

浅析表演创作中人物形象的真实性的

——以影剧《狂飙》中陈书婷的人物为例

吴若涵

(四川电影电视学院)

摘要:《狂飙》这部电视剧一经播出就一致受到好评,该剧讲述了以一线刑警安欣为代表的正义力量,与黑恶势力展开的长达二十年的生死搏斗故事,通过群像叙事,展现扫黑除恶中的黑白较量 and 复杂人性。在这部剧中,女性角色不多,给我深刻印象的便是大嫂陈书婷(高叶 饰)。

关键词:《狂飙》; 陈书婷; 人物塑造

Brief analysis of the authenticity of the characters in the performance creation

—— Take the character of Chen Shuting in the film drama “Crazy Wind” as an example

Wu Ruohan

(Sichuan Film and Television Academy)

Abstract: “Crazy Biao” this TV series once broadcast by the unanimous praise, the drama tells the story of the justice force, and the black evil forces launched a long twenty years of life and death struggle story, through the group image narrative, show the black-criminal action in the black and white contest and complex human nature. In this play, there are not many female characters, and I am deeply impressed by my sister-in-law Chen Shuting (Gao Ye).

Key words: “Biao”; Chen Shuting; characterization

斯坦尼:“真实是不能和信念分离的,信念也不能和真实分离。它们彼此不能单独存在,而没有它们两者,也就不会有体验,不会有创作。”所以真实与人的感觉,与人的信念感是紧密相关的。“舞台上的真实就是演员真诚地相信的东西。”所以斯坦尼要求“一个演员在舞台上必须具有内心的真实,以及对这种真实的纯真的信念。”为此,“演员处在舞台上的每一个瞬间,都应该充满一种信念,即相信所体验到的情感的真实和所进行着的动作的真实。”

演员在表演创造中真实是非常重要的,而这种真实的产生,源于演员对艺术虚构的真挚信念,有了这些就会激起身体的感知,也激发着内心的感受与情感体验,这才使得表演具有生命力与感染力。假若高叶没有相信自己就是陈书婷,没有把角色的情感代入为自己的,那这个人物就是没有生命力的。所以感觉、信念与真实是表演的根基,也是给表演提供创作空间的基础。在表演中,只有好演员,没有小演员。陈书婷这个角色在全剧的戏份相比起来是非常少的,而高叶能在极少的出场,让人人都记住她,这就是一个完美的表演。即便我看了全剧,我依旧能瞬间回想起她出场的每一幕戏,每一个动作以及神态,在表演中极具真实的情感交流,方能深入人心。

只有真听,真看,真感受,在一切都真实的基础上,才能够创造出角色所独有的发光点。真诚是解决一切问题的法宝。这句话放在表演里也不例外,表演三要素:真听,真看,真感受。用真诚的心去聆听每一种声音,听到背后的不同于表面的心情;用心去观察、了解每一个表情,每一个事物,每一个人的内心思想;最后把你所聆听、观察的所有事物,用你自己理解的方式去表达,把自己转换成主人公,真切的表达出来。一切真实的基础上,才能和对手产生有效交流。

有一场戏,陈书婷与高启强初次见面,因为高启强作为泄密者,陈书婷带着一帮人绑了高启强和他弟弟,作为泄密者自然是要给些“教训”,当时还不是大嫂的她,便拿着自己的腰带,咬牙切齿的勒住了高启强的脖子,而高启强也给予她语言上的刺激“没力...没

力...”这一动作及对话极具两性之间的暧昧,为后面两人关系的进一步发展做出了铺垫。而且当警察安欣询问高启强时,高启强却否认陈书婷派人来打他,这里编剧也做的铺垫,陈书婷便对此人产生了些许好感。电视剧有些地方会很仓促,不能事事都具细拍出,自然就要用特殊的处理方式表现人物关系。第二次见面,高启强带着晓晨在玩儿,而这时陈书婷的眼神一直注意着这对“父子俩”,通过高启强了解到他哥没谈过恋爱,更加加深了想给孩子个完整的家的想法,由此来推进剧情发展。这些神态以及语言,都在诠释着陈书婷是一个怎样的女人,她爱着自己的儿子,为了儿子可以付出全部甚至生命的代价,以至于她最后的命运也逃不过这点。

“我就是”,是斯坦尼唤起演员真实和信念感的重要手段。什么是“我就是”?斯坦尼:“我存在着,我生活着,我和角色同样地在感觉和思想。”演员是需要摸索和感受人物的内心生活,一定是“我”是“她”,而不是“我”像“她”。以及我演的是人,而不是一件事。高叶在表演创作中就做到了,不同的角色饰演,都有她独特的魅力,完全联想不起来之前的《理想之城》中的吴红玫也是她所饰演,一个将小心翼翼与唯唯诺诺演绎的淋漓尽致,一个是艳压全场的御姐范儿,举手投足间,大嫂的威严扑面而来。只有当演员的内部和外部体验都按照为它们而确立的规律去进行,绝对没有任何强制,没有任何偏差,没有任何刻板、程式等等的时候,一句话,只有当一切都已真实得达到极端自然的境界的时候,它才会完全敞开。

