

浅谈观察生活对角色塑造的意义

宗子璇

西南民族大学戏剧影视表演系 四川成都 610225

摘要:众所周知,生活是艺术创作的源泉。只有对生活有深刻地了解和感悟,对生活点滴积累运用,才能创作出既精彩又有魅力的艺术作品。艺术创作的基础是演员观察日常中的生活,这是每一位演员必备的素养更是技能。观察到创作,其间过程,就是回归生活本身去开掘的过程,想要从现实生活走向艺术的真实,戏剧表演就是在笔者一度创作的文本内容下,以此作为塑造人物的基础,加上演员自我对角色的理解去塑造鲜明人物形象的过程,简称对“角色二度创作”的过程;它服务于表演艺术有被艺术成全。本篇论文所简述两大板块.:一、观察生活对演员的重要性以及如何观察生活;二、如何进行角色创造;通过观察和角色的内容及其关系,来论述角色创造中观察的重要性。

关键词:观察生活;舞台表演;演员;角色创造

On the significance of observing life to Role-making

Zixuan Zong

Department of Drama, Film and Television Performance, Southwest University for Nationalities, Chengdu, Sichuan Province 610225

Abstract: As we all know, life is the source of artistic creation. Only by having a deep understanding and perception of life and accumulating and applying every bit of life can we create wonderful and charming works of art. The basis of artistic creation is that the actor observes daily life, which is the necessary accomplishment of every actor and skill. From observation to creation, the process is to return to life itself to the reality of the art. The drama performance is on the basis of shaping the characters, and the process of “the second character creation”; serves to perform art. This paper describes two sections: First, for actors, the importance of observing life and how to observe life; Second, how to create a role. It discusses the importance of observation in role creation through observation and its content and relationship.

Keywords: observing life; stage performance; actor; Role-making

一、“观察生活”与“角色创造”的基本内容

1.何为观察生活,何为观察力

“七力四感”对于本科专业为戏剧表演的同学并不陌生,通常是大学入门表演的第一课。它准确具体的指出演员要具备能力,最终帮助演员成功塑造角色,这也是演员的根本任务。

在“七力四感”中观察力列为第一,以此方式告诫了每一位表演生“观察力”的重要性。“观察力”是生活观察的能力,而“观察生活”是对生活的积累,最重要的是对人物的观察与研究。“既是创作者,又是创作的材料与工具,同时又是创作出来的艺术品——角色。”^①表演艺术创作以“生活”这一源泉作为基础源泉,表演艺

术中的生活又是观察力的具体体现,因此观察力是演员塑造人物的积基树本。

2.何为角色创造

角色由三个部分组成:人物理解、人物体验和人物塑造。角色需要演员这个表演艺术的核心,通过舞台上行动过程来塑造,通过演员的对角色内心世界的表达体现艺术形象。舞台上的演员直接体验角色,又终极呈现角色。因此角色创造成为了演员的必修课,必备技能。

在斯坦尼斯拉夫斯基所著的《演员角色创造》一书中,斯氏进一步将自己归纳创立的“体验”体系完善,在早期记录的所谓的“艺术札礼”中,在每一次饰演角色后,斯氏都会为自己提出任务,然后终生都在体验实

践和理论完善等方面来解决这些任务。斯氏在当时艺术文学协会,连续表演几次莫里哀的《乔治·当丹》中的索丹维尔一角之后,在1889年2月2日,斯氏写道:“我开始明白,什么是演员活动中最难做到的:学会走进角色,不顾各种各样的障碍,学会让自己兴奋,不让自己讨厌角色。”^②

