

解放军艺术学院教材卷

XI JUYUYANJIQIAO

戏剧语言技巧

贾全仪 编著

解放军出版社

JIEFANGJUNYISHUXUEYUANJIAOCAIJUAN

图书在版编目(CIP)数据

戏剧语言技巧/贾全仪编著. —北京:解放军出版社, 2003. 8
ISBN 7-5065-4486-5

I. 戏… II. 贾… III. 戏剧—表演—语言艺术 IV. J812.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075159 号

解放军出版社出版

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码: 100035)

北京国防印刷厂印刷 新华书店发行

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 9.375

字数: 220 千字 印数: 1-3000 册

定价: 22.00 元

解放军艺术学院教材

编审委员会

主 任:申万胜

副主任:郑邦玉 李存葆 谢立宏

委 员:(以姓氏笔画为序)

孔小玉 申万胜 朱向前 刘大为

刘 敏 李存葆 李双江 张婷婷

郑邦玉 南东风 黄献国 黄定山

黄婉莹 谢立宏

前 言

语言是表达思想、交流感情的工具。是人类最重要的相互传达信息的手段。马克思说过：语言是思想的直接反映。对于戏剧来说，语言更有一种特殊品格。高尔基说过：“每个剧中人物用自己的语言和行动来表现自己的特征。”

戏剧艺术是综合的艺术，在诸多戏剧因素中，除了结构，就是语言了。我们形象地比喻结构是戏剧的骨骼，那么语言（台词）则是它的肌肉，演员利用生动形象的语言，使他们创造的人物性格，在扣人心弦的故事情节中自由驰骋。

任何一种艺术形式，如话剧、歌剧、广播、节目主持、曲艺等，不同的地方剧种和曲种中的舞台语言，都含括在艺术语言的这个范畴之中。那么除了广播配音之外，都离不开舞台这个特定环境，所以戏剧艺术的表现特点，就在于它的舞台性，它以文学剧本为基础，应用一定的舞台条件，通过演员的语言、行动，表达人物性格和感情走向，以展现鲜活的人物形象。

由于戏剧艺术的舞台性，也就决定了它在语言方面的众多的

个性特征,演员必须面对观众,生动、形象、鲜明,准确地舞台上向观众传递性格鲜明的人物语言,塑造人物形象。它在生活语言的基础上,经过适度艺术夸张,提炼,使台词能够产生大于普通语言的艺术效果,所以有一句艺诀:“台上一语,重似千钧。”特别强调了舞台语言的质量和分量。

清代戏剧大师李渔在《闲情偶寄》中曾这样论述:“欲代此一人立言,先宜代此一人立心。”又说,“说何人,肖何人”。李渔一下子抓住了问题的关键。

中国古典美学中,历来讲:“言为心声”,“情动于中而形于言。”演员在舞台上把作家写好的台词,通过对人物的认识和理解,运用高超的语言技巧;声音造型,语气、语调、语势、语言的速度与节奏的处理,生动、逼真地表达出人物的思想内涵和感情内涵来。这当中就要看演员的台词功力是否扎实。发声、用气,以及吐字归音的方法掌握是否正确。老前辈形象地比喻台词的重要性“千斤白,四两唱”,可见台词在戏剧表演中所占的分量。可是有些初学者,受急功近利思想的驱使,对台词的技能训练不够重视,只偏重于表演,结果在舞台上说的台词观众听不清,听不懂,不知演员在说什么。有的演员甚至认为会演戏就行了,至于台词说的如何,不去管它,结果影响了演出效果。表演与台词是不可分割的。训练有素的演员,他(她)的表演好坏,首先台词要到位。一个演员台词基本功训练有素,把语言的潜台词、内心独白、语言动作寻找的准确,在舞台上说的话,必然是角色的话,生动、感人,有震撼力和感召力,观众必然听的明白,受到感染。

本教材从理论上论述了舞台语言的基本规律和表达的技巧。

舞台语言的基础训练,囊括了气、声、字的训练,也就是呼吸(气息)、发声(共鸣腔的构造和运用),吐字归音(字头、字腹、字尾、正音),绕口令、诗、词、赞、赋、贯口、单弦、相声(单口相声)等方面的训练。学员必须学会正确的训练方法,以及应当掌握的基本技巧。

