

戏剧研究资料丛刊之一

现代川剧艺术

四川省川剧艺术研究院

戏曲现代戏戏例类编

(下)

主 编 钟 韬
编 者 黄伟瑜 刘昌锦 何 燕

四川省川剧艺术研究院

1987年10月·成都

戏曲现代戏戏例类编

戏剧研究资料丛刊(1)

主 编 钟 韬

编 者 黄伟瑜 刘昌锦 何 燕

四川省川剧艺术研究院发行 四川滨江印刷厂印装

开本787×102 1/32 印张14 字数250千字

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数1——1,000册

(内部发行)

✓ 表 演

一、深入生活，理解角色

- 1、演员既要领会编剧意图，又要充分发挥想象力…………… (352)
- 2、演员必须理解并体验饰演的人物…………… (352)
- 3、演员只有准确地把握角色的性格，才能塑造好舞台形象…………… (353)
- 4、深入理解角色，以静取情…………… (354)
- 5、要想进入角色须得设身处地…………… (355)
- 6、生活能为演员的表演提供素材…………… (356)
- 7、演员有生活，表演才能出新意…………… (357)
- 8、演员必须要体验生活，表演才能真切…………… (357)
- 9、角色的表演宜有形体基调，并贯串始终…………… (358)
- 10、配角表演既要尊重生活，又要有利于戏剧效果…………… (359)
- 11、配角演员的表演也要入情合理…………… (360)
- 12、演员在表演中要加强情感交流…………… (360)

二、综合运用“四功五法”，充分表现人物形象

- 1、凭借演员的歌舞表演来展现优美的情境…………… (361)
- 2、通过对比强烈的组合动作展现人物个性…………… (362)
- 3、借用传统表演手法，表现人物感情的生

动变化·····	(362)
4、演唱与多种表现手法相结合，才能充分展 示人物情感·····	(365)
5、传统动作与民间舞姿相结合，具有强烈的 表现力·····	(366)
6、载歌载舞的夸张表演能妙趣横生·····	(366)
7、借鉴“走边”程式，突出人物特性·····	(367)
8、优美动人的舞蹈再配以轻快的曲调，适宜表 现人物的欢快情绪·····	(367)
9、行腔中配以动作，更有利于人物描绘·····	(368)
10、唱做有机配合，人物性格的表现才更加鲜 明·····	(368)
11、运用恰当的组合动作，可清晰勾绘出人物 的内心活动·····	(369)
12、用特定动作来表现人物心境·····	(370)
13、传统程式要活用，才有助于表现人物的情绪··	(370)
14、充分运用手的程式，使人物的内心活动形 象化·····	(371)
15、手指与身段配合，人物情绪更强烈·····	(372)
16、以优美含蓄的手指动作，准确表现人物的 感情·····	(372)
17、运用眼神要有明确的目的·····	(373)
18、从角色出发，确定眼神基调·····	(374)
19、充分发挥眼神的表情作用·····	(374)
20、深刻理解角色，才能准确运用眼神·····	(375)
21、充分运用眼神做戏·····	(376)

- 22、眼睛要透出人物性格的神韵…………… (376)
- 23、用不同的眼神表现人物的不同情绪…………… (377)
- 24、借眼神的变化来反映角色的心情…………… (378)
- 25、用眼神代替道具,形神俱到…………… (379)
- 26、灵活借用“身法”传统程式,表现人物心
情的复杂性…………… (379)
- 27、通过身段表演反映人物复杂感情…………… (380)
- 28、为人物选择恰当的传统身段程式,才能运
用贴切…………… (380)
- 29、借助于道具可增强身段的美感…………… (381)
- 30、善于利用身段程式,作到既真且美…………… (381)
- 31、化用传统的身段程式,表演才会更加形象…………… (382)
- 32、在传统程式基础上设计新的“倒僵尸”动
作…………… (382)
- 33、活用“卧鱼”身段,形象揭示人物的心理
状态…………… (383)
- 34、只要恰当,传统程式亦可借用…………… (383)
- 35、“撩袍”的动作用得妙,更富于表现力…………… (384)
- 36、运用传统步法要符合规定情景…………… (385)
- 37、步法节奏既是生活节奏,又是戏曲节奏…………… (385)
- 38、服从角色需要,改革传统旦角碎步…………… (386)
- 39、从人物出发变“小云步”为“土芭蕾”…………… (387)
- 40、借笑的转换展现人物的成长过程…………… (387)
- 41、笑得含蓄真挚,切忌形式的摹仿…………… (388)
- 42、以不同方式的哭表现感情的变化…………… (389)
- 43、在“趟马”程式中吸收蒙古舞蹈身段,形

