

浅论戏剧表演教学实践中的片断教学

——名剧片断排演的重要性

孙 洪

(西南民族大学 艺术学院,四川 成都 610041)

【摘 要】本文试图对戏剧表演教学实践中的片断教学这一重要环节展开讨论,并且通过深入研究片断教学的核心内容,即名剧片断的排演,以此来激发表演教育工作者们对名剧片断排演这一对于培养学生的表演技能和艺术涵养都具有深远意义的教学阶段的重视与热情,并且对该教学阶段的前景进行合理展望,提供相关的实践参考。

【关键词】戏剧表演;教学;名剧;片断

【中图分类号】J812-4 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2011)04-0135-04

一 戏剧表演教学中的重要阶段——片断教学

1. 片断教学的重要意义

表演是一门实践性极强的艺术,和其他学科有很大的不同,因此在表演教学上,单单依靠理论或者知识的学习是不能够达到培养优秀演员的目的的,所以实践教学便成为了表演教学中必不可少的一部分。一般来说,戏剧表演教学分成三个重要的阶段:

第一,是表演基础教学阶段,即所谓的解放天性元素训练、无实物练习、单人和多人小品以及观察生活练习和各种轻松的游戏练习等等,其意义在于帮助学生在初学之初,通过对其天性与本能的驱动和开掘,完成某种角色的扮演,找到正确的表演感觉与状态,并对表演艺术产生全新的认识和热爱,全身心的投入到表演当中。

第二,是在戏剧表演教育中处于承上启下的关键地位的片断教学阶段。为什么把这个阶段放到如此重要的地位来讲,并不是空穴来风,而是具有实践经验和理论依据的。演员在舞台上表演,其实就是扮演角色,而对于一个角色而言,如何全方位的塑造和完成这个人物形象便成为了关键。由于基础教学阶段我们对学生的要求主要是从生活出发,开掘他们活跃的创意思维,调动他们的创作热情,通过观察从而进行模仿,基本上处于“我演我”的阶段,尚且没有进入二度创作的阶段。因而在片断教学阶段,如何从“我演我”过渡到“我演他”就成为了一个至关重要的环节,也就是如何在基础教学所掌握的基本表演技能和自我感觉之上,通过对剧作家一度创作的分析和理解,在老师的指导下,对某一个性格化的角色进行二度创作,即角色

创造。首先,要对剧本中的时代背景、中心事件、人物关系以及主题思想等相关内容进行分析和理解,这样才能够把角色的性格融合到自己的表演之中,才能够更加准确的鲜明的塑造出一个具有艺术价值的人物形象^[1]。而在学生进行创作的过程中,他们会逐渐掌握人物在片断中的局部形象,进而向塑造人物的完整形象迈出坚实的一步。当然,片断教学的另一大重要意义在于能够丰富学生人物形象的积累,对古今中外的各种风格流派,都能够获得尝试和体验。总体来说,片断教学这一阶段不仅能够给予学生全新的艺术体验和感受,巩固学生的艺术感受能力以及基本表演技能,更加能够深入挖掘学生的创作素质和潜能,为之后的独幕剧以及大戏的创作奠定坚持的基础。

最后一个阶段,就是对于学生之前所学进行整合和实践应用的独幕剧、大戏阶段。这时候,学生要独立完整地塑造一个剧作中的角色,并且进行公演,面向观众,这是由教学真正转向实际演出的阶段。而要在这个阶段中获得期望的成果,必须是在充分完成前两个阶段的学习的基础之上。没有基础训练就不能调动自身的感受和热情,而没有片断人物形象的积累和体验,就不能够完整塑造出一个鲜活生动的人物形象。

综上所述,处于承上启下的片断教学阶段,无疑是整个表演教学当中意义最为重大,必不可少的一部分。

2. 片断教学的教材选择

如上所述,片断教学具有如此重要的地位,那么如何进行片断教学就成为了一个值得讨论的话题。而在对这个问题进行深入讨论之前,我们必须明确任何的教学都离不开教材,即便是表演这一门

