

東北文協文工團編

戲劇音樂工作常識

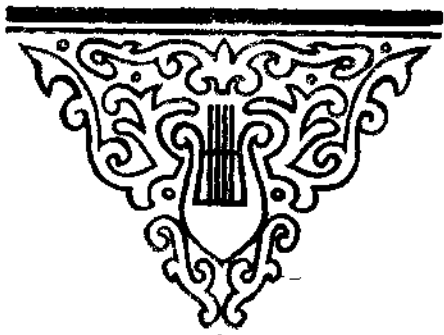
東北新華書店印行

5010

戲劇音樂工作常識

東北文藝文工團編

東北新華書店印行

戲劇音樂工作常識

編者 東北文協文工團

印行者 東北新華書店

• 一九五〇年四月初版 •

1—5,000 (長)

目 錄

- 一、 怎樣排戲····· 嚴 正(1)
- 二、 怎樣識譜····· 莎 萊(8)
- 三、 教歌與指揮····· 程 雲(18)
- 四、 化裝小常識····· 張海默(32)
- 五、 油彩製作法····· 張海默(35)

怎樣排戲

嚴正

——導演工作提綱——

排一個戲，大體上可經過下面幾個步驟：

第一步：確定劇本——在未進入排演時，首先要確定劇本。在確定劇本之先，必須經過選擇，選擇標準不外下面幾項：

一、這劇本的政治影響如何：(1) 是否有利於人民解放戰爭？(2) 是否有利於生產建設？(3) 是否有利於人民羣衆？(4) 是否有利於目前政治號召？(5) 是否對人民羣衆發生正確的教育作用？

二、觀衆是否能接受：(1) 觀衆喜歡看不？(2) 觀衆看的懂不？

三、演出環境在什麼地方：(1) 在工廠？(2) 在前方？(3) 在後方農村裏？(4) 在城市裏？

四、觀衆是誰：(1) 工人？(2) 部隊？(3) 農民？(4) 知識份子？

第二步：導演細讀劇本，並做一個計劃。這步工作，在目前戰爭環境或生產勞動情況下，往往都因為工作的要求急迫，工作常帶突擊性質，所以多半把這一步歸到排演過程中去了。這是應該的。但因此，有些演出會產生計劃不周密的弊病等現象，使戲劇的宣傳效果減低。假使情況環境允許的話，導演還是應該建立這一個步驟。導演細讀劇本主要方面有下面幾項：

- 1 劇本的主題是什麼？
- 2 劇本的主題主要告訴觀衆些什麼？

- 3 劇本是如何表現主題（中心事件是什麼）？
- 4 那些是劇本的主要角色，那些是次要角色？
- 5 劇本故事如何產生，如何發展，如何結束（即中心事件與中心人物的關係及其人物之間的關係）？

做完以上研究，並且有了詳細的解答，就會對劇本有了鮮明的印象，確定了劇本的性質，於是就會確立了導演者對劇本的基本態度：

- 1 對於劇本基本理解（主題）的掌握。
- 2 劇本上所要告訴觀眾的是什麼？
- 3 怎樣才把事情告訴的好？

基本態度確立以後，就應該訂立排演計劃。

第一方面：如何表現與處理的計劃：

1 分場——整個劇本根據一個動作的段落或情感的段落或人物的上下場來劃分，由大場分到小場，再由小場分成小段。然後應根據各場各段對主題的作用大小，再分別給予強調着重或一般的處理。

2 人物的處理——從研究分析出誰是主要角色，誰是次要角色，處理他們各人應該有的地位及多大份量，那一種人應獲得同情，那一種人應得到憎恨。

3 確定舞台氣氛——每一種氣氛的建立，是依靠戲劇的情節，演員的情緒（聲音與動作），音樂的演奏及舞台裝置所構成的。一般的悲劇的基調是嚴肅、緩慢、沉重。喜劇基調是輕盈、活潑。諷刺劇的基調是明快、潑刺、躍動。