二、生活是艺术创作的来源,观察生活是艺术创作的根基树本

1. 现实生活与舞台表演的异同

现实生活,言简意赅,就是我们正在生活的世界,日常的点点滴滴。学艺术的总喜欢陶醉并生活在自己内心世界里。每个人社会经历决定了一个人的生活世界,毅然决定了生活以什么样的眼光去看待去评判去成长去改变。因此不同的人生缔造了大千世界里形形色色的我们,我们在生活中真切的感受,真实的触摸,真切的残酷。佐临先生有句名言:“不像不是戏,太像不是艺;悟得情与理,是戏还是艺。”一个是真实世界,一个是剧本纸张,真实存在亦真中有假,看似虚拟的剧本中又是真人物的真经历真情感——这就是现实生活与舞台表演的区别吧。

2. 观察生活下的“观察力”与生活的关系

在第一章中,观察生活被我划分到观察力这一板块中,它是观察力的实际运用,并且我对观察力做出了详细的解释,观察力是表演艺术创作的原动力,它可以很好的辅助演员对角色的塑造,使其更加的自然,生动,真实。

观察力一直贯穿在大学四年的学习中,从大一单一的元素训练开始,到细致的人物观察,再到后期自然而然的观察生活。从第一次全班到久居福广场观察跳广场舞的爷爷奶奶,一起去石羊场客运站观察行色各异的赶路人,完成简单的人物模拟;再到进行名著阶段对艺术家刻画的成功人物观察细节,模拟加之自己创造;再到最后自己亲自去了解藏民的生活习惯语音语调,自己塑造“德宗”这一新鲜的角色。我们都是先观察,后模仿,最后自己塑造。观察是生活中的观察,生活里的积累;模仿就是生活中已有的你所观察到的鲜活人物,塑造就是演员将生活中观察到的转化成自己可以成功驾驭的过程。

3. 生活观察和观察积累对演员的意义

“生活”和“艺术创作”间有着不可分割的联系,“生活”对于“创作”是不可动摇的重要。生活既是艺术的源泉,又是舞台表演的基础“观察生活”就是

“看”,生活环境中人物外貌特点和性格特点,这些都要观察。“生活积累”就是“记忆”,从小讲是将观察到的各色人的精神和形态进行划分与记忆存储;从大讲,就是对生活中可见万物的基础形态的记忆。

观察生活是创作人物最佳途径。生活的积累是使艺术作品形象成功途径,它使艺术作品饱满具有血性、真实自然。例如观察跳广场舞的阿姨们,每一位阿姨在跳舞时都有自己的面部表情,跳舞方式和不同的跳舞姿态,这些细微的捕捉可以准确的临摹出不同年龄,不同协调度,不同学习程度的人物,再加之观察阿姨们的独有小动作,刻画出的人物形象就大不相同。

4. 演员如何进行生活观察

“观察”其实是人的本性,但对于演员来说这一本性要放大到精致。观察生活是永久的任务,永生的课题,对于演员。表演艺术者的任务是在舞台上呈现出鲜明的人物形象,这就要求演员更仔细用心地去观察生活,那么如何观察生活呢?

拿我自己来说,刚刚接触表演学习,进入观察生活的课程时大海捞针般茫然,表演基础课中,我的老师教授到:准确的观察一个人,就要抓住一个人的内外部特征,要先从这个人的外形、年龄入手,再从穿着打扮、饰品来分析一个人的性格、职业、身份等。再通过更加细致的观察,例如:言语特征(是否有口音)、眼神特征还有走路姿态、步伐大小、手势等这些行为方式的特点来更加细致入微的体现一个人物,将人物内心丰满、神色灵动、语言行动真实,是一个演员一生修炼的课程。或许这样的课案缺少专业的辞藻,但对于大一的我来说却很受用。有观察的眼光重点是重点,细腻的观察后要迅速的记忆存储,同时要抓住人物的内外部特征,强调与众不同的点,最后也要对生活新鲜事观察,方便塑造人物时快速进入规定情境以及更好的进行角色创造。

斯坦尼斯拉夫斯基在《演员创造角色》中说到:“要学习、倾听、观看、热爱生活,要学习把生活转化为艺术,用它来充实你们的形象角色,一个真正的演员不仅要知道大城市里发生的事情,而且要知道在外省、在乡村、在工厂里、在世界文化中心所发生的事情,演员必须观察和研究国内外一切人的生活。”^③

