

● 艺术品鉴

当代戏剧表演艺术中互动的魅力初探

◎ 王帅 / 四川传媒学院 四川 成都 610000

摘要: 互动,是人与人之间通过肢体、语言等方式进行交流沟通的过程,生活中处处存在互动。作为一种艺术表演形式,戏剧就是将创作的生活呈现在人们眼前的表演。本文从互动的形式、互动的要点探讨了当代戏剧表演艺术中互动的魅力。

关键词: 戏剧;表演艺术;互动

社会经济与文化的发展提升了人们对精神文化的追求,戏剧作为一种特殊的艺术表演形式,在不断发展的过程中,融合了多种艺术形式。与电视、电影等表演不同的是,戏剧表演需要在舞台上完成,这对演员的互动能力提出了更高的要求。只有互动到位,才能给观众更好的感官体验。作为戏剧表演者,必须要重视互动的作用,不仅和对手,也要和自己、和观众做好互动。

1 当代戏剧表演艺术的互动形式

1.1 戏剧演员的自我互动 戏剧表演最终效果的呈现考验着演员对舞台的熟悉程度、对人物的掌握程度、自身表演的精湛程度等多重素养。其中,最重要的就是演员自身要了解自己所扮演的角色,掌握人物经历、性格特点、心理情绪变化等,这样在戏剧表演时,在动作和语言上才能更加自然、更有感染力,从而吸引观众的目光,获得观众的认可。基于此,作为演员个人,必须要和自己所扮演的角色进行“互动”,演员可以在现实生活中去发现自己所扮演的角色的“原型”。比如一个商贩、一个医生、一个老师等等,在生活中都能够找到对应的任务,演员要观察人物的特点,比如职业习惯、口头禅、行为特点等,将自己所扮演的角色带入到现实生活中,让自己的表演更加丰满、真实,从而更好的获得观众的共鸣。演员对角色的这种探究,就是一个“互动”的过程,这也是构成戏剧表演最重要的环节之一,体现了戏剧演员对舞台的尊重与热爱。

1.2 演员之间的互动 戏剧表演大多数是多个演员共同合作,在舞台上,演员之间的交流互动的状态、方法也直接影响着戏剧的呈现效果。演员之间互动没有默契,就会让整个表演看起来不连贯、不自然,极大的影响着戏剧表演的进度和效果。戏剧演员之间良好互动,需要在保证自身表演效果的同时,不去“压制”对手的表演,也就是说演员自身要进行自我约束,在正式表演之前,需要和对手演员多次对戏、彩排,相互探讨每一个对话、动作、情感的交互关系,只有通过多次的磨练、磨合,才能够在正式的表演过程中将情感、动作、对话自然而然的展现出来。

1.3 演员与观众的互动 戏剧表演的一个最大特点就是舞台上表演,舞台下有大量的观众,一场成功的戏剧表演,也要

重视和观众的互动,将观众也带入到戏剧表演中,给观众带来不一样的情感体验。实现和观众的良好互动,首先需要演员自身能够时刻和自己所扮演的角色高度融合,这样才能给观众带来最真实的场景体验,让观众角色自己也在戏剧的情节之中。戏剧演员在表演的过程中,要重视“琢磨”角色,为自己的表演赋予更多生活化的气息,让观众在看戏剧表演时,能够将自身的经历带入到戏剧中,被观众所认可。其次,戏剧演员在舞台表演的过程中,也可以加入一些和观众互动的小情节,比如向观众提出问题,演员走下舞台在观众席中穿梭等,都是一种互动的方式。和观众的互动能够增添整个喜剧表演的趣味性,让观众更深刻的感受到戏剧的魅力。

2 当代戏剧表演艺术中互动的要点

2.1 戏剧表演过程中重视互动,必须要提高情感体验。无论对演员本身,还是对于对手演员和观众而言,有效的互动都是帮助理解任务情感的一种有效途径。最重要的一点是,演员在演绎自己的角色时,一定要有顺畅的情感思维,为角色融入情感,在戏剧表演汇总,情感建立演员和观众的着力点。情感是人的天赋,作为戏剧演员,总是在扮演者不同的角色,经历着不同的际遇和人生,为了让自己的表演不麻木、不形式化,就一定要更加用心的体会情感的波澜和变化,比如在生活中放松心情、感受每一个特殊的瞬间、读书等等,通过不同的经验去体会不同的情感,这样在戏剧表演时,就能够更好的把握情感,让表演更顺畅。

2.2 戏剧表演中的互动还需要演员们提升自己的艺术想象能力。戏剧来源于生活,同时也高于生活,作为一名戏剧演员,其艺术想象力也主要是来源于生活经验,只有具备充分的艺术想象能力,才能在戏剧表演中融合自己的理念,更加合理且富有情感的塑造人物,让整个戏剧表演更加真实,更有吸引力。戏剧演员在接触到剧本时,需要结合自己的想象和理解去研读剧本,在自己大脑里刻画角色的思想情感、外表状态、行为习惯等。在互动中,演员仍然要发挥自己的想象力,比如有时候戏剧舞台彩排时可能有人员缺席的情况,这时候演员需要自己想象对手的表演状态,完成彩排。

3 结语

综上所述,在各种文化活动和艺术形式百花齐放的今天,想要促进戏剧表演艺术更好的发展,就需要演员不断提高自身素养,创造更好的舞台效果。“互动”是戏剧表演最重要的环节,互动的形式是多样的,作为戏剧演员,要正确认识互动的作用,强化自身情感体验,提高艺术想象能力,更好的完成“互动”,达到更理想的表演效果。(下转第35页)