4 佈置高潮——劇情與演員情緒的發展進行不是平靜的，而是從矛盾到鬭爭中發展到結束的。在戲發展過程中像海浪一樣，有輕有重，有起有落。等到鬭爭展開到了頂點，浪潮也越來越高漲，打動觀眾的力量越大，觀眾的情緒越被衝激得

沸騰，這就是戲劇鬭爭的最高點（俗稱『高潮』）。

5 速度的決定——是指戲的快慢而言，也是根據劇情與演員的情緒來決定，全劇是由各種不同的速度組織起來的。一般的緊張場面多半快，悲哀的場面多半慢，但主要看戲進行與情緒發展而決定之。

第二方面：把表現與處理的計劃決定以後，就該根據上級任務確定排演日程。日程裏大致可分下面幾步：研究劇本（如客觀環境不許可，可列入下面一步）、排戲（對台詞，說戲，細排）、聯排、彩排或總排。演出內容、日程最好是向羣衆公佈，使演員樂隊與舞台工作人員瞭解每天任務，好保證按時完成任務。

第三步：導演自己細讀劇本以後，緊接就應進入排演階段了。

排演步驟：

1 召開個全體職演員大會——這個會應是討論會的性質，這會議包括演員、舞台工作者、音樂工作者、導演自己（最好劇作者也參加）。首先由導演或戲劇作者朗誦劇本，讀完後，作詳細討論。如對劇本的理解，劇本的現實意義，劇本有何優缺點，演員對自己的角色以及語言的愛好等。最後由導演簡單的講一下：主題思想以及劇本要告訴觀衆的是些什麼，都是在什麼角色上表現的，在什麼情節上說明的。這會的目的，主要是使全體職演員對劇本獲得最初印象與了解。

2 對台詞——對詞是檢查確定角色台詞的目的，根據目的再確定台詞的讀法。而不是單純從技術上，要求演員把字咬的很準，或要求其能够掌握每句每段的長短、快慢、輕重、高低、停頓等，而是聽演員讀出的台詞與角色的感情是否吻合。再修改不通順、不易懂的字句。對詞要使演員了解劇本，更進

一步讀懂它。對詞的方式，可採取演員互相討論；然後，導演給他們補充糾正。經過對詞，每對一遍，演員對角色的理解會深入一層，因此，對詞是很必要的。如演歌劇在對詞過程中，最好學會唱，並與樂隊配合幾次，決定調子，以免演出時走調。

3 排戲——在排戲以前導演者與舞台設計者，應把舞台的設計圖確定（如演出廣場劇導演者可向演員介紹一下設計環境）。等到排戲開始，導演先把圖面（或假定環境）介紹給演員，使演員知道角色的具體環境（知道出入場的地點）。

① 接着讓演員走一遍場，一方面使演員了解全戲的事，和他自己扮演的角色在全劇裏做的是什麼事，與誰發生什麼關係？另一方面導演者從其中可以仔細觀察每個演員對劇的想像程度及個別態度等，做為幫助引導演員的基礎。走戲時，千萬別糾正他們的動作、表情、腔調等，走一遍，儘快走完，使每一個演員有聯貫的印象。

② 說戲——在演員走一遍後，導演者在這當中區別演員那些事情懂了、明白了，那些不懂、不明白。針對這些給他們說戲，主要使他們明白上場目的及任務。把舞台態度建立起來，並且告訴他們角色的生活上需要的動作等（如出入門等）。

③ 細排——排地位，第一步只是大體上排出一個輪廓就行了，第二步再進行細排工作。導演從頭到尾分小場順序排。在排的過程中，導演可以連說帶做的給他們看，用指示與解釋方法告訴演員，應着重說明的是腳色的態度與情緒；但必要時，如遇初學演戲的演員或工作任務緊迫，可以而且必須授予一些動作給演員模仿。但是一般的最好用誘導說服解釋方式，把導演的計劃變為演員自己行動的方向，自願的積極把它表現出來。

