

刘锡林 梁文凌等编写

演员实用手册

湖南人民出版社

演员实用手册

刘锡林 梁文凌

张石清 陈冠雄 陆 雄

编写

湖南人民出版社

演员实用手册

刘锡林 梁文凌等编写

责任编辑：何志明

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省邵阳造纸厂印刷厂印刷

*

1986年8月第1版第1次印刷

字数：163,000 印张：5.75 印数：1——24,040

统一书号：8109·1384 定价：1.15元

编者说明

本书是简要介绍戏剧（以戏曲、话剧为主，旁及电影、电视、歌剧）常识和表演艺术技能的实用性手册。

全书共分十大部分，从演员对戏剧的宏观认识，到演员如何创造角色，如何进行基本的表演技巧训练，如何分析、把握剧本，如何取得与导演的密切合作，如何化妆，如何保健，如何掌握必知的文艺常识，均作了简要介绍。因此，它既可作为演员学艺修身的基本教科书来读，也可供演员在排练、演出过程中，作为排难释疑的工具书用。希望它能引导青年艺术学徒（包括专业和业余演出人员）认清学艺门径，走上艺术创造的正路；帮助中、老年演员摆脱艺术才能枯竭的威胁，另辟艺

术创造的胜境；也希望它能有助于一般观众提高戏剧欣赏水平，养成高雅的艺术情趣。

本书第一、九部分，由陈冠雄编写；第二、三、四部分，由刘锡林编写；第五、十及辞典部分，由梁文凌编写；第六部分，由陆雄编写；第七部分，由刘锡林、张石清编写；第八部分，由张石清、陈冠雄编写。最后由梁文凌、刘锡林统阅全稿，做了必要的修改。尽管我们在编写过程中，认真参阅了上百种有关专著，力求在表述时体现准确、具体、实用而又略具系统的原则，但限于学识和阅历，错讹疏漏，在所难免，希望得到广大读者特别是专家们的指教。

目 录

编者说明

(一) 戏剧·演员·观众 (1)

关于“戏剧”二字(1) 戏剧为何称第七艺术(2) 世界上的三种古老戏剧(2) 什么是戏剧的本质因素(4) 演员——“舞台的皇帝”(5) 观众——“演员的上帝”(7) 不可忽视的“观众学”(8) 戏剧独特的表现手段(9)

(二) 演员创造角色 (12)

演员的天赋指什么(12) 初演角色应如何选剧本(15) 演员怎样分析角色(16) 为什么要求演员积累生活(16) 演员思维的特点是什么(19) 演员怎样才能筑起独立创造的城堡(21) 演员构思和体现舞台形象注意事项(23) 舞台行

动的特定涵义是什么(23) 动作、行动、行为、动作细节的特定涵义(24) 动作三要素与演出三要素的区别(25) 什么是语言性的行动(25) 有行动性台词的作用(28) 戏曲唱念的妙用(29) 何谓“潜台词”(31) 内心独白与内心对白(32) 内心视象的作用是什么(32) 应注意语言的逻辑顿歇(32) 不要放过个性化语言(33) 小品训练的意义和内容选择(35) 小品训练的方法(36) 排练法之一：台词分析法(37) 排练法之二：小品分析法(38) 排练法之三：形体行动分析法(39) 注意清理舞台情绪线(45) “明星停顿”的奇妙作用(46) 什么叫舞台交流(49) 什么叫舞台适应(50) 怎样把握舞台节奏(52) 什么叫舞台气氛(55) 演员创造时的双重生活(56) 一切表演流派都承认的“舞台假定性”(58) 怎样捕捉形体与心理的自我感觉(59) 全方位把握角色的过去、现在和远景(63) 场面调度的意义(65) 艺术夸张与细节表演(65) 表演切忌“平、浅、直”(68) 障碍角色性格化的几种弊端(69) 发扬民族化的现实主义创造精神(70)

(三) 戏曲表演技巧 (80)

戏曲程式的意义(80) 戏曲剖象的主要手段(81) 戏曲行当怎样划分(81) 行当的内容和作用(83) 戏曲音乐声腔如何分类(84) “字是骨头腔是肉”(85) 十三辙类型与收音方法(85) 发声的基本要求是什么(87) 演唱的两种错误口型(87) 科学发声口型——“坛子口型”(88) 练嗓注意事项(89) 吐字如何分辨(89) 行腔的原则是什么(90) 用气的目的和方法(90) 装饰唱法的表现力(90) 怎样区分五音、四呼、尖团字(91) 怎样在阴阳四声中行腔(92) 切音的分法(93) 上口字、习惯音的区分(94) 怎样垫字行腔(94) 注意分清句号、逗号、文义(95) 怎样理解“千斤念白四两唱”(96) 怎样才能气足腔美(97) 怎样使用打击乐(97) 戏曲打击乐有什么作用(98) 戏曲曲牌的分类(98) 戏曲“做工”指什么(99) 戏曲舞蹈化动作的要求和模拟对象(100) 象形舞蹈的性质和范围(100) 情绪舞蹈的性质和范围(101) 武术舞蹈的性质和范围(101) 特技舞蹈的性质和范围(102) 表演性舞蹈的性质和