象表现会更加个性化·····	(391)
44、借鉴传统“花枪”程式，设计“羊铲”动作·····	(392)
45、在传统表演技艺中揉进芭蕾技巧·····	(393)
46、融合吸收芭蕾语汇，组织成套舞蹈动作·····	(393)
47、借鉴芭蕾的动作技巧，丰富表演语汇·····	(394)
48、吸收杂技的“抽鞭”技艺，极有剧场效果·····	(394)
49、挑担子跑圆场要有技艺·····	(395)
三、发挥唱腔优势	
1、把角色的感情灌注到唱腔中去·····	(395)
2、准确把握人物感情，细腻处理唱腔·····	(396)
3、表现特定人物的思想感情，须突破传统唱法·····	(397)
4、根据人物感情的变化，运用不同声腔技艺·····	(398)
5、表现人物感情变化，应运用不同的演唱节奏·····	(399)
6、以性格为依据，用不同的情绪处理同一角色的唱腔·····	(399)
7、角色的感情起伏，可用不同唱法分段处理的唱段来表现·····	(400)
8、用分行不分腔的方法来刻画人物·····	(401)
9、唱腔处理求变化，角色感情的表现更多采·····	(401)
10、取各派唱腔之长，塑造鲜明人物形象·····	(403)
11、融化小丑、花旦的唱腔表现角色独特神态·····	(404)
12、借鉴传统，依据人物去寻求新的韵味·····	(405)
13、吸收歌剧方法，加快演唱节奏·····	(407)
14、在剧种曲牌里揉进民歌，能表现角色个性·····	(407)

15、用中音过度，协调真假嗓·····	(408)
16、真假嗓音结合，演唱才能悦耳流畅·····	(408)
17、精心处理“一字一法”·····	(409)
18、用“咬字”处理唱腔，表现角色特殊情绪·····	(410)
19、咬住关键音，换气作“断”气·····	(411)
20、顿挫有致的唱腔处理，唱声又唱情·····	(412)
21、分段处理唱腔节奏，形象地表现角色感情·····	(414)
22、用质朴细腻的演唱刻划朴实亲切，真实可信的人物形象·····	(415)
23、抓住角色个性，灵活运用自身的嗓音的特点·····	(416)
24、发挥自身音色特点，巧妙处理唱腔旋律·····	(417)
四、化用传统表演程式	
1、运用程式要符合规定情景·····	(418)
2、应设计与内心活动相适应的外部动作·····	(419)
3、演员的表演要有“心象”·····	(420)
4、掌握表演层次，深入刻划人物心态·····	(420)
5、人物的动作一定要有内心根据·····	(421)
6、努力从生活中提炼新程式·····	(422)
7、从生活细节上来提炼程式动作·····	(422)
8、突出人物气质可借助于鲜明有力的动作·····	(423)
9、加深表演动作的浓度，达到夸张效果·····	(424)
10、选用恰当的程式组合，表现角色的满腔愤恨·····	(424)
11、表演真实人物应设计个性化的程式动作·····	(425)
12、用夸张的表演动作及其节奏增强喜剧性·····	(425)