另外在排演時必須注意下面幾項原則：

① 場面的均衡——必須左右份量均勻，不能有場面傾側不穩的現象。均衡區別對稱，要求均衡不是說左右的數量相等，而是要求份量均衡（這是感覺上面的均衡）；比如上課時，教員與學生的份量就是勻稱的，因教員一人份量抵得過所有學生的份量，感覺上是很舒服的。人與人必須保證均衡，同時人與大道具佈景等也應保持均稱。

② 場面的中心——每個場面必須有個重心（或說中心），就是在場人和東西，都應照顧着，聯繫着這重心避免場面的散漫，是區別於把所有人都安排在舞台中心進行表演。

③ 場面的變化——排地位，不能太機械，人數千萬不可排成站隊式的整齊、死板的站着，而應根據着角色的內在情緒的變化，有規則，合乎情理的變化，沒有必要時，不可重覆，所以動作場面應該有各種不同的變化。

④ 場面的層次——既非一條直綫，也非一條橫綫，而是要有層次——主要與次要，明暗、前後、輕重分得均衡。

再在細排工作中，導演者須細心掌握的有以下幾項重要工作：

① 選擇動作——動作是傳達心情加強語言的力量，而表示人物的身份與性格的，不可亂用，亦不可太多，每做一動作，一定要事先想想是否必需而且確有意義。大動作由導演提出或調整之；至於小動作，可幫助演員設計，並負責檢查某些動作是否確實必要。如初學演員不會設計動作，導演可以幫助做給他看，一步一步的提高他。

② 強調處理——對中心思想或對人物的性格有關係的場面或動作，導演應該強調處理。須把人物放在最惹人注目的中心地位，使他特別顯明、突出，能給觀眾深刻的印象。

③ 聯排或總排——目的是把細排分的小場，分段聯起來排，並把它走熟。檢查全劇的聯繫做好了沒有？人物演的統一不？高潮佈置發展的自然不？總之看聯排全劇是否已能成爲一體。另外導演在聯排中，還有一項重要工作，就是掌握全劇的節奏與速度，這是完成初步排演時必要的組織工作。根據劇的情節與人物情緒的發展，將每一場組織的有長短、輕重、高低、快慢。使場與場之間銜接的圓熟而且有輪廓，調劑演員之間輕重份量的均衡、互相動作的聯繫及角色相互影響等等。

聯排或總排是個檢查表演的好機會，要檢查：

- 1 演員表現的情緒是否正確？
- 2 地位處理是否妥當？
- 3 動作與情緒的配合是否恰當？
- 4 演員對角色的設計是否正確與完整？
- 5 導演計劃實現了沒有？有無發展與修改？

總的檢查結果，這齣戲說明了主題（中心思想）沒有？要告訴觀衆的意思說明白了沒有？另外，在聯排時，最好請些觀衆（包括多方面的人）來看戲，請他們看完戲，提出感覺及修改意見，這樣作是很有好處的（越突岌工作越應當廣泛的徵求觀衆意見）。

④ 彩排——如果客觀條件環境允許的話，最好實行彩排。排演工作進入到最後階段，必要和舞台工作與樂隊配合起來排——就是搭上佈景，配上燈光，穿上服裝，合上效果，配上音樂等等來排演。導演這時就執行對參加戲劇各部門的統一綜合工作：各部門是否完全統一在總的目的之下？是否是戲劇所需要的，並且對戲劇是否起積極作用。這就是導演者的標尺，衡量、完成對戲劇各部門統一綜合的法則。

另外導演在彩排時，應該以觀衆的立場去檢查戲，一般的

要注意以下幾方面：

- 1 主題明確不？
- 2 是否能引起觀眾預期效果？
- 3 演員的音量如何？
- 4 服裝合適不？
- 5 化裝是否正確？
- 6 效果的配合是否好？音樂效果像不像？
- 7 道具合適不？
- 8 佈景的位置對不？（廣場劇例外）
- 9 燈光佈置與顏色對不？（在露天舞台演出時如環境不允許的話，燈光祇保證照亮舞台就行，至於顏色就不必考慮。）
- 10 樂隊的音量合適不？
- 11 開閉幕是否準確？
- 12 全劇的時間是否合適？
- 13 導演方面是否還須修改？

