

浅谈戏剧表演专业台词课教学方法与研究

姜俊羽

南首尔大学

DOI:10.12238/er.v8i3.5918

摘要：在舞台上，每一个演员的角色塑造技巧都依赖于他们的台词技巧。通过将台词与角色的身体语言相融合，可以呈现出角色的个性，从而促使故事的发展，使得观众更深入地理解其背后的文化内涵。显然，戏剧表演的最后成果与台词技巧的应用有直接的联系。所以，一个专注于戏剧表演的演员，需要凭借扎实的台词基础技能作为入门之道，灵活运用台词的使用方法，塑造出栩栩如生的角色形象，同时也要最大限度地利用台词的潜在价值。这篇文章首先会对台词有个初步的解释，然后会详细阐述戏剧表演的主要方法和其相关性质。之后，会详细说明如何在戏剧表演中使用台词，同时也会给出一些如何运用这些台词的技巧。我们希望这些内容能为一些戏剧从业人员带来参考价值。

关键词：台词；基础训练；戏剧表演教学

中图分类号：G4 **文献标识码：**A

Discussion on the Teaching Methods and Research of Drama Performance Professional Lines Course

Junyu Jiang

Namseoul University

Abstract: On the stage, every actor's role-building skills depend on their lines skills. By integrating the lines with the body language of the characters, the personality of the characters can be presented, thus promoting the development of the story and making the audience understand the cultural connotation behind it more deeply. Obviously, the final results of drama performance are directly related to the application of line skills. Therefore, an actor who focuses on drama performance needs to rely on solid basic skills of lines as a way to get started, flexibly use the use of lines, create a vivid role image, and maximize the potential value of lines. This article will first have a preliminary explanation of the lines, and then elaborate on the main methods of theatrical performance and its related nature. After that, it will explain in detail how to use lines in drama performance, and will also give some tips on how to use these lines. It's hoped that these contents can bring reference value for some drama practitioners.

Keywords: Lines; Basic training; Drama performance teaching

引言

在戏曲的演绎过程里，角色的台词是他们必须借助各种不同的嗓音进行的一种沟通方式，这些都是经过个性化的艺术处理之后的舞台艺术。台词不仅是故事叙述的载体，更是连接演员与观众情感的桥梁，所以对于戏剧表演专业的教学而言，教师需要重点做好台词基础训练，通过基础技能的锻炼来为学生奠定专业基础，更好地为戏剧表演艺术的发展培养优秀的青年人才。

一、台词的定义

所谓台词是交流符号中的一种，它是一种“有声符号”。台词也算是“语言艺术”^[1]，以语言为主的艺术形式，完全依靠语言这个载体独立的完成艺术创作。比如：广播剧，朗诵，相声，快板之类的完全靠声音符号来完成的艺术形式。

很显然台词不是的，台词仅仅是辅助表演的手段之一。台词也是一种行动，它是有着很强的目的性。简单点说：正常的人类绝对不会没有目的的说话，我们的每一句话都有我们的目的。

二、戏剧表演中戏剧台词的重要性

台词是一个表演者最基本的功底，也是戏剧表演中最直接的情感载体，精准且富有感染力的语言是连接演员与观众情感的纽带。一个高效的台词基础训练体系要求演员深入解析剧本内涵^[2]，揣摩角色的内在心理活动与情感波动，进而在台词的韵律变化、节奏掌控中，精确无误地转译角色的内心独白。台词不仅拉近戏剧演员与观众的情感距离而且更好地丰富人物角色性格，在戏剧表演活动中，不同表演者对台词的讲述和角色人物的日常言语表达存在一定的差异，因此

表演者呈现戏剧表演台词时不该用自己的情感和态度进行表达，表演者需要对角色人员进行充分了解，包括生活背景、思维表现形式、行为逻辑形式等，最后台词还是一种情景戏剧的在线，他要求演员必须要身临其境，通过台词的表述，时而铿锵有力，时而满心欢喜，时而义愤填膺，时而情绪低落，都是对历史人物或则事件的真实在线，如果台词功底差，就无法表达出这么细腻的情感，也很难还原剧情。

三、戏剧表演中台词基础课的训练要素

（一）语言

但由于我国幅员辽阔、民族众多，方言发音也或多或少影响到普通话的发音，不是每个人都能以标准的普通话表述台词。针对这种问题，相关教师应当及时纠正学生的发音方式、吐字方式等，这也是进行台词课基础教学的首要前提。在台词课基础教学活动中，教师应当帮助学生改变不规范的发音方式，使其在戏剧表演活动中避免用方言进行台词讲述和语言情感表达。另外在台词基础课教学中，“重音”也是戏剧表演台词呈现的重要表现形式之一^[3]，应当在戏剧表演中科学地进行台词“重音”呈现，使其较好地展现角色人物的情感波动，使剧情的推进和发展更具有逻辑性。“重音”的呈现方式比较多，通常是以调整词语的音量、音长等方式来进行，而且如果在戏剧表演台词呈现中缺乏“重音”，便不能够较好地呈现人物特征，使戏剧表演缺乏灵动性。

