

镜头前表演艺术的逼真性分析

田甜 王通

陕西艺术职业学院 陕西 西安 710054

【摘要】：在镜头前，表演艺术的“逼真性”，是一种很难量化，很难用语言表达清楚，却可以深深打动观众的魅力。对于表演者来说，如何塑造这种“逼真性”、提升这种“逼真性”，是需要不断学习、不断钻研的重要课题。本文主要围绕“什么是逼真性”“逼真性的价值”“镜头前表演艺术的逼真性塑造”这几个方面展开论述，重点围绕表演艺术的“逼真性”内涵，探究如何提升表演艺术整体质量，希望从“逼真性”视角出发，给相关行业以及相关人士带来一些有意义的参考。

【关键词】：镜头；表演艺术；逼真性；塑造路径

在镜头前，具备“逼真性”的表演，可以很好地塑造人物形象，表现出艺术作品深层次内涵，并悄无声息地感染观众，打动观众情绪。但在现实情况中，有些表演者心浮气躁，为了追求表面上的名气，为了获取更大的经济利益，盲目进行没有情感、没有思考的表演，完全忽略表演艺术的“逼真性”。进入现代化社会，虽然人们的生活节奏在不断加快，但表演艺术不能急功近利，需要慢慢沉淀。如果表演者不主动调整自己的认知，很可能影响艺术作品的呈现效果，并阻碍自己今后的艺术道路。

1 什么是“逼真性”

在镜头前，关于表演艺术的“逼真性”，主要指的是观众对表演的一种综合体验。比如说，“表演语言真实”“表演动作真实”“表演情感真实”“表演意境真实”等，这些都属于表演艺术中的“逼真性”，都可以让观众发自内心地认为“非常真实”“非常优秀”。

目前，在表演艺术领域，有些表演者特别想表现这种“逼真性”，但无论怎么努力，观众都感受不到。相反，有些表演者并没有刻意追求“逼真性”，却可以很轻松地诠释表演，让观众感觉非常真实、非常震撼^[1]。由此可见，要想很好地表现“逼真性”，表演者要注意多方面细节，要有一个循序渐进的自我提升过程。在这个过程中，如果表演者操之过急，很可能起到反作用。总体来说，在表演艺术中，“逼真性”指的是内涵上逼真，并不是形式上的一种简单模仿。

举例来说，对于《白毛女》这部作品，有些观众在现场观看时，情绪波动非常明显，看着看着，就想冲上去打黄世仁。观众的这种反映，说明表演艺术已经被“演活”。而“演活”的原因，就是表演者逼真的语言、逼真的动作、逼真的神态，还有逼真的情感流露^[2]。

2 “逼真性”的价值

2.1 塑造人物形象

通过“逼真性”表演，可以很好地塑造不同人物形象。具体来说，一方面，让人物更生动。在表演艺术中，以“逼真性”为要求，对设定角色进行诠释，可以很真实地表现一个人，包括这个人的喜怒哀乐。对于观众来说，这样的人物形象非常有亲切感，就像自己身边的人。观众会认为，我们的现实生活中确实有这样的人；另一方面，让人物更丰满。在塑造人物时，剧本上的人物只能用有限的语言去描述，而真实的人物，却可以有无限的发挥空间。努力追求不同人物的“逼真性”，其实就是在追求人物的“丰富性”^[3]。一个丰富的人物形象，可以给观众留下深刻印象。

2.2 表现艺术内涵

“逼真性”是一种非常好的方法，可以很自然地揭示艺术作品内涵。具体来说，第一，艺术的生活性。通过表演者逼真的表演，可以在一定程度上还原现实生活，引发人们的联想。而这种联想，恰恰是艺术作品想要表达的内在主题。从这个意义上来说，一场逼真的表演艺术，有利于揭示艺术作品内涵；第二，艺术的理想性。在现实生活中，受到种种客观因素制约，人们未必能抒发真实情感，实现内心的理想。将艺术作品逼真地呈现出来，目的是进一步抒发人们内心真实的情感，并实现人们规划的美好理想^[4]。可以说，逼真性表演既是对生活的一种客观反映，也是对理想的大胆描绘。

2.3 打动观众情绪

有些表演艺术之所以很难打动观众，就是缺乏基本的“逼真性”。具体来说，一方面，真实的生活场景。在逼真性表演中，观众可以感受到一系列真实的生活场景，这是一种非常好的渲染，可以慢慢唤起观众内心的柔软情感，让观众真正认同表演艺术中传递出来的各种观点；另一方面，真实的情感流露。在一场高质量的表演艺术中，每一位表演者

的真情流露，都是“逼真性”的体现。透过这种“逼真性”，观众会自主进入表演艺术所营造的特殊情境中^[5]。在这个特殊情境中，对于弱势群体，观众想要去用心呵护，对于穷凶极恶的人，观众想要去严厉惩罚，对于美好的人和事，观众想要去歌颂、传递，对于不公平的社会现象，观众想要去抵制、揭露。以上都是“逼真性”对表演艺术的影响，对观众的影响。

