

影视表演与戏剧表演特点及区别探析

孟庆

(泰国格乐大学 曼谷 邦肯 10220)

【摘要】影视表演与戏剧表演都是影视艺术的重要组成部分，二者相辅相成，是在电影、电视剧、歌剧等不同的艺术形式中进行塑造人物形象的手段，为观众呈现出生动的艺术形象，达到满足观众审美需求的目的。在具体的表演过程中，由于二者在创作背景、创作目的等方面均存在差异，因而在实际表演中也会表现出不同的艺术效果。因此，有必要对二者的特点及区别进行分析，以便更好地指导表演实践活动。

【关键词】影视表演；戏剧表演；特点；区别

Analysis on the characteristics and differences between film and television performance and drama performance

Qing Meng

(Kirk University, Bangkok, Thailand, 10220)

[Abstract] Film and television performance and drama performance are an important part of film and television art, the two complement each other, is in the film, TV series, opera and other different art forms to shape the image of the means, for the audience to show a vivid artistic image, to meet the audience aesthetic needs. In the specific performance process, due to the differences in the creation background, creation purpose and other aspects, they will also show different artistic effects in the actual performance. Therefore, it is necessary to analyze the characteristics and differences of the two so as to guide the performance practice better.

[Key words] Film and television performance; A dramatic performance; Characteristic; Difference

表演艺术在发展过程中经历了“话剧、电影、电视”三个阶段，在不同的发展阶段，表演艺术都以各自的方式、形式与方法进行着表演实践。然而，随着人们物质生活水平和精神文化水平的不断提高，人们对精神文化产品的需求也逐渐提高。所以，人们不仅追求演员的演技，也希望演员能够有更高的艺术造诣与更全面的综合素质。对此，在舞台表演中出现了许多新变化与新特点，例如在传统戏剧中以人物表演为主，而在影视表演中以场景设置为主。传统戏剧中主要是以人物情感表达为主要内容进行表演，而影视表演则是以场景设置与环境因素作为主要内容进行表演。因此，为了更好地了解和区分传统戏剧与影视表演之间的差异与相同之处，本文对二者进行了对比分析，从而使观众更加准确地了解和区分两者之间的区别与相似之处。

1 影视表演与戏剧表演的表演特点

传统戏剧表演主要是由演员通过形体动作、表情等来表达人物情感以及内心世界；而影视表演则是由场景设置与环境因素来表达人物情感。传统戏剧在人物情感方面一般采用外部动作以及内心活动来进行表现；影视表演则在场景设置及环境因素方面更加丰富。但是由于两者在时空要素上有相似之处，所以经常会有观众混淆二者之间的区别。

在具体的表演过程中，影视表演与戏剧表演均需要演员通过形体、动作、语言等多种手段进行塑造，但在表现形式上有所不同。影视表演主要通过影视画面的传递来实现，演员的表演是通过摄像机将演员的动作、表情等传达给观众；戏剧表演则是通过演员的声音、动作来实现，演员在舞台上呈现出舞台表演效果。二者在表现形式上存在显著差异。首先，在影视表演中，演员主要是依靠声音和画面来塑造人物形象，因此具有极强的沉浸性；而戏剧则不同，演员在舞台上呈现出的是一种综合艺术效果，具有极强的临场感。其次，影视表演能够较好地呈现人物内心世界，能够让观众获得真实且直观的体验；而戏剧表演则是通过声音、动作、语言等多种手段塑造人物形象。

1.1 沉浸性

演员通过对人物形象的塑造，能够让观众产生身临其境的感觉，从而获得强烈的沉浸感。观众在观看影视表演时，能够感受到演员对人物形象的塑造，从而产生情感上的共鸣。在观看影视表演时，演员需要将自己融入到角色中，才能将角色刻画得更加生动和丰满。在戏剧表演中，演员在舞台上呈现出的是一种综合艺术效果，演员需要通过形体、动作、语言等多个方面进行塑造。演员不仅要角色刻画得生动，还要在舞台上展现出角色内心世界，让观众能够感受到

角色的情绪变化。另外，演员还需要在舞台上呈现出真实且直观的表演效果。因此，在戏剧表演中具有极强的沉浸特性，能够让观众获得最直观的体验。

1.2 临场性

戏剧表演需要演员对角色进行深入剖析，也就是从细节入手，分析人物的内在心理，将角色的内心情感准确地呈现给观众。在此过程中，演员需要通过形体动作、表情以及声音等来表现出人物性格特征，让观众在观看过程中能够获得真实的情感体验。如《雷雨》中的鲁侍萍与周朴园母子之间的表演就具有极强的临场感。因此，演员必须要充分调动肢体动作、表情等手段来表现人物性格特征，才能将人物形象塑造得更加生动。而影视表演则需要演员更加注重对镜头语言以及演员自身魅力的运用，使表演更加逼真和自然，如《汉武大帝》中的刘彻与司马迁、《白鹿原》中陈忠实与黑娃等。

