

怎樣演戲

趙紫編寫

讀本

常識

大眾

大眾

大眾

大眾

通德文化出版社印行

編輯談話

這一套大衆常識讀本，和大衆政治讀本一樣，是專門供給工、農、兵讀的。內容都是革命工作的實際經驗；編輯這一套書的目的是在幫助工、農、兵大衆學習和做好革命工作。

我們編輯這一套書，是儘量以全力來照顧文化水準比較低的讀者的；但是，我們做得很不夠，一般工、農、兵大衆還是不容易看得明白。希望文化水準較高的朋友們，能從各方面來幫助工、農、兵大衆，把我們的書唸給不識字的或識字不多的工、農、兵大衆們聽，還要幫助他們解答問題。

我們希望讀這一套書的讀者們，讀時最好由讀書會、學習小組一類的組織來領導，討論。除了每課正文後面的討論問題以外，大家可以根據讀書時候的具體情況，提問題，深入討論。我們並且設有讀者服務部，專門幫助大家討論學習。讀者們在學習或是讀書會上所感到的困難，都可以寫信來，我們當負責解答。讀者們在學習小組讀書會上所討論出來的結果，更希望能夠寄給我們。信寄：上海（5）四川北路士慶九四弄十號通俗文化出版社讀者服務部收。

我們做編輯工作的人和我們的編寫人，都是工、農、兵大衆的小學生，我們所做的，祇是把工、農、兵大衆的思想有系統的編寫出來。因此，供給工、農、兵大衆以，祇是事情的一方面；更重要的是要求我們的老師們——工、農、兵大衆，不斷的們提供意見，使我們的書在理論水準上不斷的提高起來。

最後，我們要感謝上海總工會文教部幫助我們出版。

前記

通俗文化出版社爲了適應廣大業餘劇團的需要，約寫一本關於怎樣演戲的小冊子，我考慮了以後，心裏很矛盾，對於羣衆性的戲劇藝術運動，連僱工作倒是有很大意義的，但是，又因個人藝術修養關係，恐怕完成不了舞儂任務，但金鼓同志鼓勵再三，督促再三，所以勉力動起筆來了。

作爲大衆化的作品，首先應該是適應羣衆水平，把藝術技術的問題，做到深入淺出，根據這個原則，在寫作過程中，我經常在檢查，看一看能否符合，一直到全部寫完，自己老是覺得很不夠，首先是一般術語，想來想去，總沒有想出自通俗而且適當的意思來代替，在內容上，也只是談到一般問題，而未能更多的發揮。

從已往的多年工作中，在接近業餘劇團時，體會到他們的演戲要求是那麼強烈，對於這一門的知識要求，更是十分迫切需要，那時，雖也個別的、零碎的談到了一些問題，但是却不能普遍傳開，更談不到解決一般劇團的問題，這本小冊子的編寫，也是在完成這個願望下出發的。

在內容上，除了重點的解釋說白、動作、表情三個問題外，另外因爲導演的知識，在工、農、兵業餘劇團裏，更是需要幫助的，所以也花了近四分之一的篇幅來介紹一下。

這本小冊子，在廣大業餘劇團活動中，如果能夠起一點啓發作用的話，那是我極大的愉快。

趙 紫

一九五〇年四月二十三日。

大眾常識讀本

怎樣演戲目錄

前記

第一講 一般問題

- (一) 戲從那裏來的……………一
 - (二) 戲隨着時代在變……………二
 - (三) 劇本如何解決……………四
 - (四) 演那一類的戲……………六
 - (五) 要熟悉各種人的生活……………九
 - (六) 要研究表現生活的方法……………一二
- 第二講 演員

甲 說話

- (一) 說什麼話……………一五
- (二) 舞台上的話要聽得清傳得遠……………一六

- (三) 快慢有一般的特點……………一八
- (四) 聲音的高低強弱……………二〇
- (五) 換氣幫助說話……………二一
- (六) 說話的相互關係……………二四
- (七) 獨白和旁白……………二五
- (八) 快板的唸法……………二七