（二）语调

一名优秀的戏剧演员在进行戏剧表演时，需要分析角色的生长环境，对其人物性格特点进行细致地揣摩，并基于此进行台词调整等，使戏剧表演呈现更加丰富、立体的人物角色形象。当某个戏剧人物角色或者画面台词较少时，表演者应当根据当时环境和情境以及对手角色的情绪、神态等调整台词和神态表现^[4]。在不同的表演情境氛围中，台词的语调表达也应当有一定区别，例如在愉快的气氛中，扮演者需要在台词中呈现出兴奋、愉悦的情绪，在悲伤的情绪中，扮演者需要利用缓慢、深沉地吐字等特征来呈现台词忧郁、悲伤的情绪。而且从另一角度来看，不同语调的台词表达情况也能够反映出角色扮演者的基本功，这也是戏剧表演专业学生需要进行刻苦训练的一项重要技能。

（三）音色

音色是指声音的色彩和质地，其在戏剧表演台词呈现中的意义相当于色彩在绘画作品的重要性。音色虽然取决于每个人的声带或其他生理结构，天生影响因素较多，但是并不是不可改变的，表演者通过长期的、系统的训练^[5]，也能够一定程度上改变声音音色的呈现特征，使角色扮演者能够在戏剧表演中熟练地对角色人物声音特性进行音色调整。中年人的音色比较沉稳。老年人的音色比较低沉、语速缓慢。尽管戏剧并未像歌剧那样对每个声部进行明确的区分，而是注

重对角色声部的音质搭配，但我们仍需依据角色的独特属性去研究其发音的特点，通过这些音质，我们可以展示出角色的独特性和个性。同时，运用这些音质，我们还可以更好地展示台词，并塑造出角色的形象。

四、台词基础训练在戏剧表演教学中的具体实践策略

（一）强化基础训练，提高语言的整体性

声音训练先呼吸，保持稳定饱满的线条声线。台词基础训练的首要目标之一就是在戏剧表演教学的实践中明确表达。要求演员对每一句台词的传递都能做到准确无误，力度十足，保证语言的清晰准确。对此，老师们需要在教学中强调呼吸控制对于台词表达的重要性，特别是要教给学生学会有效运用呼吸来支撑声音的专业技巧，比如胸腹式呼吸，这样才能让声音的输出更稳定、更持久。同时，教师还需要指导学生在进行呼吸训练的过程中，做好发音器官的准备。也就是通过系统的热身练习来保证如做唇舌操、喉部放松运动等，使学生的口腔、舌头、咽喉等发音器官得到适当的放松和激活。这些练习不但可以增加口腔的开合度，使发音更清晰、更明亮，而且可以增强舌头的柔韧性，提高吐字的精确度，从而将听觉效果带给受众，冲击更大。第二，把吐字归入音训练中，使整体的语言流动美感得到提升。吐字归音训练是追求台词表达的审美高度时必不可少的一环。首先，普通话标准发音的教学和练习^[6]，是教师在教学中需要注意的。通过系统讲解汉语拼音的正确发音规则，以及四声的准确运用，确保演员能够掌握并运用标准的普通话发音。这一基础训练是确保台词清晰度的前提，可以使演员的表演更加规范化，易于被广泛观众群体接受和理解。其次，教师可以将绕口令和字词练习作为强化戏剧台词表演的训练工具。比如：绕口令以其特有的节奏感和重复性，能够有效锻炼演员的发音速度、清晰度和灵活性，同时增加训练的趣味性；字词练习则侧重于单个字音的精确发出，通过重复诵读特定字词序列，提升演员对字音准确性的敏感度，使学生在快速或复杂台词表演中也能保持字正腔圆。最后，教师也需要讲授吐字归音技巧，注重字头的力度、字腹的饱满、字尾的干净利落，以此来提升学生语言表达的艺术性和感染力。

（二）掌握情感传递，把握角色的细腻性

情感的真实表达是戏剧表演中最关键的，它触及观众的心灵。这就要求学生在台词运用上的细腻度要通过感官想象训练加以提高。具体而言，教师可鼓励学生运用情绪记忆法，尤其是通过强烈的情感共鸣的体验进行情感引导，唤醒学生在表演时注入更加真实、深刻的情感内容，从而唤醒个体与人物情感相近的个人感受，从而使学生在情感上得到更真实的、更深刻的感受。同时，感官想象训练要求学生不仅要回顾以往的情绪经历，而且要学会对人物情绪状态的各个方面

