

談談舞台效果的 制作与使用

邵冲飞 編著

北京出版社

前 言

在工作中，时常感到有些同志对舞台效果工作不够重视，认为这是一种很“简单”、“不值一提”的工作，甚至有的同志觉得作效果工作“低贱”。但我参加了几次效果工作以后，逐渐地体会到了它的重要性。

效果工作不但不是简单的技术操作，而且是一项严肃的艺术创造，缺少它就不能构成完整的戏剧艺术。

这本小册子里，没有更多的理论，只是整理了我和很多同志的实际经验，并介绍了苏联“舞台声音的配饰”一书中的某些制作方法。内容还只限于一般常用的舞台效果，并且着重于音响部分，因为形象效果会牵涉到更多的问题，所以谈得还不够多。

虽然如此，但很多同志认为这样的材料对工厂、企业、农村、学校的业余剧团和某些专业剧团还有参考价值，在同志们的鼓励 and 帮助下，才大胆的出版了它，由于我的能力所限，介绍的制作方法和使用方法难免有不科学的地方，这就要求广大读者给予指正，在这个基础上来丰富和提高它。

最后，应该感谢和我在一起工作过的刘仲元等同志，因为很多东西都是我们共同创造出来的。并且感谢中国儿童剧院给予的帮助和支持。

編著者

目 录

一、什么叫舞台效果.....	(1)
二、舞台效果在戏剧中的作用.....	(2)
三、进行工作中的几点注意事项.....	(5)
四、介绍一些舞台效果的制法与用法.....	(8)

音 响 效 果

一、风声.....	(8)
1. 风车 2. 轻便风车 3. 竹片风	
二、雨声.....	(10)
1. 大雨 2. 风车雨 3. 暴雨器 4. 雨滴 5. 雨水	
6. 雨扇 7. 牛皮纸盒雨器	
三、雷声.....	(14)
1. 远雷 2. 劈雷 3. 响雷 4. 滚雷 5. 闷雷	
6. 雷鼓	
四、瀑布声.....	(18)
五、海水声.....	(18)
1. 铁板海水 2. 海水槽 3. 另一种方法 4. 海水器	
六、击水声.....	(20)
七、小孩哭声.....	(20)
八、蛙叫声.....	(21)
1. 瓷碟器 2. 蛙叫器	
九、鸟叫声.....	(21)
十、布谷鸟叫声.....	(22)
十一、啄木鸟叫声.....	(23)

十二、燕子叫声.....	(23)
十三、蟋蟀叫声.....	(23)
十四、蚱蜢叫声.....	(24)
十五、蟬叫声.....	(24)
十六、鳥飞声.....	(26)
十七、落叶声.....	(26)
十八、沙沙声(風吹树叶声).....	(26)
十九、風吹动窗子的击打声.....	(28)
二十、放鸽子声.....	(28)
二十一、馬蹄声.....	(28)

1.馬走在石子地或土地上的声音 2.馬过桥声

二十二、馬車声.....	(29)
--------------	------

1.木輪馬車器 2.橡皮輪大車器

二十三、火車声.....	(30)
--------------	------

1.鉄板火車器 2.火車器

二十四、火車汽笛声.....	(31)
----------------	------

1.簡便汽笛 2.鉄制火車汽笛

二十五、汽車喇叭声.....	(32)
----------------	------

二十六、飞机声.....	(32)
--------------	------

二十七、工厂汽笛声.....	(32)
----------------	------

二十八、鐘打点声.....	(33)
---------------	------

1.鋼板鐘声 2.鐘声共鳴器

二十九、鐘走动声.....	(33)
---------------	------

三十、槍声.....	(33)
------------	------

1.普通槍声 2.山谷里的槍声

三十一、子彈飞过的哨音.....	(34)
------------------	------

三十二、机关槍声.....	(34)
---------------	------

1. 簡便方法 2. 扩大器机关槍 3. 鉄板机关槍

三十三、炮声	(35)
三十四、炮彈飞过的哨音	(36)
三十五、高射炮声	(37)
三十六、炮彈爆炸声	(37)