1.3 塑造性

传统戏剧主要是以人物表演为主要内容，通过形体动作、表情等来表达人物情感及内心世界。例如《窦娥冤》《白蛇传》等作品，都是以人物表演为主要内容的戏剧作品，在此基础上，还有一些场景设置及环境因素来表现人物情感及内心世界。因此，在传统戏剧中，人物表演是其主要的表现方式，也是演员最常使用的表演形式。例如《霸王别姬》中虞姬的眼神、走路姿势等；《花木兰》中花木兰走路姿态及面部表情；《刘三姐》中刘三姐的各种表情；《新白娘子传奇》中白娘子的眼神、走路姿势等；《梁山伯与祝英台》中祝英台的眼神、走路姿势等；《红楼梦》中王熙凤的各种表情与姿态等等。这些人物情感及内心世界主要通过演员的形体动作、表情等来进行表现。传统戏剧在表达人物情感时，往往通过外部动作以及内心活动等方式来实现。例如《窦娥冤》中窦娥内心活动以及外部动作；《梁山伯与祝英台》中祝英台内心活动以及外部动作；《牡丹亭》中杜丽娘内心活动与外部动作。但是，影视表演则是通过场景设置及环境因素来表达人物情感及内心世界。例如《新白娘子传奇》中白素贞的外部动作、表情以及内心活动等都是影视表演的表现形式。从以上可以看出，传统戏剧与影视表演在表演对象上具有一定的区别，但两者之间又有着很强的关联性。传统戏剧与影视表演在表达人物情感与内心世界方面有一定的相似性，而且两者之间存在着很强的关联性。例如，在传统戏剧表演中虽然人物表演是其主要表现形式，但随着科技水平与人们生活水平的不断提高和发展，人们对精神文化产品有了更高的需求。例如电影、电视等文艺形式在一定程度上

满足了人们对精神文化产品的需求。所以，为了满足人们对精神文化产品日益增长的需求，在表演艺术中出现了新变化与新特点。例如随着电影、电视等文艺形式不断发展，演员不仅要做到“台上一分钟，台下十年功”这句话，还要能够掌握和理解影视作品中所涉及的各种知识以及各方面内容。例如演员在拍摄电影、电视作品时要对剧本进行充分研究与分析；要学习表演技巧，从而能够更好地完成角色塑造；要熟悉拍摄技巧、后期制作技巧等。这就要求演员除了要具备扎实的基本功外还要具有全面素质与全面能力。对此，演员除了要具备扎实的基本功外还要了解和掌握剧本知识、表演技巧、后期制作技术以及拍摄技术等。因此在进行表演实践时要注意区别传统戏剧与影视表演在表演对象上的差异。

2 影视表演与戏剧表演的表演区别

戏剧表演主要指演员通过对角色的塑造，使人物性格得到充分体现的一种艺术活动。在戏剧表演中，演员需要掌握台词、肢体动作等技巧，并且将其与自身所扮演的角色进行有机结合，通过塑造生动的形象，使观众产生共鸣。戏剧表演可以为影视表演提供素材，例如在电影《高山下的花环》中，演员王千源所扮演的排长梁三喜通过对人物形象的塑造，使其成为观众心目中最生动感人的形象。电影《集结号》中，张涵予所扮演的连长谷子的，通过对人物形象进行塑造和演绎，使观众深刻体会到了角色身上所蕴含的精神力量。同时，演员还需要运用表情和动作来对人物形象进行塑造。对于影视表演而言，演员要能够将表演与剧情完美地结合在一起。例如在电视剧《康熙王朝》中，演员需要深入分析角色性格和背景设置之后，对剧中人物进行深入刻画。演员在表演过程中可以充分运用台词来对角色进行塑造。影视表演需要演员对人物进行深入挖掘和研究后再进行表演。因此，影视表演与戏剧表演在创作方式上存在差异，这也导致了二者在创作目的、创作思路等方面均存在差异。

传统戏剧中的表演一般是演员以自身形象和动作来体现人物性格，从而使观众能够体会到人物形象，并对其进行一定程度的欣赏。因此，传统戏剧中表演方式基本为形体动作、表情以及声音等，并且具有一定的程式化，如“一出场”“一转身”“一个动作”等。另外，传统戏剧在表现人物情感以及内心世界方面往往不够细腻，表现较为简单。影视表演中的表演方式较为丰富、多样。如，在传统戏剧中演员的肢体语言主要有两种形式：一是通过面部表情来表达情感；二是通过形体动作来表现人物情感。例如在传统戏剧中有的演员会在表演时将眼睛闭起来；有的则是将眼睛