本教材是依据在长期的教学实践中总结编写的。这其中凝聚着军艺师生们的心血和智慧。也可以说是师生们的共同成果。我于1983年在已故著名台词专家魏世真老师的指导下完成了第一稿,在20多年的教学中,我曾四易其稿,不断地修改、补充,使之日臻完善。教材不仅在学院内使用,并早已广泛流传于军内外话剧院团。不仅教员能以它为教材,也是学员进行训练的理论依据。学员能熟练地运用科学的发声吐字方法,掌握其中的要旨,自如地运用舞台语言的技能,来刻画各种类型的舞台形象,使其在舞台上说的台词,能够达到“清晰的口齿,沉重的字、动人的声韵,醉人的音”的艺术效果,以其达到“言必旨,言必由衷,言之有物,言必有饰”的艺术境界。

在撰写此书过程中,得到了院内外专家学者的帮助和指教,谨在此由衷地表示感谢。另外,我在书中训练部分引用了大量的诗歌、快板、相声(单口相声)等,用于训练的段子,一并向作者表示感谢。有些片断,由于种种原因,查找不到作者姓名,在此,谨表示深深的歉意。

由于本人能力有限,书中还有很多漏洞和不足,敬请多给予批评指正。

作者

目 录

前言.....	1
---------	---

理论部分

第一章 舞台语言与生活语言的区别	(3)
一、生活语言色彩的广泛性	(3)
二、舞台语言的规范性	(4)
三、生活语言的随意性	(4)
四、舞台语言的局限性	(5)
五、生活语言是自家声说话	(5)
六、舞台语言则需要用模拟声说话	(6)
第二章 为什么要练基本功	(7)
第三章 气息	(10)
一、养气之功	(11)
(一)正确的呼吸方法	(11)
(二)五点呼吸的要领	(13)
二、用气之道	(15)
(一)取气	(15)

(二)缓气	(16)
(三)就气	(16)
(四)歇气	(17)
(五)换气	(17)
(六)偷气	(17)
三、在用气时需要注意的几个问题	(18)
(一)发声姿势不对	(18)
(二)开口即说	(18)
(三)漏气	(18)
(四)气浊音滞	(19)
(五)气弱音薄	(19)
(六)气散音竭	(19)
四、舞台上气息运用原则	(20)
第四章 共鸣腔	(23)
一、发声器官的构造	(24)
二、声带	(25)
(一)声带的构造	(25)
(二)声带的作用	(26)
(三)声带的闭合	(27)
三、共鸣腔的运用	(28)
(一)积极部分	(29)
(二)消极部分	(29)
第五章 语音	(34)
一、什么叫语音	(34)

二、音节与音素	(34)
三、元音	(35)
(一)元音发音特点	(35)
(二)十个单韵母	(36)
(三)七个舌面元音	(36)
四、复元音韵母	(38)
(一)什么叫复合韵母	(38)
(二)发音特点	(38)
(三)介音	(40)
(四)四呼	(40)
五、鼻韵母十六个	(42)
(一)鼻韵母	(42)
(二)发声方法	(42)
六、声母	(44)
(一)什么叫声母	(44)
(二)声母的发音特点	(45)
(三)声母的发音部位	(45)
(四)发音方法	(47)
(五)送气与不送气	(48)
(六)零声母	(49)
(七)五音	(49)
(八)声母的作用	(50)
(九)关于掌握声母的审字之法	(50)
七、声调	(51)

(一)声调的作用	(52)
(二)调类	(53)
(三)调值	(53)
(四)音势	(55)
八、吐字归音	(56)
(一)字头	(58)
(二)字腹	(60)
(三)字尾	(61)
(四)音素过渡	(63)
九、绕口令	(67)
十、说、表、话、白、叙、诗、词、赞、赋、歌	(69)
第六章 舞台语言的基本规律	(72)
一、声音的四要素	(72)
(一)音色	(72)
(二)音量	(74)
(三)音高	(75)
(四)音长	(76)
二、吐字发音之法	(78)
(一)《三绝》	(78)
(二)《四忌》	(81)
第七章 关于连词变调、轻声、儿化	(85)
一、轻声音变	(85)
二、连词变调	(87)
三、关于儿化韵	(90)