以上許多問題，導演邊看邊記錄，排完後再給一些不合適的地方修改一下，排演工作就可結束，到舞台上正式與觀眾見面。總起來說，導演對事先計劃與事後檢查工作，應該作到不怕繁瑣，而必須達到完美的地步，才可把一個戲排成功。

這個排戲的提綱及注意的問題，祇是我們在工作中摸索到的一點點經驗，很不週到，又很草率，尚望讀者予以補充和糾正。

怎樣識譜

莎 萊

有些同志很喜歡唱歌，只要聽到自己不會唱的歌子就想學，於是就聽別人唱幾遍，或是找人教幾次就學會了。但是自己沒有識譜的能力，光靠這兩種學法，不免有時會唱的不够準確；有時別人還要你來教歌，那怎麼辦呢？因此爲了解決自己唱歌的困難和更多的教會別人，最好能識譜。在這裏，不講很多問題，只說一些怎樣認識樂歌曲上的譜子。現分述如下：

(一) 音名和唱名：音名是代表一定音高的名稱，譬如按風琴，按鍵盤上的某個鍵，今天按這樣，明天按還這樣，它是不變的。從左到右，一個鍵比一個鍵音高，代表這個固定音高的有七個拉丁字母：C、D、E、F、G、A、B，在外國及我國現代的歌曲都用它們（我國的古曲、雅樂另有音名不在此講）。

唱名（又稱階名）：我們平時唱歌，就用這七個基本音，它就是：

音符： 1 2 3 4 5 6 7

中文注音：多 雷 米 發 梭 拉 西（梯）

拉丁字： do re mi fa sol la si (ti)

往上唱時，它們之間一個音比一個音高，往下唱，一個音比一個音低，但究竟要唱多高，却是隨人聲或樂器的高低而定的。音名和唱名的關係是這樣：以C音作1是：C D E F G A B 要

1 2 3 4 5 6 7

是以G音作1就變成：G A B C D E F。這時唱名的音高就變

1 2 3 4 5 6 7

了，在C音作1的歌曲，G音上唱5，但G音作1的歌曲，

却在D音上唱5了。可知唱名是隨着調子改的。或者說，音名的音高永遠是不變的，但唱名却是根據調子來定音高的。

(二) 調子：在我們看到一個歌子時，在歌名的左方，寫着一個拉丁字母，如：

A 調 $\frac{2}{4}$ 熱河子弟兵 安波詞曲

這個『A 調』的意義是什麼呢？它就是說明這個歌曲是從A音作第一音，在A音上唱『1』，G調就把G音唱作1，同樣C D E F G A B 都可作基本音『1』。

(三) 拍子記號：在調子的右邊，總是寫着 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ ，等分數形式，這就是分別節拍性質的記號，叫『拍子記號』，它是表示強弱關係的，如果用四分音符作一拍，那麼在分數的下方——分母——寫一個『4』；每小節有兩拍，就在分數的上方——分子——寫一個『2』(見前面熱河子弟兵)，這就叫做『四分之二』的拍子，同樣道理四分之四的拍子，只是在上方分子處寫一個『4』($\frac{4}{4}$)，如果用八分音符為基礎作一拍，每小節有六拍，就寫成 $\frac{6}{8}$ ，還有各種拍子就不在這說了。另外拍子記號常在歌曲中途出現，這就是表示下面的一段樂曲改用了不同的拍子；如本來是 $\frac{2}{4}$ 的拍子，但唱到某一段時改為 $\frac{3}{4}$ 了，有的唱一段後又改為 $\frac{2}{4}$ 了，這在歌曲中都允許的。

(四) 速度用語：這是寫在拍子記號下面的字，所謂速度，就是『快』和『慢』，但這不是死板的，只是根據歌子所要表現的感情而定的。同樣是 $\frac{2}{4}$ 的拍子，在快慢上就不一定完全一致；因此有的歌曲上面有『慢』或是『稍快』、『中板』、『快板』等字樣，這就是表示速度的用語，這用語有時也出現在樂曲的中途。拉丁文或意大利文的速度記號常見的有下列幾種：

