

双重视域下演员魅力的生成机制与审美表征

姚东伯

四川人民艺术剧院有限责任公司, 四川 成都 610000

DOI:10.61369/HASS.2026030014

摘 要： 孙滨是四川人民艺术剧院极具代表性的表演艺术家，其遗稿《论演员的魅力》经整理后于 2022 年 8 月正式刊发。本文在张羽军等学界前辈的研究基础之上，以舞台实践与理论建构双重视域为核心框架，融合近年表演认知科学、主体间性美学与话剧民族化研究的前沿成果，以“危险感”与“刺激性”的辩证关系为分析轴线，系统梳理其表演艺术民族化探索的三重进阶阶段，深度阐释演员魅力的内在生成逻辑与外在审美表征，充分彰显其艺术经验对建构中国话剧本土美学体系的当代意义。

关 键 词： 演员魅力；话剧表演；话剧民族化；双重视域；角色远景；表演主体间性

The Generation Mechanism and Aesthetic Representation of Actor Charm Under Dual Perspectives

Yao Dongbo

Sichuan People's Art Theatre Co., Ltd., Chengdu, Sichuan 610000

Abstract： Sun Bin is a highly representative performing artist of the Sichuan People's Art Theater. His posthumous work *On the Charm of Actors*, edited and compiled, was officially published in August 2022. Building upon the research of predecessors such as Zhang Yujun and other scholars, this study adopts a dual perspective of stage practice and theoretical construction as its core framework. It integrates recent advancements in performance cognitive science, intersubjective aesthetics, and the nationalization of drama research, using the dialectical relationship between "sense of danger" and "stimulation" as its analytical axis. The paper systematically examines the three progressive stages of Sun Bin's exploration of nationalized performing arts, deeply elucidates the intrinsic generative logic and external aesthetic manifestations of an actor's charm, and fully demonstrates the contemporary significance of his artistic experience in constructing a localized aesthetic system for Chinese drama.

Keywords： actor's charisma; drama performance; nationalization of drama; dual perspective; character vision; performer intersubjectivity

引言

在戏剧艺术的整体结构中，演员魅力是连接文本、舞台与观众的关键纽带，它并非自然生成的艺术特质，而是在长期舞台实践与系统理论反思的共同作用下，逐步形成的兼具个性色彩与艺术感染力的综合表现。近年来，戏剧表演研究领域普遍采用双重视域范式展开探讨：其一为实践本体视域，聚焦演员现场行动、身体语言、情感传递等具象呈现；其二为理论认知视域，依托角色远景、表演符号学、认知戏剧学等理论工具，对魅力生成规律进行学理化阐释。2024 至 2025 年表演研究领域多项成果表明，双重视域的交叉互证，能够有效打通“内在体验—外在呈现—审美接受”的完整闭环，避免实践经验与理论思考相互脱节^[1]。

以成熟的舞台表演实践为研究样本，结合戏剧独白中角色远景的建构逻辑，能够从实践操作与理论建构两个维度，完整揭示演员魅力从内部生成到外部显现的完整路径。角色塑造的深度与厚度，始终是话剧表演艺术的核心追求。四川人民艺术剧院国家一级演员孙滨，在长达七十年的舞台生涯中成功塑造上百个性格鲜明的人物形象，不仅以“危险感”与“刺激性”的辩证统一为演员魅力研究提供了重要方法论支撑，更以“掌握民族化精髓、破除匠艺化表演、彰显心理化神韵”三个递进层次，走出一条具有本土特色的中国话剧民族化实践道路^[2]。

本文将孙滨表演艺术、角色远景理论与近年双重视域研究成果相结合，系统阐释演员魅力的生成机制与角色塑造的深层逻辑，进一步探索中国话剧民族化的融合创新路径。

一、演员魅力生成的内在逻辑：三重维度的深度构建

（一）角色共情：从“认知理解”到“生命融入”的情感升华

演员魅力的根本基础，在于实现对角色从表层认知到深度共情的跨越。孙滨始终坚守“戏剧的核心是把人物演活”的创作理念，坚决摒弃标签化、概念化的角色塑造方式。在《在茫茫夜色后面》一剧中塑造特务林南轩时，他突破“反派必凶狠残暴”的固化思维，深入挖掘人物“以儒雅风度作为伪装、以缜密算计作为手段”的复杂人性，通过观察现实生活中虚伪者的行为细节，将低头赔笑时的眼神游移、化解尴尬时的虚假笑意等微表情融入表演，呈现出一位自我认知中并非恶人的反面形象。这种对角色人格的尊重与理解，使人物跳出刻板框架，具备真实可感的情感重量^[3]。

具备共情能力，同时要求演员以生活观察者的姿态走进角色的生存空间。为在《赵钱孙李》中精准呈现川西农民钱光荣的精神气质，孙滨主动深入乡村进行生活体验，与当地老农一同劳作、交流，观察他们在困境中的隐忍与情绪爆发状态，最终将抚摸断墙时粗糙的手指动作、饮酒后泛红眼眶的沉默姿态等细节转化为舞台行动，使角色的一举一动都饱含生活气息，真正实现让角色从文本走向观众的创作理想。

