

导演与非职业演员的协作模式及实践方法

刘奕含

西北师范大学, 甘肃兰州, 730070;

摘要: 为了进一步提升导演与非职业演员的协作效率, 提升影视作品的真实质感, 且强化其独特表现力, 论文研究基于导演与非职业演员的协作模式建设和实践切入研究, 致力于促进双方的深度协作, 从而创作出优秀的影视作品。在研究中首先分析和研究导演和非职业演员协作模式建设的意义, 分析二者在协作阶段的难点, 之后构建起导演与非职业演员的协作模式, 并且提出相应实践对策, 用以助力导演与非职业演员实现深度协作。

关键词: 导演; 非职业演员; 协作模式

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 04. 037

前言

在影视艺术领域发展中, 对于非职业演员的选择是这一领域中始终绕不开的重要命题, 因此导演如何与非职业演员之间进行深度的协作成为决定影视作品质量的重要一环。所以, 要探索和研究导演与非职业演员的协作模式建设, 通过建设深度协作模式促进双方协作顺利进行, 进而呈现出优质的影视艺术作品。

1 导演与非职业演员的协作模式建设的意义

导演与非职业演员之间协作模式建设, 对于影视作品创作质量产生极其深远的影响和价值, 通过建立起双方协作模式可以突破职业演员表演的局限性, 从而使角色能够承载更加丰富的生活肌理, 既能保障所创作的影视艺术作品贴近现实生活本质, 又能给观众带来更加良好的观感体验。此外, 导演与非职业演员协作模式建设同样也能为影视艺术创作注入源源不断的发展活力, 这主要是由于非职业演员拥有独特的经历以及气质, 其在表演阶段也能更加充分地丰富角色塑造的维度, 这既有助于拓宽表演艺术的表达边界, 也提升了人物塑造的丰富度, 可以给观众呈现更多的银幕形象。所以, 为了促进二者之间深度合作、且提升影视艺术作品创作质量, 需要构建导演与非职业演员的协作模式, 通过二者之间深度协作提升影视艺术创作水平。

2 导演与非职业演员协作的难点分析

2.1 表演经验缺失导致的表达局限

在导演与非职业演员进行协作阶段, 由于非职业演员并未经受过系统性训练, 因此也会出现表演经验缺失的问题, 进而导致非职业演员的表达存在一定局限性。在实际中, 非职业演员往往并没有经受过全方位、立体化的表演训练, 所以其在表演期间往往也无法精准

化把控角色的情感层次和行为逻辑, 表演中容易出现情感传递过于碎片化、表演连贯性不足的问题, 进而导致表演效果不佳, 所以如何打破这一局限性也成为导演与非职业演员之间协作的一大重要任务。

2.2 创作语境差异引发的沟通障碍

导演与非职业演员之间的协作面临着创作语境差异性所带来的沟通障碍, 这主要是由于导演在进行艺术创作阶段往往更加习惯于运用专业术语, 如表演艺术领域中的“情绪张力”、“走位调度”等方面专业术语, 而非职业演员在进行表演阶段往往是以生活经验理解进行表演, 对导演的专业术语理解不充分, 致使导演专业术语体系与非职业演员之间指令传递错位的问题, 这也给双方在协作阶段带来了沟通障碍, 影响到双方的协作效率。

2.3 心理状态波动带来的拍摄风险

心理状态波动也会带来一定的拍摄风险, 这一风险是导演与非职业演员之间协作所面临的一大难点。在实际中, 非职业演员表演往往容易受到外部环境的影响, 如在表演现场镜头往往具有较强的压迫感、剧组的气氛也会给非职业演员带来一定陌生感, 这些情况的出现都有可能会导致非职业演员的内心紧张, 出现表演状态起伏不定的情况。一部分非职业演员有可能会一时表现不佳而陷入自我怀疑, 甚至对于表演出现抵触心理, 这势必会打乱原本的拍摄进度计划。所以, 如何克服心理状态波动所带来的拍摄风险成为导演与非职业演员之间协作的重要一环。

3 导演与非职业演员的协作模式构建

3.1 角色共生模式: 基于演员本色的角色定制与经验嫁接

为提升导演与非职业演员之间的协作效果和质量，需要建立起角色共生模式，基于演员本色进行角色定制和经验嫁接，以此保障双方实现融洽合作。在实际中，需要导演打破传统思维中让“演员适应角色”这一固有化的逻辑思维形式，而是要围绕非职业演员的真实特质为基础进行角色定制，这样既能实现演员本色与角色需求之间的深度融合，也能突出整个表演的真实性。如导演在与非职业演员进行合作阶段深入了解和挖掘非职业演员的生活经历、性格特征以及行为习惯等多重因素，进而从其中提取可以与角色进行嫁接的核心元素，以乡村题材的影片拍摄为例，如果所选择的非职业演员具有农村生活经历，则导演在与其进行协作阶段，可以将非职业演员在农村生活中的片段融入其中，如农村的方言表达、家庭关系模式等细节元素融入其中，以此突出角色塑造的真实。

