

舞台藝術

子

且編

舞

臺

藝

術

中華書局印行

序

年年聽見演戲，到處看見演戲，有許多的戲的演出的確是太隨便了些。我們通常演戲時的準備方式是：（1）我們有了主角，還怕演不成嗎？找兩個人來配一配，於是就演出了。（2）這個劇本的人物不多呵！而且，劇本也不長，演罷！結果也演成了。（3）某人是個好導演咧！有了他是不會失敗的，一兩回的試演之後，戲也就搬上舞臺了。我們不能說這不是演戲，也不能說他們沒有出力沒有花錢。也許他們出了許多的力，花了許多的錢，也許在花錢，出力之外，還嘔了許多的氣。大家相互的埋怨着，傷了他人的情感，灰了自己的心。我們不要把演戲太看低了，只當作一時的遊戲。我們也犯不上自詡爲

藝術界中人，或是說對藝術界有什麼貢獻。我們只要把它當一件事做，正正經經的去做。

做事是需要方法的，但是怎樣按照方法做出來，又是各有巧妙不同。換句話，就是各人藝術手腕不同。方法是科學，做出來却要靠藝術。這小冊子叫做舞臺藝術，「藝術」兩個字，就是「怎樣做出來？」

這小冊子是寫給初學的人看的。但是對於戲劇演出有相當經驗的人，也未嘗不可做參考。所謂各有巧妙不同，不成熟的意見，也不是不能做識者的借鏡。

藝術界中，根本就沒有先生。我不敢說教人怎樣做，即使我說到教人怎樣做的地方，那也正如蕭伯訥說的好，能做的人自己去做了，只有做不來的

纔在那裏教。

好幾年前，我就聽過兩句話。一句是「戲劇只是藝術，不是文學。」「戲劇是綜合的藝術。」爲了這兩句話，我看過一些戲劇的書籍，沒有得着自己認爲滿意的答案。後來又買一些英美關於戲劇書讀，讀到現在，仍舊沒有得着，不過却看見了許多令人發生深省的話，類如導演對作者的責任，導演難以認識演員，導演對於各種類型的戲劇之處理，舞臺上應用劇本的編制，製造服裝之用心等等，在在都反映出我們的簡陋和疏忽。我們的戲劇之演出，好像劇作者負的責任最大，演員次之，導演又次之。其餘的事，只要不是過分觸目，大家就不很大注意的。其實導演所負的責任最大，我們看舞臺上所表演的戲，大半是導演的戲，並不是作者的戲。如果我們對作者有過分的毀譽，

那我們便看重了劇本，忘却了戲劇。坐在戲場中的人來說書室裏的話。

我們最需要的是多方顧到，埋頭苦幹的導演人材。並不需要名導演。導演之成名，決不是導演一個人的聰明才力，他的演員，他所選的劇本，他領導的劇團中的事務人員，以及劇團的經濟狀況，於他的成功都是有莫大之關係的。因為助他成功的分子既是十分複雜，所以他能成功於甲劇團，就未必也能成功於乙劇團。乙劇團抱着虛空的幻想硬請他來，結果就會失望。

劇團望着成功去請名導演。批評者鑒於名導演而筆下留情，結果批評的筆鋒便不得不走向作者和演員的路上去，假若作者再是個名人，那就是演員和辦事的人該晦氣了。這不是正常現象。這是劇團藏着獵取名譽心理來做藝術的事，藝術家若以獵取名譽為前提，他便走不進藝術的樂園。

礙。

現在的社會，還有這種現象存在着，這是話劇運動進行中第一個大障

有人說，沒有名導演，怎樣知道演劇的技術？我以為技術不應該是一「神秘」的或是一「獨占」的。技術能從經驗中獲得，也可由閱讀中獲得，導演不是生出來的是學出來的。我們要產生許多多方顧到埋頭苦幹的導演，話劇運動纔可以發達起來。假使只行組織劇團，廣羅團員，不注意戲劇上演的技術，產生導演的人才，便是話劇運動進行中第二個大障礙。