一个丰满的人物,自然不仅仅是依靠着情感真实,外部形象也是非常重要的,要做到神形兼备。什么服装合适,什么妆容、发型符合,都决定了这个人的气场和气质。当表演时,服装和妆容都能给演员极大的自信心,更加相信自己所饰演的人物是符合剧本的,也会更加有信念感,这就属于对于角色的塑造了。外部特征,首先就是穿着打扮,妆容,饰品等。这些体现了人物的性格爱好,职业,修养;其次就是行为方式的特点,怎样走路,形体上的习惯性动作;语言方面呢,这个人是南方人还是北方人,说话有没有口音,语速

的快慢,多言还是少言,声音的大小;眼神也是非常重要的,眼睛就是心灵的窗户。在剧中就可以观察到不同阶段的陈书婷,眼神有着明显的不同,可以看出一个人的神态是否和心灵是统一的,或是压抑掩饰一种真情实感,可以感受到这个角色的内心情绪的变化。

如果说外部形象是人物塑造的皮肤,台词就是人物塑造的骨骼,是人物能够生动真实立体的根本。虽然台词只是说出口的文字,那他的潜台词是什么,为什么要说这句话,又或者是想强调些什么,他说这句话的状态如何,这些都是我们拿到剧本初排需要去揣摩的。能触碰剧本中角色的所想所感,人物塑造已经完成了一大半,就会让人物真实生动起来。

在剧中陈书婷表现出极大的自信和强烈的个性,通过自身的魅力和气场征服了许多观众。她的表演让角色更具有说服力和可信度,并在剧情高潮中为观众带来了深刻的情感体验。尤其是在剧中的关键情节和高潮部分,陈书婷的表演更是令人印象深刻。一个演员要有自信,并且是足够的自信,就源于对这个角色的了解是否足够透彻,拿捏是否得当。就像我们自己在回课时,你认真排练了,完全知道用怎样的情绪、台词、动作去展现自己,那么你就已经做到了有自信站上舞台,就已经成功的一大半,而剩下的情绪、内心活动等等表演处理,都是让人不枯燥乏味,让这个角色锦上添花,足够发光发亮!只有演员做到让角色的光芒照亮整个舞台,映射到舞台上的其他演员,传递到观众席,那么就完成了一场完美的表演。

陈书婷的扮演者高叶在采访中说到:“在自己没有戏拍的时候,我能做的只有踏踏实实把基本功学好,把所有难熬的时间用来和自己相处。和自己学会相处是一个非常艰难的过程,那段时间你用来去玩,不是不可以,只是当机会来的时候,如果是这样的方式,这样的状态去迎接它,你真的能抓得住这个机会吗?演员的艰难从来都不是你在片场吃了多少苦,而是在这个等待的岁月里要坚守住自己内心的这份纯真,来对抗这个世界的冷漠。”

在二十一世纪女性崛起的大背景下,越来越多女性成为了不同领域的领军人物,这也成为了影视作品为女性角色赋能的基础。虽然受到地域文化的影响,不同地区的女性,在个性、观念等方面会有一定的差距,但是整体的能量与地位提升已成必然趋势。而陈书婷则是在这样的时代背景下所诞生的角色。陈书婷虽然无法被定义为正面角色,但是其具有许多当代新女性个性的典型特征、聪慧、大气、能力出众、精明强干,这也是这一角色受到欢迎的原因。如果一个单纯懵懂的少女,代表色是白色,清新淡雅,是不具有攻击性的美丽,那么陈书婷的颜代表色,则是浓烈的红色,是耀眼的,是无法忽视的,也是具有攻击性的美丽。而陈书婷的扮演者高叶,其祖籍为江苏省常州市。谈及苏杭女子,大众的普遍印象是温柔如水,江南风光,造就了苏杭女子的柔美,网络上广传的高叶素颜照中,也可以看出,她的皮肤白皙,五官柔美,是符合江南女子气质的。而之所以将陈书婷这一浓墨重彩的角色演绎得如此成功,与高叶个人对角色的理解以及打磨有着密切关系。

外形上,妆容的色彩以及高贵典雅的复古卷发,强调了陈书婷性格色彩,服饰上,大气典雅的风衣、西装制服等更凸显了陈书婷的气度不凡。但是最为重要的是高叶个人对于陈书婷性格的塑造,每个表情、每句话、每个动作,都要结合陈书婷的人物背景以及故事的情节去揣摩,虽然剧中并未过多提及陈书婷的身世,但是可以确定陈书婷是被泰叔收养的孤苦女孩,泰叔作为势力庞大的商人,也是隐藏的黑暗势力,成为了她的监护人,一方面使其身处更加复杂的生长环境中,另一方面,泰叔对陈书婷的不轨之心,也再次给予其重创,磨灭了她的希望,也使其更加迫切希望寻求自身的价值,让自己在艰难的人生当中找到自己立足的力量。在这样的生存环境中,陈书婷自然不会有许多生长于优渥家庭中的女孩子的单纯、可爱与娇气,只有依靠自己强大的内心、精明的大脑、高明的手腕,才能够在这样的环境下生存。而高叶对这一人物性格解读显然是十分深入的,高叶自身是乐观的性格,导演在和其沟通时,能够发现高叶性格的开朗,但是剧中的人物陈书婷,成长在如此复杂且黑暗的环境中,显然是要更加现实的,看待事物自然不会如此积极,但