收稿日期:2011-10-11

作者简介:孙 洪(1957-),女,辽宁新宾人,教授,研究方向:戏剧表演。

实践性远远胜于理论性的学科,教材的选择也是直接决定教学质量的重要因素。正因为这门学科的特点,教材的选择也需要相对灵活地进行挑选。在片断教学的过程中,我们也许会面临很多的问题,诸如在有限的时间内完成教学任务、学生性别比例不均、学生个人素质和艺术起点不同等等,而在选取教材的过程中必须将这些原因考虑进去。由于该教学阶段主要是培养学生塑造人物形象的能力,因此所选取的教材必定是人物形象鲜明,并且具有可塑造性的片断。具体可分为两种形式,一是由小说、电影、电视剧本及戏曲改编的片断;一是成熟的话剧片断。其实无论是哪种形式的作品,都必须具备以下几个条件和特点:1、要是成熟的艺术作品的片断。2、人物情节以及意境上要合理到位,值得推敲。3、其中的人物形象要性格鲜明突出。4、可以是多种流派各种风格。5、适合处于学习阶段的学生对其进行二度创作。6、时间适中,并能够在有限时间内展现人物性格。

整体来说,其实我们已经很明白地看出来,符合以上几个要求的教材,其实基本上就是我们平日里所说的那些名剧名著。而说到这里,也就把本文所想要深入研究和讨论的内容提了出来,即片断教学的核心内容,名剧片断无可厚非地是排演内容。

二 片断教学的核心内容——名剧片断的排演

1. 排演名剧片断的准备工作

在进行名剧片断的排演之前,有许多准备工作是需要教师和学生共同完成的。就像上文提到的那样,由于学生的个人情况有所不同,因此专业教师需要对学生因材施教,首先要对学生的特点、个性、文化修养进行详细的了解和认识,然后再根据教学时间的限制和人员的比例来对作品片断进行选择,然后合理地分配给学生。对学生而言,此阶段的重要性不言而喻,因此学生在学习的过程中必须要做好每一个环节,才能有所收获。

在准备阶段,学生要对剧本和人物进行认真分析,表演术语称之为排练前的案头工作,这是一个非常重要和意义深远的过程。首先,就是熟读剧本,在这个过程中,其实学生已经在自己的心中树立起了一个对于人物初步的感受和体会,并且获得了相当一部分感性的认识,但是这些感受并不一定是准确或者全面的,需要反复诵读,对片断内容,人物形象等进行进一步的分析和整理。我国著名表演艺术家于是之谈及《龙须沟》这部经典作品中塑造程疯子一角时,说到:“我认识程疯子的过程是很长的,虽然刚

一接触剧本就像是碰见一个熟人,但是对这个角色的完整理解,直到现在我还不能几句简单的话说出来。所以我现在只能写出我认识的过程,和我是通过哪些方面逐渐和他熟悉起来的。”^[2]具体来说,学生还需要分析片断中人物关系和矛盾冲突以及构成的时间和情节;片断中人物动作的行动性,最高人物和贯穿动作,以及如何导致矛盾的升级和情节的展开的;片断中人物的性格特征,这个特征只是这个人物在全剧中性格一部分,但往往也会是这个人物的核心性格;还有片断中角色的台词,以及掩藏在台词下的潜台词和内心独白;最后一点,是片断中所表现的思想及在全剧中的地位 and 作用,包括时代背景,主题中心,社会底蕴。

只有在学生完成了这些准备工作之后,才能够真正理解这个角色。就像斯坦尼斯拉夫斯基说的:“分析的目的是什么呢?它的目的是要找出演员迷恋的刺激物,缺乏这个,就不能有汇流,就不能有创作;分析的目的是要彻底深入角色的心灵,以便研究这个心灵的组成元素,它的内在和外在本质以及它的全部人的精神生活……分析的目的是要在演员自己的心里找出与角色的情感相同的和相近的情感、感受、体验、元素,以便接近角色。”^[3]