也有的劇團，是有組織有演員有導演的。大家却並不注意技術之增進，好像舞臺技術是導演獨自一個人的。一般這裏面也有一個錯誤，導演是顧到全劇演出時各方面需要的一個人，他沒有功夫去注意一切細小的節目。

舞臺的演劇不比電影，它是在二三小時內全部演出。全劇的意義、情感、動作等，怎樣的串接，差不多每個人都知道都熟悉的，大家都知道都熟悉的事，却專等導演來指導，當然不是一種好辦法。所以演員和辦事人大家不去注意舞臺技術之增進，專靠導演的指導，便是話劇運動進行中的第三個大障礙。舞臺藝術，是我們應該知道的，不管是演員，是導演，是辦事的人，甚至於劇作者，批評家及觀眾。我們只有在了解後方能做的好，只有在了解後方格外能諒演劇的人予以更多的提示或幫助。

這個小冊子，也可以說是我數年來觀劇和讀戲劇書籍的散亂的筆記，裏面沒有什麼新奇的議論，不過對於初學的人，是有一點幫助的。

二十六年六月十二日編者識於上海光華附中

舞臺藝術目次

序

一 要使演員對於劇本發生興趣	(一)
----------------	-----

舞臺上有些什麼地位	一
-----------	---

有沒有一個應用於舞臺的劇本	八
---------------	---

怎樣去讀劇本	二〇
--------	----

怎樣去記和怎樣去說出來	二五
-------------	----

二 要演員和觀衆都認識劇中人	(三七)
----------------	------

劇中人是怎樣來的	三七
----------	----

試演時應該注意些什麼……………四

化裝是一件重要的事……………五

怎樣去籌劃服裝……………六

三 道演心中的幾件大事……………(七一)

是否對得住劇作者……………七一

到底認識了演員沒有……………七二

怎樣去揀一個劇本……………七二

怎樣去注意一個舞臺……………八六

附導演手冊

舞臺藝術

一 要使演員對劇本發生興趣

舞臺上有些什麼地位？

劇作者或是想寫戲劇的人，會對劇本發生興趣的，因為他們想批評想模仿或是想借它來引起自己的創作心。但是演員却不一定是劇作者或是想寫戲劇的人，他們也許還會對劇本發生興趣。不錯，有些演員是看過了劇本不肯演的。不過我們也須明白一個劇本中間總不止一個人，所以全劇的演員都對劇本發生興趣，不發生興趣，在排練的時候，進步的不會快。

上演的時候不會有精神，往往因為有這種情形，破壞了全劇。

「演員不會個個對於劇本發生興趣。」幾乎是一條原則。不論你是業餘劇團或是職業劇團，情形都是一樣。能以充當演員的人數既屬有限，各演員的教育、環境、遺傳又不相同。當一個劇本中角色派定之後，要想每個演員都是一樣的努力却很難，這並不是演員個人私德的問題，實在是因為有些演員，無法使自己對於劇本發生興趣。

「怎樣使演員對於劇本發生興趣？」的確是一個很重大的問題。這是排演一幕劇最應注意的事，尤其是在業餘劇團，許多演員不知怎麼辦的時候。

對於業餘劇團的演員，使他們對於劇本發生興趣的第一步，還不是在

講演劇本，乃是在認識舞臺的地位。有許多導演對於這事是不注意的。他們的責任，以爲是看着演員將劇本看熟，說話時動作做的不難看就行。雖然有些導演指導着演員在臺上怎樣站着，但是很少將舞臺上的一切的位置詳細和演員說的。他們的步驟是「演員心中有了戲，然後再糾正地位。」我以爲「演員心中有了地位觀念，再談演戲。」一個演員自己不能知道在臺上應該站立在什麼地方，也不知道他前後左右有些什麼人，只是死看劇本，怎麼會理想出來動作？怎麼發生興趣呢？就拿我們日常生活說，我們必定要看見了我們前後是些什麼人，我們方好說話；必定要看見了我們前後左右有些什麼東西，我們方有動作。尤其是在表演「抵抗敵人，」「防備襲擊」的時候，地位更是非常重要的。