（二）技艺赋能：表演技法与创作情感的有机融合

表演技巧构成演员魅力的外在骨架，而创作激情则为其注入鲜活血肉。孙滨的舞台表演，始终坚持技巧理性与情感感性的高度统一。他提出，激情并非外在宣泄，而是来自对角色的具体体验，更来自规定情境下积极主动的舞台行动。在《胆剑篇》中扮演越王勾践时，他将戏曲念白的韵律节奏融入台词处理，使“卧薪尝胆”的誓言兼具古文韵律与角色压抑的悲愤情绪，让技巧服务于情感，而非单纯的技术展示^[4]。

技艺赋能体现为实践维度的程式提炼与现场把控，以及理论维度的表演符号学编码过程。

（三）文化锚点：民族审美精神与时代价值追求的深度融合

演员魅力的独特品格，离不开民族文化底蕴与时代精神内核的双重滋养。孙滨始终将民族审美视为表演的根与魂，他强调，民族化并非简单照搬戏曲外在动作，而是内化“以意为主、以神驭形”的传统美学精髓。在《胆剑篇》中，他将戏曲“夺头”锣鼓节奏融入勾践剑舞动作，使剑器起落与舞台音效精准配合，让舞剑超越单纯肢体展示，成为人物壮怀激烈情绪的精神外化，实现民族审美与时代精神的有机融合^[5]。

双重视域的交汇，使文化锚点既扎根民族传统土壤，又具备当代传播力与感染力。

二、演员魅力的审美表征：三重维度的外在呈现

（一）形象辨识度：塑造“独一无二”的典型人物

演员魅力最直观的体现，是成功塑造出具有不可复制性的角色形象。孙滨坚决抵制千人一面的表演模式，为每一个角色设计

专属的性格标识与行为逻辑。在《辛亥潮》中饰演赵尔丰时，他并未停留在封建官僚的表层特征，而是聚焦人物作为末路枭雄的心理变化轨迹，从权势在握时的高傲自负，到面对革命浪潮时的慌乱不安，再到穷途末路时的绝望挣扎，通过嗓音由洪亮到嘶哑的变化、手指颤抖幅度的逐步加强等细节，呈现出在时代洪流中走向崩塌的复杂个体，而非符号化的反面人物。这种从人格本质出发塑造角色的方法，使他塑造的百余个人物均具备独特的艺术生命力^[6]。

在双重视域下，形象辨识度是实践层面个性化细节的累积呈现，也是理论层面性格化表演范式的落地成果，与近年学界强调的“角色本体唯一性”理念高度契合。

（二）情感穿透力：以真实情感触发观众深度共鸣

演员魅力的核心价值，在于以真诚自然的情感表达引发观众的共情体验。孙滨始终秉持“艺术的生命力在于真实”的原则，反对夸张煽情与过火表演。在《陈毅出山》群众送别场景中，他以对母亲的思念情感为内在动力，面对盲人罗奶奶的送别，半跪姿态克制内敛，庄重敬礼饱含深情，不刻意渲染情绪却极具感染力，使观众自然体会到陈毅与人民之间的深厚情感，自发产生感动^[7]。他同时提出，反面角色的情感同样需要真实可信，在塑造林南轩时，以抛掷绣花鞋时的随意神态、化解危机时假笑中的无奈情绪，让人物的阴险狡诈脱离脸谱化表达，植根于真实人性弱点，使观众在批判之余能够理解其行为逻辑。

2025 年表演认知研究成果证实，真实情感能够有效激活观众大脑情绪中枢，形成高强度审美共鸣，这一结论为孙滨表演的情感穿透力提供了科学依据。双重视域的共同作用，使情感既源于演员内心体验，又能够精准抵达观众心灵深处。

（三）舞台创造力：突破传统范式的形式创新探索

演员魅力的进阶提升，依赖于对舞台呈现方式的创造性突破。孙滨始终在表演形式层面积极创新，以独特舞台语言强化角色魅力。在《赵钱孙李》中，他创新性运用哑场手法，以肢体动作替代语言表意：钱光荣在拆房冲突中，从欲言又止的嘴唇颤抖、仰头饮酒的爆发动作，到凝视断墙的长久沉默，使观众在静默中感受人物内心的情感风暴，这种以停顿与留白展开表演的方式，打破台词主导剧情的传统模式，激发观众的想象空间；在《胆剑篇》中，他与导演协同创作，借助灯光明暗转换、舞台空间压缩等手段，将勾践的屈辱感转化为视觉化的压迫氛围，使舞台环境成为角色魅力的延伸载体，实现演员与舞台共同叙事的创作升级^[8]。

结合近年双演融合与沉浸式戏剧研究成果，舞台创造力在实践视域体现为现场形式的突破创新，在理论视域体现为观演关系的重构更新，二者协同作用，进一步放大演员魅力的审美张力。

