学号：2017030646

哈尔滨师范大学

学士学位论文

题 目 浅谈话剧《窗户上的尸体》中演员舞台行动的重要性

学 生 付丽竹

指导教师 刘 爽 讲师

年 级 2017级

专 业 戏剧编导

系 别 表演艺术系

学 院 传媒学院

哈尔滨师范大学

2021年5月

目 录

一、什么是舞台行动……………………………………………………………1

（一）舞台行动的目的………………………………………………………1

（二）舞台行动的三要素……………………………………………………2

二、从话剧《窗户上的尸体》中分析舞台行动对观众的影响………………3

（一）《窗户上的尸体》中演员如何通过完成舞台行动来向观众表达人物形象……………………………………………………………………………………3

（二）演员如何通过《窗户上的尸体》中的舞台行动让观众产生情感共鸣……………………………………………………………………………………4

三、分析话剧《窗户上的尸体》中舞台行动对人物塑造的重要性……………………………………………………………………………………4

（一）演员在《窗户上的尸体》中如何建立真实有效的舞台行动从而塑造人物……………………………………………………………………………………4

（二）舞台行动对演员如何能更好的在《窗户上的尸体》中呈现人物形象有什么作用……………………………………………………………………………5

四、结语…………………………………………………………………………6

参考文献………………………………………………………………………7

致谢……………………………………………………………………………9

浅谈话剧《窗户上的尸体》中演员舞台行动的重要性

付丽竹

摘 要：戏剧表演在我们的国家有着悠久的历史，戏剧表演中有很多需要重视的细节内容。舞台行动是戏剧表演的基石，更是戏剧传播的大舞台。戏剧表演一直以来备受着大家的关注，而舞台行动又是其不可分割的一部分。戏剧表演和舞台行动相辅相成，舞台行动也对戏剧表演起到了十分重要的作用。戏剧表演借助舞台行动的方式来向观众传达人物情感和心理活动，却能够让观众真切感受到戏剧的魅力。舞台行动在戏剧表演中时刻体现着，为了让演员在舞台上的表演更加丰富，更吸引观众目光，引起观众共鸣，所以舞台行动就应该更加重视。本论文主要运用文献阅读法进行文献检索和搜集相关资料，《窗户上的尸体》这部话剧中有着丰富的舞台行动，人物性格又有着各自的特点，本文以这部话剧进行研究来精准分析戏剧演员舞台行动的重难点。演员舞台行动对观众的影响，以及舞台行动对人物塑造的作用。

关键词：戏剧表演；舞台行动；演员；窗户上的尸体

一、什么是舞台行动

所谓舞台行动，简单地说就是演员有目的去完成一件事情，舞台行动是艺术表演的核心，而演员是行动的把握者，演员要深入刻画故事情节，使人物与舞台自然融合，以此表达情感，吸引观众，使观众产生情感的共鸣。其实舞台行动对大多数人来说都不陌生，因为提到行动两个字，大家都知道是什么意思，也都可以进行演示，而前面加上舞台两个字，那么就可以理解为是舞台上的行动。但是对于表演专业的我们来说，清晰舞台行动的概念太重要了。我们既要知道舞台行动包括什么，还应该知道舞台行动过程中要注意什么。舞台动作与生活中我们所说的行动不一样，它是一种戏剧表现形式表达了人物的内心活动和人物形象，但同时舞台行动也要符合逻辑，遵从人的本能。戏剧来源于生活却也高于生活，它是生活的一种艺术写照，所以在表演中需要演员用心去感受角色，然后真情实感的表达出来。演员为了更好的给观众呈现人物形象，要在深刻研究剧本的同时发挥想象，这样会使整个舞台丰富多彩。接下来对舞台行动的目的和三个要素表述如下:

