

话剧表演中演员二度创作的途径探索

姜竣文

泰国格乐大学 曼谷市邦肯区 10220

【摘要】话剧演员的二度创作是一项极具艺术性和创造性的任务，这不仅要求他们在舞台上准确地展现剧本的情节和角色设定，而且还需要他们运用个人的生活感悟和艺术修养，去深入挖掘和塑造角色的内心世界。在这个过程中，演员们如同艺术家一般，用专业的表演技巧和艺术化的处理手法，将生活中的点滴感悟巧妙地融入角色之中，使得每一个角色都充满了丰富的情感和真实的生命力。他们不仅是在演绎剧本，更是在创造艺术，为观众展现了一个个鲜活、立体的人物形象。这种创作方式不仅极大地提升了话剧演员的专业素养和表演技巧，也为话剧艺术的发展注入了源源不断的活力，使其在新的时代背景下焕发出更加迷人的光彩。通过不断的探索和创新，话剧演员们为观众带来了更加丰富、深刻的艺术体验，也推动着话剧艺术走向更加广阔的未来。

【关键词】话剧表演；演员；二度创作

Exploration of the path of actors' second creation in drama performance

Jiang Jun wen

Krirk University Bangkok, Bangken District 10220

【Abstract】 The second creation of a drama actor is a highly artistic and creative task, which requires them not only to accurately present the plot and character settings of the script on stage, but also to use their personal life insights and artistic cultivation to deeply explore and shape the inner world of the character. In this process, the actors, like artists, use professional performance skills and artistic processing techniques to skillfully integrate their insights from life into their roles, making each character full of rich emotions and true vitality. They are not only performing the script, but also creating art, presenting vivid and three-dimensional characters to the audience. This creative approach not only greatly enhances the professionalism and performance skills of drama actors, but also injects endless vitality into the development of drama art, making it shine with more charming brilliance in the new era. Through continuous exploration and innovation, the actors of the drama have brought richer and deeper artistic experiences to the audience, and have also pushed the art of drama towards a broader future. **【Abstract】** The second creation of a drama actor is a highly artistic and creative task, which requires them not only to accurately present the plot and character settings of the script on stage, but also to use their personal life insights and artistic cultivation to deeply explore and shape the inner world of the character. In this process, the actors, like artists, use professional performance skills and artistic processing techniques to skillfully integrate their insights from life into their roles, making each character full of rich emotions and true vitality. They are not only performing the script.

【Key words】 drama performance, actor, second creation

引言

话剧演员的二度创作，是他们展现舞台魅力的关键环节。这一过程远非对剧本的简单演绎，而是基于深入理解和研究剧本之上的艺术再创作。演员们必须深入挖掘角色的内心情感，探寻人物的动机与欲望，深刻理解剧本所蕴含的主题和深意。他们的个人艺术修养和生活经验在这一过程中起到至关重要的作用，将这些元素融入角色，使角色更加生动、立体，仿佛具有真实的血肉。这种融入不是简单的模仿，而是一种深度的对话与融合，是演员与角色灵魂的共鸣。同时，舞台表现力也是话剧演员二度创作的重要部分。通过精湛的表演技巧，如台词的抑扬顿挫、身体的灵活动作、面部表情的微妙变化等，演员们将角色的内心世界展现得淋漓尽致。这种表现力不仅让观众深入理解角色，更能感受到话剧艺术的独特魅力。此外，与观众的互动也是话剧演员创作中不可

或缺的一环。通过眼神交流、互动对话，甚至是舞台上的即兴发挥，演员们与观众建立起深厚的情感联系，让观众更加沉浸于剧情之中，享受这一全新的艺术体验。

一、话剧表演和演员二度创作的概述

2019年对于话剧行业而言，无疑是挑战与机遇并存的一年。在这一时代变革的浪潮中，话剧行业不仅要稳固自身的艺术根基，保持对外部环境的敏感性和应变能力，还要深入洞察观众心理，创作出既符合艺术标准又贴近观众需求的作品。创作者和演员们需深入市场调研，捕捉观众喜好，创作出既有深度又具广度的话剧作品。同时，跨界合作成为新的趋势，话剧与电影、电视剧、音乐、舞蹈等领域的融合，为观众带来更丰富多元的艺术体验。行业也需重视新人才的挖掘和培养，为年轻人提供成长平台，吸引外部人才，为话

