

戏剧表演与影视表演的理解与探析

李沁蓝

(云南经济管理学院 云南 昆明 650304)

【摘要】戏剧表演与影视表演作为相对主流的艺术表演形式，其在构成与表现上具有一定的共通性与差异性。为实现对二者的深度理解，应针对其中的异同点展开探析。本文首先简单叙述了戏剧表演及影视表演的概念，其次分析了二者表演的异同点，最后针对戏剧表演及影视表演的渊源，进行简单的剖析，从而为关注这一话题的人们提供参考。

【关键词】戏剧表演；影视表演；理解；探析

引言

当前我国影视行业呈蓬勃发展趋势，演员及导演等艺术行业从业者为保证个人艺术水平发展的全面性，应着重展开对戏剧表演及影视表演这两大主流表演形式的深度探究。实现二者特性及异同性的掌握，不仅利于表演理论知识的积累，还可促进艺术实践能力的有效提升。因此，本文对戏剧表演与影视表演的理解与探析进行分析，具有重要的意义。

一、戏剧表演及影视表演的概念及特征

首先，是戏剧表演概念及特征。戏剧表演中的“戏剧”涵盖歌剧、话剧、音乐剧等。其表演展现要点即为演员与舞台特效进行互动，及演员台词、行为对剧情进行详尽的展现。戏剧表演更多时候以演员为表演中心，演员在台上进行冲击性较强的对白与演员自我控制能力的展现是戏剧表演的演出重点。在整体的戏剧演出中，多数台词精悍，字句中均包含着各种情感及剧情推进信息。而演员亦会应用身体语言对其中情感进行更为具象的表演。戏剧表演讲求干净利落，不拖泥带水，以整个舞台效果的呈现向观众进行更加清晰的信息传递。多数人对戏剧表演最深刻的印象便是抑扬顿挫的台词表述，此类表演行为属于戏剧表演艺术中对生活化行为的“放大”，其呈现效果艺术属于戏剧表演最明显的特征之一^[1]。

其次，是影视表演的概念及特征。影视表演的形式广受人们的熟知，其强调演员局部身体部位的表演展现。在影视剧中，经常能看到演员的面部特写。手部特写，甚至是背部特写。影视表演往往结合镜头语言进行展现，秉承碎片式表演形式。演员的神态、行为及台词展现多依附于剧情与镜头视角，在相对碎片的表演展示中，演员自身要做好各项内容的串连。影视表演趋向于生活化，与人们日常交谈、行事模式相似。但因剧情的安排，或存有一定的时空跳跃性，演员或在其中持有异于常人表现的点，此类表演形式同样实现了一定程度“高于生活”的艺术呈现。

二、二者表演的异同点

戏剧表演与影视表演拥有一定的相同点。首先，其表演宗旨相同。艺术表演均意为通过各具特色的表演，实现鲜明生动的舞台人物形象的塑造。尽管鲜明人物形象的塑造亦可融入演员个人风格，但其应用效果仅为使观众留下不同的观赏感，其要义依旧相同。其次，二者表演情景相同。在诸多话本及剧集的预览中均可常见一句“本故事纯属虚构”。除人物传记及纪录片外，多数的戏剧表演及影视表演内容均处于虚构的背景。此类虚构元素与多种表演元素的融合，可实现更丰满的情感展现。在影视场景及舞台道具的衬托下，演员的表演亦有一种“亦假亦真”的观感。最后，是真实性的侧重呈现。无论是戏剧表演还是影视表演，其均具有一定的真实性的呈现。表演的真实性是演绎与生活的连接点，亦是观众从中获得感悟及感动的要点^[2]。

戏剧表演与影视表演亦具有一定的不同点。首先是表演场

所的不同。戏剧表演结合舞台艺术，舞台是其长久以来的表演场所。演员通过在有限的场景内与道具、环境、其他人员进行互动，从而达到一种兼并空灵及饱满的演出效果。影视表演的呈现多“活在”镜头里，临场的发挥片面，亦要通过后期剪辑及背景音乐的烘托进行完整的展示。由此亦可得出，空旷固定的场景适合戏剧表演的浓缩、夸张及抽象；具象灵活的场景适合影视表演的碎片、稳妥与生活化。其次，是创作程序不同。戏剧表演受场景限制，多数剧本剧情的创作具有较强的连贯性，演员在表演过程中情绪连贯，思路清晰，观众可跟随演员的视角进行剧情起承转合的欣赏。影视表演场景切换灵活，支持多人视角的灵活切换，表演呈现服务与剧情，因此可进行时间、空间跨度较大的创作。同时演员可利用其创作优势，进行自身表演行为与空间环境的高强度互动。最后，是演员与观众的互动感不同。身临其境的观赏感是戏剧表演的优势，甚至有部分剧情或台词是直接与观众互动的。观众通过切实的眼神交流可高效感受到演员的表演热情，情绪也容易被现场气氛所带动。影视表演的互动性较弱，观众仅能通过屏幕对其表演行为进行感知，这对演员表演能力的展现与提升亦是一种考验。

三、戏剧表演及影视表演的渊源

从历史角度来看，影视表演确乎由戏剧表演发展而来。在长期的发展过程中，其亦实现了符合自身应用的合理转变。在当下影视表演主流发展的时代，其表演形式亦被广罗大众所认可。随着潮流文化的变更及两类表演形式的长期应用，二者或在形式创新发展上呈“殊途同归”。戏剧表演为扩充受众，适当采用了跳跃空间与实践的舞台呈现形式；影视表演为加强艺术层次的展现，亦适当采用了抽象的表演形式。尽管保证人物性格塑造鲜明与风格迥异的表演呈现相对重要，但演员不应忘记表演属于技能的一种，作为掌控者，演员应加强对它的灵活运用，应做到夸张而不夸大，避免“忘形”与“忘我”^[3]。

结论

总的来说，戏剧表演与影视表演作为常见的艺术表演形式，与人们的生活有着较为紧密的联系。相关从业人员应着重分析戏剧表演及影视表演的概念、特征及二者的异同点，加强自身对二者的理解，从而有效提升自身表演方面的思想基础，实现更高艺术造诣的达成。

参考文献：

- [1] 任建林. 戏剧表演与影视表演的异同分析 [J]. 传播力研究, 2020, 4 (06): 159-160.
- [2] 姜普. 基于影视表演和戏剧表演的内在联系及相关性研究 [J]. 戏剧之家, 2019 (23): 121.
- [3] 向成龙. 浅谈演员戏剧与影视表演创作差异 [J]. 戏剧之家, 2019 (10): 13-14.

作者简介：

李沁蓝（1995—），女，汉族，云南昆明人，本科，云南经济管理学院专职教师，助教。研究方向：播音主持、影视表演。