

一学就会的 Drama

科学与艺术

戏剧学校

[英]米克·曼宁 文
[瑞典]布丽塔·格兰斯特伦 图
王珏 译

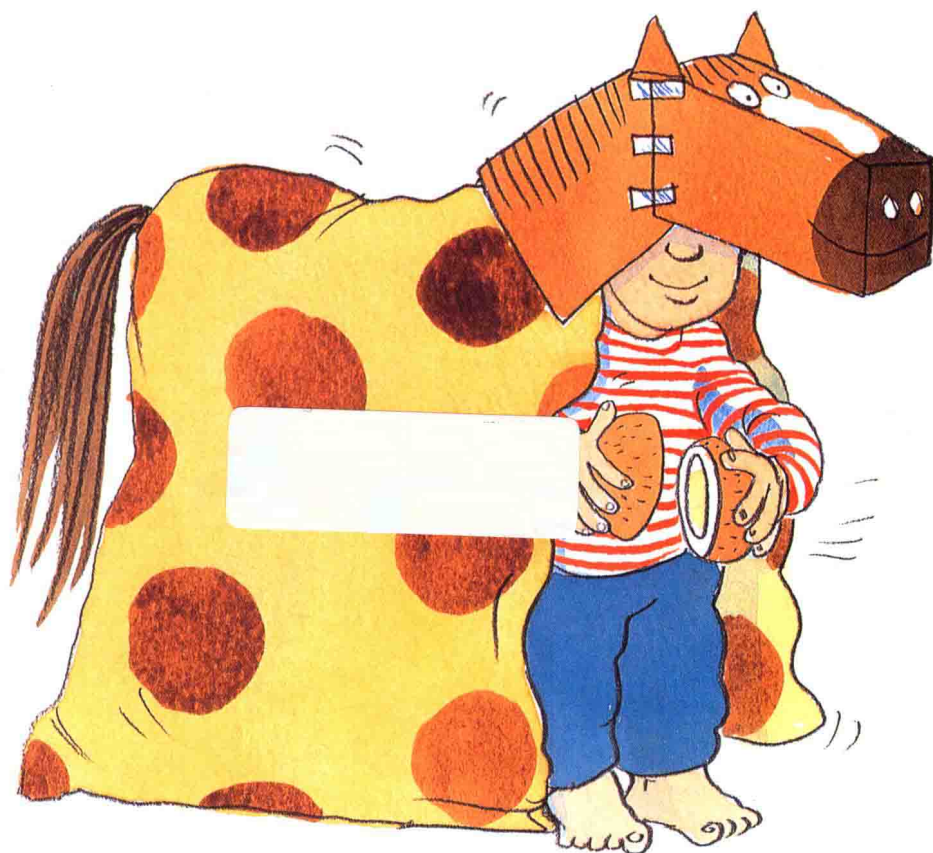
地震出版社
Seismological Press

一学就会的 Drama

科学与艺术

戏剧学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 王珏 译

地震出版社
Seismological Press

致我出色的英语老师希恩女士。

——米克·曼宁

致我的表兄弟姐妹们。

——布丽塔·格兰斯特伦

图书在版编目(CIP)数据

科学与艺术·戏剧学校 / (英) 曼宁 (Manning, M.)

著; (瑞典) 格兰斯特伦 (Granström, B.) 绘; 王珏译.

—北京: 地震出版社, 2013. 6

书名原文: Drama School

ISBN 978-7-5028-4279-6

I. ①科… II. ①曼…②格…③王… III. ①科学知

识—少儿读物②戏剧艺术—少儿读物 IV. ①N49②J—49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第117648号

Drama School: Text and illustrations copyright © Mick Manning and Brita Granström 1999

First published in 1999 by Kingfisher, an imprint of Larousse plc

This edition published in Great Britain and in the USA in 2009 by Frances Lincoln

Children's Books, 4 Torriano Mews, Torriano Avenue, London NW5 2RZ

www.franceslincoln.com

All rights reserved.