乙 動作

- (一) 怎樣站立……………三〇
- (二) 距離和上肢活動……………三一
- (三) 在舞台上行走……………三三
- (四) 幾種走的形式……………三五
- (五) 背台問題……………三六
- (六) 研究小動作……………三七
- (七) 現實動作和象徵動作……………三九
- (八) 外表動作和內心動作……………四一
- (九) 動作與說話配合……………四二

(十) 上下台.....	四四
--------------	----

丙 表情

(一) 眼的表情.....	四九
(二) 眼睛和說話配合.....	五二
(三) 視線移動.....	五三
(四) 嘴的表情.....	五五
(五) 眉毛鼻子也能表情.....	五六
(六) 怎樣處理笑.....	五七
(七) 怎樣處理哭.....	五八

第三講 導演

(一) 導演制度.....	六二
(二) 導演的具體工作.....	六四
(三) 導演步驟.....	七四
(四) 導演的修養.....	七七

第一講 一般問題

一 戲從那裏來的

講這個問題之先，我們須要弄明白，什麼是戲呢？戲就是由演員在舞台上對觀眾表演一個故事。比如話劇的紅旗歌，就是表演解放後，一個紗廠的女工們的生產故事，京戲的逼上梁山，就是八百多年前，宋朝時候的皇帝、官僚和地主，把林冲和許多農民，逼迫起來反抗鬥爭的故事，這些故事經過了一番整理後，在舞台上，演員再把它表演出來，這就是戲了。

很久很久以前的古代，那時人類還沒有高度的文化，社會上也沒有階級和窮富的分別，大家一起打獵，在勞動之後休息的時候，常常回想起打獵時的情景，很自然的腳跳起來了，嘴唱起來了，這便是原始時代的歌舞，原始人的歌舞，一方面起着恢復疲勞的作用，一方面也起着鼓勵勞動的作用，他們在唱過、跳過之後，常常就是新的打獵開始，雖然當時人類跳的舞和唱的歌，是非常簡單的動作和調子。但是，我們要知道，現在社會上的各種表演藝術（唱歌、跳舞、演戲等等）就是從古代勞動者所創造的原始藝術，隨着社會的發展，逐漸演變而來的。

討論問題：

一、什麼是戲呢？

二、為什麼戲劇是起源於勞動呢？

二 戲隨着時代在變

人類社會在不斷的向前進步，生產能力提高了，聰明才智也跟着提高。沒有階級的原始社會，變成了有階級的社會，富人不但佔去了勞動者的土地、財物，而且也佔去了勞動者創造的文化藝術。原來為勞動者自己所有的歌舞，這時有一部份已發展成有故事性的戲了，統治階級是不勞動的，他們終日吃飽了飯沒事做，就要人做戲給他們娛樂；可以這樣說：社會自從有階級以後，戲就絕大部份成為統治階級的了，而且他們為了壓迫和欺騙勞動者，他們還收買許多不要臉的文人，編了許多迷信的戲，封建的戲，叫勞動者來看，要使得勞動者相信鬼神，相信「人生由命，富貴在天」的鬼話，和服從統治者壓迫的封建道德戲，這都是為了消滅被壓迫人們的反抗思想的。

雖然，有一小部份還留在勞動者中間，（像各地農村裏的地方戲）但是，也是受了封建統治的社會影響，而也大都表現迷信、色情、忠孝節義等封建落後的內容。幾千年來，封建社會的統治者，都想利用戲來麻痺勞動者的。

近三十年來，蔣介石的反動統治時代，他們也是利用文化藝術來為他服務的，他們不但出版書報來宣傳他的反動統治，來麻醉人民的反抗思想，他們更鼓勵和迫使在

舞台上演迷信的、落後的、色情的、反動的戲，他們還壓迫演員，不許他們演進步的戲，而在國民黨的軍隊裏的什麼劇團啦，政工隊啦，還更無恥的用演戲來造謠，反對人民，反對共產黨。

