

百 科 小 叢 書

話 劇 演 員 的 基 本 知 識

孔 包 時 著

王 雲 五 主 編

商 務 印 書 館 發 行

目次

第一	前言	一
第二	初步原則	三
第三	給觀衆一個好印象	二六
第四	注意	二八
第五	吸呼	三一
第六	眼睛	三四
第七	姿態	三六
第八	動作與對話	三九
第九	擾亂的動作	四四

第十	特殊的動作	四六
第十一	對話的讀法	五四
第十二	停頓	五九
第十三	合作	六四
第十四	個性的研究	六九
第十五	第四面牆	七三

話劇演員的基本知識

第一 前言

有人說做演員很容易，只要背熟了劇詞能到舞臺上演就可以。

有人說做演員只要有演戲的天才，他就可以成功一個很好的演員。

但是，演戲並不是如此的簡單，更不像前者所說的那樣容易。也不像後者所說的那樣的單純。一個藝術家的成功，絕不是全仗着幸運及天才，天才固然是很重要的，但僅有天才而不能施用天才，發揮天才，他的天才只能永遠的埋沒着。

施用天才及發揮天才，必須要有技巧。技巧大半是學習來的。

演員，一樣的要演劇的技巧，更用那些技巧去發揮天才，這天才與技巧並用，當可成爲一個

優美的演員。

新演員的初步學習，是要去認識及領悟一些演劇的基本原則，在這本書中所介紹的，都很適宜於他們。

他們對於這些原則明瞭之後，要對的運用着，更常常的運用而得到經驗。幫助着他們成名。演員不僅要有技巧，天才。更要有刻苦耐勞的精神，他對於戲劇應有很濃厚的興趣，並有恆心欲達到成功。那他纔真有成功的希望。因為做演員是很苦的。

驕傲，是演員成功最大的障礙物，演員不能因自己略知演劇知識而不再繼續學習。亦不能因自己在舞臺上曾獲得數次好評而認為自己已經成功。他要深知各種學問都是沒有止境的，演劇也並不兩樣。

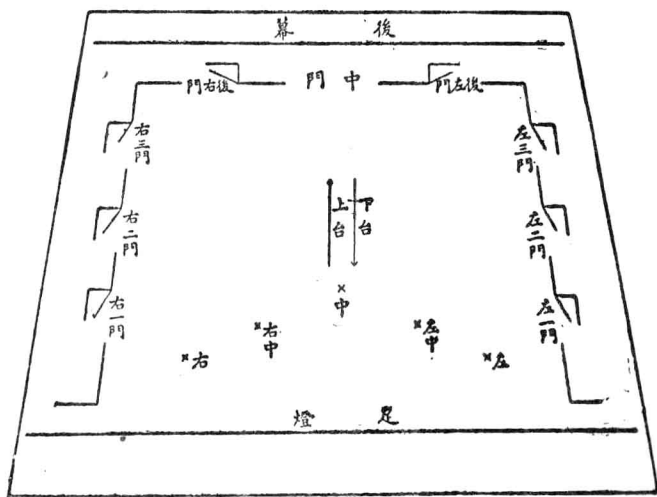
第二 初步原則

一個新進的演員，在他還沒有登臺之前，他必要花費些光陰，用在學習演舞臺劇的基本原則上。

這一章中所述說的，就是舞臺演員應當最先了解的基本原則。若是他深知它而且能很適當的運用它，一定會使他演的戲在技巧上有相當的成就。

後面的那張圖，是舞臺上的地位及其名稱，演員應熟記住。即名稱的簡寫也要記住，因為後

第二 初步原則



面文中論及地位時多用簡稱。

下面是名稱與簡稱的對照：

中……………中央

右中……………中央偏右

右……………右面

左中……………中央偏左

左……………左面

右一門……………右面第一入場門

右二門……………右面第二入場門

右三門（或右上門）……………右面第三（或最上）入場門

左一門……………左面第一入場門

左二門……………左面第二入場門

左三門（或左上門）……………左面第三（或最上）入場門

中門……………中央的門

後右門……………後面偏右的門

後左門……………後面偏左的門

註 圖中左右分別，是依照演員的面部向着觀衆而定。

怎樣站立

這個符號是表示兩個演員在舞臺站立時身體的安置，兩個演員在舞臺上對話，他們的身體是要一半相互的對着，一半要對着觀衆。這就是雖在劇中與另一劇中人談話，但他不能把自己的身體完全對着那劇中人。因為完全對着不易使觀衆看見他的面部表情。可是他也不能完全對着觀衆，因為那樣卻不像似兩個演員是在談話。所以在舞臺上站立，基本的原則是要半面相對。