著作权合同登记 图字: 01-2013-3724

地震版 XM3057

科学与艺术: 戏剧学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 王珏 译

策 划 小萌童书

执行策划 谭 萌

责任编辑 赵月华

特约编辑 赵秀琴 张晓雪

责任校对 孔景宽 凌 樱

版式设计 王文佼

责任印制 冯宏霞

出版发行 地震出版社

社 址 北京民族学院南路9号(100081)

发 行 部 68423031 68467993 (传真) 88421706

门 市 部 68467991 (传真) 68467991

总 编 室 68462709 68423029 (传真) 68455221

市场图书事业部 68721982

E-mail seis@mailbox.rol.cn.net

博 客 blog.sina.com.cn/xiaomengtongshu

网 址 http://www.dzpress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 小森印刷(北京)有限公司

版(印)次 2013年6月第1版

2013年6月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

字 数 150千字

印 张 12

书 号 ISBN 978-7-5028-4279-6/Z (4967)

定 价 68.00元(全四册)

版权所有 侵权必究

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

4

这本书是讲什么的

6

团队协作

8

戏剧的历史

10

热身

12

音乐和动作

14

学习表演

16

表演的技巧

18

喜剧

20

木偶剧

22

创作戏剧

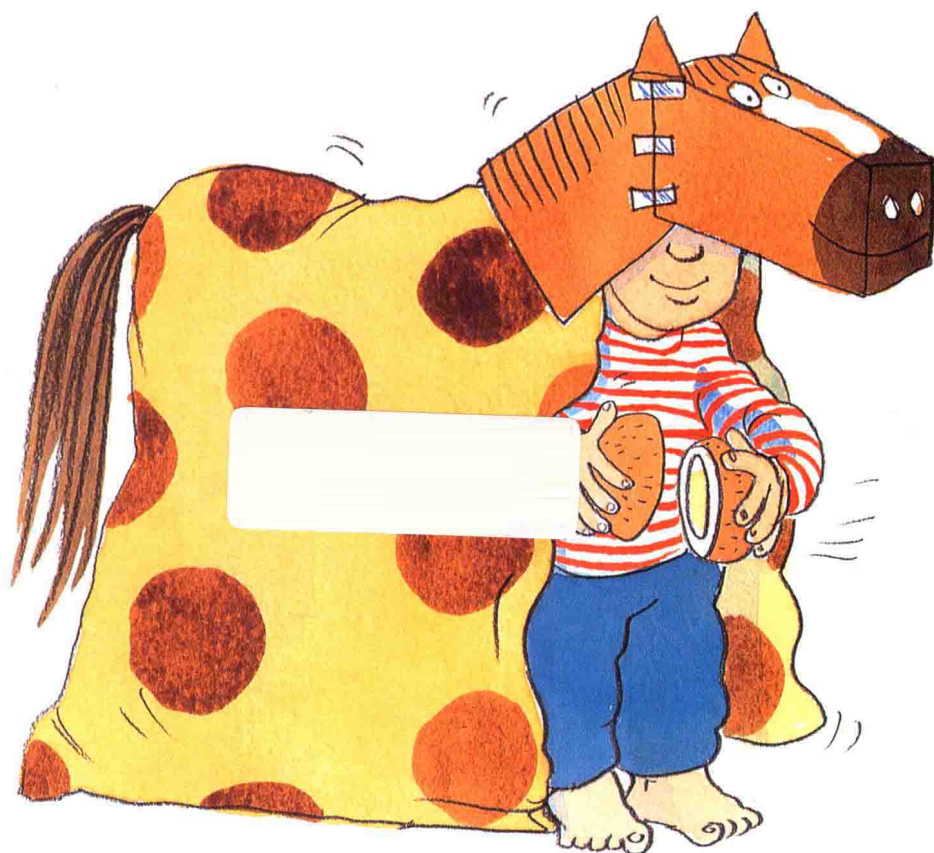

一学就会的 Drama

科学与艺术

戏剧学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 王珏 译

地震出版社
Seismological Press

致我出色的英语老师希恩女士。

——米克·曼宁

致我的表兄弟姐妹们。

——布丽塔·格兰斯特伦

图书在版编目(CIP)数据

科学与艺术·戏剧学校 / (英) 曼宁 (Manning, M.)