三、角色创造是演员的根本任务,是生活积累的呈现

1. 演员与其塑造的角色的关系

演员需要具备的能力,不仅有基本的观察力,更重要的是采取行动的表演能力。创造的角色与演员是矛盾

的关系，正因为彼此矛盾，才让演员无法很好掌握表演能力。

演员的任务是创造角色，演员本身不是角色。演员和角色之间有各自不同的生活经历、不同立场看待问题，不同思维方式处理问题；由此构成演员和角色之间的特殊性。剧本不是写演员的日常生活，角色自然不是表演自己，而是创造剧本所写的不同人物，与演员性格生活小则略有相同大则大相径庭。因此创造角色需要演员发挥自我，需要不断克服角色与自我差异的不适，不断找寻突破人物特点的端口，逐渐向角色靠拢最终与角色融合。

演员和角色这两个独立的个体又是统一的。也就是说这两者之间是互相依赖而又共同存在的。演员可以利用自己的身体和情感上的投入，加上对角色的观察体验，使自己逐渐接近角色的过程；而角色可以让演员找到相似之处，情感的共鸣，最终达到“我”是“角色”的状态。

2. 如何进行角色创造

表演艺术需要敏锐的观察、细致的体验和准确的人物设定来进行创作。塑造人物就是一个精心雕刻慢慢填补，细细整合的过程；人物的大致介绍，在剧本中都有所指明，演员首先要通过剧本整体来把握角色表面，其次是分析体验角色。

想要对剧本和角色有正确的理解，创作的第一步就是认识剧本，对剧本通读一遍大致了解后逐字逐句地阅读人物出现章节分析人物表面。初读剧本并且在剧本所给文字上对人物进行初步判断，规定情景的想象、故事背景的理解、剧本发生了什么、剧本的主要矛盾是什么。

分析体验角色是演员落地创作前的关键过程，它决定了创作出的人物是否饱满富有特点。通常来说人物内心世界最难把握，这需要演员自我揣摩情感借鉴。因此，对角色形象的内心世界构建丰满是难题，解决内心视相后角色的塑造相对容易肢体语言是一种无声的交流工具，它一方面可以反向刺激演员寻找内心情感，可以较快速找到通向角色内心的桥梁。最后设计细微小动作来丰富人物特征。对于人物的内心世界是最难把握的点，每一个人物都有自己的故事，不一样的生活背景，社会时代，人事机遇，因此分析一个人的人物要全面具体，做好“人物小传”的准备工作，在大学四年，我大大小小写了不下10片人物小传，就拿“陈白露”这个角色来说，她是天津有名的交际花，穿着旗袍抽着细烟喝着洋酒，一颦一笑都是妩媚。受过良好教育有女权自我追求

的她最后还是迷失在混乱的年代，每一场戏人物的心理状态都不一样，每一场我都曾细细揣摩过，思考过。

在对角色有了较为全面的了解之后，找准方向去选择贴近角色的人物或角色本人去观察体验，细致到动作细节、动作特点、言语语速等；帮助快速定位角色、让自己快速融入剧本、融入故事情节，体验角色对是最有效的辅助方法。我认为演员体验过程中最关键的内容还是角色的内心，通过体验要更快更准的定位角色的心理活动，这个人物在想什么，在追求什么等等，从生活去借鉴符合该角色的说话方式、动作、情感生活经历，并在自己身上建立起角色的自我感觉，这样又方便又准确。