范围(102) 生产舞蹈的性质和范围(103) 表意舞蹈的性质和范围(103) 虚拟舞蹈的性质和范围(104) 眼神的作用与样式(105) 笑的样式(106) 哭的样式(107) 头颈动作(107) 如何训练口型美(107) 怎样发挥鼻子的辅助作用(108) 会说话的眉毛练习(108) 形体美训练要领——“三节六合”(109) 形体训练的目的和范围(110) 走“台步”要领(113) 手势与指法(116) 行礼的程式(117) 水袖身段名目、含意及技法(117) “甩发功”样式、技法、作用(119) 翎子功技巧(120) 耍髯口技巧(122) 扇子功举要(127) 小生开扇动作(128) 戏曲旦角摺扇功(129) 花旦团扇功举目(142) “手绢”的表演技巧(143) 飞褶子功要领(146) 耍帽翅(147) 耍素珠(147) 耍旗(147) 蚊帚功举要(147) 变脸技巧(148) 泪功戏要领(149) 斛斗技巧的作用与要求(150) 毯子功训练项目(150) “把子功”要领(152) 什么叫“打荡子”、“攢”(153) 把子功训练项目(153) 把子功术语(155) 打出手技巧(156) 角色上场(157) 外场椅儿和内场椅儿(158) 龙套程式(159) 要以折子戏打基础

(161) 现代戏也要有绝活(161)

(四) 电影、电视、话剧、歌剧的表演特征 (163)

影视演员与舞台演员的共同职责(163) 什么叫做“蒙太奇”(163) 电影、电视与舞台表演的区别(164) 影视演员怎样克服舞台感(165)

怎样树立银幕形象(167) 影视演员须有非同寻常的情绪记忆力(168) 何谓试镜头(168) 电影常用术语(169) 拥有众多观众的惊险片样式(172) 电视艺术的五大特点(173) 电视剧的样式(173) 新艺术品种——电视小说(174) 电视剧演员怎样掌握屏幕感(175) 看不见的演出——广播剧演员(175) 话剧演员怎样通过语言打动人(176) “话剧”名字的由来(178) 话剧演员知台词训练须(178) 台词对白十大任务(179) 话剧演员形体训练的要求(179) 话剧演员不要滥用体验(180) 如何掌握喜剧表演规律(181) 歌剧演员的歌曲表现力(182) 歌剧演员与指挥(183)

(五) 演员与剧本 (185)

为什么说剧本是一剧之本(185) 戏剧文学怎样分类(185) 悲剧的审美意义是什么(186) 喜剧的主要特征——笑(186) 正剧是悲、喜剧融合的产物(187) 戏剧文学的特点(188) 何谓戏剧性和剧场性(188) 何谓戏剧结构(189) 戏剧结构有哪几种类型(190) 什么叫“悬念”(191)

“穿插”与“对照”的关系(191) “陡转”与“突变”的区别(192) 什么是“跌宕”(193)

演员阅读剧本时要讲究环境(194) 剧本至少要通读三次(194) 分析剧本怎样从中心事件入手(196) 戏剧冲突的内核是什么(197) 找好贯穿动作是把握主题的重要环节(197) “这一个”与人物形象系统的关系(198) 构成人物形象的三因素(199) 人物分析的程序(201) 对“一般情节性人物”的分析(202) 揣摩戏剧语言，掌握人物个性(202) 研究编剧技巧，掌握节奏与气氛(204) 养成研究资料的习惯(204)

(六) 演员与导演合作 (206)

导演的责任和应具备的条件(206) 导演的创作材料(207) 导演是各部门的矛盾中心(207)

导演的几种类型(208) 演员应了解导演方法(210) 演员对导演的期望(210) 演员与导演的矛盾(212) 角色为什么“发育不良”(215) “示范”与“俘虏”(216) 导演是演员的“镜子”(218) 过火表演的病根和救治方法(217) 角色为什么时死时活(220)

(七) 演员与舞美、化妆 (221)

剧场(舞台)的样式(221) 封闭式的舞台区域(222) 演员要懂点舞台布景知识(224) 舞台灯光的类别与灯具(225) 舞台灯具(227) 传统戏曲中的戏装、戏鞋和盔头(227) 传统戏曲砌末的特点是什么(228) 舞台导具怎样分类(231) 靶子的种类(232) 一桌二椅的神奇变化(232) 靴子和鞋子怎么穿(235) 灯光下服装色彩如何变化(235) 各种色彩的特性(237) 舞台化妆的任务和要求(238) 三种戏剧化妆法所用的材料(240) 简谈戏曲脸谱化妆(241) 旦角化妆造型样式(242) 旦角化妆技术的改革(243) 塑料鬃的使用(245) 简介现代戏曲化妆法四种(246) 调配底彩须知(247) 怎样调配复色(248)