13、动作应与打击乐紧密配合·····	(426)
14、用简练而生动的动作勾勒人物·····	(426)
15、通过形体变化,塑造人物形象·····	(427)
16、生动形象的虚拟表演独具表现力·····	(428)
17、运用虚拟方法,提炼骑自行车的程式·····	(428)
18、巧用虚实手段,制造戏剧氛围·····	(430)
19、虚拟动作应具美感·····	(430)
20、优美的动作能产生意境·····	(431)
21、依据现实生活,化用传统程式·····	(431)
22、传统程式应与人物情感揉合·····	(432)
23、借用并重新组合传统程式·····	(433)
24、化用传统程式,应当从人物出发·····	(434)
25、化用传统程式要突破行当界限·····	(434)
26、运用传统花旦动作,表现内心细腻情感·····	(435)
27、借鉴花旦的传统表演技术,要适应人物和 剧情的需要·····	(436)
28、借鉴武生动作,丰富老旦表演·····	(437)
29、传统程式的运用要有新意·····	(438)
30、传统表演的技法运用要合理恰当·····	(438)
31、巧用“手帕功”来表现人物心情·····	(439)
32、运用“轴丝扑虎”加强表现力·····	(439)
33、为表现人物心理活动,可借用传统武功等 技艺·····	(440)
34、借鉴“矮子功”,可使表演形象化·····	(440)
35、根据人物不同特点重新设计“亮相”·····	(441)
36、为人物增加小道具,使“亮相”出新·····	(442)

- 37、用“亮相”表达人物复杂心情…………… (442)
- 38、用出场动作显示角色的性格…………… (443)
- 39、用不同的出场形式表现人物的巨大变化…………… (443)
- 40、根据角色性格特征，精心设计上场动作…………… (444)
- 41、上场动作要讲究分寸…………… (444)
- 42、人物的出场力求能见到性格…………… (445)

五、灵活多样地处理念白

- 1、讲究念白的方法，表现角色的真实感情…………… (445)
- 2、人物身份不同，念白方法应有差别…………… (446)
- 3、从人物出发可分别采用韵白与京白…………… (447)
- 4、根据人物特殊身份，运用传统念白方法…………… (448)
- 5、借用话剧念白，表现人物激情…………… (448)
- 6、“正字归音”的念法，能保持剧种独特道
白韵味…………… (449)
- 7、口语同剧种韵白结合时，应注意语气和语
调变化…………… (449)
- 8、念白的语气要有分寸…………… (450)
- 9、为表现人物独特韵味，可变化语气声调…………… (451)
- 10、念白应讲究抑扬顿挫，铿锵有力…………… (451)
- 11、特异人物的念白可采取特殊方法处理…………… (451)
- 12、真实人物的道白可以适当用方言…………… (452)
- 13、念白可综合采用传统和话剧方法…………… (453)

音 乐

一、保持剧种特色

- 1、既要有时代性，又要有本剧种的特性…………… (456)
- 2、选好基本曲调，保持剧种特色…………… (458)
- 3、在剧种的唱腔的基础上变化发展…………… (459)
- 4、剧种的调式可以发展…………… (459)
- 5、在保持剧种特色的基础上创新…………… (462)
- 6、多声部和剧种风格协调一致，伴唱的用法
有三种…………… (464)
- 7、采用管弦乐应服从剧本中个性特色…………… (467)
- 8、戏曲音乐应有戏曲味…………… (468)
- 9、适量运用合唱，注意音色统一…………… (468)
- 10、要认真考虑旋律的美感…………… (469)
- 11、只要音律协调，唱词中的新名词不必破句…………… (470)
- 12、溶汇不同声腔的旋律、节奏因素于一曲之
中，表现人物悲愤情绪…………… (471)
- 13、把不同的曲调加以衔接可适应特殊需要…………… (471)
- 14、创编新曲应以传统唱腔为基础…………… (472)
- 15、在传统音调中注入新音调，增加人物表现
力…………… (473)
- 16、在传统唱腔里吸收音乐旋律…………… (473)
- 17、创造新的板式，丰富和发展板腔音乐的节