著; (瑞典) 格兰斯特伦 (Granström, B.) 绘; 王珏译.

—北京: 地震出版社, 2013. 6

书名原文: Drama school

ISBN 978-7-5028-4279-6

I. ①科… II. ①曼…②格…③王… III. ①科学知

识—少儿读物②戏剧艺术—少儿读物 IV. ①N49②J—49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第117648号

Drama School: Text and illustrations copyright © Mick Manning and Brita Granström 1999

First published in 1999 by Kingfisher, an imprint of Larousse plc

This edition published in Great Britain and in the USA in 2009 by Frances Lincoln

Children's Books, 4 Torriano Mews, Torriano Avenue, London NW5 2RZ

www.franceslincoln.com

All rights reserved.

著作权合同登记 图字: 01-2013-3724

地震版 XM3057

科学与艺术: 戏剧学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 王珏 译

策 划 小萌童书

执行策划 谭 萌

责任编辑 赵月华

特约编辑 赵秀琴 张晓雪

责任校对 孔景宽 凌 樱

版式设计 王文佼

责任印制 冯宏霞

出版发行 地震出版社

社 址 北京民族学院南路9号(100081)

发 行 部 68423031 68467993 (传真) 88421706

门 市 部 68467991 (传真) 68467991

总 编 室 68462709 68423029 (传真) 68455221

市场图书事业部 68721982

E-mail seis@mailbox.rol.cn.net

博 客 blog.sina.com.cn/xiaomengtongshu

网 址 http://www.dzpress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 小森印刷(北京)有限公司

版(印)次 2013年6月第1版

2013年6月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

字 数 150千字

印 张 12

书 号 ISBN 978-7-5028-4279-6/Z (4967)

定 价 68.00元(全四册)

版权所有 侵权必究

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

4

这本书是讲什么的

6

团队协作

8

戏剧的历史

10

热身

12

音乐和动作

14

学习表演

16

表演的技巧

18

喜剧

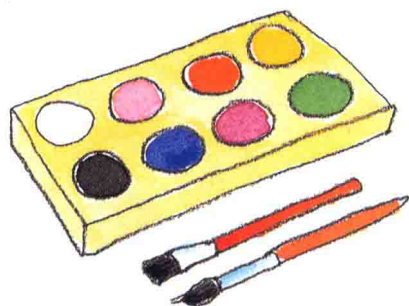
20

木偶剧

22

创作戏剧

24 排练

26 后台

28 布景和道具

30 服装

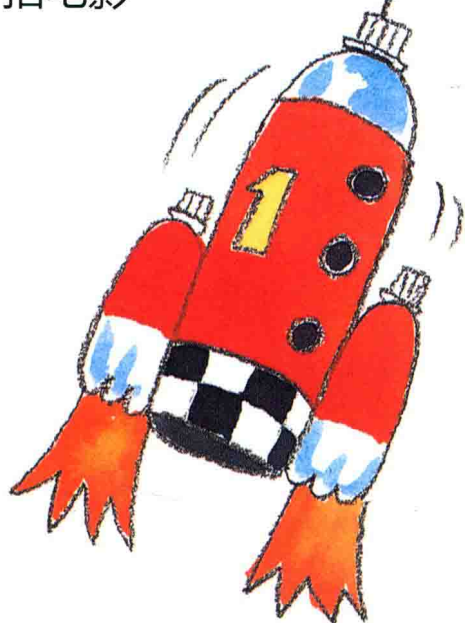
32 面具

34 伪装

36 化妆

38 声音

40 拍电影

42 无声电影

44 为演出做准备

46 演出

47 词汇表

48 毕业证书

这本书是讲什么的

戏剧是艺术，它要做的是制作一场演出给观众带来娱乐。而这本书的目的就是让你可以学习到怎么制作一个木偶剧、拍摄一部电影和准备一台演出，其中包括诸多可以向朋友和家人炫耀的本领哦！