我曾經遇過一位導演，他是完全不主張先使演員心中先有地位觀念在心裏的。他也有他的理田。他說：「心無二用。演員在讀劇本的時候，心中就只要記得讀劇本。假使你將地位和他說明，他在讀劇本時就想到了自己的地位，就想試演，劇本反而讀不好了。地位是容易的，等他讀熟了之後，登臺試演，馬上就可以改正的。」他的話不錯。可是我也得向讀者解釋幾句。

第一，他說的地位和我說的地位有點不同。他說的是演時的地位，是動的。我說的是舞臺上的幾個基本地位，是靜的。好比下象棋，我說的是擺好了還沒有下的象棋，他說的是棋子已經在走動的情形。舞臺好比棋盤，演員就是棋子。舞臺雖沒有畫出格子來，那抽象的地位在演員心中是要徹底明瞭的。我們玩足球、網球、棒球，都得先在地上畫起格子來，球開場的時候，隊員雖

是來往的跑着，他心中終有一個抽象的範圍。我們不能不要隊員先知道地上的格子就去打球，自然也不能不和演員說明臺上的地位，叫他們去演戲，這是一件顯而易見的事實。

第二，他說登臺試演，馬上就可以改正，這句話不錯。假使是職業劇團，而且自己有舞臺，每天都可上臺去練習，那自然不成問題。你就是不告訴他們的地位，他們每天「耳濡目染」，也不會不知道。無如社會上是劇團多，劇場少，那能說由得你隨時到場去練習呢？有的是在正式上演前三天方得着劇場的，還有前三天都沒有得着，甚至還有一劇之排練，始終是在一間小室中的。要是舞臺上的抽象地位，不預先弄明白，上演的時候，難免不會錯。

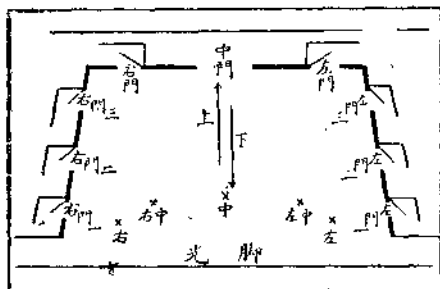
第三，他說等演員劇本讀熟了之後，再說地位，免得演員心有二用。」等

演員劇本讀熟」這幾個字，說的太便當了一些。讀熟也並不是一件容易事，硬讀就尤其壞，因為硬讀常有一熟而不化」的毛病。讀書都不能如此，何況是演戲呢？我看過一個業餘劇團的戲，演員把劇本讀的太熟了。上了臺之後，大家便你一句我一句把它背完了。戲並沒有演錯，不過太不能引起人的興味。就拿讀書說，我們對於它發生興趣，方可越讀越起勁的。怎樣會有興趣，那又是先須有充分的了解。我們都知道讀地理的，自己去旅行一次，就比讀書來得好來得容易，讀理化的，離不掉試驗，讀幾何的，離不掉畫圖。這都是利用地位和動作來使我們熟記的。讀劇本也是一樣。我們必定先要使演員明白舞臺上幾個基本的地位。他的腦中方能臆想到說某一句話時，他站在舞臺上什麼地位，該有什麼動作。這樣雖不能說「克盡全功」，至少也是「事

半功倍」

舞臺

上幾個基本的地位是在何處呢？這裏附有一張圖，演員必定要將它記在心頭。

1. 這個圖中的門是很多的。實際上我們用不着許多門，不過這是指示我們設門的地位。

2. 外國應用於舞臺的劇本，對話之外，有用略字標明地位的，如

中 右 中 右 左 右 右 上 左 左 中 右
中 右 中 右 左 右 右 上 左 左 中 右
右 門 1 右 門 2 右 門 3 上 門 1 上 門 2 上 門 3
左 門 1 左 門 2 左 門 3 中 門 中 門
C RC R LC L R1E R2E R3E U L1E L2E L3E CD RD LD