

羣众業余劇团 演戲常識

刘 云 胡之玉 著

江西人民出版社

羣众業余剧团演戲常識

· 刘 云 胡之玉著

江 西 人 民 出 版 社

羣众業余劇团
演 戲 常 識
刘 云 胡之玉 著

江西人民出版社出版
(江西省書刊出版業營業許可證出字第一號)

(南昌市三緯路11号)

江西印刷公司印刷 新華書店江西分店發行

書号：0497

開本：787 × 1092 1/32 印張：1 1/2 字數：31,000

一九五六年四月第一版

一九五六年四月第一版第一次印刷

印數：1——27,090

統一編号：T8110·14

定價：(7)一角五分

056

目 錄

一、為什麼要演戲·····	(3)
二、演什麼樣的戲·····	(4)
三、怎樣排戲·····	(5)
四、怎樣做演員·····	(14)
五、怎樣化裝·····	(23)
六、關於服裝·····	(35)
七、關於舞台裝置·····	(37)
八、關於效果·····	(39)
九、關於大、小道具·····	(41)
十、加強政治思想領導，逐步提高演出質量·····	(42)

寫 在 前 面

隨着全國農業合作化運動高潮的到來，促進了農業生產和整個國民經濟的新的高潮，相應的文化高潮也已經到來了。為適應廣大群眾的需要，我們編寫了這本「業余劇團演戲常識」供大家參考。

要把業余劇團搞好，最重要的就是正確的貫徹執行黨的群眾文藝活動的方針政策，黨的方針給我們指出了開展群眾文藝活動必須貫徹「業餘、自願、小型、多樣」和「自我教育、自我娛樂」相結合的方針，緊密結合黨的各項中心工作，達到為政治服務、為生產服務的目的。我們在黨的領導下按照這些方針辦事，就會把劇團搞好。

所謂業余的就是因為他與專業劇團不同，業余劇團不能脫離生產去演戲，只能抓住生產空隙時間和在不妨礙生產的情況下進行活動。劇團演戲本來為了提高群眾的政治覺悟，並且使大家得到正當的娛樂，調劑精神，解除疲勞，使大家精神飽滿地積極生產。如果演戲耽誤了生產，那就是說不但沒有起到演戲的作用，反而把好事辦壞了。

業余劇團還須要堅持自願的原則，不能用行政命令方法強迫群眾參加演戲。這就要負責這方面工作的同志很好的進行組織動員，把群眾動員起來參加各種文藝活動，把對演戲有興趣的人組織成劇團或小組。積極的領導他們。有的人怕耽誤生產，有的人怕難為情，也有的人有家庭顧慮，這就要耐心向他們講解業余劇團的性質、方針、任務、甚至向他們家庭動員，打消他們的顧慮。最主要的是通過文藝活動啓發群眾的興趣，

從而吸引他們參加活動。

除了必須堅持「業余、自願、小型、多樣」的原則，還必須貫徹群眾性的要求，廣泛地組織群眾參加（當然必須防止壞分子鑽進來），如果不去組織群眾光靠幾個積極分子是搞不起來的。因為業余劇團是要群眾「自我教育、自我娛樂」，如果光靠幾個人，一方面忙不過來，一方面也會引起群眾不滿。如今八十歲的老公公也快活得敲鑼鼓，如果劇團不廣泛組織群眾，顯然是不能滿足群眾的文化需要的。

在組織業余劇團時，應在当地黨的基層組織（支部）的領導下進行，使劇團有正確的政治方向，並且經常地取得黨的支持和指示，根據黨的意圖向群眾進行教育和娛樂活動。事實證明許多業余劇團堅持了黨的方針政策演出了好戲，教育了群眾，並且得到了群眾的歡迎和支持。許多年老的社員都鼓勵子女積極參加俱樂部的各種文藝活動。有的老年人對子女說：「你好好參加俱樂部活動，家里零星事我多做點」，有的知道了業余劇團的好處說：「你們後生家好好演戲，多點些燈油也不要緊」。也有五六十歲的社員參加劇團吹笛子、拉胡琴。這充分說明了只有依靠黨的領導，堅決貫徹「業余、自願、小型、多樣」的方針，依靠群眾，發動群眾，只有這樣才能把業余劇團搞好。

