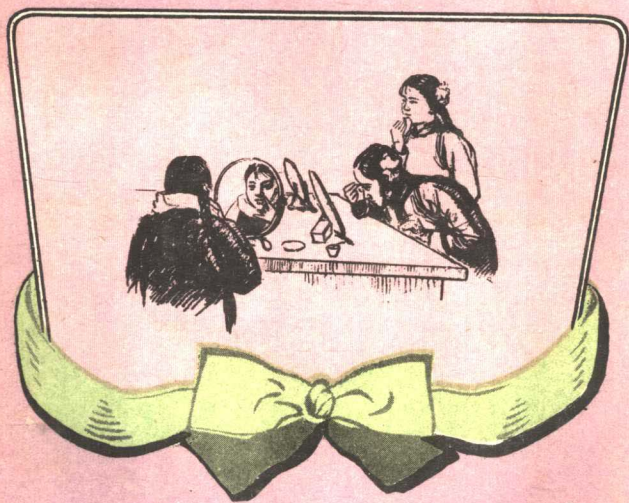

業 余 劇 團

怎样排戏演戏和化装

譚 增 成 著

陝西人民出版社

业 余 剧 团
怎样排戏演戏和化装

譚 增 成 著

業 余 劇 團
怎樣排戲演戲和化裝
譚 增 成 著

陝西人民出版社出版（西安北大街一〇九號）

西安市書刊出版業營業許可証出字第〇〇一號

西安新華印刷廠印刷 新華書店陝西分店

787×1092 1/32 · 1 $\frac{5}{16}$ 印張 · 26,000 字

一九五六年十月第一版

一九五七年一月第一次印刷

印數：1—30,000 定價：（7）一角四分

統一書號：T8094·50

792
T187

目 錄

怎样排戏.....	(1)
怎样演戏.....	(15)
怎样化裝.....	(26)

怎 样 排 戲

一 先談談排演前的准备工作

工厂里或農業社里，具体执行生产任务，制定工作计划，多靠車間主任或農業生产隊長，剧团里具体执行排演工作和制定排演计划的担子，当然要靠導演來担当。这个導演，必須是一个能够把戏剧各部門統一起来的組織人；他必須有創造能力，并把自己的創造和音乐、美術、灯光、布景等各部門的創造統一起来，再在統一的思想下指揮各部門的工作；他还要啓發演員創造角色，分析人物性格，使他們都为剧本的主題思想（主要内容）去工作。从这里來看，我們就知道若要排好戏，这个導演的責任是多么艱巨、多么繁重了。

導演在排戏以前，一般地要做好以下三項准备工作：

甲、選擇剧本：根据那些条件去選擇呢？

第一、要選擇能緊密結合生产任务，配合当前政治运动，并且为導演所喜爱的剧本。这里必須把話說清，所謂「緊密結合生产任务、配合当前政治运动」与「并且为導演所喜爱」，这是一回事，是統一的；千万不敢把它当做互相对立的兩回事來理解。为什么要这样說呢？因为据我所知，有不少導演在這問題上曾經出过岔子，有的甚至可以說犯了嚴重的錯誤。譬如有的導演選擇剧本时，不問内容寫的是什麼，只要書皮上有：「互助合作剧本」或「肅特、鎮反剧本」

等类字样，不問三七二十一，買回去就排，結果有好多在排演过程中，發現自己对剧本的主题思想还不理解，当然更談不上喜爱这个剧本了。怎么办呢，为了紧密結合生產，为了配合当前政治运动，只有硬着头皮排下去，你想，一个人勉强干着自己原来并不喜欢干的事兒，那怎么能把事干好呢？耽誤了工夫，排不好戏，这样你自己原来那番「結合生產任务，配合政治运动」的好心，就不免落了空，至少是沒有很好地达得目的。这个例子是說明在选择剧本时，忽略了「并且为導演所喜爱」这条原則的害处。与此相反，有的導演在选择剧本时，却一味強調自己喜爱，只要这个剧本适合自己的脾气，那怕是与当前政治运动無關，甚至对生產任务起副作用，也硬是要排，如某農村業余剧团在政府动员防旱抗旱时，排演「天河配」等神話剧，群众看畢戲回去質問干部說：「你們說下雨不是神，那戲上咋演的有玉皇大帝呢？算了吧，什么防旱抗旱的，老天爺不下雨誰也沒猴耍！」結果影响了防旱抗旱工作，挨了干部的批評，遭了積極分子的反対，自己落了个难受。这个例子充分說明了導演在选择剧本时脱离了「紧密結合生產任务，配合当前政治运动」这项根本原則的危害性。那么到底怎样才算正确呢，讓我再举一件事实來回答这个問題吧。有一次我去参加一个工厂業余剧团的演出晚会，当天晚上演的是「刘蓮英」，演畢后，很受群众欢迎，領導上也說：「像这样的戏，演的越多越好」。后来我去訪問这个戏的導演。導演說：「主要是戏本吃香」。我問：「你是怎样选的剧本？」他說，「很簡單，星期天我抽空去城里買戏本。先到一家書店，找到好几本，一看，結