（一）舞台行动的目的

舞台行动其本质就是通过对人物和情节等深入的塑造和刻画，使舞台与戏剧完美相融，推动着戏剧表演的发展，从而带动观众，产生良好的视觉体验和观赏体验，引发情感的共鸣，因此，舞台行动的根本目的就是通过情节的发展对人物进行形象塑造，通过增强人物的内心世界，表现鲜活的人物形象特征，从而表现戏剧的主题思想，极具感染力。用通俗的语言来讲，舞台行动要表演的是剧中的人物，而剧中人物如何呈现是需要根据剧本和导演的编排，那么演员在舞台上进行演出要根据剧本来出演，所以最终跟随的应该是剧本的设计者导演的舞台指挥。所以舞台动作是对导演的创作的体现。舞台动作是具有直观性和直觉感的，因为在进行舞台行动的时候，是由心而生的直观动作，所以直觉怎样，表演出来的动作就会怎样。舞台行动直观性顾名思义就是舞台动作会被大家直接观看到，再此同时，舞台行动它能增强人物的内心世界，具有很强的感染力。明确舞台行动的目的对演员将舞台剧或者一部戏剧演好有着打地基的作用。

1. **舞台行动的三要素**

如何让将剧中的情景最真切的向观众传达，那就需要演员通过自己所扮演的人物的细腻表演来传达剧情、塑造形象。到底该如何表达好人物形象，怎么样将人物塑造成更加具体生动地形象，这就需要演员要把握好人物形象的三要素。“做什么”就是舞台的任务，舞台的一系列动作和情节地展开都是以任务为依据的，因此在进行表演时，一定要正确把握要做什么；“为什么”就是动机和目的，动机和目的不同，需要的动作的内容表达也不尽相同，所以要明确表演的目的；“怎么做”就是为了完成任务，在目的动作的基础上，组织相应的肢体与语言去表达。其中“做什么”，“为什么”是演员对于戏剧整体的把握，而“怎么做”是衡量一个演员演技水平的关键所在。无论在戏剧表演还是在影视表演中，都应该明白做什么、为什么做和怎样做，了解了这三点要素，才能够在内心中去想象该如何具体对人物形象进行表达，该在心中酝酿如何进行表演，表演的步骤等等。舞台行动将三个要素融合在了一起。研究表明，戏剧演员在正式舞台表演之前的一段时间，需要经过很长时间的磨合和演练，在最开始得到剧本的时候，就应该对自己该做什么有一定的设计和编排，在心里有底。因为演员如果连做什么都不知道，那对下一步骤中的为什么这么做就更加无从下手了。演员的存在就是为了向观众展示最全面的人物特征和剧情走向，所以在演员为什么要做的方面，演员首先一定要摸清楚剧本，将剧本中的情节关联整理清楚，还要将自己要表演的人物形象进行最细致的分析，其次舞台动作的理解和运用少不了对剧本的内容和细节的探究和钻研，而此时这就关系到第三个要素，就是如何去做。我认为在三要素中如何做是非常关键的，因为最后的舞台呈现就是从如何做这里来的。如何做可以分为在台下如何做和在台上如何做。在台下除了对表演本身以外的研究，还应该对自己的身体多注意，在上台前不能有意外出现。在舞台上的如何做就是考验一个演员的心理素质和舞台素质的时候了。例如，对手忘词了，自己应该如何做？自己的舞台装扮出现了一些问题，这是该如何做？和对手的对词对方出错了，自己该如何处理？如何做？等等这些都是在舞台上演员遇到该如何做的例子。所以舞台行动的三要素是息息相关的，演员对三者之间应该好好衡量，准确把握。

二、从话剧《窗户上的尸体》中分析舞台行动对观众的影响

舞台行动在戏剧舞台上的呈现好坏对观众的影响是非常重要的，在戏剧舞台上，表演者的声音，动作，人物性格和剧情展现都是连贯的。演员通过舞台行动来向观众展示人物情感，舞台想要做到连贯和完整就需要演员在表演中利用台词、动作和舞台上一系列元素来共同完成，从而向观众表达人物性感，让观众身临其中，产生情感共鸣。