3 镜头前表演艺术的“逼真性”塑造

3.1 借助肢体动作

如何借助肢体动作来表现“逼真性”？一方面，动作自然。表演者的每一个动作，都可以影响艺术呈现效果，让观众觉得“真实”或者“虚假”。从“逼真性”视角出发，表演者应该追求动作自然，不要有太多模仿痕迹、雕琢痕迹。比如说，在表演“哭”的动作时，关于特写镜头，表演者不要把镜头当做一个没有感情的机器，要把镜头当作一个具体对象，与镜头交流，心里想的是如何表达自己“哭”的情绪，而不是故意模仿其他演员。作为摄像师，要积极配合表演者，认真捕捉表演者的各种情绪。尤其当情绪达到一个高潮，摄像师要注意特写的推近，通过表演者与镜头之间的配合，将情感、动作很自然地呈现出来^[6]；另一方面，动作细节。在表演艺术中，动作细节很重要。有些表演者正是因为善于处理动作细节，才能成为一位优秀的演员。比如说，在表演“穿衣服”这个动作时，有些表演者只是简单地把衣服穿上去，而有些表演者会认真地整理衣领、拉拉裤脚。这些看似不经意的细节，很容易打动观众。

3.2 充分发挥想象

一方面，想象画面。表演者想要逼真地塑造一个人物时，不能完全没有想象力。比如说，当表演者想要塑造一个爱笑的人，表演者就要发挥想象：这个人物笑起来是什么样子？他笑起来可能会有什么动作？他最容易因为什么而笑？建立在合理想象的基础上，表演者才能胸有成竹，很完整地塑造这个人物；另一方面，想象情绪。每一位表演者的生活阅历有限^[7]。当表演者拿到一个剧本后，里面的情节可能从未目睹，从未经历。在这种情况下，为了更好地展现剧本情节，表演者要适度发挥想象，幻想自己在这些特殊经历中可能会有什么反映，比如说，可能会说什么、做什么，产生什么样的情绪。

3.3 唤起内心情感

镜头前表演艺术的“逼真性”，离不开表演者的真情实

感。那么，如何唤起表演者内心的情感？第一，情感共鸣。表演者的真情实感，观众可以很明显地察觉到。受到这种真情实感的影响，观众会认为整体表演非常真挚。作为表演者，为了呈现有感情的演出，首先要建立“同理心”，进入艺术情境，理解艺术作品中描绘的复杂情感。建立这种同理心之后，表演者内心的真情就会被调动起来，一切表演行为都会很自然；第二，情感抒发。有些表演者内心情感很丰富，但面对镜头，不知道如何表现出来^[8]。或者说，在表达情感的过程中，有些表演者不知道如何才能“自然而然”。对于这一类表演者，要主动加强专业技能学习，并进行大量表演实践，在实践中不断摸索感情表达的恰当方式。

3.4 增加生活阅历

为了更好地做到“逼真性”，表演者要适当增加自己的生活阅历。具体来说，一方面，增加特定情境生活阅历。当表演者拿到一个剧本时，针对剧本中出现的特定情境，表演者可以进行“生活体验”，提前感受这种特定情境。比如说，剧本中出现“泼水节”相关场景时，表演者可以去少数民族地区，真实体验泼水节文化，为下一步的表演做准备；另一方面，增加多样化生活阅历。有些表演者生活阅历比较少，也没有勤于思考的习惯，很难对表演工作形成自己的个人理解。这一类表演者要积极调整自己的生活状态，主动适应多样化生活模式。比如说，“独立生活”“旅行生活”“异地生活”等，这些生活模式都是不错的渠道，可以丰富表演者生活阅历。

3.5 营造纯粹环境

在正式表演之前，表演者要为自己营造纯粹环境，让自己提前进入特定艺术情境。比如说，表演者要演“哭戏”时，不能过于亢奋，要让自己平静下来，并联想一些悲伤的人和事，让自己产生想要哭泣的冲动。这样一来，当表演者真正面对镜头时，可以很快进入状态。

4 结语

综上所述，在正式的镜头前，为了进一步提升表演艺术的“逼真性”，表演者要注重日常学习、日常积累。具体来说，表演者要高度重视：（1）借助肢体动作；（2）充分发挥想象；（3）唤起内心情感；（4）增加生活阅历；（5）营造纯粹环境。除此之外，表演者还要培养自己的表演习惯。比如说，面对一些小型表演、彩排表演时，表演者不能粗心大意，要从“自主”“自愿”的心理状态出发，通过强烈的心理暗示，规范自己的表演细节，使每一次表演真实、自然，逐渐养成一种“逼真性”表演的习惯。

参考文献:

- [1] 侯爵.浅谈如何做好戏剧表演中人物形象的塑造[J].艺术大观,2019,000(006):P.237-237.
- [2] 樊莉,杨学亮.浅谈戏剧表演中人物形象的塑造[J].中外企业家,2018,No.624(34):239-239.
- [3] 王群一.舞台艺术语言表达对人物形象塑造的作用[J].戏剧之家,2018(12):44.
- [4] 张晓明.“舞台腔”的摆脱与戏剧表演元素的渗透--镜头微相表演的纪实化与性格化[J].戏剧艺术,2019(3):104-113.
- [5] 王聚伍.歌剧表演艺术中人物形象塑造[J].北方音乐,2018,38(09):44.
- [6] 谢昌鹏.民族歌剧《白毛女》中主要角色的形象塑造和演唱分析[J].中国民族博览,2018(01):123-124.
- [7] 刘洁琪.中国传统戏剧对歌剧表演艺术的影响[J].晋中学院学报,2017,34(05):38-40.
- [8] 高峰.关于歌剧表演中角色形象塑造的有效思考[J].艺术评鉴,2017(16):129-130.

作者简介:

田甜, 199108, 汉族, 陕西榆林, 陕西艺术职业学院, 710054, 助教, 硕士研究生, 戏剧与影视学。

王通, 男, 199005, 汉族, 陕西延安, 陕西艺术职业学院, 710054, 助教, 硕士研究生, 电影艺术。