我們也缺乏搞業余劇團的經驗，所以不能全面的介紹搞業余劇團的辦法，只從演戲方面給大家做一些輔導工作，不對的地方請大家批評指正。

筆 者

一九五六年一月二十日
於南昌

一、為什麼要演戲

首先我們大家可以回想一下，當我們看過「不能走那條路」那個戲以後，就知道資本主義道路走不得，比如戲里的張栓不好好生產，想做生意賺錢發財，結果弄得賠錢賣地。也看到宋老定想向張栓買田的行為不對，農民只有組織起來發展生產才是光明大道。又如看過「白毛女」以後，就懂得過去農民為什麼會那樣窮，看見地主怎樣逼租，怎樣壓迫農民、剝削農民，地主階級不消滅，農民永遠不得翻身。又如看了「梁祝姻緣」就知道封建社會婚姻害死人，封建社會不合理。其實戲里面的道理都是明擺着的，甚至有許多人就經過了戲里面一樣的事情，可是沒有看戲以前，心里不一定明白，一看戲心里就亮堂了，有許多人一面看戲一面感動得流眼淚，激起了對敵人的仇恨和對人民的熱愛，或從先進人物身上學得優秀思想品質去向坏人坏事作鬥爭。

其次，是廣大工農群眾需要看戲。工農群眾對文化知識的想望是如飢如渴的，他們迫切需要提高自己的文化，他們在緊張的勞動之後，須要有正常的文化娛樂活動。因此演戲又可給勞動人民解除疲勞，從而鼓舞生產熱情。如金谿縣有個農業社群眾反映說：「沒有文化活動就會悶死人！」我們大家都知道，工人農民勞動了一天，是很疲倦的，怎樣解決這些疲倦呢？最好的辦法就是參加業余文娛活動，如碩欒山農業社六十多歲的老社員黃××看到了青年人都參加演戲，他說：「我

們老年人也來排個戲！演老年人總還可以。」各種娛樂活動，一般人叫「玩」，但這種「玩」是對身心有益的。這種「玩」可以振奮精神，解除疲倦，更好的從事勞動。

由此可見演戲是為了教育群眾，提高群眾的社會主義覺悟，業余劇團就是群眾自己教育自己的學校。同時它又是一種正當的娛樂活動，大家有戲看，看了戲受到了感動，受到了教育，就會精神愉快地參加生產，也不會想到去打牌、喝酒解悶了。這就是我們演戲的目的。

二、演什麼樣的戲

前面我們已經談過，演戲是教育群眾也是自己教育自己。所以就不是亂演一通，不分好壞，什麼戲都演。我們堅決不能演出反動的、有毒素的戲，不能演出淫蕩的、野蠻的、侮辱自己民族和侮辱勞動人民的戲，不能演違反黨的方針政策和宣揚資產階級思想的戲。因為工農群眾看了壞戲，不但不會受到教育，鼓舞勞動熱情，反而會受毒害，受到資產階級思想侵襲，以至紀律鬆弛、生活消極。那我們的業余劇團和演員不但沒有起到推動生產的助手作用，相反的倒阻礙了生產，對社會主義建設起了破壞作用。

那麼，到底要演什麼樣的戲呢？要演鼓舞和發揮群眾勞動熱情和創造能力的戲，這就是說在選擇劇本和文藝節目時，要慎重的選擇那些使工農群眾看到後能受到教育與鼓舞的戲，使他們看完了戲能夠提高社會主義的思想覺悟，身心愉快的參加

生產，並且更進一步發揮勞動積極性、創造性，提高生產效率。如「婦女代表」就是個好戲，它歌頌了代表社會前進力量的張桂容，為了爭取婦女解放與殘存的封建落后思想堅持不屈的鬥爭意志。抨擊了封建社會留下來的夫權思想，給人們樹立了學習的榜樣。還有各地上演的「人往高處走」、「兩兄弟」等劇本，就對人民群眾進行了愛國主義和社會主義的思想教育。各地創作的劇本很多，我們認為，凡是对人民群眾進行愛國主義和社會主義思想教育而且能感動人的不管外省的和本省的創作，都可以挑選排演。

在演出形式上，應該以短小精悍、生動活潑、以工農群眾所喜見樂聞的為主，在文娛活動中包括歌詠、舞蹈、演唱、曲藝、小歌劇和小型話劇等。為什麼要演這樣短小的節目呢？理由很簡單，因為短小節目簡單靈活，不需佔用大量時間排戲，演出比較容易，適合業余劇團演出。同時業余劇團主要觀眾還是勞動人民，他們成天生產緊張，晚上看戲再看到深夜，得不到適當休息也不行。目前有些地方的農村業余劇團，不顧時間、條件、藝術水平，拚命的演了許多類似「梁山伯與祝英台」的大戲，演戲的人受累，看戲的人吃力，這是不好的。當然，如果具備了足夠條件的業余劇團，在廣大群眾的積極要求下，也可以排演一部分中型的歌劇、話劇等。古裝戲要有教育意義也可以適當演出，但主要是上演反映現實生活的戲。