(一)《窗户上的尸体》中演员如何通过完成舞台行动来向观众表达人物形象

在《窗户上的尸体》中演员主要通过以下三点来向观众表达人物形象。

1.运用想象去组织舞台行动

运用想象去组织舞台行动，一个好的演员应该具备创新意识，在表演中应该打破固有思维，多角度剖析人物形象，不要与前人保持一致，适当加入自己对角色的正确理解，发挥自己的想象力，这样能够让演员创造出更饱满的人物形象和更精彩的剧情。想象可以打破原有的戏剧内容限制，让戏剧表演者将剧本上冰冷冷的文字转化成一个个生龙活虎，有感情有思想的角色和一幕幕生又精彩的戏剧场景。不仅如此，这种想象的场景可以提高戏剧表演者对戏剧的热情和对舞台的向往。举个我自己的例子，在去横店实习的时候，遇到一个乞丐的角色，虽然只是个小演员没有剧本没有台词，但是拍摄结局后我看到很多人为我鼓掌，很多同行就问我你是怎么做到在没有剧本的前提下演出人物的内心世界的，都表示很诧异。其实在表演的时候发挥大胆的想象是可以让演员对自己的角色有更深的了解和研究，同样对于戏剧舞台的人物和剧情，一般艺术创造都是在不同的历史背景下，这些戏剧剧情都会与现实生活实际有着较大的差别。舞台上有很多角色是经历了生离死别又或者得了什么大病。有段时间我看了一部电影《第十一回》，里面有一段马福礼去找贾梅怡的时候贾说的一段话意思是，你是马福礼A而舞台上是马福礼B，A不能做到的B却可以做，B做到的不代表A就做过，所以不要老是纠结与舞台上那个人物他到底做没做过。

2.运用台词去组织舞台行动

台词能够将剧情引入高潮或者传递戏剧人物的内心活动。如果在戏剧舞台上没有了台词就会显得单调和乏味，台词不能独立表达所以是要戏剧表演的过程中借助戏剧表演者来呈现给观众。在戏剧表演中，观众最直观的感受就是戏剧台词，台词可以让观众直观的感受到人物情感和人物关系，所以演员在舞台表演的时候就需要将人物性格和情感等与台词进行融合。好的台词可以为戏剧表演增添效果，不但能够让人物丰富多彩，而且还可以让观众对内容的解读上更加透彻。

3.运用动作去组织舞台行动

动作不论在舞台行动中还是影视表演中都是有一定的分量的。比如《窗上的身体》表演中的女仆，可以通过安排在他房间里的身体动作来表达，既可以加强角色塑造的效果，又可以生动地呈现戏剧表演的情节。我们班排练这出戏的时候，我演了女佣的角色。为了更好的研究角色的舞台动作，我去查了相关资料，查了女佣的背景和家乡的风俗。当然，很多时候为了弄清楚一些小行为的细节，比如表达房间里人物的身份，她会忍不住格外小心。当她看到珍妮的衣服时，也有咯咯的笑声，当她后退时，也有屈膝礼以表恭敬。还有服务生进到房间要小费的时候他手上和摸兜的小动作也表现了他的人物形象。这些鲜活的人物都在用舞台行动去诠释他们的内心活动，不仅让观众觉得人物饱满也塑造了人物，让人物生动活泼。

(二)如何通过《窗户上的尸体》中的舞台行动让观众产生情感共鸣

演员想要让观众产生情感共鸣是很不容易的，观众作为第三人视角观看话剧时很容易时进时出，所以演员应该利用舞台的调度走位去吸引观众的注意力从而带动情感。就比如在戏剧《窗户的尸体》中秘书珍妮·沃辛顿怕和长官理查德·威利的事情被发现，所以在窗户上出现尸体的时候，她害怕的就来回走动，从舞台这边走到舞台那边，还一直跺着脚，就证明自己很慌张，而此时她的的慌张通过跺脚和紧张也传递了观众。再比如，当长官的助理进屋的时候，长官理查德·威利非常害怕，害怕他的助理发现这个尸体，也害怕助理发现自己的情人，也在一直用行动去掩饰，让助理不要靠近窗户，而且把窗帘还拉上了，身体一直没有离开过窗户，这种紧张也会传递给观众，让观众对此产生共鸣，观众也会很紧张，这就是演员的舞台行动如何带动观众的情感。