3.2 情境沉浸模式：通过环境再造激活演员的本能反应机制

导演与非职业演员之间的协作要突出情境的沉浸式，进而通过环境的再造而激活演员的本能反应机制。所以，要以物理环境的氛围营造为中心，使非职业演员在环境中触发其本能的反应，这样既能弱化其“表演”意识，也能使之在浓郁的氛围中取得更加良好的角色塑造效果。因此，需要导演从剧组的空间布置、道具细节、现场的人员构成等多处细节着手，从而构建起一个让非职业演员舒适、安心的氛围环境，且将这一氛围环境打造成为非职业演员所熟悉的“生活场域”，例如：在拍摄市井商贩相关的戏份时，可以从真实的菜市场摊位、嘈杂的人声甚至是小贩的叫卖等场景进行片场的场景塑造，使非职业演员能够进入到片场场景中，镜头的拍摄则可以通过隐蔽的方式进行演绎情景捕捉，以此让表演更加真实，角色塑造更加传神。

3.3 渐进引导模式：从生活行为模拟到角色情感深化的阶梯式训练

导演与非职业演员之间的合作也要突出渐进式的引导，逐渐从生活行为模拟演化到角色情感的深化，形成阶梯式的引导模式，让演员取得更加良好的角色塑造效果。在实际中，需要构建“行为+情绪+情感”阶梯式的角色表演训练体系，让非职业演员逐步进行过渡，进而更加优质的完成表演。如第一阶段可以将重点放在“生活行为的模拟”这一层面，让演员在表演中重复生活中的动作，并且在其中加入一些简单的角色身份提示，帮助演员逐步建立起对角色的初步认识。第二阶段则要

围绕“情绪唤醒”，如通过创设具体的事件情境来触发非演员的情绪反应，在反复的练习当中打磨非职业演员情绪的收放节奏。第三阶段的重点在于“情感层次”，让非职业演员在训练中逐渐将复杂的情感进行拆分，突出情感传递的细节性，使非职业演员在阶梯式的训练中逐步胜任表演任务。

4 导演与非职业演员协作模式的实践对策

4.1 沟通体系革新：建立“生活经验—角色行为”的转译机制

在导演和非职业演员之间进行协作阶段，双方之间的沟通往往也决定了双方协作效果，所以需要推动双方沟通体系革新，建立起“生活经验—角色行为”的转译机制，通过这一举措让非职业演员能够迅速地理解导演的表演需求，进而更好地进行角色塑造。所以，导演也要针对非职业演员进行针对性的语言表达，而并非单纯使用专业表演术语，如将角色的行为进行拆解，通过拆解的各个模块使演员更加充分地了解角色特点，此过程需要将角色行为拆解成为非职业演员所熟悉的生活场景和动作，比如在表现焦虑这一“情绪”时，可以通过“等重要电话阶段的来回踱步”对于动作进行表示，在其中也可以穿插频繁看时间的动作，这样既能将情绪的表现转化为具体化的表演动作，也能让非职业演员在具象化的表达中形成对角色塑造的深刻认识，使之能够更好地进行角色诠释。

4.2 拍摄流程适配：构建弹性调度与多方案备选的执行框架

非职业演员与导演之间进行合作要突出拍摄流程的适配性，因此要构建起弹性调度和多方案备选的执行框架，尤其是针对于非职业演员在表演阶段状态并不稳定这一特征，突出拍摄流程的弹性化更显必要，拍摄时间的安排上不需要严格遵循固定的拍摄流程和拍摄进度，而是要结合非职业演员的状态进行拍摄内容的调整，从而将非职业演员状态最佳的戏份放在拍摄的最优先级，如早晨演员的情绪往往较为饱满，因此可以安排具有较强情绪张力的拍摄内容，而在演员的情绪较为低落时则可以拍摄相对较为简单的过程戏份。这样既突出了拍摄流程与演员状态的适配性，也形成了弹性化的拍摄调度方案，有助于增强导演和非职业演员之间协作的融洽性。除此之外，每一场戏的拍摄都需要准备多套备用的拍摄方案，如预设演员有可能在拍摄现场出现过度紧张情况、忘词情况，进而针对上述可能发生的情况采取备选方案，如简化动作或者台词，运用多机位进行拍摄