形 象 效 果

三十七、高射炮彈爆炸	(38)
三十八、机关槍子彈打在地上	(38)
三十九、信号彈	(39)
四十、探照灯	(40)
四十一、閃电	(40)
1. 炭精閃电 2. 平光灯閃电 3. 閃电箱	
4. 霓虹灯閃电 5. 炭精閃电箱	
四十二、流水	(42)
四十三、雨絲	(43)
四十四、雪	(43)
1. 紙片雪 2. 幻灯雪	
四十五、月亮	(44)
四十六、星星	(45)
四十七、云彩	(45)
四十八、烟火	(46)
四十九、火光	(48)
五十、螢火虫	(48)

一、什么叫舞台效果

当我们坐在剧场里欣赏戏剧演出时，除了看到演员的表演和灯光、布景、服装、道具以外，还可以听到和看到一些舞台效果；像风声、雷声、雨声、枪声、飞机声、火光、炸弹爆炸、探照灯的灯光等等。灯光、布景、服装、化妆、道具和效果联合在一起，通过演员的表演，才能成为一出完整的戏剧演出。

在舞台上出现的种种自然生活中的声音和形象，能够加强戏剧的生活真实性。这些声音或形象，就是舞台效果。

舞台效果在每一出戏里几乎都有，譬如，用“白毛女”这个戏来作例子，杨白劳在风雪交加的晚上回到了家中，这风声和纷飞的大雪就是效果。“万水千山”、“钢铁运输兵”等戏中的一些战争场面里的飞机声、枪炮声也都是用声音配上去的效果。

有时在舞台上出现的一些音乐也是属于效果范围内的，譬如舞台上是一个酒馆场面，从布景、酒具和桌椅的陈设上都说明了这是一个酒馆，但为了加强气氛，就需要播送着富有情调的音乐；此外，在一些郊游场面的戏中，从远处传来的手风琴、提琴或是口琴的声音，这些都是用唱片或是由人在后台配上去的声音，也是效果的一部分。

另外，像空中飞过的飞机、雨点、飘飘的雪花、炮弹爆

炸的火光等，既能听到声音，又能看到形象的，也是舞台效果。

这些声音和形象不仅給我們介绍了环境，也造成了一种真实的气氛，使我們像身临其境一样。

二、舞台效果在戏剧中的作用

效果是戏剧艺术的一个組成部分，在演出中是不能忽视的。因为它可以介绍环境、时间、地点；它可以加强戏的真实性；可以烘托和制造气氛；可以帮助演員的表演和推动剧情的发展，現在我們較詳細的来談談：

（一）效果可以介绍环境、时间和地点

幕开了，舞台上是一个大厅場面，大厅里有几个長形的椅子，有人帶着行李坐在椅子上，地上放着行李，时常有人拿着行李出去进来，舞台后面有火車开动的声音，大厅里的扩大器报告着火車到达、开出的时间和旅客注意事項……。我們看到了舞台上的这种情况，听到了火車声和广播声，就知道这是一个火車站的候車室，决不会認為这是會議室或是客厅。

同样又是那个大厅，也是那些椅子、人和行李，但扩大器播送的却是那一班飞机几点鐘起飞，那一班飞机几点鐘到达，并且时常有飞机起飞和着陆的声音。这里，仅仅是两种效果不同，可是大厅就变成了飞机場的休息室了。

如果我們留心一下，就可以知道生活中到处都有着各种不同的声音。例如，叫卖声和吆喝声就有着不同的地方特点和季节特点，北京有“換洋火的”、“打小鼓的”……，天津有“卖煎餅的”、“卖布头的”……，所卖的东西可能什么地方都

有，但是在吆喝和名称上就不同了。在季节上同样有区别，就是一天之中，上、下午和晚上也有区别。

幕开了，舞台上出现一个房间，房子正中是一个大的落地窗，从窗子上可以看到外面不住的有雪花落下来，这样就可以知道这是冬天。如果看见的不是雪花，而是枯黄的树叶，那无疑的这是秋天。如果不是落叶和雪花而是盛开的花朵，那就很明显的告诉我们，这是百花齐放的夏季了。