通过以上的论述,我们不难看出,这项案头工作对于学生之后排演片断具有如何重要的意义。

2. 伟大的角色造就伟大的演员

在完成了上文所论述的准备工作之后,就要开始排演名剧片断了。作为一名学习表演专业的学生来说,如何成功塑造一个活灵活现的人物是检验他学习效果的唯一途径,而在名剧片断排演的过程中,恰巧能够完成对学生的检验,同时能够给予学生更为广大空间来发挥自己的创作才能,塑造人物形象。由于这些名剧片断中的角色都是历经时间洗礼,底蕴深厚,同时具有突出性格特征,具有深刻艺术价值的人物形象。因此学生在理解塑造这些人物的时候,必须要通过很多的途径了解这个人物相关的各种信息,获得必要的知识和启迪,帮助自己充分感受这个人物形象所散发出来的魅力,使自己“迷恋”上这个人物。与此同时,学生不仅能够自主热情地去为这个人物的塑造而努力,积极探索,也会在这一过程中,提高自己的艺术涵养和艺术感知力,为今后的更多更复杂的角色塑造积累经验,更能够深刻感受到伟大的角色给他们带来的巨大感染和冲击力。

除此之外,这些名剧片断中的熟悉的人物形象也能够帮助学生们快速地从“我演我”的阶段过渡

到“我演他”的阶段,完成对人物形象的塑造,因为学生对于经典总是怀有一种崇敬之感,因此,在和经典作品打交道时,他们势必会更加尽心尽力地完成老师布置的任务,去感受经典,体会经典,从局部出发,进而对整部作品进行把握,最后拓展到其他非经典的作品中,这样的循序渐进的过程对于学生而言是非常适合的。

当然,还有一点是不能否认的,就是在一个戏剧作品的创作流程之中,剧作本身具有不可替代的作用,也对最终的作品呈现打下基础。作为一名演员,我们创作的角色也都不是自己所能控制的,演员必须要依据剧作提供的文学形象,进行二度创作,形成属于自己的舞台形象。也正因为如此,优秀的舞台形象,永远是来源于优秀的创作。而只有优秀的舞台形象才能够带给观众以艺术的享受,才能够让演员充分发挥自身的特长去将这个形象塑造得更加性格化,更加完整,能够在艺术长卷中留下属于不灭的印记。正如同亚·诺克斯所说的“伟大的剧作提供伟大的角色,伟大的角色促成伟大的演员。”^[4]这样的例子不胜枚举,就像《龙须沟》中的程疯子让于是之蜚声剧坛,《狗儿爷涅槃》中的狗儿爷和《天下第一楼》里的常贵使林连昆的现实主义表演艺术轰动一时,以及《哈姆雷特》中的哈姆雷特王子造就了劳伦斯·奥利弗。

而这一点也正是我在本文中想说的关键之处,即在片断教学的过程中,尽可能地引入名剧片断进行排演,对于学生来说是影响深远,并且能够给予他们强大学习动力和探索的积极性的,同样,对于专业教师来说,也是具有挑战的,这要求专业教师能够准确的了解学生的个人状况,对名剧片断也得有充分的能力进行把握,在这样的一个学习与教学同步进行的过程中,不仅是学生获得进步,专业教师也能够有所提高。

所以说,伟大的角色造就伟大的演员,这话一点不错。伟大的角色我们可以从名剧片断中获得,而伟大的演员则需要学生们为之努力奋斗,通过对伟大的角色的把握和体验,最终成为伟大的演员。

三 名剧片断的选取与排演

1. 经典名著与现代精品相结合

既然我们已经清晰的发现了在片断教学的过程中引入名剧片断进行排演的重要意义,现在就为大家提供一些实践的经验 and 展望,希望能够有所帮助。

首先,名剧片断在经历了时代的变迁和洗礼之后,仍然是数量众多的,如何才能够合理有效地根据实际情况选取适合的名剧片断进行教学呢?最

为重要的一点就是要秉持经典名著与现代精品相结合的观念来进行筛选。

那些久经考验的名著固然是很好的选材,比如说曹禺先生的《雷雨》、《日出》、《北京人》、《原野》、《家》;老舍先生的《茶馆》、《龙须沟》、《骆驼祥子》;莎士比亚的《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》、《麦克白》、《奥赛罗》、《威尼斯商人》;奥尼尔的《榆树下的欲望》;契诃夫的《三姐妹》等等,这些名著能够有效地为学生提供适合的角色,能够满足我们之前所提到那些要求,是值得考虑和借鉴的。