睁开或睁大；有的演员会将舌头伸出来；还有的演员会将双手举过头顶。另外，在传统戏剧中观众主要是通过演员的外部动作来感受人物情感的，如脸部表情、面部肌肉等，但是在影视表演中观众则能够通过演员的表情、动作以及声音等来感受人物情感。在传统戏剧中，舞台上的布景及道具需要随着剧情的发展而变化和设置。因此，在传统戏剧中演员多是站着或坐着进行表演；而在影视表演中，演员可以躺着进行表演。另外，由于影视表演大多都是以场景设置和环境因素为主，因此舞台上的布景与道具一般是固定不变的。并且当有场景设置时也需要将灯光打开且利用各种道具来进行表演。

3 影视表演与戏剧表演的策略

3.1 准确把握影视表演与戏剧表演角色之间性格特征

表演要想打动观众，必须充分挖掘角色的性格特征，而这就需要表演者充分发挥想象力和创造力，在准确把握角色性格特征的基础上对其进行合理的表现。如《红高粱》中的九儿和《茶馆》中的秦二爷都是“狠角色”，二者性格截然不同。九儿作为一名学生，在看到父亲被砍头之后，便爆发出了强烈的复仇情绪。由于九儿的复仇情绪非常强烈，因此在表演时应当重点突出她的这种性格特征，使其表现得更加生动、饱满，给观众留下深刻的印象。而秦二爷则是一名恶霸，其性格十分强势、霸道、专横，且喜欢摆出一副威严、霸道的姿态。因此在表演过程中应当重点突出其对九儿实施暴行时的凶狠模样。在角色把握过程中，演员应对角色的性格特征有清晰、准确的了解，从而更好地表现出角色性格特征。

3.2 深入挖掘影视表演与戏剧表演生活场景中细微的细节

在影视表演过程中，演员不仅要深入生活场景进行体验和感受，还要对自己扮演角色所在环境进行详细的了解，从而使表演更加真实、自然。演员在进行戏剧表演时不仅要深入生活场景感受其所处环境中发生的故事和人物关系，还要对自己所扮演角色所处环境中各种细节进行细致的观察和挖掘。例如《霸王别姬》中有这样一段戏：“有一天晚上她被打得鼻青脸肿，但他仍然坐在那一动也不动地等着。”这段台词是由张国荣饰演的程蝶衣对他师傅说的话而发展而来的。虽然台词简短却十分重要，如果演员不能对其进行细致的观察和挖掘的话，则会影响其对角色感情和思想等方面人物形象的塑造。因此演员在表演过程中一定

要对生活场景进行深入的了解和感受。在充分把握角色性格特征、生活场景中细微细节后将其表现出来，使观众通过演员表演对该角色产生共情与共鸣。

4 结语

在当前社会发展的背景下，随着影视作品数量的增多，人们对影视表演和戏剧表演也提出了更高的要求。因此，表演人员不仅需要具备较强的专业技能，还需要不断提高自身文化素养，对表演艺术进行深入的研究和探索。只有这样才能充分发挥自身的优势和特点，提升对作品的理解能力和感悟能力，形成一种成熟、准确、生动的艺术表现方式。同时，还应当根据不同类型、不同风格的影视作品对表演人员提出更高的要求，以此来更好地塑造人物形象。

参考文献：

- [1] 宋爽, 杨欢. 戏剧影视表演的艺术特点分析[J]. 明日风尚, 2021(24): 34-36.
- [2] 李浩. 戏剧表演与影视表演的比较研究[J]. 电视指南, 2018(10): 203-203.
- [3] 石杨. 放大·还原·缩小——谈影视表演与戏剧表演的异同[J]. 青年时代, 2020(08): 32-33.
- [4] 孟凡旭. 戏剧表演与影视表演的特点, 共性 & 差异探究[J]. 时代报告, 2021(42): 28-29.
- [5] 辛铭. 影视表演和戏剧表演的内在联系及其差异的相关探索[J]. 科幻画报, 2021(05): 259, 257.
- [6] 周秋宇. 简析戏剧表演和影视表演的艺术特点[J]. 参花, 2020(15): 96-96.
- [7] 宋晓芸. 戏剧表演与影视表演的共性与差异探索[J]. 戏剧之家, 2021(08): 21-22.
- [8] 龚佳丽. 戏剧表演与影视表演的创作异同与特征——以《白鹿原》为例[J]. 艺术大观, 2020(31): 83-84.
- [9] 赵明阳. 关于舞台表演和电影表演的异同相关研究[J]. 艺术品鉴, 2018(05X): 93-94.
- [10] 朱璇. 浅论影视表演与戏剧表演异同[J]. 大众文艺, 2017(14): 213.
- [11] 刘媛. 浅析影视与戏剧表演的艺术特征[J]. 中国文艺家, 2017(07): 47-47.
- [12] 于昊. 戏剧表演与影视表演的比较研究[J]. 戏剧之家, 2019(21): 34.

作者简介：

孟庆(1988.06—),女,汉族,贵州省贵阳市人,本科,讲师,主要从事戏剧表演研究。