三、怎樣排戲

現在我們從拿到劇本開始來談談怎樣排戲的問題。

(1) 要找出劇本的主題

每個劇本都有它一定的主題思想，那就是看它歌頌什麼？反對什麼？批判什麼？表揚什麼？對觀眾起到什麼教育作用。如「劉海砍樵」是歌頌一對勤勞勇敢的青年男女對戀愛生活的一種積極的要求和願望，他的主題思想是反封建的。「人往高處走」的主題思想是表現在農村合作化運動中，一個中農由動搖到堅決入社的覺悟過程，把資本主義道路和社會主義道路做了顯明的對比，揭露和批判了資本主義自發勢力的危害性，教育農民走社會主義的光明道路。所以決定採取一個劇本之後，導演和全體工作人員就應該仔細研究劇本，分析它的主題思想，使大家對劇本有了比較深刻的認識，而且了解劇中每個角色要起什麼作用，心中有了底，然後開始排演。有的地方對「劉海砍樵」的主題沒有正確的認識，把胡秀英這個熱愛勞動有著純潔愛情的少女，演成了一個風騷的蕩婦，結果不但沒有起到反封建的效果，反而變成了宣傳色情，所以研究劇本正確掌握主題思想非常重要。

(2) 做好排演計劃

分析劇本之後，導演就要根據這個劇本的長短，演員的條件和其他物質條件（必須注意不能佔據生產時間）訂出排演計劃，這個計劃中首先就是分配角色，這是個很主要的問題。因為演戲是個集體創造，一個戲演出一定要有許多人參加，要求演

員和舞台工作各方面密切配合。但最重要的是演員，因為戲的中心意思是通过演員直接表現給觀眾看的。因此戲能不能演好，演員要起決定作用，挑選演員的原則應是根據這個人的體質、聲音、表演能力、性格、特征和自己的自願來選擇。關於角色的分配，除了導演物色外，最好還是要經過自報公議、民主討論的方法確定。

除了分配角色，對舞台工作人員也要作出計劃，有些演員也必須兼做舞台工作。至於排演日程也要精確規定，抓住生產空隙時間，確定排演日程表，什麼時候排第幾場（獨幕戲也可分作幾個場面排），什麼時候對台詞，什麼時候排地位，什麼時候排動作等等，都要明確規定。同時布景設計和制作也要做出計劃，道具也要準備，如果是歌劇還要研究怎樣配曲。

排演計劃非常重要，有了計劃就不会忙亂，也便於各人分頭準備，免得臨時亂抓、出漏洞。在訂出排演計劃時，導演也要準備，如某一個角色怎樣排，演員上場下場以及行動的位置和路線怎樣安排，都要初步想好，記在劇本上，免得臨時着慌。

(3) 排演

演員接受劇本之後應該熟讀台詞，如果是歌劇還要練唱，各演員最好能常在一起對台詞，各人唸各人的，一個接着一個唸，最好必須丟掉本子能背出來，這都是在排演計劃中規定了時間的，台詞熟練後，就開始排演。

排演的步驟一般的可分為：排地位和排動作、表情兩個步

驟，这里把它分開來給大家談談：

①排地位

一个戲在剛剛開始排的時候，不一定要求它一下子就連地位、動作和表情都給排出來。一般在初排時，只要走走大地位，使演員曉得从哪里上場，到什麼地方站着，再走哪里坐下，在哪段台詞上表現什麼情緒，从哪里下場……。这样就可以使演員在整个排演工作中，思想上有了一個輪廓，能掌握到一定的路綫和位置，也不至於几个演員碰在一堆鬧笑話。

在排地位時，首先應該注意到舞台各方面，因为舞台三面是壁，只有一面向观众，因此在排地位時应当注意到尽量避免背脊向台下，但不一定要全面端端正正死板板地像菩薩样朝着观众。而应根据剧情的發展加以处理。

在地位的安排上，必須特別注意一件事，就是這一場戲或这个場面誰佔主要就應該想法把誰放在較顯著的地位，这是为了使观众看得清楚，因此把他特別突出來。如果主次不分，尽看見台上的人乱動，甚至主要人物被次要人物擋住了，观众就摸不到頭腦，看不清到底演些什麼。

在排地位時還要注意合乎情理，如果使一个勞動模范經常不和大家在一起，处处特殊，站在群众以外，高高在上，这就会把一个模范演成脱离群众的人了。又如本來某个角色在某种情況下应站着，你突然要他坐下來，或者本來应坐着談話，你偏要他站起來走一个圈，这也就不合乎情理。同時排演地位，也要照顧画面的美，使舞台場面匀称好看，如排一个開会的場面，就要根据主要情節，处理得有的站着有的坐着，或者围着

講話的人。

排地位還要有變化，不要呆板，要有前有後，有近有遠，有坐有站，有高有低，有動有靜，根據劇情變化，不要幾個人都坐在台上。群眾場面也不要滿台擁擠，應該有左有右、有前有後才好看，如果需要站一排，站成個三角形才好看，演員和演員不要互相擋住。總之，既要不死板，也要不零亂，要分布勻稱，又要有聯繫才好。