亮色的作用及调配(249) 怎样调配青年妆底彩(249) 涂腮红的学问(250) 腮红能改变脸型(251) 怎样化瘦与化胖(252) 色标及化妆色调考参表(252) 眼睛化妆的要点(253) 怎样化眼圈和化双眼皮(254) 如何化老年妆(255) 反面人物的化妆注意事项(258) 简介肖像妆(260) 怎样化电视妆(262)

(八) 演员保健常识 (264)

怎样选择理想的油彩(264) 化妆、卸妆须知(265) 皮肤的日常护理(266) 生活规律与皮肤健康(267) 怎样选用护肤用品(268) 化妆前的刮脸、剃头问题(269) 女演员吹头发不宜过勤(269) 涂抹化装底油的利与弊(270) 药物性软膏不能作化妆底油(271) 化妆皮炎是怎么回事(271) 油彩皮炎及其防治(272) 油彩过敏治愈病例(274) 演唱吐字方法与嗓音保健(275) 如何保护嗓子(277) 嗓子的日常护理(278) 变声期用嗓须知(279) 月经期用嗓须知(280) 怀孕期用嗓须知(280) 产后用嗓须知(281) 常见的咽喉病及其防治(281) 梅兰芳嗓音保健要诀

(284) 演员应怎样对待扁桃体切除(284) 嗓音疾病的简便疗法(285) 正确的练唱时间(287) 乱用药物危害嗓音(288) 冬夏穿着戏装须知(288) 怎样对待“饱吹饿唱”(289) 简谈演员营养需要量(290)

(九) 演员职业道德与必知文艺常识(294)

演员道德规范(294) 文艺能动地反映生活(295) 生活真实与艺术真实(296) 文艺用形象反映生活(297) 典型形象(298) 文艺与经济基础(299) 文艺与政治(300) 文艺的社会作用(301) 文艺的认识作用(301) 文艺的教育作用(302) 文艺的审美作用(303) 百花齐放，百家争鸣(304) 推陈出新(306) “三并举”的剧目政策(307) 戏曲剧目的审定标准(308)

(十) 外国戏剧流派简介(310)

戏剧现代主义流派的产生(310) 表现主义戏剧的特点(311) 超现实主义戏剧的特点(312) 存在主义戏剧的特点(313) 荒诞派戏剧的特点(314) 简介现代主义中其他戏剧流派(315)

国际电影流派的六种倾向(317)

附录一 常用戏曲小辞典 (318)

二画 丁果仙(349) 丁是娥(350)

三画 三一律(334) 三小戏(326) 大轴(326) 马致远(336) 马连良(345)

四画 元杂剧(320) 元曲四大家(321) 王实甫(336) 介(325) 风格(334) 勾栏(330) 反串(326) 文武场(328) 尹兮(羲)(350) 水袖(330) 孔尚任(338)

五画 龙套(322) 田汉(339) 四大声腔(326) 四大徽班(326) 白朴(336) 白玉霜(348) 主题(332)

六画 老舍(340) 场记(331) 场面(334) 百戏(318) 压轴(326) 曲牌(327) 优伶(318) 优孟(318) 传奇(321) 行头(329) 行弦(329) 行当(322) 脚色(322) 关汉卿(335) 汤显祖(336) 红线女(347)

七画 形象(333) 李渔(338) 严凤英(350) 折(325) 余三胜(342) 宋杂剧(320)

张继青(348) 陈伯华(347) 陈书舫

八画 板眼(328) 欧阳予倩(341) 典型环境(333) 尚小云(343) 周信芳(343) 郑光祖(336) 参军戏(319) 线索(333) 细节(333)

九画 南戏(320) 南昆、北弋、东柳、西梆(322) 荆刘拜杀(321) 砌末(330) 荀慧生(344) 科泛(325) 科诨(327) 俞振飞(345) 律吕(327) 鬼门道(320) 亮相(324) 洪升(336) 客串(326)

十画 珠帘秀(341) 袁雪芬(346) 贾桂兰(349) 郭沫若(339) 宾白(325) 家门(325) 剧务(331)

十一画 梅兰芳(343) 检场(331) 曹禺(340) 梨园(319) 情节(333) 常香玉(344) 盖叫天(343) 康子林(347)

十二画 彭俐侬(347) 程式(323) 程长庚(342) 程式化(324) 程砚秋(345) 程式动作(323)

十三画以上 鼓板(329) 楔子(324) 舞台监督(332) 谭鑫培(342) 题材(331) 题

目正名(325) 霓裳羽衣曲(313)

附录二 中国戏曲发展年表 (352)