三、分析话剧《窗户上的尸体》中舞台行动对人物塑造的重要性

（一）演员在《窗户上的尸体》中如何建立真实有效的舞台行动从而塑造人物

《窗户上的尸体》在演员人物塑造上，保留了最基本的角色特征和经典的角色表现，使任务形象具有很强的代表性，并能增强观众对角色形象的理解，使角色形象既能促进情节的发展，又能相互衔接配合剧情，唤起观众的思考，进一步促进话剧中心思想的确立。随着人的成长，任务的性质不仅受到先天基因的影响，还受到任务背景、生活经历、生活年龄、受教育程度等后天因素的影响。正是因为每个角色的成长经历不同，使得任务在戏剧表演中具有更明显的个性特征。话剧《窗户上的尸体》的作者和演员通过塑造不同的人物，对剧中的人物进行了艺术上的改进，使人物更具典型性，比如温柔优雅的成功人士理查德·威利，迷人但愚蠢的少女珍妮·沃辛顿，还有霸气妩媚的中年女子格拉迪斯，在剧中，这几位人物的性格形成了巨大的反差，从而令人印象深刻。

政府秘书理查德·威利和竞争对手的秘书詹妮·沃辛顿在酒店会面。这种会面是见不得人的，所以秘书的舞台行动就应该很紧张，很小心翼翼，所以在表达出来的时候，总是在跺脚，手总是要攥成拳头，而且她的脸也要左看看右看看，这些都是在舞台上的真实有效的行动，从而塑造这个秘书和查理德之间的这种暧昧不清的关系。而在这时窗户外发现了一具尸体。这时两个人应该都是非常惊讶，惊讶的点就在于这个尸体从哪里来的？这个尸体为什么在这儿？尸体是不是在偷窥他们，偷窥这个词在他们两个的脑海中存在，所以他们当时是害怕的，害怕的并不是这一尸体，而是害怕他们之间的事情被大家所发现，而为了摆脱这个困境，理查德又打电话给他的私人秘书乔治，这个时候他的神情和身体动作都很重要，他既不想让太多的人知道，但是又需要他的秘书帮她来处理一下窗户上的尸体，所以在这之后的情况就越来越糟糕，理查德就不得不以一个谎言去圆另一个谎。这样的舞台上的表现就应该是越来越慌张，而到最后珍妮的丈夫罗尼·沃辛顿出现的时候，使他们两个陷入了绝境。这个时候舞台上的人就变得多了起来，人与人之间的互动就很密切了，从而制造了一系列搞笑的笑话，从有笑点开始，舞台行动就开始变得轻松和愉悦起来，而背后的背景音乐也开始变了，就没有之前那么慌张。背景音乐的转变需要演员舞台行动也跟着转变，不仅是台词的语气，还有肢体语言的转换。这些慌张，紧张，放松的心情需要演员舞台行动的配合，有了恰当的配合才可以有效的塑造人物形象。所以演员的自身素质对如何进行有效的舞台行动表演，从而更好的塑造剧中的人物形象非常重要。

（二）舞台行动对演员如何能更好的在《窗户上的尸体》中呈现人物形象有什么作用

舞台行动作为戏剧艺术表演的重要形式和手段，在优秀的戏剧表演中起着重要的支撑作用，演员通过舞台行动对戏剧进行完美的展现，不仅给观众带来良好的视觉体验和观赏效果，还可以带动观众，陶冶情操，引起情感上的共鸣。《窗户上的尸体》作为一种优秀的戏剧表演，整体上来说将良好的舞台行动展现的淋漓尽致，整个戏剧表演中，每个环节都仅仅相扣，密切的融合舞台动作，节奏张弛有度，这离不开舞台行动的强劲的推动力推动力，因此舞台行动对演员如何更好地在《窗户上的尸体》中塑造和呈现人物形象有着不可取代的作用。