合任务倒很紧，可是看了下人物表和内容介绍，我把它仍旧放在书架上。因为这些戏我吃不消，戏本上写的事情，和我自己所熟悉的事情，距离太远。又看了几本，写的事情我倒很熟悉，可是都是几年前的陈旧事，与目前任务关系不大，我也把它放棄了。最后我又跑到一家书店里，問了問書店的售書員，他給我取了張書刊介紹，我查了半天，才找到了这个戏本。仔細一看，它結合任务也紧，我也能吃得消，我喜欢这个剧本，就把它買回来了。」

現在我們把上边举过的几个例子連系在一起看一下，便可得出这样的結論：結合生產，緊密配合当前政治运动是我們演戏的目的，因而也是選擇剧本时所必須坚决遵照的根本原則，在这个原則下面，導演可以尽量在好多剧本中选择自己所喜爱的一种。事实証明，只有这样选來的剧本，領導既支持，群众也欢迎。反之，离开这一原則，強調个人喜爱去選擇剧本的結果，必然要受到領導的批評，遭到群众的反对。

这里一定有人会問：如果在剧本極其缺乏的情况下，第一、有些剧本虽然内容不是直接配合任务，但却能鼓舞群众生產热情，到底排不排？第二、只有这个剧本能配合任务，但導演不熟悉那里边的生活，不喜爱又怎么办？我的答复是这样：第一，万一选不下直接能配合政治运动的剧本时，一般的只要不起副作用，能达到文化休息的目的、能鼓舞生產热情的剧本还是可以排。因为它對我們完成生產任务有帮助。第二，唯一可选的这个剧本，如果導演对那里边的生活不熟悉，可以尽量用自己的政治热情去克服这种不熟悉的困难，

如找熟悉的人去領教，找尋有關的書籍來參考等等。這樣自己花了一番勞動之後，便會產生對這個劇本的熱愛。當然，必須這個導演真正有出自內心的政治熱情才行，否則仍是徒勞。

第二、要根據咱們經常生活的環境與演出對象去選。你排出的戲給誰看，是工人還是農民？你是農村劇團，就應主要選農村故事的劇本；你是廠礦的劇團，就應主要的去選工人故事的劇本。農民演工人或工人演農民，因為彼此的生活環境不同，所以也就演不好。像一個農村劇團根本就不知一個印刷工人他一天的生產、學習、生活是怎樣的，要排好一個印刷工人的戲，是很困難的。但若某個廠礦，他們有熟悉農民生活的導演與演員，或者農村有轉業回家的軍人或工人，當然還是可能，也需要排一些他們從前熟悉的部隊或工廠生活的劇本。這樣不單能起互相鼓舞的作用，並且也加強了工農聯盟的宣傳。

第三、要從自己劇團所熟悉的劇種和特長去選。如：你本來演秦腔好，可想演話劇；你是搞邯鄲合適，可想排越劇；你熟悉豫劇，可想唱京劇等等不從自己劇團實際情況出發的作法是不好的。如果別的劇種有某個劇本很好，適合自己的演出對象，就干脆把它改編成自己熟悉的劇種來排演。這樣作，不但排演得手，演出去觀眾也就愛看。

第四、咱們是業余劇團，排戲時間少，而且不整頓，所以選擇劇本時，最好是短小精悍的劇本。短戲用人少，挑選演員比較容易，省時間，集合人也快。

乙、挑選演員，這按打仗來說，就是挑選戰鬥兵。在挑

选演員时，要从以下两个条件去选：

第一、他近來是不是有時間來參加排練？分給他角色，是不是会影响生產任务？因为咱們是業余剧团，就不能撂下生產來專搞文娛活动。这是在選擇演員时，首先應該想到的一个問題。