记得一定要看每页侧边的彩色区域哦，其中会有一些有用的小窍门。

文中一些专业术语的详细解释可以在书后的词汇表中找到。

要用的东西：

要上演一台好戏，你需要准备很多东西。幸好，大多数东西不用花很多钱，甚至是免费就可以得到的。只要你好好去车库、阁楼和义卖会上搜索一番就能找到了。所以，收集工作就从现在开始！为了做服装造型，你可能会用到一些纺织品，以及棉花、毛料、围巾，连橡皮泥、空汽水瓶、旧手套都可能派得上用场！大纸箱、床单可以用来制作布景和幕布，当然你还得准备一些小画片儿、画笔之类的东西，因为你要为海报和演员所带的面具作装饰。现在，来看看这些图片，寻找灵感吧！

团队协作

准备一场演出需要团队协作，每个人都有不同的分工。所以，现在就组织好你的团队吧。

导演指导演员怎么

做。票房经理收检门票，

还要向观众兜售雪糕和节目单。舞

台经理和舞台助理负责道具，而音响团队

负责配乐和音效。服装设计师负责演员的

戏服，而布景师负责搭建场景。

灯光师确保照明和灯光效果。
化妆师为演员化妆、做造型。

在一个小型业余剧团的团队里，你可能需要身兼数职。这其实能够学到更多，并从中培养出自己的兴趣。

准备一个笔记本

课程

无论你在演出中的分工是什么，笔记本都是非常有用的。在你读这本书和做一个项目的过程中，你会发现有很多内容需要记——都记在你的笔记本上吧！把剧本和台词表也记在笔记里，方便安排彩排时间。在笔记本上写下你对戏服、布景、化妆设计的点子。贴上演员、电视明星和导演的照片，写下你为什么喜欢他们。