进行体验和再现，包括视觉、听觉、嗅觉、触觉以及味觉五个方面的想象。比如，想象角色所处的具体环境，感受角色所闻、所见、所触，以此激发与角色的情感共鸣。这种多感官的参与，提升了演员情感表达的细腻与深度，使角色的情感世界得以细腻地呈现。这能够让学生在没有亲身经历的情况下，能够创造性地构想并体验角色的情感历程。另外在戏剧表演教学中，即兴对话训练不仅要求演员熟练掌握剧本内容，还需要演员超越剧本的字面意思，进入角色的内心世界，从而在表演中展现出更为生动的角色。这就需要教师在教学实践中充分开展即兴对话训练，帮助学生理解剧本的背景与角色性格。具体来说，教师要引导学生进行深入的文本分析，理解剧本的时代背景、文化语境以及角色所处的社会环境。此外，教师要引导学生参与情景模拟，让学生根据角色的性格特点和剧本情节，即兴创作对话内容。这种练习不仅考验学生对角色性格的把握，还能够锻炼学生的反应能力，使学生在表演中展现出更为自然的情感流露和真实的人际互动。这也是戏剧表演教学中的训练重点。

（三）突现舞台效果，加强与观众的互动性

在戏剧表演的广阔舞台上，身体语言在实现角色生动立体、促进演员与观众情感共鸣中不可或缺，可以通过演员外在的肢体动作、面部表情等非语言形式细腻且精准地表达出来。对此，在戏剧表演教学实践中，学生需要学习基础的身体姿态、舞台走位，以及利用身体的不同部位来强化台词的意义，使每个动作都能与台词的情感内涵相呼应，形成统一的表演风格。例如：在表达愤怒时，紧握的拳头、紧锁的眉头与强有力的语气相结合，可以极大地增强情感的冲击力；并且在表现柔情似水的时候，眼神柔和，举手投足都能配合轻柔的声调，营造出一种温馨融洽的气氛。教师在形体语言训练的过程中，通过同伴间的观察和讨论，引导学生进行对镜练习和同伴练习，前者能使学生直观地看到自己的表现，从而达到自我调节、自我提高的目的，后者则是相互切磋，取长补短，找出哪些地方需要改进，共同提高。对于戏剧表演实践来说，它的表演活动不仅仅是演员在舞台上表演，更重要的是演员与观众之间的互动与合作，观众不再是被动的接受者，而是在影响演员表演的同时，观众的情绪反馈成为

了表演的组成部分，形成了一个动态的、相互影响的艺术交流领域。在这方面，老师可以鼓励学生全情投入，不是简单地背台词，而是要真正融入到角色中去，做到动作、表情、适时的反应，符合角色的身份和情境。例如，让学生在教学中先从片段入手，为拓宽学生的表演视野，逐步向完整场景的演绎过渡，甚至可以尝试不同的表演风格。

五、结语

综上所述，作为话剧表演教学灵魂的台词基本功训练，既涉及演员语言清楚，又感情真挚，对人物的塑造、剧情的推进甚至是整个舞台艺术的呈现效果，都将产生深刻的影响。戏剧表演教学通过一腔细致的呼吸发声训练，精雕细刻吐字归音，情感真挚抒发，语言韵律巧妙的把握，舞台互动氛围的营造，能够为学生打牢专业根基，激发学生无限的艺术潜能，为学生今后的戏剧演艺打下坚实的基础。在教学方法的不断创新和实践策略的不断摸索下，今后随着教学手段和目标的不断革新，在不断的促进戏剧艺术事业的兴旺发达方面，台词基础训练的授课内容、授课对象等也会随之得到不断的拓展。

【参考文献】

- [1]张博,兀松.浅析戏剧表演中台词对角色塑造的重要性:以话剧《他和他的两个老婆》中的人物包本富为例[J].文学艺术周刊,2024(2):39-41.
- [2]丁礼宁.台词在戏剧表演中的作用分析[J].戏剧之家,2021(24):24-25.
- [3]宋晓芸.台词基本功的训练方法探讨[J].艺术评鉴,2021(16):165-167
- [4]宋晓芸.戏剧表演台词基础课教学与训练研究[J].戏剧之家,2022,(21):30-32.
- [5]宋晓芸.分析戏剧表演台词基础课教学与训练的思考[J].戏剧之家,2020,(07):155
- [6]陈斯琦.戏剧表演中台词的节奏与情感表达[J].戏剧之家,2021,(18):23-24.

作者简介：

姜俊羽，1992，男，汉，南首尔大学，在读硕士，山东潍坊，戏剧艺术、戏剧表演艺术