剧行业注入新鲜血液。只有在这样的全面战略下，话剧行业才能在激烈的市场竞争中稳固地位，赢得观众口碑，为文化事业贡献更大力量，推动中国话剧艺术的繁荣与发展。

话剧的二度创作是演员在原有剧本基础上的创新演绎，要求演员具备深厚的文学功底和专业素质，深入挖掘角色内心世界，探寻情感和动机，真实生动地呈现角色形象。演员需深入剖析和塑造角色，理解性格、经历和情感，融入自己的体验，使角色鲜活起来。同时，注重剧本情节和人物关系的生动呈现，通过细腻表演展现剧情和人物关系。二度创作丰富了话剧内涵，为观众带来独特体验，推动话剧创新发展，展现演员艺术魅力，为观众带来精彩演出。

二、话剧表演中演员二度创作的现实价值

话剧演员的二度创作是对剧本的深度解读和重塑，挖掘现实题材的内涵。这需要演员有扎实的表演功底、敏锐的社会洞察力和深入人心的情感表达能力。演员们通过深入挖掘角色的内心世界，使人物形象更加立体生动，传递剧本的思想和情感，引发观众共鸣。这种创作方式强化团队纽带，提高运营水平，吸引更多观众，提升话剧作品的市场竞争力，实现经济效益和社会效益的双赢。

（一）有利于深化原创现实题材内涵

原创话剧在现代社会的文化市场中面临着诸多挑战，这些挑战不仅源于观众审美的多元化和娱乐形式的多样化，还与传统话剧表演形式的僵化有关。在这样的背景下，演员的二度创作显得尤为重要，它成为了原创话剧突破困境、提升市场竞争力的重要武器。以话剧《人间烟火》为例，这部作品在舞台上所呈现出的精彩与魅力，很大程度上得益于演员们的精湛表演和他们对角色的深度创作。演员们不仅仅是在简单地演绎剧本中的文字，更是在深入理解角色的基础上，将自己的生活经验和情感体验融入其中，对角色进行了丰富而深刻的二度创作。这种创作方式使得角色形象更加立体丰满，故事情节更加生动引人入胜。当演员们在舞台上呈现出一个个鲜活、有血有肉的角色时，观众们能够更容易地产生共鸣，被故事情节所吸引，从而提升了话剧的观赏性和市场竞争力。演员的二度创作不仅能够深化角色的内心世界，使得人物形象更加鲜活和具有层次感，还能够使话剧更加贴近观众的审美需求。在现代社会，观众对于文化产品的需求已经不再满足于简单的观赏和娱乐，他们更加注重作品所传递的情感和价值观以及演员的表演深度和个性。因此，演员的二度创作不仅能够满足观众的这种需求，还能够提升话剧的艺术价值。通过将自己的理解和感悟融入到角色中，演员们不仅能够为观众呈现出一个个真实而深刻的角色形象，还能够引导观众深入思考人生、情感和社会问题。这样的话剧作品不仅能够吸引观众的眼球，还能够触动他们的心灵，从而产生深远的影响。

（二）有利于增强主创团队纽带力量

话剧表演的成功，并非偶然，而是源于多个环节的协同作用。首先，一个优秀的主创团队是话剧成功的基础。这个团队包括编剧、导演、舞美设计、服装道具等多个专业领域的人才。他们共同策划、设计、打磨剧本，确保故事的情节

丰富、人物立体、冲突鲜明。同时，他们还要在舞美、灯光、音效等方面下足功夫，为观众营造一个真实而引人入胜的戏剧空间。然而，一个出色的主创团队只是成功的一半。话剧的魅力还在于演员的二度创作。演员们通过深入理解角色，将文字中的人物形象转化为鲜活的舞台形象。他们用自己的理解、情感、经验去塑造角色，使得每一个角色都独具特色，栩栩如生。在舞台上，演员们不仅要传达角色的台词，更要通过动作、表情、声音等多种方式，展现出角色的内心世界和情感变化。话剧表演的成功，正是源于这样的全面支持与二度创作的协同作用。主创团队为演员提供了坚实的剧本和舞台基础，而演员则通过自己的二度创作，将这些元素巧妙地融合在一起，共同呈现出高质量的艺术体验。这样的艺术体验不仅让观众沉浸其中，感受到戏剧的魅力和力量，也让话剧这门古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的生机和活力。