三、双重视域下的实践路径：从“个体成长”到“体系建构”的跨越

（一）表演实践：三阶递进的自我突破与艺术升华

孙滨的舞台生涯，是持续突破自我、不断提升艺术魅力的成长历程，呈现出清晰的三阶段发展轨迹，这一轨迹在双重视域下

能够得到更为完整的阐释：

第一阶段为筑基期：以充沛的创作热情与扎实的基本功塑造正面英雄形象，在《胆剑篇》等作品中，将戏曲韵律、武术力量融入表演，形成刚健凝练的表演风格，完成对民族化表演精髓的吸收与内化。对应双重视域：实践层面夯实程式功底，理论层面锚定民族美学根基。

第二阶段为破局期：主动打破匠艺化表演的束缚，转向以心理逻辑驱动舞台行动的创作方式。在《在茫茫夜色后面》中，他不再刻意表演反派之“坏”，而是深入呈现人物“为何而坏”的心理动因，通过对角色内心世界的挖掘，使表演从外在形似走向内在神似，成长为成熟的性格化演员。对应双重视域：实践层面摆脱刻板套路，理论层面以角色远景与心理动机提升表演深度。

第三阶段为化境期：达到随心所欲而不逾矩的创作自由境界。在《辛亥潮》中塑造赵尔丰时，他将民族化技巧与心理化体验完全融合，以眼神的细微变化传递人物内心挣扎，以台词的停顿处理展现人物绝望情绪，使表演突破技巧束缚，成为角色精神世界的自然流露。对应双重视域：实践层面实现身心合一，理论层面完成体验与体现的高度统一。

（二）理论建构：从“实践经验”到“系统方法”的理论升华

孙滨的舞台实践，逐步沉淀出一套可学习、可复制的演员魅力生成方法体系，其中“危险感”与“刺激性”的辩证统一是核心支柱。结合近年双重视域研究成果，这对核心范畴的理论内涵得到进一步拓展：

无论是孙滨的哑场肢体表达，还是戏曲化的台词节奏处理，都是以符合民族审美习惯的方式，将角色精神世界外化呈现，实现以表演抓住观众注意力与情感的创作目标。在双重视域下，刺

激性是实践维度的感官与情绪唤醒，也是理论维度表演效果的精准传递。

四、结论

演员魅力作为舞台艺术的核心命题，始终在创作实践与理论探索的双重视域中不断发展演进。演员魅力的生成是表演主体与角色客体相互作用的动态过程，核心在于以“危险感”与“刺激性”构成的艺术张力，建构完整而独特的舞台生命。危险感来自戏剧文本的冲突设置与角色命运的不确定性，是演员通过非常规行动线持续牵动观众情感与审美期待的关键；刺激性则是演员魅力的外化形态，是表演主体艺术直觉与专业素养的集中体现，它并非简单的情绪宣泄，而是演员通过声音、形体、技艺的综合运用，将角色精神气质转化为可感可知的舞台形象。二者如同一体两面，相互依存、相辅相成，文本提供的危险感为刺激性奠定基础，演员的刺激性表达则使危险感获得真正的艺术生命。

孙滨表演艺术中演员魅力的生成机制与审美表征，为当代话剧艺术发展提供重要启示。在全球化与本土化交织、数字技术与传统舞台融合的时代背景下，演员的民族化个性魅力不仅是个人艺术风格的标识，更是中国话剧构建自身美学体系的关键支撑。演员魅力的培养需要科学的方法体系，提升需要深化民族化与心理化的融合探索，其根本价值在于推动话剧艺术的创新发展。演员魅力的探索永无止境，当代戏剧从业者应传承前辈的探索精神，在双重视域的观照下，不断深化对演员魅力生成机制与审美表征的理解，以独具个性的艺术创造为中国话剧民族化进程贡献新的力量。

参考文献

[1] 斯坦尼斯拉夫斯基：《斯坦尼斯拉夫斯基全集（第四卷）》，郑雪来译，中国电影出版社。
[2] 斯坦尼斯拉夫斯基：《斯坦尼斯拉夫斯基全集（第五卷）》，郑雪来、汤荪之、姜丽、李邦媛译，中国电影出版社。
[3] 斯坦尼斯拉夫斯基：《斯坦尼斯拉夫斯基论文讲演谈话书信集》，郑雪来、汤荪之、姜丽、孙维善译，中国电影出版社。
[4] 格·尼·古里也夫：《格·尼·古里也夫在表演教员进修班讲课记录》，张守慎等译，中央戏剧学院表演资料组（油印本）。
[5] 宋宝珍：中国话剧的概念、话语与史学构建[J]. 民族艺术研究, 2024 (04).
[6] 孔令怡：融合学科视域下音乐表演理论的多维度探析[J]. 大观 (论坛), 2025 (08).
[7] 崔岚：表演科学国际研讨会视野下的现场表演与认知研究[J]. 上海音乐学院学报, 2025 (04).
[8] 赵丽娜：新空间演艺与观演关系重构[J]. 戏剧艺术, 2025 (06).