些问题

值得注意的是, 观察人物时不能只是片面的、武断的、粗略的观察, 应该是细致的、专注的、深化的观察, 这样才能提高观察的能力以及观察的深度。

在表演教学中常见的问题是: 学生们觉得观察生活枯燥、乏味、甚至不知道如何观察, 就不去观察, 三五个人坐在教室或宿舍里编故事, 来应付回课作业。

六、结语

罗丹曾说过: “生活中并不缺少美, 而是缺少发现美的眼睛。”做为一名演员要在生活中做一个有“心”的人, 对生活热爱、对人性感知。学习表演的人要培养自己感受生活、观察生活的能力。学会如何观察生活, 如何把观察到的生活素材经过提炼、加工, 然后在舞台上再现或表演出来。

在表演教学过程中, 观察生活作为教学的内容持之以恒、细水长流地贯穿始终, 是为了让学生们养成一种注意观察生活的良好习惯; 在观察生活的同时, 培养自己的观察能力和积累创作素材。

观察生活是表演创作的基石。基石是否夯实, 将决定着表演的深度与高度。观察生活将伴随着演员, 走完整个职业生涯, 所以观察生活将是演员一辈子不可忽视和丢失的功课。

参考文献:

- [1] 吕叔湘, 丁声树. 现代汉语词典 [M]. 北京: 商务印书馆, 2012 年, 第六版。
- [2] 张仁里. 中国大百科全书·戏剧卷 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1985。