現在，我們打倒了國民黨反動派，趕走了帝國主義，消滅了或正在消滅着封建勢力，不管在城市，在農村，工人、農民都從政治上、經濟上翻了身，變成了國家的主人，掌握了國家大權。因為工人、農民以前被壓迫和剝削太苦了，所以文化也非常落後，現在我們既然從政治、經濟上翻了身，而且在文化上也須要翻身，我們不但要學識字，學自然常識，學政治知識，學歷史知識，而且也要學唱歌，學演戲。要把一切文化變成爲勞動者服務。

上面已經說過，演戲是有兩種作用的。一種作用是調劑精神，恢復疲勞；一種作用是用是鼓勵再勞動。鼓勵再勞動就是教育作用，這個教育作用適合教育自己，也適合教育別人，在新的社會裏，演戲就再不會是爲單純娛樂了，而是把娛樂和教育結合起來，以正當的娛樂方式來進行教育。

在人民解放軍部隊裏，從開始產生這支革命武裝隊伍以來，就一直重視演戲，並且掌握了這種武器，作爲教育自己的工具，連隊的列寧室、救亡室、俱樂部裏，經常都有戰士們自己組織演戲，兵演兵的故事非常普遍。在假期中，在每一次運動中，或在戰前、戰後，都有廣大的戰士們參加演戲，積極的配合了每一次中心任務的教育，

文工團更是把幫助戰士劇團當作最中心的工作之一。

在老解放區的農村裏，農民從政治、經濟上翻身以後，農村俱樂部，也是村村都有的。農民們自編、自演，農閒的時候，到處都在演戲，而農村裏的學校，更是組織農民演戲的骨幹，許多教師幫助創作劇本，幫助他們排戲。

在廣大的新解放區，工人、農民從政治、經濟上翻身以後，也要在文化上來個大翻身，演戲是文化的一部份，而且這種藝術形式，更為許許多多人的歡迎，我們可以把演戲當成一種運動來做，在工廠、農村、學校裏，工作餘暇，把這個運動熱火朝天的搞起來。

討論問題：

- 一、舊社會的戲劇，怎樣宣揚封建迷信落後意識？
- 二、新社會的戲劇和舊社會的戲劇，有什麼不同？
- 三、演戲有幾種作用？

三 劇本如何解決

演戲是具有重大教育意義的，一個戲有一個戲的道理，一句話有一句話的用處，不能瞎說胡扯，所以要有一定的劇本才行，那麼，劇本從那裏來呢？有兩個來處：一個是用人家編的劇本。到書店去買，或是到別的劇團裏去抄。一個來處：是自己動手

來編。用現成的劇本比較省事，而且書店裏印出的劇本，一般都是已經演過，證明這個劇本，在某時、某地演出的效果很好。但是，今天書店出版的劇本還是太少，而且大劇本多，小劇本少，大的劇本在我們一般的工廠、農村、學校的俱樂部裏，是沒有那麼多精力去演的。而在書店出版的小劇本中，不但數量不多，而且在內容上，有時也不一定完全符合各個劇團的情況，所以，第二種來源就很重要了。最好是自己編，自己演，工廠裏可以用自己生產的故事來編，紅旗歌就是根據石家莊某紗廠的真實情形編成的，看過紅旗歌的人，沒有人不叫好的，在我們工廠裏，不是也有許多好的故事和積極進步的工友麼？不是也有一些少數的，思想不大進步的職工嗎？不是有很多工友都有受過國民黨匪幫壓迫的一筆賬麼？不是也有工友受婚姻不自由的壓迫嗎？再說，農村裏的故事也是很多的。像生產哪！學習啦！防匪、反特、減租、反霸、合理負擔、繳公糧、土地改革、反對買賣婚姻等等，不管是工廠、農村，這許多事情，都可以編成戲來演呀！演出來一定會很好的。