3. 创造角色与观察生活的必然联系

演员的第一目标，便是成功地塑造角色。角色与演员紧密相连，一个演员对角色的塑造渗透着对剧本角色的理解及对生活的观察和现实的积累；可以说，没有演员就不可能有不同角色，没有不同的角色也不会缔造演员。角色的诞生离不开演员的观察与再度创作，二者相辅相成，互相成就。北京人艺在艺术总结中把他们成功的经验归结为：“浓厚的生活基础，深刻的体验，鲜明的表现力。”，又将“深厚的生活基础”立为演员创作艺术的首位。艺术创作的源泉就是生活，生活积累不管是直接模拟人物还是间接嫁接人物内心情感，对艺术创作都是极为重要的。作品能否在舞台上被创造，被赋予血肉生命，取决于演员对生活的观察。

三、观察生活与创造角色的关系

1. 观察生活是创造角色的基础

如何塑造角色，是一门深奥的学问。这个过程最重要的一点，就是体验生活积累生活。创作的源泉大部分来自于生活，在现实生活中演员可以汲取贴合角色的表演素材、获得创作角色的灵感，从而提升演员的创作能力与表演水平。在日常生活中，演员要善于发现人事、习惯享受观察。不同社会阶层人物的外部特征、言行举止、性格特点、细节习惯都不同；演员是单一的，既然无法在各个阶层都活一遍，那就多体验多观察、多积累多储存。

演员“七力”中还有一重要点就是“想象力”。“想象力”是否丰富的关键在于：演员自身生活阅历、演员的“信念”是否坚定，可见信念感对于演员是十分重要的。我曾在话剧《青春禁忌游戏中》中饰演了一位40出头有着自己理想主义的老师一叶连娜。前苏联的作品，在当时复杂的社会背景，单纯孤独坚持正义的女老师坚守着她的信念。我觉得最难的是老师内心的心理变化，

好在那段时间我在小学兼职代课，可以直面学生直面老师，也可以在日常相处中观察每一位老师面对熊孩子的态度。课下多采访多询问，揣摩“叶莲娜”的人物内心变化，查阅前苏联的相关背景尽可能的融入时代，最后，成功地塑造了这个人物。

2. 创造角色是对生活最好诠释

优秀的角色是带有情感的，它包含了丰富的生活素材，创作者开阔的思路，演员内心体验充实，艺术者行动的丰富和积极。一个优秀的角色不仅把自己的内心真实地传达出来，更是演员内心和生活。心灵碰撞产生的共鸣。

生活在大千世界的我们，各自承载着各自的酸甜苦辣。作为一个演员，首先需要热爱生活，才能感受生活的本质和魅力；剧本就是源自这生活“五味瓶”中，描写了世间渺小的小人物和他们人生故事；角色就是“小人物”的代名词。热爱生活的人才会有创造力，热爱自己才会有梦想有追求，演员更需如此。

四、总结

由此可见，戏剧是直观表现人的艺术，用生活中的“小人物”来进行创作，表演给大千世界的“小人物”，为什么“戏是人间百态的缩影”，这就是原因。正因这

样，戏剧演员要养成观察生活的习惯。积累，用生活中的素材丰富自己的创作。一个真实生动的人物形象，需要生活做引导，用生活中真实存在的细小微末去规正你表演的方向。共鸣的多少决定观众的肯定，直接导致了剧本、演员是否成功；“共鸣”也就是相同的情感经历下产生的共同语言或认可，涉及到生活的真实和艺术的真实。角色塑造系统的过程中，观察生活是十分重要的。

注释：

①梁伯龙、李月.戏剧表演基础，文化艺术出版社，2002.1，113页

②（苏）斯坦尼斯拉夫斯基.演员创造角色，中国电影出版社，2006.12，序章第一页

③（苏）斯坦尼斯拉夫斯基.演员创作角色，中国电影出版社，2006.12，119页

参考文献：

[1]梁伯龙、李月.戏剧表演基础[M].北京：文化艺术出版社，2002：113

[2][苏]斯坦尼斯拉夫斯基.演员创造角色[M].北京：中国电影出版社，2006.序章一页

[3][苏]斯坦尼斯拉夫斯基.演员创造角色[M].北京：中国电影出版社，2006.12，119页