一场优秀的戏剧表演可以让观众得到极大的精神享受，不仅可以陶冶情操，还可以引人深思。对于戏剧表演来讲，舞台行动是十分重要的，没有舞台行动，就相当于人没有了胳膊和腿，没有了灵魂。在班级《窗户上的尸体》话剧排练时，珍妮的扮演者和理查德的扮演者在排练第一幕的时候，为了让观众更好的明确人物关系和性格，从珍妮调情换睡衣到理查德点餐要牡蛎又到后来发现尸体开始的一遍遍电话和服务生频繁敲门，这一系列小事促使主人公的舞台行动都发生了改变。舞台行动不在慢条斯理变得急促紧张，也让观众感受到了紧张的气氛。其实舞台行动的每一个细节都刻画了人物的内心活动，同时也丰富着人物的形象，舞台上的每个阶段人物所进行的舞台活动都时刻丰富着角色。为了更好的向观众呈现人物形象，也要求演员要真听真看真感受，真正的去感受人物的内心。比如《窗户上的尸体》中珍妮发现了尸体，作为一个女人她在看到尸体时会是怎么样的反应，那么演员在表演时舞台行动该是怎么样的，都需要仔细琢磨。演员在舞台的表演不能做表面功夫要实事求是，要做角色做的事而不是演员本身的事，要相信我就是角色，信念感要强，只有相信自己是角色才能将真实的感情投入进去，才能真正打动观众。

我们在学习话剧的时候，要注意分析人物内心，这样才能更好的将人物形象展示的淋漓尽致。《窗户上的尸体》中呈现的人物在舞台上一定是很有表现力的，其生活的人物形象塑造以及细腻的故事情节刻画，使观众同身受，戏剧整体的节奏张弛有度，这离不开舞台行动的积极引导，演员充分掌握了舞台行动的三要素，即明确了《窗户上的尸体》的任务以及目的，在此依据下进行“怎么做”的深入探析，从动作和语言的熟练且恰到好处的处理上可以看出演员在排练过程中的用心与感悟，确实身临其境，通过舞台行动表达出自自己的真情实感，使众多观众通过观看《窗户上的尸体》中进行深刻的感悟与思考，产生情感的共鸣，可以说有舞台行动的运用，在这部戏剧的表演尤其是在对人物形象的呈现中，起到画龙点睛的作用。

四、总结

舞台行动本质就是通过对人物和情节等深入的塑造和刻画，使舞台与戏剧完美相融，推动着戏剧的表演的发展，从而带动观众，产生良好的视觉体验和观赏体验，引发情感的共鸣。舞台行动需要我们不断熟悉剧本，在排练中发现问题，解决问题，不断地提高自己的水平，它通过演员的肢体可以很好的表达人物的内心和情感，舞台行动是在人物的大脑支配下，为了表达某种目的和诉求从而发生的一种形式。舞台行动是舞台上的一种特殊表演，对于人物塑造以及情感的表达有着积极的促进作用。舞台行动虽然是无声的，但是整体的表达形象直观，发人深省，演员通过舞台行动，结合生活实际，通过艺术表演进行表达，使自己最真实的情感自然而然的流露，带动着舞台的节奏与气氛，以及观众的情绪。

参考文献

[1]郭永伟.舞台行动：创造人物形象的钥匙[J].上海教育,2020,(10):86-87.

[2]刘巍.论组织舞台行动在戏剧表演创作中的重要性——以话剧《日出》为例[J].美与时代(下旬刊),2020(7):42-44.

[3]解友益.戏剧演员在表演中形体行动方法的自我意识[J].中文信息,2020(6):292.

[4]朱志明.探讨戏剧舞台表演中的语言技巧与行动[J].大众文艺,2019(22):166-167.

[5]庄艳萍.浅论戏剧表演舞台行动的重要性[J].神州(下旬刊).2016(4):137-137.

[6]周芸.戏剧舞台的行动节奏与语言表现[J].南京理工大学学报(社会科学版),2018,31:57-61.