舞台效果就是利用这些不同的声音和形象，把故事发生的地点、时间和季节介绍出来。

（二）效果可以加强戏剧艺术的真实性

再举“白毛女”里的一场戏作例子，杨白劳三十晚上回家，大风大雪吹到他的脸上和身上，他感到天气很冷，把两手叉起来，这时我们看见的是纷纷大雪，听到的是令人冷得发抖的北风，加上演员的表演，就会感到这是一个寒冷的夜晚。如果这场戏里没有风声和雪花，就会感到不真实了。因为在生活中如果不是冬天，也不刮北风，也不下雪，杨白劳就把手叉起来，显得冻得瑟瑟发抖的样子，而且把头缩得紧紧的，那就可笑了。

再如，舞台上有一个解放军用枪打一个敌人；敌人要跑，解放军追上来，举起枪，“叭”的一声，敌人随着枪声倒在地上。这样看来，就非常真实。这枪声就是效果。如果解放军追上来举起枪，一点声音都没有，敌人就倒下了，那就不真实，只能说敌人不是被枪打死的，而是吓死的。

（三）效果可以烘托和制造气氛

还是拿“白毛女”来作例子，在一个暴风雨的夜里，白毛女到庙里去找东西吃，黄世仁因为避雨也到了庙里，这时，

外面下着大雨，一个閃电打了下来，照得庙里陰惨惨的，忽然，白毛女出現了，黃世仁一見，吓得几乎死去……，這場戏里的風声、閃电和劈雷就給我們造成了一种恐怖的气氛，深深地感染着观众。当看到黃世仁的惨像时，我們就会为喜兒高兴地出一口气，这样，就使得這場戏更动人了。

再如：舞台上是一个敌人的指揮部，敌人慌乱地收拾东西，这时，有人上来报告解放軍已經离指揮部不远了，接着第二个人又跑上来报告解放軍已經打到跟前了……，光是有这样几个人跑来跑去报告消息，固然也很紧张，但如果配上越来越近的激烈的槍声、炮声，就会显得這場戏更紧张、更真实。这些槍炮声就造成了舞台上所需要的气氛了。

（四）效果可以帮助演員表演

舞台上出現一个房間，時間是夜里，有一个人在床上睡得很香。忽然，远处傳来了狗叫声，睡着的人被惊醒了，接着听到外面有一群人騎着馬跑来，这个人从床上跳起来，跑到窗前，小心地把窗紗扯开一个縫向外面看，这时外面又傳来了槍声，屋里的人赶紧把文件放在身上，从另外一个門跑了出去。这时，我們就会明白，他是从夢中惊醒，發現有人来抓他，于是他逃走了。如果這場戏里沒有远处的狗叫声，沒有騎馬跑来的声音，也沒有槍声，我們只看到演員醒了，跑到窗前，然后再从另一个門跑出去，就不太明白这个演員表演的是怎么了。

（五）效果能推动剧情的發展

有这样一个故事：“一个地下革命者，为了躲开敌人的追踪，藏到一位朋友的家里，朋友給他布置了一間非常像很久沒有人住过的屋子，讓他住在里面。一个夜里，忽然有一群

敌人来搜查这间屋子，他们推开了门，看到里面乱七八糟的堆着东西，桌上的塵土很厚，于是敌人相信了，这是一间没有人住的屋子，他们关上門走了。但当他们回过身要走的时候，从屋子里傳出了当当的鐘声，敌人馬上站住了，他们想：‘为什么没有人住的屋子里会有鐘在走动呢？’于是他们明白了，这里一定有人。結果第二次搜查时革命者被捕了。”通过这个故事，我們可以知道效果的作用是多么重要了，如果没有这声鐘响，这场戏就不能这样發展下去了。

三、进行工作中的几点注意事項

（一）要分析和研究剧本

效果工作也和演員一样，要分析和研究剧本，了解全剧的主題思想、最高任务和主要事件，找出故事發生的社会背景、时代、時間和地点……。此外，还要找出剧本所提示的效果的目的和意圖是什么，找不出这些，就会没有任何根据来設計效果，即使設計出来，也不能和戏紧密地結合起来。就像是一个医生还没有給病人进行檢查，不了解病情就下藥一样。