作者简介:王帅(1992.06-),女,汉族,黑龙江人,研究生学历,职位:教师,研究方向:戏剧表演,影视表演,导演,编剧,新闻与传播。

浅谈钢琴练习中如何提高听觉素质

◎ 于刚 / 新余市第十三中学 江西 新余 338034

音乐是听觉的艺术,要通过听觉器官来接受欣赏和鉴别音乐。具备对音乐的敏感听觉,才能学好音乐。钢琴是表现音乐、抒发内心情感的种媒介。爱因斯坦曾说过:“乐器在钢琴家想象力的驾驭下,可以创造千百种音响世界。”演奏者仅靠无拘束的想象是不够的,还要有感性认识和理性分析。在钢琴练习中离不开主体听觉监控,以准确听觉判断去控制和校正演奏印象,凭听觉推测出将要发生音响的准确度,凭听觉去协调音与噪音之间相互关系,这都离不开敏锐的听觉和良好的音乐鉴赏力。技术训练和素质培养必须要同步,那么,钢琴练习中怎样提高演奏者听觉素质呢?

1 感受美妙的和声

和声是多声部旋律结构的有机构成体。和声有丰富的表现形态,要善于在多声部组合中明确自身声部位置,或主导,或辅助,创造有整体和声的和谐效果。和声感本身正是协调不同声部创造完美统一音响的重要心理素质。演奏不同和声,体会不同作曲家创作图,弹奏出和声色彩变化在练习中,用心体会和声进行,品味和声倾向性、旋律性、色彩性和立体感。要表现不同旋律部分,把它当作一组和声表层对待:借助和声表现印象与绘画的,要细数倾听和声色彩,创造独特和声与音乐结构体系。如:弹奏19世纪作品要倾听声部中旋律线条,弹奏20世纪印象派作品时,感受其表现的和声色彩。技能方面通过调整重心,远近高低、前后支点等来把握图和声。像德彪西说过:“我们期望的音乐,必须柔顺到足以是自己能适应以内心发出的。不受约束的抒情和梦境的幻恒。”

2 感受无穷尽的旋律

旋律是音乐的灵魂,是音乐进行的主导。起基础作用的主导旋律变成音调,形成具有特定旋律与特征的意义片段时,就成了旋律主题音调,并发挥变化导向作用。决定音响运动的关键,在于音高关系。音高起伏与波动,形成了或高或低、升或降、平直或曲折等变化多端的音响流动线。演奏者要感受这些旋律线的丰富变化,才能在音色处理中把握变化,用心体会旋律线条,感受其进行方向,处理强弱控制与起伏。根据旋律风格去感受音乐音色,用真诚体会去抒发内心情感,发挥音乐本质功效,任何音乐审美都缘自于原始的歌唱。演奏前,发挥想象力作用,创设完美声音境;对旋律线条加以设计,构成初级印象,抒情乐

句如何把握音色控制,坚定旋律如何进行力量释放,都需要用听觉去评判,只有用听觉去感受无穷尽旋律,才能最好的音乐奉献给观众,奉献给读者。

3 感受多声部的层次

乐曲多声部的层次,在整个乐器作品中出现概率非常大。所说的2次,包括旋律曲调本身、和声整体效果,各个声部之间层次。如何培养正确声部审美观?一方面,培养主体内心听觉主动性。另一方面,从练习曲中反复训练学会去听。把旋律本身和声分出层次来,就像在听音乐作品中,多种乐器演奏同一的音乐作品,表现出丰富多彩音乐世界。这样,整个作品才会表现得丰富与生动。要做到以上这几点,我们手要有很强的控制力和表现力,这些都要置演奏者去表现,听众用听觉来感受。

4 感受丰富的音色

音色直译为声音的颜色与色彩。每件乐器有自己独特的音色,同乐器也能表现出不同演奏者通过听觉器官去感受音色,但往往有的主观能动性。人们对各种音色分别注入了物化意识和感情色彩,并在审美经验基础上建立不同音色标准。不同颜色使人产生不同的联想和成都安全体验观感觉,不同乐音让人产生不同色彩感和情绪。因此,要培养正确的音色审美观,各种器乐练习中,对音色的把握与处理上尤为重要。如:手指会健速度快慢。高低不同的方法。深浅不同的力度等演奏,都能使钢琴发出清亮,坚定,或植壮、抒情、静温的青色。练习者应该遵守作品内涵,发挥内心听觉仔细快摩,反复练习,最终得以合适地表达乐曲情感。可见对音色的选择与应用下单指方法。技术形式的问题,而是在制定审美理念下的有意识的创造性行为。

总之。由于音乐时间性特性,只有通过表演才结得以存在。演奏者所创造音乐音响美感,必须和人自身审美听觉形成各种营养、自然的关系,练习中要挖掘自己听觉机能潜力,控制好每一个充满生命活力的音符,去充分感受旋律与丰富情感之间的交融,树立正确审美观,培养直创思维、直觉感直印象、科学练习方法,正确审美观念,当然,还要有对艺术执着追求的精神。

(上接第34页)

参 考 文 献

- [1] 胡凯. 探究话剧表演艺术的互动性[J]. 戏剧之家,2019(32).
- [2] 刘柳. 当代戏剧表演艺术中“互动”的魅力分析——兼论《戏剧表演艺术》[J]. 染整技术,2018,40(10).

- [3] 邵宇. 浅析当代戏剧表演艺术中“互动”的魅力[J]. 大众文艺,2018(19).