戏剧的历史

戏剧已经有几千年的历史了！世界各个地方都有观众喜欢看各种形式的表演。

史前人类把表演戏剧当作有助于他们狩猎的魔法。

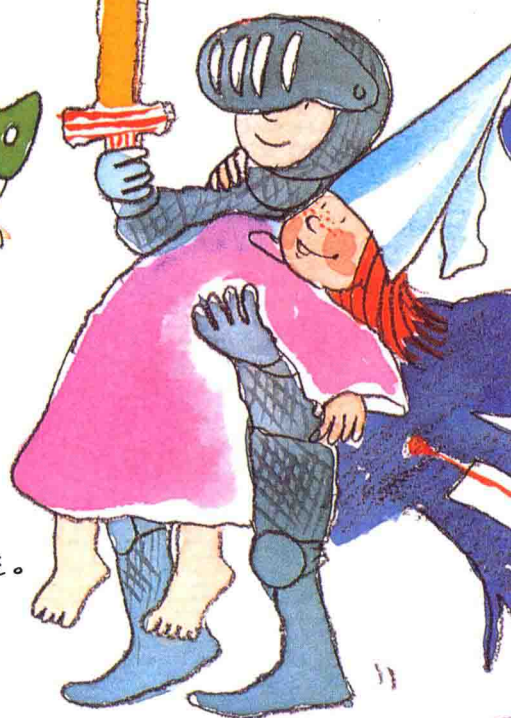

这里是我特别喜欢
的地方！

美国西部片里激动
人心的对战。

中世纪的“神秘剧”，
正义的骑士大战邪恶的巨龙。

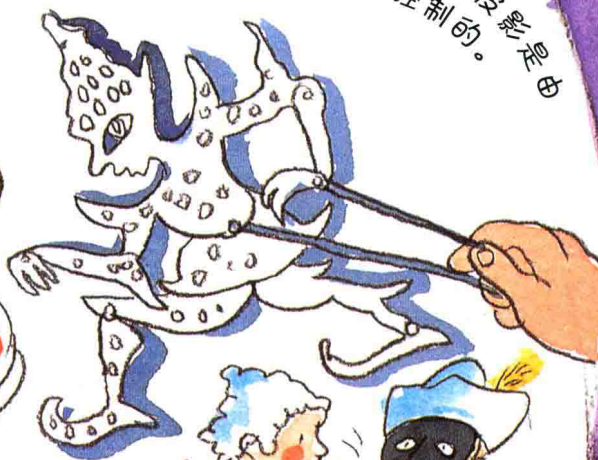

古希腊人发明了
我们今天熟知的、
有舞台和演员的戏剧形式。

生活在400年前的威廉·莎士比亚
是一位伟大的剧作家，他的作品
现在仍然在世界范围内上演。

印度尼西亚的皮影是由
细棍子控制的。

日本有一种叫作“歌舞伎”的戏剧，演员会
穿上奇异的服装，画上奇异的脸妆。

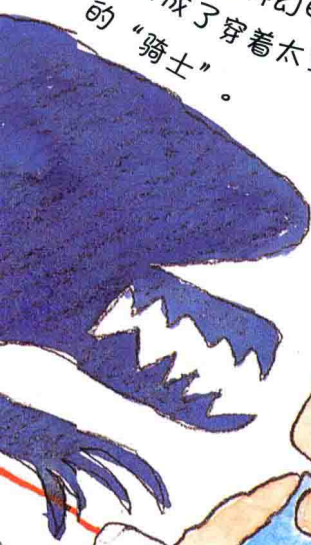

亨里克·毕巴森是最
早将普通人的生活
用戏剧表现出来的人。

在16世纪，人们喜欢看
意大利喜剧里的小丑。

在今天的科幻电影里，
龙变成了穿着太空服
的“骑士”。

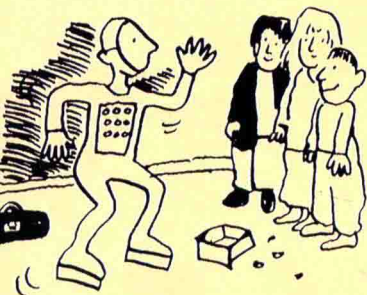

阿尔法拉·贝恩是第一位以剧
作为生的女性。

今天，人们喜欢看电视肥皂剧。

如果你看到一个在街头表演哑剧的人，停下来看一会儿。想想他是怎样用肢体语言让人们理解他的表演的，吸取一些经验。

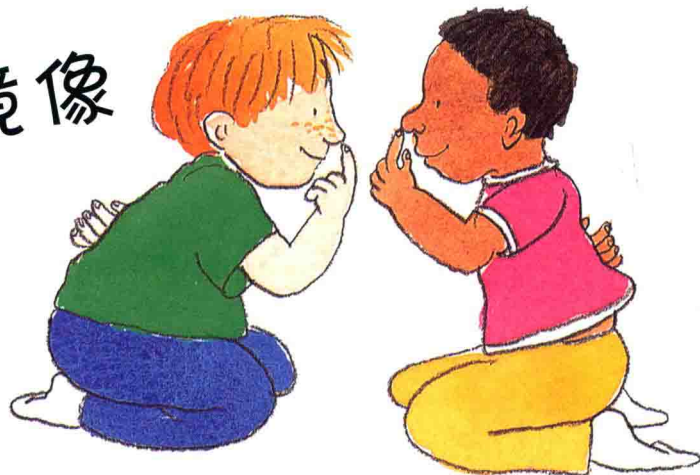

如果你要模仿“吃”，假装你手中真的有食物，并且想象你要去吃它。

热身

好的演员要让观众觉得他们就是戏中的那个人，或者那件事物。好的表演从“动作”开始。从下面这些游戏中选一些来练习模仿。这是一种很好的热身，并且充满乐趣。

镜像

课程

所有演员都需要密切注视其他演员，掌握舞台上每个人在做什么。这个游戏是训练你如何与其他人一起工作的有趣方法：找一个搭档面对面站好；其中一人慢慢地变化身体姿态，做出各种姿势。另一个人要像镜子一样去反映他的动作。你们可以做一些有趣的姿势。然后换另一个人来做动作，别人模仿。