除此之外,其实我们生活在现当代的社会,今后将要面对的也都是现当代的角色居多,所以,不能一味地强调时间很久远的那些名著,而应该多关注一下现当代的一些优秀戏剧作品,这些作品虽然没有那么深厚的历史沉淀,但却是有着现实意义的。具体的选择,诸如阿瑟米勒的《推销员之死》;田纳西威廉斯的《玻璃动物园》;赖声川的《暗恋桃花源》;李龙云的《小井胡同》,《荒原与人》;朱晓平的《桑树坪纪事》等等。

将这些经典名著与现代精品相结合,再根据教学的实际情况,具体情况具体分析,将名剧片断的排演逐步引入到片断教学的过程中,将会是今后表演教学的一个重要走向。

2. 量变引起质变

片断教学阶段的重要意义还有一点就是为学生的角色塑造和创作经验进行积累和丰富。引入名剧片断教学可以是学生在短时间内获得多次域名剧中的性格化人物相知相识的机会,塑造多个不同性格、不同色彩、反差较大的人物角色。并能接触不同特点与优势的多位导演、对手,接触各种流派风格各异的剧作精品,从而掌握更多的表演经验和创作的应变能力。这种量的积累在其他的教学阶段无法达到,而正是通过这样的量的堆积,才能够逐步提升演员在表演上的功力,才能够在今后的大戏、或者是社会表演实践中获得质的飞跃,达到真正的质变。这也正是我们专业表演教育工作者们一直以来所希望和期盼的。

无数事实和实践已经证明了名剧片断的排演对于表演教学实践中的片断教学的意义所在,也把片断教学这一至关重要的教学阶段摆在了我们的面前。希望本文讨论的在表演教学中引入名剧片断的排演这一理念能够得到广大表演教育工作者们的认同和鼓励,将这一具有重要意义的课题放进表演教学的工作中,不仅能够使学生有所收益,也能够给我们专业教师提供一个上升的平台。

注释及参考文献:

- [1]崔新琴,霍璇著.影视表演艺术与演员的培养[M].中国戏剧出版,2005:157-158.
- [2]于是之.我演程疯子[A].攻坚集[C].中国戏剧出版社,1982:279.
- [3]斯坦尼斯拉夫斯基.斯坦尼斯拉夫斯基全集(第四卷)[M].中国电影出版社,1979:245.
- [4][美]亚力山大·诺克斯.进行表演和保持本色[J].电影艺术译丛,1980,1.

An Analysis on Episode Teaching in Drama Performing Practice

——The Importance of Famous Drama Clip Rehearse

SUN Hong

(Arts College, Southwest University for Nationalities, Chengdu, Sichuan 610041)

Abstract: This paper is trying to discuss the important link which is the episode teaching in performing teaching, and to research the key content in episode teaching to motivate the performing teaching worker's enthusiasm in performing famous part of drama to cultivate student's acting skill. The art accomplishments have significant impression and takes a reasonable glance into the future that in the part of teaching practice to provide some related practice and reference.

Key words: Drama Performing; Teaching; Famous Drama; Episode

(责任编辑:周锦鹤)

(上接131页)

Application of Logical Approach in Advertising Graphics Language Teaching

ZHAO Qing-lan

(Office of Academic Affairs, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Comparison is an important approach to the understanding of things, meaning to understand and determine the similarities and differences, the relative superiority or inferiority of things. By way of comparison we can achieve a better understanding of the nature and characteristics of things. Then, by way of comparing the typology, performancesy, image's common charactersy and individual charactersy of an advertisement's image language, we can grasp the essence of an advertisement's image language.

Key words: Comparison; Logical Method; Application

(责任编辑:周锦鹤)