（三）有利于提高剧目运营管理水平

话剧生产体制在话剧艺术与商业运作中占据核心地位，确保了作品质量与效益，并为话剧艺术的持续发展提供坚实保障。导演中心制在此体制中扮演着艺术引领的角色，导演们凭借独特的艺术视角和深刻情感理解，将剧本转化为舞台上的生动画面，引领观众感受艺术的魅力。他们的精心策划与指导，为话剧作品注入了艺术的灵魂和深度。与此同时，制作人中心制则注重市场效益与运营管理。在商业化的背景下，制作人不仅需要策划和制作话剧，还需关注市场需求、观众喜好和成本控制。他们与各类媒体、剧院和演出团体紧密合作，为话剧争取更多曝光机会和演出平台。这种模式下，话剧作品不仅在艺术上得到保证，更能在商业运作上取得成功，实现可持续发展。这两种模式的有机结合为年轻演员的培养创造了有利环境。在导演的指导下，他们不断提升表演技艺和艺术素养；而在制作人的管理下，他们也逐渐熟悉和适应话剧的商业运作和市场环境。这种培养模式为话剧艺术的未来发展注入了新的活力，为年轻演员的成长铺平了道路。

三、实现话剧表演中演员二度创作的路径

话剧演员的二度创作是对剧本和角色的深入解读与赋予生命的过程，要求高超的艺术感悟力和专业素养。通过训练和实践提升表演技巧、台词功底和舞台表现力，为观众带来深刻体验，开拓作品内在价值。

（一）艺术化加工现实生活感悟

在话剧的重新编排过程中，演员们深入挖掘自己的现实生活体验，将这些宝贵的素材融入到角色的塑造中，力求为每个角色注入真实感和生活的质感。这一过程不仅是演员展示表演技巧的舞台，更是他们深入理解角色、把握角色情感变化的必经之路。每个角色都有着自己的独特性格和故事背景，演员们需要仔细揣摩角色的内心世界，从而精准地呈现出角色的情感变化和心路历程。这种深入挖掘的过程，正是遵循了“艺术源于生活，高于生活”的艺术创作原则。演员们从自己的生活经验中汲取灵感，将这些灵感与角色的特点相结合，创造出一个个鲜活、立体的人物形象。他们不仅要

刻画角色的外在形象,更要通过细腻的表演展现出角色的内心世界,让观众能够深刻感受到角色的情感和思想。在话剧的舞台上,每一个角色都是一个独立的个体,他们有着自己的喜怒哀乐,有着自己的故事和经历。演员们需要通过自己的表演,将这些故事和经历生动地呈现给观众,让观众能够产生共鸣和情感上的认同。这种共鸣和认同不仅能够增强观众对话剧的观赏体验,更能够让观众在欣赏艺术的同时,思考人生的意义和价值,从而得到更深层次的感悟和启迪。

(二) 创造性开拓作品内在价值

提升话剧演员的二度创作能力,是一个需要时间和耐心去打磨的过程,绝非一蹴而就。这一能力的形成,离不开多个方面的综合作用。话剧演员之间建立深厚的信任关系是至关重要的。只有在互相信任的氛围中,演员们才能毫无保留地分享彼此的想法和感受,共同探索和挖掘角色的内心世界。这种信任不仅能激发演员的创新思维,还能为他们舞台上的默契合作打下坚实的基础。默契合作则是话剧演员在舞台上绽放光彩的关键。演员之间需要建立一种默契的配合,相互支持、相互补充,才能营造出和谐统一的演出氛围。这种默契不仅体现在台词的衔接上,更体现在情感的传递和舞台节奏的把控上。而创造性思考则是话剧演员二度创作能力的核心。演员需要具备独立思考和创新能力,才能在理解角色的基础上,为其注入新的生命力和内涵。这要求演员不仅要深入挖掘角色的性格、情感和经历,还要从多个角度思考如何更好地呈现角色,使观众能够感受到角色的独特魅力。

(三) 有机性锻造专业素养

话剧《尘埃落定》以瑰丽的四川土司文化为舞台背景,巧妙描绘了解放前夕藏地风起云涌的历史画卷。剧中人物性格鲜明,各具特色,演员们的精湛表演仿佛为观众举行了一场庄重的仪式,引领观众深入剧情。故事情节丝丝入扣,魔幻元素点缀其中,为历史变迁注入了神秘色彩。观众在欣赏中仿佛穿越时空,亲历了那个时代的风雨变幻,感受到了人们对新生活的深切渴望。整部话剧成功地营造了一个充满神秘与魔幻的氛围,令人陶醉其中,深刻体验到历史的厚重和人性的复杂多样。