等,通过这一方式避免由于反复拍摄而出现非职业演员过度疲劳问题。同时,在进行拍摄期间也可以适当考虑设置“缓冲期”,如在拍摄之前首先可以让非职业演员在场景当中进行自由的活动,等到非职业演员充分熟悉拍摄的场景之后再继续进行正式的拍摄,既形成了弹性拍摄框架,也能最大化限度降低演员在拍摄阶段的心理压力,捕捉更加真实、自然的表演内容,使导演与非职业演员之间的协作取得良好效果,创作出更高品质的视觉艺术作品。

4.3 效果校准机制:以“真实感优先级”重构表演评价标准

为了提升导演与非职业演员之间的协作效果,也要建立起效果校准机制,在这一机制之下促进导演与非职业演员之间实现深度协作。因此,要打破传统模式下“技巧完美”这一标准,而是要确立“真实感优先级”,实现表演评价标准的重构。在实际中,对于非职业演员的表演是否合格进行判断期间,要充分考量演员所呈现的角色是否符合真实的生活逻辑、情感的传递是否自然,而并非仅单纯关注台词的精准、动作的标准等,这样既能突出“真实感优先级”这一原则,同时也可以让非职业演员在表演中更加充分的放松身心,进而展现出最为真实的表演状态。例如:在进行表演中,如果非职业演员出现紧张情绪而产生台词的轻微卡顿,这一状态如果符合当时角色的心理状态,则这一角色塑造的效果相对于传统字正腔圆的表演要更加的具有真实感,也能提升表演的效果。此外,导演在与非职业演员合作中也可以考虑通过观众测试来辅助校准,如选择目标观众群体对于片段进行观察,在观察完毕之后收集目标观众的真实感受,随后以此为依据进行表演要求的调整优化,之后定期进行拍摄素材的复盘,细致的对比以及分析不同场次的表演差异,进而保留最具生活感的表演片段,这样既能突出作品创作的真实性,也使导演与非职业演员之间的协作取得了良好成效,有助于创作高品质视觉艺术作品。

5 结束语

研究发现,导演与非职业演员之间的协作模式建设具有深远的意义和价值,通过双方建立起完善的协作模

式可以实现深度协作,打破非职业演员并未经历过系统性表演训练所带来的表达局限性,同时又能通过非职业演员的独有表演特质更加充分的诠释角色形象,提升表演的效果以及质量。所以,在研究中围绕导演与非职业演员协作模式进行了深度探究,搭建起了二者的协作框架,如建立角色共生模式、情境沉浸式模式、渐进式引导模式等,通过三重模式帮助非职业演员与导演之间实现深度协作。并且,为了进一步促进二者协作模式的有效实践,论文中也提出了相应建议,包括革新沟通体系、适配拍摄流程、做好效果校准等,通过多元化举措有效促进导演与非职业演员之间协作效果的提升。未来,导演与非职业演员的协作中可以进一步探索 AI 技术工具在其中的深度应用,如通过场景化的模拟去辅助非职业演员提前适应表演场景,同时也可以根据不同类型的影片特性而细化双方的协作模式,使双方协作能够有序进行,更加充分的突出角色塑造的差异性和真实感,提升影视艺术作品创作质量和水平。

参考文献

- [1] 杨彦龙. 导演对于非职业演员的运用研究[D]. 河北科技大学, 2023.
- [2] 丽娜·夏侃. 影片中演员如何把握表演风格[J]. 新疆艺术(汉文), 2022, (04): 84-88.
- [3] 张泽辰. 非职业演员的表演叙事探析[D]. 广州大学, 2022.
- [4] 马唯钢, 徐泽峰. 返璞归真: 浅析《平原上的夏洛克》的非职业演员运用[J]. 戏剧之家, 2021, (36): 153-154.
- [5] 袁华旦. 高自主的生活美学——论非职业表演在新生代导演电影中呈现的新特征[J]. 视听, 2021, (08): 16-18.
- [6] 江颖婧. 电影创作中的非职业演员及导演对其运用的研究[D]. 江西师范大学, 2019.
- [7] 江颖婧. 论非职业演员表演在意大利新现实主义电影美学追求中的作用及表现[J]. 戏剧之家, 2018, (02): 76.

作者简介: 刘奕含, (1995.07-), 女, 汉族, 四川成都人, 在读研究生, 研究方向: 广播电视。