Largo 最慢、Adagio 慢、Andante 稍慢、Moderato 中庸速度、Allegro 快、Presto 急速、rit 漸漸慢、Accel 漸漸快、A-

tempo回復原來的速度。

(五) 表情用語：在歌曲的歌名下面或在速度用語後面寫着字，如：八路軍進行曲，這表示此歌要求表現的情緒；其他如：——愉快地、悲哀地、莊嚴悲憤地、華麗地……等等，都是表情用語。

(六) 音符：現在就講到歌曲本身了，這裏的1 2 3 4 5 6 7已不是平常的數目字了，字的名稱及讀音前面已說過，普通稱它們為音符。音不僅有高低的差別，而且有不同的長短，音樂是時間的藝術，它也像我們平常計算一般的時間一樣，有一定的單位的，不過音不是以幾分幾秒來算，而是以『拍』為單位（拍就等於中國的板眼，一板一眼就等於 $\frac{2}{4}$ ，一板三眼就等於 $\frac{3}{4}$ ）。簡譜是用『橫綫』和『點』來表示音符的長短的，如果在音符後面加橫綫，就表示增加原音符的一倍或數倍的時間，如：

1 — 等於兩個 1

1 — — — 等於四個 1

如果在音符下面加一條橫綫，就等於原音符的三分之一的時間，如： $\underline{1}$ 等於 1 的一半，如果加上兩條橫綫，就表示等於原音符的四分之一的時間，如： $\underline{\underline{1}}$ 等於 $\underline{1}$ 的一半、1 的四分之一，也就是四個 $\underline{\underline{1}}$ 等於一個 1，如果加上三條橫綫，就表示等於原音符的八分之一的時間，如： $\underline{\underline{\underline{1}}}$ 等於 $\underline{\underline{1}}$ 的一半、1 的八分之一，也就是八個 $\underline{\underline{\underline{1}}}$ 等於一個 1（它是常用音符中最小的），在音符中最大的是：1 — — — 如果還要加長的話，就用連綫：『 $\frown$ 』將兩個音符加起來，如：

$\overbrace{1 \text{ — — — } | 1 \text{ — — —}}$ 等於 1 的八倍

$\overbrace{1- - - | 1-}$ 等於1的六倍

每種音符都有一定的名稱，最大的音符以整數計算叫『全音符』，其他音符則按其為全音符的幾分之幾而定名如下：

1- - - - 全音符，
 1- 二分音符， 等於全音符的二分之一
 1 四分音符， 等於全音符的四分之一
 上 八分音符， 等於全音符的八分之一
 下 十六分音符， 等於全音符的十六分之一
 卅二分音符， 等於全音符的卅二分之一

以上這些音符，我們叫『單純音符』，如果在單純音符的後面加上一點或兩點，總的叫『附點』音符，加一點的叫『單附點音符』，加兩點的叫『複附點音符』，加一點就增加原音符的一半時間，各個單附點音符的時值如下：

1- . = $\overbrace{1- 1}$ 附點二分音符

1 . = $\overbrace{1 1}$ 附點四分音符

上 . = $\overbrace{-- 上 上}$ 附點八分音符

如果再加一點，就表示增加前一點已增加時間的一半如：

1 . . = $\overbrace{1 1 上 下}$ 叫複附點四分音符。實際上現在一

般羣衆歌曲是很少用複附點音符的，所以不在這多講。此外我們還可看見在音符的上面下面還有『點』，這是標示音的高低，不加點的音符叫中音，如：

1 2 3 4 5 6 7 這是低音

· · · · · ·

1 2 3 4 5 6 7 這是中音

$\overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{4} \overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{7}$ 這是高音

