

浅谈演员潜台词处理对于角色塑造的重要性 ——以话剧《八美千娇》人物语言教学为例

许杨

江苏省戏剧学校, 江苏南京 210002

摘要：在戏剧表演艺术中，其呈现方式多种多样，以话剧为例，在剧本创作中，台词是决定戏剧作品艺术性的重要因素，演员台词处理的创作，是角色塑造的重要手段，这也决定了台词作为话剧表演的核心表达方式直接影响着演员塑造角色的方向、展现角色的特点、传递情绪情感的重要性，演员台词处理，需准确理解并挖掘剧作家未写出的潜台词，合理地运用艺术语言的技巧，进行人物情感的表达、角色形象的塑造，让观众产生共鸣，从而更好地感受艺术的强大魅力。本文将以话剧《八美千娇》为例，浅谈演员台词处理对于角色塑造的重要性。

关键词：台词；潜台词；技巧处理

Discussion on the Importance of Actor's Subtitle Processing in Character Shaping—Taking the dialogue processing of Characters in the Drama "Eight Women" as an Example

Xu Yang

Jiangsu Province Drama School, Nanjing, Jiangsu 210002

Abstract : In the art of theatrical performance, there are various ways to present it. Taking drama as an example, in script creation, the way of reading the lines is an important factor determining the artistic quality of the drama. The creation of actors' dialogue processing is an important means of character shaping, which also determines that dialogue, as the core expression of drama performance, directly affects the direction of actors' character shaping, the characteristics of characters, and the importance of conveying all the emotions. Actors' dialogue processing requires accurate understanding and excavation of the playwright's unwritten subtext, reasonable use of artistic language skills to express character emotions and shape character images, so as to resonate with the audience and better feel the powerful charm of art. This article will take the play "Eight Women" as an example to discuss the importance of actors' dialogue processing in character development.

Keywords : dialogue; processing subtext; skills application

一、台词的重要性

演员在塑造角色时，台词处理是非常重要的一环。正确处理台词不仅可以帮助演员更好地理解和表达角色，还能深化角色的性格和情感，从而更好地展现角色的内心世界和生活状态。^[1]

1. 台词是角色思想和情感的载体

通过台词，演员可以了解角色的内心感受、情感变化和思想状态，从而更好地理解角色的性格特点和命运遭遇。^[2]演员需要通过对台词的理解和处理，去感同身受，深入到角色的内心世界，从而更加真实地呈现角色的情感和心路历程。

2. 台词也是塑造角色形象的重要工具

演员可以通过台词的处理，刻画角色的语言特点、口吻习惯和表达方式，从而使角色形象更加鲜活和具体。演员需要通过台词的表演，将角色的性格特点和情感状态通过语言表达出来，^[3]使观众能够更加直观地感受到角色的内在品质和外在特征。

3. 台词的处理也能够帮助演员更好地与其他演员进行互动

在表演中，演员需要通过台词的处理和呈现，与其他演员进行情感交流和碰撞，^[4]从而推动剧情的发展和角色之间关系的展现。正确处理台词可以使角色之间的互动更加自然和流畅，增强观众的代入感和情感共鸣。

总的来说，演员在塑造角色时，正确处理台词是非常重要的。通过对台词的理解和表演，演员可以更好地理解和表达角色的内心世界和情感状态，^[5]刻画角色形象，与其他演员进行互动，从而更好地展现角色的魅力和魅力。

二、潜台词处理的重要性

戏剧舞台艺术语言中的潜台词对于剧情的发展、人物情感表达起到至关重要的作用。^[6]潜台词——指台词的内在实质，亦借指某种暗含的意思。^[7]指在某一话语的背后，所隐藏着的那些没

有直接、明白表达出来的意思；潜台词就是“话中话所含有的意思”。在戏剧的台词中没有直接说出但观众通过思考都能领悟得出来的言语。比喻不明说的言外之意或戏剧术语。^[8]包括说话的目的、言外之意和未尽之言等。

1. 准确理解

任何一位在舞台上呈现的角色都有着其必要性、目的性、重要性，规定情境是前提，作品主题、时代背景、故事情节、角色的情感、行动线、最高任务等是演员在处理台词前的基本工作，也是演员在有声台词处理前必须完成的工作，要体现演员台词处理对角色塑造的重要性，准确理解台词是关键的第一步。