奏.....	(474)
18、在本剧种的唱腔中揉进曲艺和影调, 创造 新板式.....	(476)
19、新板式的运用.....	(476)
20、创造单一曲牌的多种板式, 以增强表现功能...	(478)
21、移步变形仍能保持基调风格.....	(478)
22、创造新的唱段应灵活运用本剧种音乐语汇.....	(480)
23、小改大变, 变旧腔为新声.....	(480)
24、在传统曲牌基础上溶入新的音乐表现手法.....	(481)
25、发展传统单声部的伴唱形式.....	(482)
26、从传统曲调中的节奏旋律入手, 创造新的 唱腔形式.....	(483)
27、发挥打击乐的表现功能.....	(485)
28、传统打击乐能渲染时代气氛.....	(486)
29、川剧锣鼓在音乐造型上的优势.....	(487)
30、运用锣鼓变换的对比手法, 表现角色“外 松内紧”的情绪.....	(487)
31、配器手法过于简略会影响音乐的整体美感.....	(488)
32、变传统表演为以唱为主, 可增加抒情色彩.....	(488)
二、在传统的基础上发展变化	
1、对传统音乐要选好用准.....	(489)
2、力求发挥声腔音乐的个性美.....	(490)
3、运用传统调性转换手法, 组织完整统一的成 套唱腔.....	(490)
4、对传统唱腔要善于重新处理.....	(491)
5、创新腔既要在传统基础上加以改造, 又要	

吸收融合其他剧种的唱法·····	(494)
6、灵活运用高腔曲牌的程式结构·····	(495)
7、采用旋律扩展的方法丰富传统曲牌的表现力·····	(497)
8、从生活、人物出发,大胆革新曲调·····	(498)
9、结合剧情对曲牌予以发展变化·····	(499)
10、以传统曲调为基础创新腔·····	(500)
11、继承传统,采用“一曲多变”方法创新腔·····	(501)
三、大胆借鉴、化为我用	
1、大胆吸收揉合,增强时代感·····	(501)
2、发挥戏曲特点,勇于创新腔·····	(502)
3、要善于借鉴其他剧种唱腔·····	(503)
4、对他剧种唱腔要有选择地加以吸收和借鉴·····	(503)
5、巧妙溶化中外歌曲素材·····	(504)
6、对新吸收的音乐材料,要改造又要溶化·····	(505)
7、吸收歌曲的旋律手法,丰富戏曲唱腔表现力·····	(506)
8、吸收歌剧的某些表现手法,创作出抒发人物感情 情的唱段·····	(507)
9、借鉴当代艺术歌曲,突出时代精神·····	(509)
10、采用当代流行歌曲主调,勾勒人物心理状态·····	(510)
11、借鉴艺术音乐,突出典型性格·····	(510)
12、借鉴劳动号子,突出特定环境·····	(512)
13、为展示人物心境,作为特色音调的民歌可以反 复吟唱·····	(513)
14、借用合唱手法丰富剧种色彩·····	(513)

- 15、借鉴西洋作曲法，创造出雄壮有力的气氛音乐 (515)
- 19、引进西洋乐器，扩大音乐表现力…………… (516)
- 17、用军鼓助军威…………… (517)
- 18、采用同旋律不同奏法的配器法，求好的音响效果 (518)
- 19、配器得当可使音乐效果丰满…………… (518)
- 20、采用多声部的处理手法，表现人物感情的变化 (519)
- 21、不同的内心感情，可通过反复唱和传唱形式来表现…………… (520)
- 22、充分运用伴唱、传声仿唱的方式…………… (520)
- 23、善用伴唱重唱形式，丰富唱腔表现力…………… (521)
- 24、巧用合唱和帮腔形式，抒发人物感情…………… (521)
- 25、乐队的编制应坚持“中为主”、“西为辅”的原则…………… (522)