想象的野餐

课程

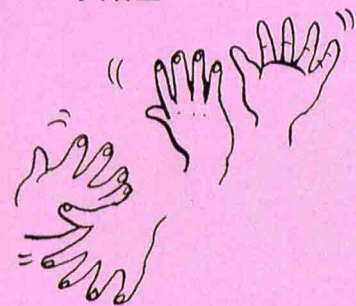
这是一个两人或多人练习的游戏。找20张小纸片，每张纸上写上不同食物的名称，比如香蕉、雪糕或意大利面。将纸折起来放在盒子里。第一个人抽一个纸条，看看是哪种食物，并用哑剧的方式模仿吃这种食物的样子，猜中他在吃什么的人就抽下一个纸条模仿。

疯狂机器

课程

这个吵闹又有趣的项目需要很多人一起做。大家站成一行，第一个人模仿一种机器并发出这种机器的噪音，后面的人接着做动作并且发出自己的噪音。因为每个人选的声音和动作不一样，就造成了一台巨大的破机器的效果。试着围成一圈，开始这个游戏，并且加快速度。

试一下“手指舞蹈”吧！
你可以用双手模仿飞鸟或者蝴蝶，然后让它们随着音乐的韵律展翅高飞。你还可以让它们表演弹钢琴、画画或者缝纫。

然后，在你的笔记本上记下来，到底哪段音乐适合上面的模仿动作。

你还可以用DV拍摄你的表演视频，表演之后自己回看一下，会很有意思。

音乐和动作

给 你的演出配上背景音乐，这会令你的表演更投入。你需要一个录音机或者CD机和适合每个表演项目的音乐。

恐龙

课程

把自己想象成一只凶猛的恐龙——身形巨大、沉重而且饥肠辘辘！你昂首迈着沉重的步子，再配有冲击力节拍的流行音乐，感觉会非常棒！

鹅卵石

课程

现在你是沙滩上的一块鹅卵石。一开始你的表面粗糙、凹凸不平，你开始滚向大海，被汹涌的海浪打磨，逐渐变得平滑浑圆。选择节奏短促、跳跃的音乐配合这个表演。

别害羞!
动起来!

天气游戏

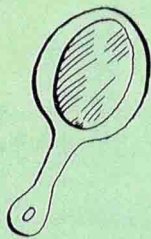
课程

这个活动测试你的想象力。风、雨、雪和阳光会给人不同的情绪。选一段音乐，然后用身体表演适合这段音乐的天气。你的朋友能猜出来你是在表现哪种天气吗？

响尾蛇

课程

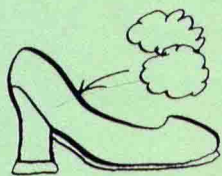
把自己想象成一条在人们脚边爬行的响尾蛇——嘶嘶作响、充满剧毒和危险……想想看，怎样的音乐才适合这个场景呢？

对着镜子练习你的表情和情绪。为了表演“快乐”，请想象自己得到了一份可爱的礼物。为了表演“悲伤”，想想你死去的金鱼。

如果你的角色需要表演哭但你没有眼泪，尝试切几下洋葱或滴几滴眼药水——这一定能把眼泪催出来！

你可以穿上大人的鞋子去演一个成人的角色，但别忘了先往鞋里塞上棉花，走路的时候也千万要小心。

学习表演

好演出的关键是可信的角色和有趣的故事，用下面的活动作为起点吧。

老人与孩子

练习演出不同的角色。学习人们的姿态和表情，这对你很有帮助，你可能需要夸张他们的特点来达到效果。

课程

饰演一个婴儿角色，她的声调很高而且走路不稳。而饰演老人家则可能是弓着背、声调沙哑、动作摇摆。