第二、这个演員有沒有剧中人物的生活？他的声帶、吐字、唱腔，是不是清楚而宏亮？他的長处是什么？短处是什么？排演时自己怎样帮助他，都要想到。導演在选演員时，还要作一些了解与解釋工作。像一个剧本，除了主角（話多的主要人物），还有副角（話少的次要人物），有老汉，老婆，甚至还有反派人物，这些人物都要演員來扮演。一般地說，我們的演員，不管主角副角，只要分給他，都能乐意的去演。但也有些演員，他总愛演主角，不愛演副角，愛演青年，不愛演老汉，愛演正面人物，不愛演反派人物。他們不从整个剧本去看問題，就是說：一个戏演出的好坏，是大家有份的，少了那一个人物都不行的。这种不对头的想法，導演應該好好作一番說服工作，讓演員們首先應該从愛这个角色出發而去演好这个戏。

丙、導演选好了剧本，初步分配了演員，提請团务会討論批准后，由团长或俱乐部文教委員正式宣布这个剧的排練工作开始，并把導演和副導演的分工（如果有副導演的話），剧中角色的分配，音乐、美術人員的任务，明确的交給大家。这样，这个導演的准备工作，就算是完成了。

为了帮助大家好記，我試着在每个題目后边編一段口歌。就是：

導演準備第一砲，	三件事情要作到：
首先劇本要選好，	形式精悍要短小；
劇本選好挑演員，	一切考慮要周全，
照顧各人优缺点，	千萬不能誤生產。
最後還有事一件，	通過領導再排練。

二 研究劇本与分析人物性格

劇本選擇好了，演員也挑選定了，接着第二步工作，便是導演和演員在一起共同研究劇本，分析劇中各個人物的性格特點。

甲、先談研究劇本

為什麼要研究劇本？道理很簡單：排戲的人和演戲的人，事先如果對劇本的主題、事件、人物性格等等，都還缺乏深刻的體會和了解，就不可能很好地把劇作者寫這個劇本的意圖，傳達給看戲的人；甚至有時候還把人家的意思搞反了，這樣當然也就不可能對觀眾起到更好的教育作用。同時，對導演來說，如果事先不把劇本搞個「爛熟」，便不可能作出比較完整可行的排演計劃。得多長時間，用什麼東西，怎樣排法，心里都沒有個底兒。因此，預先研究好劇本，對演好一個劇來說，是很重要的一步工作。

怎樣研究劇本呢？

第一、首先由導演給全體人員（包括演員和舞台工作人員）精讀一遍劇本，重要的地方，還可以反復讀。為什麼首先要導演給大家讀呢？因為領導決定後，或導演自己在選這個劇本時，他已經很好的讀過一次，甚至好多次。因此，他

对这个剧本比别人熟悉。这第一遍讀剧本，如同講故事一样，首先要把大家都拉到剧本故事中去，使大家对这个剧本故事有个深刻的印象和全面的了解，同时对这个故事發生兴趣，这样，自然会对大家今后的創造工作增加信心。

第二、然后導演把这个剧本主要寫的是什麼內容，打算給观众些什么教育，通統給大家講清楚，要求各人根据剧本的主題思想（这个剧本寫的什麼內容）去做分給自己的工作，避免浪費精力，搞那些脫离中心和与題無关的事。

導演在講剧本主題的同时，要把自己制定好的「排演計劃」，包括那几天研究剧本，那几天对詞、練唱，那几天排練，什么时候結束等等，都給大家說清，讓各人心中有数，避免排演时發生混乱。

第三、这时，可以召开个討論会，讓大家討論关于導演所講剧本的主題思想是否对，演員分配是否合适，排練的時間進程怎样，表現剧本中心思想的是那一場等等。討論时導演和大家一样，应抱着研究的精神，如果發現自己原定的計劃有不切合实际的地方，就要赶快改正过来，不可固执己見。

乙、分析人物性格

經過討論以后，大家的看法完全一致了，各部門就可开始按計劃分头工作。这时導演除照顧其他部門（音乐、導具、化裝等）外，应集中精力和演員一起，進一步研究剧本，研究台詞，通过对一些主要台詞的研究，帮助演員找出角色的独特性格，和每个人物在剧中应抱的态度，以及剧中人物彼此間的关系等。