有時在特殊的情況下，可以把他的面部完全對着觀衆或另一劇中人，如向天或另一劇中人

乞求，怒罵……。

演員坐在桌旁的椅子上時，同樣須保持半面向觀眾半面向另一劇中人的規律，若椅子的安置對於他造成這種式樣不方便時，可以移動椅子來將就他。

有的演員坐在椅子上要把他的腿放在另一條腿上，這也是很好的坐法，不過要注意坐在桌子右面時只能把右腿放在左腿上。坐在桌子左面時，只能把左腿放在右腿上。

距離

在古典派的戲劇中，兩個演員必需有一定的距離——相隔四呎或五呎的光景。因此新進的演員時常會聽到資格老的演員對他說：「朋友，離我遠一些。」但現在卻不然了，在舞臺上兩個演員的距離沒有限制，都是依劇中的情形而定，使得距離適度便可以了。

演員們造成相隔的距離，要出於自然。更不要過於重視距離而忽略了整個的戲。

舞臺中心

從圖中去看，它指示的舞臺中心，並不是舞臺的正中。因為距離足燈較後幕爲近。不過舞臺中心並不是像輪子安軸似的必要正在中心，它的作用是在易於把演員的動作放射出來，爲了要達到這一點，所以安置在圖中指示的地位。

劇中重要的戲，大都要利用舞臺中心來演出。現在例舉一段利用舞臺中心的戲：

甲演員站在右上角的窗旁，乙演員從左一門入場，入門後便說：「哈囉約翰。」他正說完甲演員便走到舞臺中心，乙演員這時也走上來與他握手，完畢後，既站在這舞臺中心談話。不久，甲演員由中門出場，乙演員站在舞臺中心等他。

這一段戲已利用了舞臺中心把重要的戲集中在那裏而放射出來。若不如此，而把戲放在舞臺的一角，絕沒有這樣收獲的效果大。

兩個以上的演員站在舞臺中心

兩個演員站在舞臺中心，那舞臺中心正在他們的中間。若三個演員站在舞臺中心時，必要有
一個演員站在舞臺中心上，其餘的一左一右。若再加入兩個演員，他們站立的地位是舞臺中心上
一個，其餘兩左兩右。總說一句，便是要使兩面的人對稱。

舞臺中心加人

倘若有兩個演員已在舞臺中心，而另有一演員從右一門入場。他入場後要走到舞臺中心站
立兩演員之間。做這動作時要三個演員全力合作方可以。

做法是先由右面的演員，在一句可以向後面轉身的劇詞下，轉過身去往前走一兩步，再轉過
身來。左面的演員，在使人不注意時，往後退一兩步。這時舞臺中心已讓出。新入場的演員可以走入
舞臺中心了。

當演員做這讓出舞臺中心的動作時，要做的非常自然，使觀眾看着並不像是在讓舞臺中心而是在演戲呢。

地位更動

演員的地位是常更動的，當導演者決定了演員更動地位及時間後，演員要用筆在劇本上記下來，不致於遺忘而使下次做錯。導演者排定各演員的地位，多半以使舞臺面上演員分配的對稱為標準。演員在舞臺不能隨意變動排定的地位或是破壞舞臺面上的對稱。

明確的動作

明確的動作就是與劇中有密切關係的動作，如演員的入場與出場，走向一把椅子去坐下……這種動作演員要用正確和誠實的方法做出來，要盡力的發揮。

現在來引一個例子，說明那明確的動作與演員在表演上造成的錯誤：

一個女演員站在舞臺中心，她要對她丈夫說：「親愛的，我要坐下休息一會，剛在外面買了一整天的東西，現在真是疲倦極了。」說完，便坐在沙發上。

在她做這動作時，發生了兩點錯誤。第一，這間房屋是她自己的，她對於屋中的陳設是應當很熟的。這即是個明確的動作，她應當很明顯而正確的表演出來。但她在演這戲時，做的並不正確，她在說完話時，東張西望，好像新到這間屋子裏似的。

第二，按演戲的原則上，動作要跟隨着劇詞。（此原則將來還要詳細討論）但她沒有做到這一點，她應當說：「親愛的」時候就轉過身走，在說完「現在真是疲倦極了」時正坐在沙發上。在做這一點時，確是很難的，不但要做的自然而且要預先估計好了是否在說那句話時將好坐下。絕不能爲了要使說完這話時正坐下而使得走的速度改快或改慢。