仔細的研究过剧本以后，就开始进行設計工作，在設計时一定要詳細地說明設計的理由和目的，要达到一个什么样的預期結果。这个設計一定要以剧本的主題思想和导演的意圖为基础，不这样，就必然会造成效果和戏毫無关系，成了单独的效果表演。

（二）要和舞台上的各个部門配合起来

一定要和舞台上的各部門配合起来，不然就会出毛病，破坏了戏的真实性。

先拿前面談过的解放軍用槍打敌人的例子來說吧。这声槍响，一定要和演員的表演配合好，要在解放軍举起槍对准敌人的时候，槍声才响，然后敌人倒下。如果是解放軍剛举槍敌人就倒下了，或是敌人已經倒下了再出来槍声，你想这场戏該多么可笑呢。

再如，戏里要求，讓观众能从舞台上的窗子看到院子里有枯黃的树叶落下来，可是你沒有和灯光工作配合好，明明是用黃色的紙剪成树叶从天桥上洒下来，結果观众看見的叶子却是綠色的。这是什么原因呢？原来打在天幕上的灯光是藍色的，藍光打在黃色的叶子上面，自然就变成了綠色的了。

又如，戏里需要讓观众看到風把窗紗吹动的样子。窗子是裝在牆上的，而牆又是用布作的景片，当你用風扇吹动窗紗时，一定也会把牆吹动了，这样不但沒有达到目的，反而破坏了真实性。所以在作这个效果之前，一定要和做布景的同志研究一下，在景片后面裝上三合板，或以別的方法来避免这种情况。

总之，戏剧是綜合艺术，舞台上的每一个部門都是紧密配合、有着密切联系的，决不能單干。效果工作当然也不能例外。

（三）排戏时要隨着排練

排戏时，效果一定要隨着排練，这样，一方面可以使技术熟練，掌握好声音出沒的时间和音量的大小，作到与剧情紧密的配合。另外可以在排練中不断地进行修改和提高，初

步設計出來的效果不一定十分準確，不一定合乎戲的要求，因此就需要實踐，排練過程正是效果的實踐過程，从不熟練到熟練，从不準確到準確，最後固定下來。如果不是這樣，只是演出時才配上效果，那一定要出毛病。

(四) 效果是一種藝術創造

作效果的同志，應該和演員一樣生活到戲的規定情境里去，共同進行創造，共同感受氣氛，只有這樣才可以使效果作得恰到好處，才可以做出有生氣的、真實的效果來。

例如：舞台上是一個演員在屋子裡靜靜地沉思着，周圍一點聲音也沒有，外面正下着雨，忽然，遠遠傳來一聲雷聲，演員輕輕地抬起頭，聽到了這遠遠的雷聲，更使他回憶起很多事情。做這個雷聲效果的同志，就要感受到演員在舞台上表演的心情和內心活動，這樣作出來的雷聲才會恰到好處，如果你沒有體會和感受到這種情景，那你很可能做出一聲劈雷，結果破壞了這場戲。

有些聲音，在排演場排練時很好，也很像，但是將它搬到舞台上以後，就不一定和原來的聲音一樣了，有時音色上變質，有時音量的大小不一樣。因為舞台大，而且有觀眾，就必然破壞了劇場的共鳴，所以在排演場作好的效果，搬到舞台上時，一定要重新試過，找好了哪一種效果在什麼地方作最好。絕對不能將排演場作好的效果原樣不動地搬來（一般的聲音是在音量上有一些區別，音色的變化並不算大）。

總之，舞台上出現的每一種效果，都要和劇情緊密地結合起來，沒有表現力的聲音可以不要。只要有一點點不合乎劇情的需要，那就會造成失敗。因此效果要作得十分準確，

当需要的时候就出现。另外，不能喧宾夺主，不能让观众只注意到声音而听不见演员的说话。

要求效果工作做到又生动又真实，就需要细致地观察、分析和研究，需要在生活中时时刻刻的注意各种声音和自然形象，将这些素材收集起来，加以整理、加工，提高成为一种艺术创造，这是非常重要的工作。因为任何一个声音和形象，都是根据生活真实而来，绝不允许毫无生活根据的捏造。