为什么这里要特別強調「找出角色的独特性格」呢？道

理也很簡單。戏是「人」（角色）演的，「人」如果都是些化了裝跑上舞台去講政策的「宣傳員」，那么戏也就沒有了，群众把这叫「宣傳戏」。「宣傳戏」一般很难打动人心。真正的戏，是要把演員变成剧中人，这些剧中人，必須有他們独特的个性，演張飛，你除了化裝成「豹头、环眼」的模样以外，还得有「三声喝断当陽桥」的气派，与古城壕边的机智、坚强。如果你扮演关雲長，同样也得細細捉摸他那副「素不肯与人展眉梢」的面容，和在華容道放走曹操时的思想情感。有了人物、性格之間的矛盾（如「古城会」中的張飛和关公），就有了真正的戏。所以說，捉摸剧中人物的性格特点，是演好戏的重要关键。而这些人物性格的特点，往往在人物的對話和唱詞中，可以找到。（当然，在日常生活中，我們也可找到不少与剧中人物相同的类型，这些往往是演員演好角色的最大本錢）例如我們都比較熟悉的「趙曉蘭」这个剧中：

周永剛：（向曉蘭）你爹把眼一瞪，說咋呀?!反天呀?!
嫁鷄随鷄，嫁狗随狗，我把你給个瞎子，你也得去，由你啦!

趙曉蘭：去年的皇曆今年看不得了，妇女解放了，男女平等，婚姻自主，誰也管不了我的事……政府給我作主……我可不像我姐那样好欺負，我有一双手，自己能劳动，誰也不靠。

.....

趙老汉：我再給你說清，今天就送禮，就是魏家的魏老

二.....

趙曉蘭：我也把話說清，我不情願，誰收了人家的財禮，
誰跟人家去！

趙老汉：不情願？！哼！情願也得去，不情願也得去！

趙曉蘭：有政府給我撐腰！

趙老汉：你再給我多說，看我不砸斷你的腿！

趙曉蘭：你就是殺了我，我也不去。

從這兩段對話里，我們很清楚的可以看出趙曉蘭是怎樣堅強、勇敢的一個農村新婦女，似乎她就站在我們的面前一樣。

這個問題就談到這裡。仍舊用几句口歌作結：

把劇本給演員精讀一遍，談主題講故事反復再三，
使大家把劇情記得熟爛，召集會在一起互相交談，
把主題搞統一避免分散，作導演要虛心不可主觀。
開畢會按分工各事各辦，演員們拿劇本繼續鑽研，
細捉摸人物的個性特點，讀台詞能幫你解決困難。

三 念台詞與練唱

劇本研究過後，導演的�主要工作，就是督促指導演員念台詞和練唱。過去咱們排戲時，有不少演員習慣於把自己的台詞抄下來到沒人的地方念熟了，再來參加排戲。這辦法在一定的情況下可以用，但根據很多人的經驗證明它有如下缺點：①演員念死台詞不好記；②自己單獨念劇詞，不知道接話人劇詞的長短，往往不好接話；③到演出時，只顧注意要接對方的話尾，因而自己說出的話就缺乏情感，教人感到是學生娃背書呢。

那麼好的方法是什麼呢？

第一，集体对詞和練唱。这除了可以避免上边那些缺点之外，还可以使我們更深一步地了解自己所扮演的角色在全剧中所处的地位，及其和周围人物的关系。这种方法一般适宜于農村业余剧团利用陰雨閉天排戏。

第二，其次最适宜的办法，是分段、分組，或找对对在工作休息时候，下工、下地回家的路上，鋤地的中間等，都可以像說閒話一样的对詞、对唱。等到分段、分組背熟台詞之后，再抽空在一起集体对上几次。

第三，如果排的是秦腔、郿鄠等剧，練唱还是很重要的一步工作。練唱（順板）时，導演要注意演員的咬字、吐詞，和說白一样，要把每个字一个一个地咬真，摆順，要求做到「字正腔圓」，切忌不顧唱詞情感，大喊大叫。

（口歌）

死念台詞有缺点，	难記、难接、沒情感，
最好分組或分段，	灵活、好記又方便。
練唱牢記事兩件，	咬字要正、腔要圓，
大喊大叫最討厭，	不等戏完人就散。

四 排練的三个步驟

前面談过，戏剧是集体藝術，所以在开始排練的时候，特別要注意發揮大家的創造性，大家共同研究，由導演具体执行。

排練的步驟，一般分三个階段：

第一階段，安大位置：導演同演員在研究剧本的过程中，就要作好排練的准备工作，像演員从什么地方上下場，

佈景、桌椅、導具等放的位置等，總之凡是舞台上這場戲的環境，都要先給演員交代清楚，然後讓演員在劇本和導演所規定的這個舞台情景中，自由地去作戲。導演这时的任务是放手鼓勵演員大膽的創造，但同时必須心中有數，很好的掌握。