话剧《红楼梦》的演员们研读原著,结合现代舞蹈与古典戏曲身段,克服与人物差异,展现角色性格和内心。贾宝玉演员展现风流倜傥与内心矛盾,林黛玉演员细腻演绎悲情人生。独特表演塑造鲜活人物,赢得观众掌声和好评,让经典焕发新光彩。创新表演方式深化观众对古典人物和故事的理解。

话剧《抗战中的文艺》如同一幅深情且动人的历史长卷,

缓缓展开在观众眼前。该剧巧妙地将装置影像与戏剧表演融为一体,通过光影交错的视觉效果和演员们精湛真挚的表演,生动展现了抗战时期文艺工作者在烽火连天中的坚定信念。在这部作品中,演员们以高超的演技和深沉的情感,再现了那些文艺工作者在艰难困苦中如何用艺术的力量照亮黑暗,传递对英雄的敬仰和对和平正义的坚守。他们不仅是对抗战文艺工作者的深情致敬,更是对那个时代坚守和平正义精神的传承与发扬。这些文艺工作者的奋斗与牺牲,在那个特殊的历史时期如同明亮的光芒,照亮了人们的心灵,为我们留下了宝贵的精神财富。如今,在和平的年代里,我们更应该珍惜这份来之不易的和平与正义,用艺术的力量传递正能量,照亮更多人的心灵。话剧《抗战中的文艺》不仅触动了观众的心灵深处,更提醒着我们,无论时代如何变迁,文艺始终是人类精神的重要载体。它能够凝聚人心、照亮前路,为人类的进步和发展贡献着不可或缺的力量。让我们携手共进,用艺术的光芒照亮人类文明的未来之路,铭记历史、珍惜和平,共同创造更加美好的未来。

四、结语

话剧演员的二度创作在话剧艺术中占据至关重要的地位,它不仅是艺术呈现的核心,更是演员艺术修养与创造力的具体体现。这一创作过程要求演员不仅具备扎实的专业功底,包括声音、形体、台词等表演技能,还需要深厚的人文知识,以理解剧本背后的历史、文化和社会背景。艺术感知力则使演员能够敏锐地捕捉到剧本中的情感、节奏和意象,从而进行准确的演绎。而生活积累对于话剧演员的二度创作同样不可或缺。演员需要通过观察生活、体验人生,将丰富的生活经验和情感融入到角色塑造中,使角色更加立体、生动。这种创造性转化和创新性发展,不仅要求演员在技巧上进行创新,更要在理解和表达角色的内心世界上进行深度挖掘。通过这种方式,话剧演员不仅能够提升个人的艺术修养,更能够满足观众不断升级的审美需求。他们通过精湛的演技,将剧本中的人物和故事赋予生命,让观众在欣赏中感受到话剧艺术的魅力和力量。同时,话剧演员的二度创作对于话剧艺术的繁荣发展也有着积极的推动作用。每一个优秀的演员都是话剧艺术的传承者和创新者,他们的每一次表演都是对艺术的贡献和推动。正是有了这样一代代不懈努力的演员,话剧艺术才能不断焕发新的生机与活力,走向更加辉煌的未来。

参考文献

- [1]孙叮咚. 演员二度创作对话剧艺术表演的作用 [J]. 艺术品鉴, 2022, (24): 76-79.
- [2]邵漫耀. 斯氏行动说与性格说在台词二度创作中的理论与实践研究[D]. 江西师范大学, 2021.
- [3]王谧. 演员二度创作对话剧表演的重要性分析 [J]. 戏剧之家, 2020, (34): 22-23.
- [4]刘涛. 演员二度创作对话剧表演的重要性探析——以话剧《七先生》中丁有富角色为例 [J]. 传媒论坛, 2020, 3 (07): 131+133.
- [5]张鑫. 演员二度创作对话剧表演的重要性探析 [J]. 传媒论坛, 2019, 2 (23): 158-159.
- [6]范晓森. 再议话剧表演过程中演员的“二度创作” [J]. 青春岁月, 2015, (19): 32.