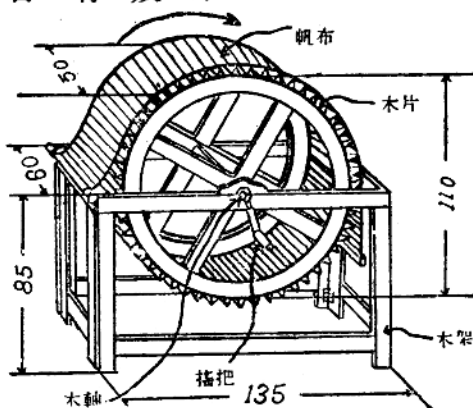
四、介绍一些舞台效果的制法与用法

音响效果

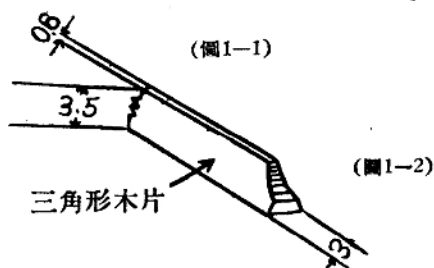
一、风声

1. 风车

制法：用木板作两个九公分宽，三公分半厚、直径一百一十公分的圆轮，圆轮中间装上九公分宽、三公分半厚的十字架，十字架的中心打好洞，穿上一根铁（或硬木）轴，成一个车轮形，两轮的距离为五十公

(圖1-1)

(圖1-2)

分，軸的一邊裝上搖把，圓輪的周圍釘上若干條三角形的木片，成為一個帶齒輪的圓筒。

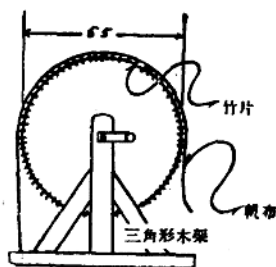
將帶齒輪的圓筒，裝在一個一百三十五公分長、六十公分寬、八十五公分高的木架上，架子的上方釘一塊一百二十五公分長、五十公分寬的帆布，使帆布順着圓筒垂到木架的另一邊去。如圖1。

用法：搖動搖把，使圓筒旋轉，木片就與帆布互相磨擦，發出風的聲音來。

風速的大小可以用搖動的快慢來調整，搖得快風聲就大，搖得慢風聲就小，如果將帆布換成麻布，就可以發出很小的風聲。

2. 輕便風車

制法：用木板作兩個直徑五十五公分的圓輪（與風車圓輪的作法相同）。圓輪的周圍不裝三角形的木條，改裝若干條竹片，然後把圓輪裝在架子上，架子的一邊釘上帆布，帆布的另一頭順着圓筒垂到木架的另一邊去。如圖2。

(圖2)

用法：與風車的用法相同。

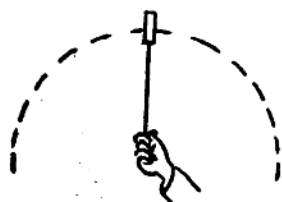
3. 竹片風

制法：把一塊十五公分長、四公分寬的竹片的兩邊磨薄（長的一面）。成為 形。然後在竹片的一頭挖個小洞，系上一根長短約在六、七十公分左右的絲弦。如圖3。

(圖3)

用法：拿住絲弦的一頭做中心，使竹片垂在下面，然後用力搖動，竹片震動空氣，可以發出風的聲音。如圖4。

搖動時的方向

(圖4)

二、雨聲

1. 大雨

制法：在一個大簸籬的當中綴一根繩子，挂起來，然後在大簸籬里放好黃豆和綠豆。再找一個銅盆，盆里裝上綠豆。

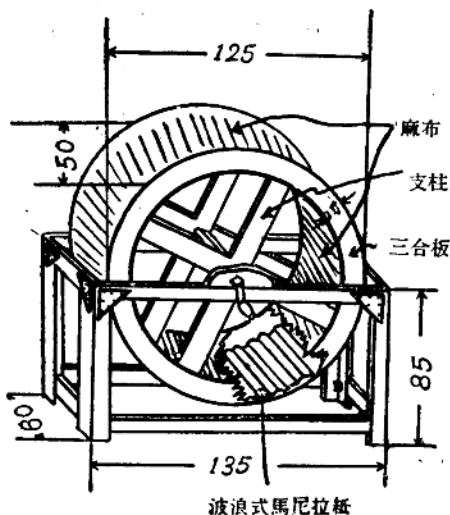
用法：搖動簸籬，使豆子順着簸籬邊轉動，就是下雨的聲音。搖動銅盆，使豆子與銅盆互相磨擦，就是雨點落在房