为啥要放手讓演員自由作戲呢？因为这样有好处：①演員想出的動作，通過了他自己的思想，就會作得真實；②演員的創造還可以啓發導演的創造，改變導演原先計劃考慮中不合理的部分；③這樣做的結果，必然會發揮大家的積極性，大家積極動起來，排演任務就能很好的完成。

为什么導演同时要心中有數、很好掌握呢？因为这个戲的全盤設計都由導演掌握，那些角色在全劇里是主要的，應強調，那些是次要的，不應強調，要適可而止；那几場是主要場面，應突出表現，那几場是非主要場面，不應過分渲染；在同一場戲中，什么地方舞台氣氛應該緊張，什么地方應該弛緩。這些問題，事先導演已經心中有數，这时則須很好掌握，合乎舞台需要的部分保留下來，不合需要的，讓及時改掉。不然，演員各創一套，勢必造成喧賓奪主、主次不分等等混亂現象，把導演總的設計破壞了。

其次，導演在安大位置時，一定要強調演員把人物的內心情緒、外形動作和語言三者統一起來，不能動作是動作說話是說話的分开去搞。如趙曉蘭在和父親變臉後的這段戲，她这时的內心活動是：我爹怎么这样頑固呢？这可怎么办呀？哼！我要找永剛去！不，我一出去我爹不見我了，他要馬上找怎么办？……噢，弄个假人睡覺……這是她一連串的內

心活动。随着内心活动，就要作外形动作：作假入睡覺。接着就唱出了：「爹爹太得犍……」等。只有这样強調演員把动作与語言統一起來，才能把角色演的有血有肉。

第二階段，細排：因為咱們是業余性質，排練的時間少，所以还是采用分場分段，从人少的場面排，把人多的群众場面集中排上几次，平时讓大家自由的去練習。这样做的好处是不多余劳累大家，也不耽誤生產，而且还能及时排出。

細排是導演的加工階段。安大位置時，一般說排的較粗，这就要求導演在細排中加以潤飾，使之合理化。導演這時要采取种种办法啓發演員的內心戲，有時候可以从側面提出問題，讓演員回答。比方，「趙曉蘭」上的趙老漢，由出場到勸女的這段戲，如果扮演趙老漢的演員做不出戲來，導演就可以問他：「你買的肉、菜是干什么呀？」只要演員很好地研究過劇本，他会回答說：「我要很快地給女兒訂成這門親。」導演再問：「你为什么要很快地給女兒訂成這門親呢？」演員會說：「女兒大了，留在家裡，外邊風風雨雨的不好聽。不如我給她很快地找個婆家，明媒正娶也光彩，還能得財禮，比跟周永剛那個窮娃好。」導演還要問他：「曉蘭不同意你給她說的這門親，你怎麼辦呢？」演員根據劇本的指示，他会說：「我是她爹，她是我女，我要勸她聽我的話，反正我絕不能同意她和永剛的婚事。」如果演員能答出他演的這段戲是在：「做什么？」「为什么要这样做？」「我怎样做？」自然他的戲就會做的像，也就真實了，他的這段戲也就能拉住觀眾了。有時，導演也可以講點同類的故事情節，幫助演員豐富自己的創造。但是當導演的切忌生硬

地給演員下命令，不要用自己的一切去代替了演員的創造，這会把演員變成「木偶」，木偶怎么会演出活人的戲！

第三階段，總排與連排：把每段每場都細排了，就要從頭到尾的總排一下。總排時一定要把樂隊（文武場）、布景、導具、效果全部帶上排。這時導演就要全面看看：段與段、場與場連接的怎樣，演員和各部門結合的怎樣，總的說，就是要看一看全劇通排以後，是不是完成了劇本要說明的主題思想。發現那段戲特別差，就抽出再排一下。

這裡還應注意到，咱們是業餘性質，時間不多，一般不應多次總排，最好採取場與場的連排。

（口歌）

集體排戲力量大，	最好人人都當家。
導演全盤訂計劃，	臨時掌握莫偏差。
動作部位搭起架，	思想、外形連一搭。
細排作用非常大，	啓發演員好辦法。
總排工作最複雜，	導演全部作檢查。
三個步驟都做罷，	排出戲來就不差。

五 化裝預演和觀眾見面

導演根據總排結果，認為已經達到演出水平了，這時為了演出收到更好效果，最好再預演或彩排一下。預演，一般除了請黨政領導同志參加審查外，最重要的還是教大家熟悉一下演出的舞台情況。彩排主要是參加演出的人由導演領導起來作一次「實際演習」。在預演和彩排前，導演事先還要向演員講明應注意的事項：①要求演員和參加演出的全體人