四、确立主题音乐

- 1、运用主题音乐贯穿全剧…………… (522)
- 2、主题音乐能突出主题…………… (526)
- 3、主题音乐能派生人物的音乐形象…………… (527)
- 4、主题音调应力求个性化…………… (528)
- 5、主题音乐有助于表现人物性格的两重性…………… (530)
- 6、主题音乐可选取也可提炼…………… (531)
- 7、主题音调可从传统曲调中提炼…………… (532)
- 8、音乐处理要体现民族民间风格…………… (532)

五、服务于戏剧冲突

- 1、情感冲突处最易安排唱腔…………… (532)
- 2、充分运用各种手法，铺陈并深化冲突…………… (534)

3、运用对比手法推进矛盾·····	(535)
4、板式转换是揭示和发展冲突的动力·····	(536)
5、伴唱能激化矛盾·····	(538)
6、精心组织成段唱腔把戏推上高潮·····	(538)
7、运用多声部渲染戏剧性高潮·····	(540)
8、戏剧节奏与音乐节奏可以逆向处理·····	(540)
9、用矛盾对立的方式增强冲突的喜剧性·····	(542)
10、用音乐描述冲突的环境·····	(542)

六、精心组织人物唱腔

1、唱腔设计应服从于人物性格·····	(543)
2、设计重点唱腔使人物形象丰满·····	(544)
3、为人物选好基本腔调·····	(545)
4、把握基调，创造不同风格的人物唱腔·····	(546)
5、刻划人物用转调形式·····	(547)
6、运用小调民歌表现人物心态·····	(548)
7、用民歌风味的唱腔增强感染力·····	(549)
8、用重复形式表现人物内心·····	(550)
9、用抒情性旋律描绘人物心境·····	(550)
10、采用同调不同音域的手法，解决男女同调演唱 的矛盾·····	(551)
11、人物唱词分割为唱腔和表演，能产生双重效果	(552)
12、既遵重行当传统唱腔，又破格地设计人物的重 点唱段·····	(554)
13、打破行当界线，精心设计人物唱腔·····	(554)
14、设计特定人物的唱腔，要打破行当界限·····	(555)

- 15、打破声腔和旧有行当限制，创造有利于表现人物感情的新腔…………… (555)
- 16、兼容几种声腔，组织人物成套唱腔…………… (557)
- 17、成段唱腔的组织要在板式上下功夫…………… (558)
- 18、在老旦唱腔的基础上吸收各行当旋律特点，创造出新的板式…………… (559)
- 19、在重点词句上用“甩腔”来深化人物情感…………… (559)
- 20、丰富唱腔板式表现人物感情…………… (560)
- 21、用多层次板式组合表现人物复杂心理…………… (561)
- 22、揉合多种曲调，组织成套唱腔…………… (561)
- 23、组合多种曲调，创造美的境界…………… (563)
- 24、尝试运用男腔多调性…………… (563)
- 25、在男腔中运用转调…………… (566)
- 26、唱腔设计应注意体现旋律美…………… (570)
- 27、配器应与人物唱腔结合…………… (570)

舞 美

一、舞美设计原则

- 1、舞美设计应与编、导、演同步行…………… (573)
- 2、布景要渲染时代气氛…………… (573)
- 3、舞美设计既要有戏曲风格；又要有时代气息… (574)
- 4、舞美应体现剧种特色…………… (574)
- 5、舞美设计应从“意”着手，追求“神似” …… (575)
- 6、舞台景物应避免与演唱内容重复…………… (576)
- 7、戏曲型的时空表现手法要与演员的虚拟表演
结合…………… (576)
- 8、话剧型的舞台时空处置也可用于现代戏
…………… (578)
- 9、混合型的舞台时空处置能增强现代戏的
“戏曲味” …… (578)
- 10、基本写意，局部写实和抽象为主，具象为
辅…………… (580)
- 11、以虚写实，以景求境…………… (581)
- 12、动静结合，冲淡立体布景与虚拟表演的矛
盾…………… (581)
- 13、舞台布景中使用“实”景应有三条限度…………… (582)
- 14、舞台分两半，有助于人物的内心刻划…………… (583)
- 15、以局部之实代整体之虚，增强观众的生活实感 (583)