討論問題：

- 一、業餘劇團用大劇本好呢？還是用小劇本好呢？
- 二、在你的生活中，有那些事可以編成戲來演呢？

四 演那一類的戲

戲的類別很多。根據表演方法和形式的不同，又分出京戲、地方戲、話劇、歌劇、新型秧歌劇、小調劇、快板劇、啞劇等等，究竟那一種戲能合乎我們演呢？先說京戲吧！京戲雖然是我們中國比較普遍的演戲形式，但是，演起來一定要有一套完整的鑼鼓和胡琴。演員一定要會唱西皮、二簧的各種調子，還要知道板眼，而且京戲的表演方法（像台步、身段、動作）都有固定的格式，加上特定的服裝，都是演古代歷史戲比較合適，對於我們演現在的故事，不容易合拍，所以一般的業餘劇團，不容易演它。

其次是歌劇，它比較高深而且又是很細緻的表演形式，大部份的歌劇，是以整個歌唱來代替說話，並有各種樂器來配合，從頭到尾都有樂譜。一般演起來，是比較困難的。在許多種形式的劇裏，以話劇、地方劇、小調劇、快板劇這四種比較普遍，關於這四種形式，須要簡單介紹一下：

○話劇 話劇這種藝術形式，是從外國傳來的，在我們中國本來沒有，但是由於它是比較進步的、科學的，在城市比較發達。從抗日戰爭起，這十多年以來，在農村裏，在部隊裏，也都漸漸普遍，這種戲的特點，就是故事組織緊密，故事很現實。說話，動作，佈景，都很真實，給人看過後，都有真實的感覺，但是一般羣衆，常會嫌

它不夠熱鬧，也是因為對這種形式不熟悉的關係。在幕類上，可分獨幕與多幕兩種。獨幕劇是一個故事一幕演完，也就是一個戲開一次幕，落一次幕。普通的獨幕劇，約在一個鐘頭的時間內可以演完。在劇情發展的時間上，也限在二十四小時以內，就是劇中的故事，是在一天一夜之間發生與解決的。為什麼有這個限制呢？因為獨幕劇是結構很緊湊的，只須要把一個故事重要的片斷演出，如果在幾十分鐘內的戲，是演一兩個月時間的故事，那就不容易表達，而且還會使觀眾感到拉雜和不真實，它在佈景上，一般只能用一個景，就是開幕一直到落幕，所有戲都在這一個景中來演，如果是地點須要兩個景，可以用兩個景，這叫一幕兩場，但是每一場不能太短，時間總要保持四十分鐘左右。因為時間太短，不能把劇情介紹出來，就是所謂沒有戲了，多幕劇就不受這些限制，第二幕距離第一幕的劇中時間，也許是一兩天，也能是兩三年以後的事情，在地點上，一幕在黃河邊上，二幕也能在長江岸旁，三幕甚至在台灣，都不受什麼限制。為什麼獨幕劇的限制在多幕劇裏沒有呢？這是因為多幕劇故事內容長，演出時間也長，又用落幕把前一幕和後一幕隔開，觀眾可以有時間來想一想劇情的發展，但是在演出的時間上，要有一定限制，連佈景在內，一般不能超過四小時。因為演的時間太長，觀眾太疲倦，演出不容易收到效果。

◎地方戲 地方戲就是各地方的戲曲，這種形式在我們國家裏，真是太豐富了！譬如安徽就有徽戲，四川有川戲，廣東有廣東戲，陝西有秦腔，河南有墜子，河北有

梆子，甚至一個省內，還有許多樣不同的地方戲曲，就拿一個江蘇省來說吧！上海有中曲，常錫一帶的文戲，運河線的江淮戲，鹽阜區的淮戲，淮海的小戲，徐州一帶的花鼓，蘇皖邊境的太平歌（俗稱拉魂腔），這些地方戲，最爲工人、農民所熟悉和喜愛，自從一九四二年，毛主席在延安文藝座談會上，指出民族的形式，科學的內容，大眾的方向的新文藝方向以後，各地的地方戲曲，被大大的研究和發揚。許多地方戲曲都經過改造而提高了。這種形式在今天來說，仍須要大大提倡，只要去掉舊的那一套封建、迷信、男女色情的內容，換上新的生活故事，演出的效果就非常大大，過去許多地方的農民稱呼改造過的地方戲叫新戲，有這樣一回事：一九四四年，蘇北沭陽縣一個中學，在湯潤附近開始演改造的，新內容的地方戲時，因爲形式既爲大家熟悉，而且內容又有教育意義，所以周圍十多里地的男女老少都趕來看。