以《八美千娇》为例，此剧讲述的是在法国乡下的一所富裕的别墅里，家里唯一的男主人被人暗杀，而屋内的8个女子都有犯罪嫌疑，人人都有杀人动机。此剧舞台语言表现力极强，作为悬疑剧的代表作品，潜台词推动着剧情的发展，对于人物语言的处理都有不同的要求；^[9]在潜台词学习过程中针对性鲜明，再加之全篇作品事件迭出，人物关系隐秘复杂，潜台词丰富，整篇剧目非常适合本专业、本班级的学生完成表演专业台词学习的最高阶段任务——完成舞台上人物情感形象、情感的塑造，可见演员的潜台词处理中准确的理解对于塑造角色非常重要。

2. 准确挖掘

角色是复杂的，演员在塑造角色的时候应二度创作和发现剧作家想表达的深刻意图，发掘潜藏在台词下的更多含义，使剧作家“尚未完结的作品”呈现出更丰富更生动的表现。^[10]

潜台词是属于隐藏在台词内部、存在于人物台词前后作者没有写明的“话”。^[11]它不仅可以体现语言行动想表达的含义，也可以通过语言技巧表达出潜藏在台词底下角色当下想表达的思想、目的。以课堂教学过程中《八美千娇》的人物对话学生与教师示范为例。

学生表达：

盖碧：你比我还清楚他的忧虑。我可不管，我喜欢维持现状就好。我有我的烦恼，他有他的烦恼。（没有停顿，一口气说完）

奶奶：前阵子我问他卖掉我的股份如何，他说……

盖碧：你把股份卖掉了？（随便一问）不够惊奇和紧张

奶奶：不！他建议我再等等。

盖碧：没错，先留着，你不晓得……（自以为自己都知道且不屑一顾）

教师示范：

盖碧：你比我还清楚他的忧虑。我可不管，//我喜欢维持现状就好。//我有我的烦恼，他//有他的烦恼。（三处停顿，表现和男主人的关系不和谐，各有各的心思）

奶奶：前阵子我问他卖掉我的股份如何，他说……

盖碧：你把股份卖掉了？（↑语调上扬充分展示问号的含义，表现她的惊奇和紧张）

奶奶：不！他建议我再等等。

盖碧：没错，先留着，你不晓得……（一口气说完，急于解释留住妈妈的股份因为她想要钱）

通过比较我们不难发现，主人公盖碧这个角色的思想情感和

内心真实愿望在不同语言技巧——停顿、语调变化中准确的表达出来。在课堂教学中，运用有效的手段帮助学生挖掘潜台词是非常重要的教学手段，分享两种教法：

一是形象展示法——精心为每一位学生准备了一套服装，让学生们根据自己的设计和对角色的理解进行选择，既肯定了上节课同学们的设计同时也调整了个别同学设计不理想的问题，希望通过这个方法起到帮助学生进入角色情感的效果，很快就融入了角色语言的创作。二是前景练习法——为了让同学们更好更快的融入情景，掌本单元台词教学的目标，我在整幕戏剧开场之前设计了一场前景训练，^[12]让一直没有出场的男主人公马索进行一次以“我”为中心的人物介绍，让同学们在语言介绍的过程中展示自己所扮演的角色形象，感受自己扮演的角色与剧中男主人公的关系，帮助学生更快更准确的寻找到自己的语言基调和人物潜台词的创作表达。^[13]通过这两种方法，学生很快就找到了角色内心真实而复杂的情感，可见准确挖掘潜台词对演员塑造角色有着至关重要的作用。

3. 准确表达

我们都知道演员舞台艺术语言的技巧离不开重音、停顿、语调、节奏、音高、音强、音长、音色、哭笑技巧的综合应用，^[14]不同的角色在有声语言的处理和再现上是不同的，相同的角色在不同的规定情境当中台词的处理，也不相同，那么在教学如何让学生掌握准确的表达方法呢？以《八美千娇》角色“苏珊”“奶奶”“奥古斯汀”为例，以强调方法意识、启发指导、比较示范来说明这个问题：

一是强调方法意识——高年级的人物语言教学是将从基础阶段的气息、语音、基本处理技巧——重音、停顿、语气、节奏、声音的四要素——音高、音长、音强、音色、哭与笑的技巧等所学过的技巧进行综合运用的过程，接触到具体角色的语言时，要学会分析的方法、运用的方法，本剧中人物的年龄层次分差较大，例如奶奶这个角色的音色造型需要胸腹共鸣强烈、语言节奏缓慢，女佣香奈儿是同性恋角色的声音处理需要中音区声音共鸣较强、奥古斯汀老处女的身份特征需要节奏中速且根据潜台词的挖掘人物语言隐藏感强烈，需要运用不同的语气语调等，让学生建立自我寻找处理方法的意识，而不要依赖老师的示范；