再舉一例，也是述說明確的動作被演員做錯：

一個演員他應先轉身，然後走至門口，說一句話，再走出場。這個演員在他做這些時，發生了兩

點錯誤：

第一是在轉身發生了錯誤，他轉身的方法極笨而不自然，像是把全副的精神都用在轉身上面。

第二是在說完最後的一句話走出門時，他的頭低下來，注視着地下，一步一步的走，像是怕地上有什麼可以使他摔倒的東西似的。

他所以犯這兩種錯誤，第一是因了他不懂得舞臺上轉身的方法，在舞臺上轉身，若是轉向右方，必需把他的眼睛，頭和肩先向右轉，繼着右腳先動而轉過來。若向左面轉，則一切均與向右相反。第二是因了他缺乏舞臺經驗，當演員在舞臺上，平常的時候，大半都要使他的頭向前平視。除非劇情中要表演是走在很難走的地上，而要注重地下時，是不許望着地走的。

不明確的動作

不明確的動作在原劇本中大多不指示出來，它的功用是使舞臺上演員們的地位更換及增加劇的力量。導演者在運用不明確的動作時，要用的合理，而且詳細告訴演員這不明確動作中所

含蓄的意思，演員在明瞭之後，得易於做的自然。

今舉一例，來說明不明確的動作：

甲演員站左角，舞臺中心有一男演員與一女演員在爭吵着，忽然女演員因力竭而倒下，正巧甲演員過去把他接住。

在表演這場戲時，甲演員應當在對話中找一個機會走的距那女演員近些，但他走時卻是不明確的動作，他一定要在觀眾不注意下而走近那女演員，並且所找得走的機會也不致破壞劇的空氣或覺得他走的沒有理由。走的時候必須很穩靜的。

在歐奈爾的 Beyond The Horizon 一劇中，也有應用不明確動作的一個場面，今舉出如下：一個家庭的休息室中，有些人坐着桌旁看書和討論着另一個兒子走出的事情，這時母親正坐在桌子旁邊織頭繩的東西。在劇中有一個明確的動作要她走到舞臺的那邊。當然這是有目的，但導演卻找不着一個明確的動作再使她回來。於是導演便要她做不明確的動作而回原處，叫她把手中的頭繩無意中落在桌旁的地上，她爲了拾那頭繩便回到原來的地方了。

休息室的戲，常用到不明確的動作，現在從 Mary Roberts Rinehart 的 *The Breaking*

Point 中，找出一個運用不明確動作的場面：

大衛醫生正在他的辦公室的左邊，密爾醫生從右三門進來，

密爾：好呀，大衛，怎麼樣啦？（走到舞臺中心。）

大衛：好的很，密爾。迪克已經全作完了。

密爾：了不得的孩子，他是你的姪兒嗎？哦，我的女兒可得到了一個好朋友了，你知道嗎？我想讓

他們做朋友呢。

大衛：他是很豪爽的，密爾。

密爾：他也是很聰明的，我一看就知道。（他說完便很舒適的走到桌子的右邊，去嗅那桌上的

花。）

大衛：他也很有用呢，有一次他幫助我找出一個病人的病原來。現在……

密爾：讓他過來，我要問問他會些什麼？（密爾說這話時又回到舞臺中心。）

大衛：好的，但是今天他可不同前了。

密爾：好，時間一變，也許他會把火油當作碘酒呢。（他說時又回到大衛的寫字檯旁，並且取了一支香煙吸着。）

在這段對話中，所應注意的是密爾醫生的動作，這些都是不明確的動作，當他做時，是很清爽而自然，一點也不像似爲了要變動地位而造成的動作，很像真實人生中所有的。因此更得到一個解答，不明確的動作要用的適當而合乎人生中所易見到的。

英國演員表演不明確的動作較美國演員爲佳。就以拿茶杯做例，美國演員做的是不如英國演員自然，所以如此，是因英國演員時常上演家庭中的戲劇，更因他們的日常生活中有一種午茶的習慣，這午茶是在休息室中飲的，在飲午茶的時候，便養成了他們做不明確動作的技能，因飲午茶時的動作，多可用於舞臺上，而是不明確的動作。

記得有一位美國的導演赴英倫去排演一齣美國劇，一天他在舞臺上監督着工人們搭製佈景，忽然工人們放下工具往臺下走。他看了很是奇異，他問：「喂，怎麼回事呀，你們已經完全作好了。」