頂、鐵棚或是石階上的聲音了。簸籬與銅盆可以同时操作，也可以單用。

2. 風車雨

制法：把風車上的帆布取下來，裝上一張與帆布同樣大小的厚牛皮紙（與風車上的帆布裝法相同）。

用法：搖動搖把，使齒輪磨擦牛皮紙，可以發出雨的聲音。

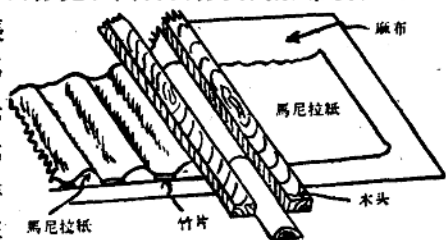
(圖5)

3. 暴雨器

制法:

甲：用整張的三合板作成兩個十五公分寬、直徑一百二十五公分帶有十字形支柱的圓輪。然后在圓輪上及十字架上，釘好木條。并在十字架的中心裝上木軸，成為車輪形（兩個輪的距离是五十公分）。在軸的一頭裝上搖把，將車輪放在一個長一百三十五公分、寬六十公分、高八十五公分的木架子上。如圖5。

乙：把一條六十公分寬、四百公分長的麻布放在地上，在麻布上面粘上一張與麻布同樣大小的馬尼拉紙（厚的圖畫紙塗上一層膠也可以代用）。然后再用同樣寬的馬尼拉紙，貼在麻布上面的馬尼拉紙

(圖6)

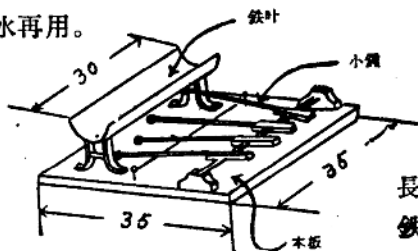
上，做成波浪形的洞，洞与洞的距离約在五公分左右。每個凹下去的波浪都要与下面的紙粘上，并且在上面加粘一條竹片，做好之后，在每一個洞里都放入一些豆子（最好是黃豆，如果有小的玻璃珠子就更好）。再用棉花將筒的兩頭塞住，以免豆子掉出來。做好以后，將麻布向外，有波浪的一面朝里，釘在已經做好的圓輪的外圈上。如圖6。

丙：再在波浪形的洞里放一些豆子，然后在圓輪的里圈釘上麻布，防止豆子在轉動時掉出來。

用法：搖動圓輪，里外的豆子同時擊打紙面，就會發出暴雨的聲音來。如果只在一面波浪形的洞里放豆子，另一面不放，搖起來就會發出小雨的聲音。

注意：波浪不可过大和过深，否則豆子就不容易流动了，波浪的波度过小，發出来的声音也就会因之而减小。使用时要搖得非常勻，不能忽快忽慢，过快时，豆子就会貼在外周上，反而發不出声音来了。

日子長了不用或是天气不好，声音可能会减小，这时就要將它放在太陽光下晒一晒，或在波浪形的紙上塗上一層膠水再用。

(圖 7)

各裝上兩個立柱，釘在一个三十五公分的方形木板上面，在弧形鐵板的下面裝四五個小鐵錘，錘

把裝在木板的另一頭。在靠近錘把的三分之二的地方，用粗鉛絲將小錘架起來，使鐵錘可以上下击打。如圖 7。

用法：按動錘把，使小錘击打弧形的鐵板，这样就可以發出兩点滴噠的聲音。

(圖 7)

第二種

制法：用厚牛皮作成三四个三十公分長、十公分寬的皮条，將皮条叠起來釘在一起，只釘一頭，

(圖 8)

另一頭不釘死。如圖 8。

用法：拿住釘死的一頭，使沒有釘死的皮条相互击打，