训练部分

第一章 气息练习	(95)
一、呼吸	(95)
二、蓄气	(95)
三、换气	(96)
第二章 元音发声训练	(98)
一、a、i、ü、ei 发声练习	(98)
二、七个舌面元音	(98)
三、er 化音	(104)
第三章 声、韵、调	(107)
一、声韵调练习	(107)
二、四声练习	(108)
第四章 吐字归音	(109)
一、吐字归音练习	(109)
二、上韵、韵白、引子练习	(110)
三、唇舌音练习	(111)
四、单弦岔曲	(112)
第五章 舞台上的高呼低语	(114)
一、高呼	(114)
二、低语	(114)
三、高呼低语练习	(115)

四、叫卖	(116)
第六章 绕口令	(118)
一、齿音、舌音	(119)
二、平舌音、翘舌音练习	(121)
三、舌面音练习	(122)
四、舌尖音练习	(122)
五、绕口令综合练习	(122)
第七章 说、表、话、白、叙、诗、词、赞、赋、歌	(137)
一、贯口	(137)
二、贯口练习	(138)
三、诗、词、赞、赋、歌练习	(158)
第八章 快板	(243)

理 论 部 分

第一章 舞台语言与生活语言的区别

前言讲过,语言是表达思想、交流感情的工具,从这一点讲舞台语言和生活语言是相同的,舞台语言是以生活语言为依据,演员在生活语言的基础上经过艺术夸张,生动形象地在舞台上展现出来。

但是,由于舞台语言的特殊条件和需要与生活语言又有一定的差别,因此作为话剧演员必须明确舞台语言与生活语言的区别。

一、生活语言色彩的广泛性

我国是个多民族的国家,语言色彩非常丰富,汉语的方言大致分八个区:

- (1)北方方言区:以北京话为中心,是现代汉语民族共同语言的基础;
- (2)吴方言区:也称江南话,或江浙话,以上海话为代表;
- (3)湘方言区:也称湖南话,以长沙话为代表;

- (4)客家方言区:以广东梅县话为代表;
- (5)赣方言区:也称江西话,以南昌话为代表;
- (6)闽北方言区:以福州话为代表;
- (7)闽南方言区:以厦门话为代表;
- (8)粤方言区,以广东话为代表。

人们为了交流思想,只须对方听懂就行了,可以不受制约地讲各地的家乡话来进行思想交流。

二、舞台语言的规范性

舞台语言则是以北京语音为标准音,以北方话为基础的普通话,以典型的现代白话文著作为语法规范的普通话。但是,有时为了特殊需要,在舞台上演员用方言说话,更增加语言色彩塑造典型的人物形象。比如近些年来,舞台上出现了老一代革命家领袖的形象,为了更逼真再现老一辈革命家的风采,演员在舞台上用方言来说话。

三、生活语言的随意性

在平时生活中,人们为了表达思想,或达到某种目的,根据人的思维逻辑,意愿而说出的,它不受时间、地点、空间等的限制,也不是事先准备好的话,而是真实自然地进行交流。你有来言,我有去语,不但接受,并了解对方的语言含意,还听出了“言外之意”,“弦外之音”。

四、舞台语言的局限性

舞台语言是作家事先规范好了的语言,根据剧中人物性格特征、年龄、职业、社会地位,时代特点以及所产生的剧中“事件”等的不同,按照剧作家事先组织好的台词来说话,台词是话剧艺术的重要因素之一,台词是构成话剧艺术人物形象的重要组成部分,演员在舞台上要通过语言表达思想感情,在有限的时间内,要揭示一个社会问题,或一个典型事件,这就要求话剧舞台语言一语发出:

- (1)言必有旨:(目的清楚)
- (2)言必由衷:(情发欲言)
- (3)言之有物:(语言视象)
- (4)言必有饰:(指艺术处理,语言的外部技巧的运用)

五、生活语言是自家声说话

什么叫自家声呢?就是指嗓音天赋条件的好坏。生活中说话,发音器官处于自然状态,因为说话时、呼吸处于自然状态,只用胸式呼吸就够了,两肋不需要张那么大,气不须吸那么深,不需要扩大音量,或是处理语调,语气等,只要对方能听懂,听得见就行了,必要时还可以反复重复,它不受时间、地点、空间的限制。