高音比中音高八度（一組音），低音比中音低八度，也有加兩個點的音符如： $\overset{\cdot\cdot}{2}$ 比 $\overset{\cdot}{2}$ 就又高八度， $\overset{\cdot\cdot}{2}$ 比 $\overset{\cdot}{2}$ 就又低八度，加兩點的音符，羣衆歌曲中是很少見到的（合唱曲、獨唱曲及器樂曲是有時用的）。另外還常見有這樣的音符 $\overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{3}$ ：這叫三連音，表示三個音符唱成一拍。

（七）休止符：唱一個歌，不一定從頭到尾都不停的唱，總有間歇的地方，這停頓下來的時間，在音樂上叫做『休止』，表示休止的符號，就是『休止符』。

最大的休止符是一個圓圈，它等於四分休止符的時間，因此如果要休止一個全音符或二分音符的時間時，就可以在圓圈的後面加橫綫或是劃圓圈，如：

0	0	0	0	$\Rightarrow$	0	$---$	$---$	$---$	$---$	$\Rightarrow$	1	$---$	$---$	全休止符
0	0			$\Rightarrow$	0	$---$				$\Rightarrow$	1	$---$		二分休止符
0				$\Rightarrow$						$\Rightarrow$	1			四分休止符
$\underline{0}$				$\Rightarrow$						$\Rightarrow$	$\perp$			八分休止符
$\underline{\underline{0}}$				$\Rightarrow$						$\Rightarrow$	$\perp$			十六分休止符（少用）

休止符同樣也可以用附點來增加時間，它的時長和音符是一樣計算的（但四分休止符以上是不加附點的），如：單附點休止符中 $0 \cdot$ $\Rightarrow$ $\perp \cdot$ 的時間，複附點： $0 \cdot \cdot$ $\Rightarrow$ $\perp \cdot \cdot$ 的時間。

（八）強弱記號：這在歌曲中常常見到，是爲了幫助出演者更能充分表出歌曲的感情的記號。比較常用的如下：

（簡寫）**f** 強 **ff** 甚強 **fff** 最強 **mf** 中強 **sfz** 特強 $>$ 或 **sf**
 $>$
 表示某一音特別強，（寫在音符頭上的如 $\overset{>}{1}$ 或 **sf**）

f 弱 pp 甚弱 PPP 最弱 mp 中弱 pim 或 ppm 漸次弱
 f 先強後弱 $cresc$ 或 $decresc$ 漸次強
 $\nabla\nabla$ 或 $\blacktriangledown\blacktriangledown$ 頓音(短促有力) } 寫在音符頭上
 —— 字字有力, 沈重

(九) 換氣記號: 在歌曲中常見到小節線上或小節中某兩音符上中方寫着一個『V』, 這就是換氣記號, 表示唱到此處要吸一口氣, 才不致唱的上氣不接下氣, 看起來雖然是很小的問題, 但不可不注意, 因為任意隨便吸氣, 會使別人聽起來感覺斷續不相聯貫。

(十) 反覆記號和延長記號: 在歌曲中有這樣幾種形式出現:
 反覆記號:

① $\begin{array}{c} \text{||} \\ \text{||} \end{array} \text{ : } \dots \text{ | } \dots \text{ : } \text{||}$ 這表示在這記號中的一段要覆唱一次, 如再加一點就覆唱兩次, 餘者類推。

② $\begin{array}{c} \text{||} \\ \text{||} \end{array} \text{ : } \dots \text{ | } \overset{\text{♩}}{\text{♩}} \text{ : } \text{||}$ 這表示唱到末尾處再回頭從記着♩的地方覆唱下去到中間♩的地方終止。

③ $\begin{array}{c} \text{Fine} \\ \text{||} \\ \text{||} \end{array} \text{ : } \dots \text{ | } \text{||}$ 這表示唱到末尾再從頭唱到記着 D.C. 處終止。

④ $\begin{array}{c} \text{||} \\ \text{||} \end{array} \text{ : } \dots \text{ | } \dots \text{ | } \overset{\text{I}}{\text{||}} \text{ : } \text{||} \text{ } \dots \text{ | } \overset{\text{II}}{\text{||}} \text{ : } \text{||}$
 這表示第二遍唱到 $\overset{\text{I}}{\text{||}}$ 時要跳過這小節