二是启发指导——选取剧中开场第一幕奶奶和苏珊的对话指导潜台词的挖掘

苏珊：妈妈，我进去了（妈妈在做什么？为什么女儿先进去？）……奶奶！

奶奶：苏珊！我的乖孙女！

苏珊：很高兴在圣诞节能见到你！（为什么强调圣诞节？）

奶奶：我也是！

苏珊：你的腿还好吧？（奶奶的腿怎么了？）

奶奶：每天情况不一定，人老了真是可怕…病痛还不是最惨的，最惨的是得依赖别人成了个讨厌鬼！（重音是哪个词？为什么？）

苏珊：别那么说，你晓得我们都爱你，一家人就该彼此互相关心。（苏珊说这句话的目的是什么？为什么这么说？怎么说？）

三是比较示范法 ----- 本单元课程要求学生掌握潜台词处理的方法，也是第一次正式接触此类悬疑剧的成品作品，是完全全新的自我创作过程，教师可以利用一个角色语言多种不同示范法让学生感受其语言形象的塑造，并通过比较再结合自身的语音特点寻找到适合自己的潜台词处理方法。用不同的语言表达技巧展示不同的潜台词含义，教师示范奥古斯汀的一句话：

“还是老样子，心跳病 / 快折腾（重音轻读）死我了。” ↓ 病入膏肓型 音色低沉

“还是 // 老样子，心跳病 / 快折腾死（重音拉长）我了。” ~ 撒娇型 音色甜美

“还是 // 老样子，心跳病 / 快折腾 / 死（重音重读）我了。” ↑ 古怪表现型 音色尖细

学生根据奥古斯汀的性格特征找到准确的潜台词处理和表达。

这样在塑造人物的时候更好地加以控制的综合应用，来达到

正确的把角色塑造呈现给观众的目的，台词技巧处理得重要性不言而喻。

三、结语

潜台词技巧的处理需要表现规定情境、人物关系、思想情感等。演员台词创作是完成剧作者笔下的角色，因此遵循文本准确的表达剧作者笔下角色的目的和情感处理潜台词，才能准确的塑造人物形象、表达人物情感。^[15]希望演员们能够在日常的演绎中，注重潜台词的处理，不断提升角色表演的艺术水平，为观众呈现更加精彩的舞台作品。

注： / 表示停顿 折腾 表示重音

↓ 表示语调下降 // 表示停顿加长

~~ 表示语调多样 ↑ 表示语调上升

参考文献

- [1] 赵晨光. 浅谈规定情境对于塑造人物的重要性 [J]. 戏剧之家, 2019(33):7-9.
- [2] 蒋博宇. 浅谈"感知定向"对演员塑造角色台词的作用 [J]. 艺术教育, 2020(10):4.
- [3] 于明泽. 浅谈舞台行动中交流的作用 [J]. 山海经: 教育前沿, 2019(9):2.
- [4] 马晓宇. 再议话剧表演过程中肢体语言的运用技巧 [J]. 青春岁月, 2021(11):39. DOI:10.12313/j.1007-5070.2021.11.031.
- [5] 仲政杰. 浅谈潜台词中的动作性 [J]. 戏剧之家, 2021(002):23-25.
- [6] 刘婷. 如何丰富肢体语言以加强小人物的角色塑造——以我在话剧《八美千娇》中扮演香奈儿为例 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2020(9):49-50.
- [7] 刘慧. "演""唱"并重——歌剧表演中的演唱技巧与形体语言运用 [J]. 大观 (论坛), 2021,000(003):P.22-23.
- [8] 邓杰. 论演员语言表现力中的内外部技巧 [J]. 东京文学, 2021,000(012):130-131.
- [9] 贾镇华. 戏剧舞台表演中肢体运用与语言技巧研究 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2023(3):5-7.
- [10] 巩昱岐. 话剧表演中艺术语言的表达技巧 [J]. 戏剧之家, 2023(20):38-40.
- [11] 傅莎. 舞台艺术语言运用技巧 [J]. 艺术大观, 2019.
- [12] 吴冰洁. 话剧表演中语言和动作的技巧分析 [J]. 喜剧世界: 中, 2023(4):0003-0005.
- [13] 裴荣荣. 戏剧舞台表演中的语言运用技巧研究 [J]. 艺术科技, 2022,35(16):97-99.
- [14] 曹锦源. 话剧表演中艺术语言的表达技巧研究 [J]. 艺术评鉴, 2023(20):122-127.
- [15] 杨敏. 语言节奏在中国古诗词艺术歌曲教学中的应用研究 [D]. 贵州: 贵州师范大学, 2023.DOI:10.7666/d.D03086573.