是高叶在演绎陈书婷时,却用自身的乐观与开朗,丰富了陈书婷这一人物更的层次。剧中的陈书婷,虽然成长之路如此坎坷,但并不是不苟言笑的,陈书婷的笑,在其面对黑暗的社会时,成为了其人格的面具,这也正是陈书婷成功的一面,心怀智谋的人,并不都是不苟言笑的,心中的痛苦,也无法期待他人的理解,也自然不会时刻体现在人前,在参透了社会生存的法则后,陈书婷深知情绪是应当服务于利益的,即便是愤怒,也是在维护利益时必要的手段,是带有目的的,而并不是随心而动的表达。陈书婷即是这样一个角色,在面对不同人时,会体现出性格的不同侧面,面对不同的人,不同的事,会体现出截然不同的态度。特别值得一提的是陈书婷面对自己的孩子高晓晨,其教育理念与方式,也是十分值得深究的。陈书婷成长于残酷的环境中,自然是强者论的拥护者,因没有建立过正常的亲子关系,所以在面对自己与孩子的亲子关系时,便很难懂得如何体现作为父母的温情与关爱。因此陈书婷对儿子高晓晨所采取的是十分严厉的、高压的教育,虽然使人惋惜孩子感受到的亲情少之又少,但却又十分能够衬托陈书婷的生存背景,树立陈书婷的个人理念。陈书婷生存在阴暗的社会环境下,她无法感受到也不信任温情,只信奉强大的、压倒性的力量,所以她对孩子的期望,也只是使其成为一个打不倒的,强大的人,却忽视了孩子对亲情的需求。

高叶对陈书婷这一人物的共情,与其自身的经历以及愿景有着直接关系。高叶作为陈书婷的饰演者,虽然在生活经历上,与陈书婷这一人物截然不同,但是热爱表演的陈书婷,在追求精进的路上,也遭受了诸多痛苦。三十二岁的陈书婷,为了不断追求表演的精进,为了迎来演艺事业的春天,始终无暇顾及个人的情感生活。高叶的戏路广阔,从妩媚妖娆的青楼女李香香,到职场中因原声家庭而唯唯诺诺的吴红玫,再到强势果决的陈书婷,每个角色都见证着高叶的成长,也可以看出,高叶是愿意不断尝试不同角色的演员,是不愿故步自封的演员。她乐于在严寒的新疆拍摄被捆绑在柱子上的戏,直到双腿严重受冻无法弯曲,导演规劝其嫁人,不必要吃这样的苦,高叶则表示这是自己热爱的事。一个人对自身的长久打磨,是必然会使其发光的,这样的真理,也在高叶的身上得到了验证,高叶多年的努力,终于通过陈书婷这一角色被人发现,这一角色的成功,看似是偶然的,似乎只是这一个角色的成功,但实际上并非如此,这个角色的成功,背后所蕴含的是演员高叶多年来对于不同角色的不断尝试、不断揣摩、以及在面临困境时的不断自我鼓励,让自己坚守演艺事业不要放弃,才造就了这部剧中的陈书婷。陈书婷与演员高叶也许有着不同的外在性格,但是却有着同样的精神内核,两者都有着强大的精神力量,有着强大的内心,才能够在困境中破局,在竞争激烈的复杂环境当中立足生存。陈书婷如同另一个世界,不同环境下的高叶,两者在对话过程中,想必能够理解彼此的处境与期望。无论是对于演员高叶,亦或是剧中的人物陈书婷,自我的不断突破都是生命中的重要课题,她们成长的环境也许不同,所处的社会环境也许也各不相同,但是对自身不断强大的渴求,这对高叶与陈书婷来说,都是相同的。这也正是高叶积极争取陈书婷这一角色的原因。

其实,在每一部影视作品中,情怀与故事,演绎与人生,都需要找到一种依托,这种依托就是人物的塑造。至少在“陈书婷”的扮演者高叶身上我看到,沉淀下来塑造一个角色并为之产生共鸣,是对平凡生活的一种超越,是对艰难现实的一种慰藉,是温暖寒冷时代的一些火,是照亮漫长岁月的一点光。我想这才是表演艺术的真正涵义。

参考文献:

- [1] 石慧. 浅析演员的创作气质与人物形象的气质创造[J]. 戏剧之家, 2023(3):22-24.
- [2] 段继林. 浅析影视作品中有声语言对人物形象的塑造[J]. 淮南职业技术学院学报, 2022,22(2):150-152.
- [3] 张东钢. 视觉造型中的人物表演创作[J]. 当代电影, 2004(5):35-37.