[7]许天舒.话剧表演艺术中的形体表现力[J].戏剧之家,2019,(1):40.

[8]赵艺.话剧舞台表演节奏探讨[J].北方文学 (上旬刊),2018,(12):119.

[9]杨宏.京剧《坐楼杀惜》的舞台节奏特性——谈话剧表演如何借鉴戏曲表演节奏的训练方法[J].首都师范大学学报（社会科学版),2010.32-35.

[10]卢昂.东西方戏剧的比较与融合[M].上海社会科学院出版社.2000.56—76.

[11]梁伯龙，李月.戏剧表演基础.[M].中国戏剧出版社.2009年5月.33-78.

[12]甄西.新时代的话剧探索与探索话剧[J].文学评论.1991.84-96.

[13]姜涛.论新时期小剧场话剧的观演关系[J].上海.上海戏剧学院.2000.

[14]朱恒夫.近三十年中国戏曲剧本创作的基本分析[J].艺术百家.2011.27.

[15]朱玲玲.演员气质与角色形象[J].大众文艺. 2016(22).

[16]黄龙珠.简论戏剧表演中舞台行动的重要性[J].四川戏剧. 2010(5).

[17]贾玲.歌剧与音乐剧舞台行动规律的差异[J]戏剧文学. 2019(2).

[18]苏彭成.影视表演学基础［M］.北京：中国广播电视出版社,2002.

[19]关瀛.演员创作素质训练［M］.北京：中国戏剧出版社,2005.

[20]余澜.论话剧表演中舞台行动的重要性[J].梨园撷英, 2016(2):30-31.

Talking about the Importance of Actors' Stage Action in the Corpse on the Window of Drama

Fu Li-zhu

Abstract: Drama occupies an important position in the history of Chinese art history Stage in the process of the development of drama, the action has been widespread concern Action is the basis of the drama stage, also need through the stage drama rendered media drama action to display, let the audience to understand drama plot development and character relationships, etc Stage action will blend in each link of drama, the drama development have important impetus drama stage of action, can lay the foundations of the drama, the connotation of drama performance, is the practice of the drama In the stage in the process of building action need drama actor can into my heart, to establish close ties between drama and stage Stage drama performance requires the integration of situation and performers, so as to better show the unique charm of drama performance and sublimate the connotation of drama. This paper studies the corpse on the window of drama to accurately analyze the important and difficult points of stage actions of drama actors.

Keywords: theatrical performance; stage action; actor; the body in the window

致谢

四年的大学生活期间，我不仅掌握了专业知识，还学会了如何做人。在生活中，我学会了如何处理自己的事情，并在四年的成长过程中逐渐成长和成熟。

在这里，我要感谢那些帮助我写论文的人。在过去的几个月里，我很荣幸能得到老师刘爽指导。刘爽教师具有超高的专业素养和生动的教学方法。此外，教师也很有创新。在老师对我论文过程的指导下，我感触颇深。在选题上，老师鼓励我尝试新事物，敢于创新，选题要新颖；在论文的写作上，老师引导我整理逻辑，更有条理，专业的写作；在论文的修改上，老师为我仔细检查了言语不当，内容不合理。我要感谢我的论文导师，她不仅肯定了我的主题，而且在写作过程中也给了我很多建设性的评论和建议，并多次鼓励我使论文顺利进行。老师严谨治学的态度，和认真负责的敬业精神让我尤为敬佩与感动，对于我以后的工作有了很大的鼓舞，再一次向老师表达我深深的谢意！

其次，我要感谢我们论文组的同学。他们非常热情地帮助我纠正我不知道的格式，也和我交换了一些写作技巧，在我遇到问题时，及时向我伸出援手，使得我的论文设计得以顺利的进行。

此外，我还想感谢我的家人。他们给我提供了一生中最好的东西，更多的爱和宽容、鼓励与支持，当我不知所措时，他们也给了我很多的帮助和指导。

我将带着这四年在大学的所学所感，在以后的工作中，不断进步，继续前进，不辜负老师和父母给予我的厚望！