◎小調劇 小調劇的調門，沒有地方戲那樣有條理、有組織，小調劇原來也是沒有的，它是在抗戰時，堅持敵後的八路軍、新四軍的文藝工作者創造出來的，因爲小調在每一個農村裏，都非常普遍的流行。而農民對話劇又常感到生疏，不熱鬧，所以把小調與話劇組織在一起，採取兩方面的優點，以小調代替一部或大部說話，但在動作、佈景、道具上，仍採用話劇的長處，這樣一來，小調劇就很普遍的能演出了。而且還逐漸發展，像白毛女中的許多曲子，就是山西、河北的小調，它再與秧歌合作，又發展起來成爲秧歌劇。

④快板劇 以說快板代替說話，劇中所有角色的台詞，全部或大部用快板來編。這種戲的形式，也是在抗戰中解放區創造出來的，以快板來編戲，明白嚮亮，又有精神，過去的實驗，證明它也很受羣衆歡迎。

如果我們俱樂部裏，要自己編戲和演戲的話，上面說的四種形式，都可以供給你做參考，當然，在這四種戲以外，仍有好幾樣戲可以演，如果本身條件都夠的話，各種形式的戲都可以演，但是在一般俱樂部和業餘劇團來說，還是要注意省力爲好。

討論問題：

- 一、話劇有什麼特點？
- 二、地方戲爲什麼受羣衆歡迎？
- 三、小調劇、快板劇有什麼長處？

五 要熟悉各種人的生活

不管拿起一個什麼劇本，裏面都有許多不同的人物，這些人物中有男有女，有老有少，有好有壞，按其職業來說，有工人、農民、學生、革命軍人、反動軍人、商人、教員、官僚、地主惡霸、資本家等等。因爲這些人在社會裏的階級關係不同，所以他們的個性就各不相同，地主階級因爲不勞而獲，他們是依靠剝削貧苦農民的血汗而生活，所以地主的一般個性是腐化，不歡喜勞動，好享樂，而且殘酷無情，農民因爲

一年到頭要靠自己的辛苦勞動，才能得到吃穿，而且受地主壓迫、剝削很深重，終年的日子也不會過得好，同時生產方式、生產工具，又是很古老的一套，是幾千年來傳下的方法等等，所以農民的個性是能吃苦、勤勉、誠實、忍耐性大，保守散漫，知識低。工人因為是無產階級，在近代的大規模的生產組織裏做工，知識比較高。在受帝國主義和資本家的剝削、壓迫上更明顯，所以工人階級的個性是艱苦、團結、有紀律、革命鬥爭決心強。總之，各個階級的人，因為社會生活不同，就決定了各個不同的個性，這就叫階級意識，但是這只是說代表一般個性的共同點，在每一個階級裏，也還有各人的具體個性和特點，譬如拿工人來說，有的工人覺悟很高，也有少數的工人覺悟很差，有的喜歡參加各種業餘活動，有的就連話都怕講，同是農民，在老解放區的農民，因為受到共產黨的長期教育，加上八年抗戰、三年解放戰爭的鍛鍊，和土地改革運動的教育，所以一般認識較高，組織性也比較強，但是在新解放區的農民就和老區農民有很大的不同了。他們要散漫得多，認識也比較差，總之，社會上各個階級有各個階級的個性，對立的階級（壓迫階級和被壓迫階級相比，叫對立階級），他們的個性絕不相同，在同一個階級內，也有各人具體不同的特點，所以要想把戲演好，第一件事，就要多熟悉社會上各種人的生活。先了解階級生活，再進一步了解具體生活，這樣，才能知道他們大的個性和小的特點，才能把戲裏的人物演得像，不然，你要演一個工人，又不像工人，而像學生，演一個革命幹部，却像國民黨的官僚，那不