最後，在排演地位時，還應注意到舞台上的道具應和演員的動作聯繫起來，使舞台上所擺的道具起到應有的作用，戲台像個天平，要相稱，如果布置在一邊，另一邊空洞無物就難看，如果演員都擠在舞台一邊，另一邊空着沒人走也難看，當然也不是絕對平均，主要是照顧到劇情的需要和道具緊密聯繫起來。不要把一些多余的道具硬填進去，以致影響演員的表演。

②排動作和表情

大地位排好了以後，就可以開始排動作和表情，關於動作方面，一般的可分大動作和小動作兩種。如勞動生產、挑担、拉車等類似的動作，都是大動作，抽香煙、擦火柴、點燈等都是小動作，排演時既要注意大動作也要注意小動作。演員經過了角色的設計工作，掌握了角色的特性，找出了活動的規律，在排完地位之後，必須用動作配合台詞來表達自己的思想感情。演戲的動作必須比日常生活的動作有所誇張，但又必須演得像日常生活一樣真實。譬如在平常生活中，如果內心感情有變化。一般是容易看得出來的，即是平常能看得出來，放到台上就不

像。例如你接到了一個朋友的來信，這封信帶來了，使你非常愉快的消息，你自然也會有快樂的表情，臉上也會呈現着愉快的笑容。而在舞台上卻因為觀眾離你有一定的距離，如果完全像平常那樣的態度，就會感到很平淡，甚至看不出來。於是我們就必須通過藝術手法，把它誇張一點，或拍手大笑，或高興的跳起來。這就是說應該把各種強烈的表情動作，集中起來，才能在舞台上充分表現各種不同的情緒來。

在排演時，角色與角色之間的動作，也應該要有機的配合，切不可各搞一套，否則，就會影響全劇的情節，因為角色之間的動作能給予互相之間的刺激，相互可以幫助舞台氣氛的創造。不管是主要角色或次要角色，只要上了台就是重要的，連群眾角色也要認真一個一個排，如果台上十個演員，只要有一個像木头一樣站着不動，就會影響到整場戲的效果。

在排演動作時應該結合表情同時進行，因為表情和動作是分不開的。例如一個人思想上有包袱他就坐立不安（動作），同時他的臉上決不可能現出喜悅的樣子，一定是悶悶不樂，即使你要他笑一笑，他只是一種苦笑（表情），如果只有動作沒有表情就顯得裝腔作勢了。

情緒是客觀刺激的反映，一個人動作和表情，多是由於外界的刺激，而內心上產生了各種不同的變化。因此在排演表情時，除了必須從角色的內心的感情出發外，還要依靠演員之間的互相刺激，互相起反應，而產生各種不同情感。例如：有一群青年小伙子，他們正在高高兴兴地談笑的時候，如果突然跑進來一個人，這個人表現得很驚慌失措，氣喘呼呼連話都說不出來……。在這種情況下，這個人雖然不說話，而大家看到他

这种動作和表情，馬上就会变得寂靜、緊張、驚訝起來。这就是一种客觀的刺激，假使沒有这个客觀的刺激，那麼他們就不可能引起緊張、驚訝的气氛來。

動作和表情都排好了，还應該化裝，到台上排，就像演出一样，只是沒有观众，这时候可請有關領導和同志提意見，最后修改就可演出了。

(4) 導演要少教動作多啓發感情

我們已經知道，演出一台戲要靠大家的集体創造。除了剧作家寫出优秀的剧本，还要靠導演、演員和所有舞台藝術工作者共同努力。而導演是組織这一集体創造的中心，也就是說，真實的、正確的、完整的保持这个戲的中心內容，把这个戲的主題思想充分的表現給观众，就必須有一个專門从事在排演上總的掌握組織的人，这个人就是導演。可見一台戲排得好不好，導演是很重要的。

導演在指導排演時不要搬手搬足而要多啓發演員的思想感情。如有的導演見着某年輕女演員演農村老太婆演得不像，導演說：「你演这老太婆就像咱村里饒老太婆那樣子的，」演員在導演的啓發下，很快就演像了。当然，实在啓發不出來，做個樣子啓發他一下也是必要的，但是有些角色的動作和表情，導演自己也未必演得很像。同時演員光模仿導演的動作不去体会角色的感情，演出來也是裝腔作勢的，所以導演必須少教動作多啓發。

導演还要向演員、向大家學習，因为戲里有些事導演也未

必都知道，演員或別人也可能知道得比他多一些，所以導演要虛心學習，多征求演員和參觀者的意見，開展民主討論，這對導演是有很大幫助的。

(5) 排演時應注意的幾件事

在排演時我們除認真地分析劇本，創造角色外，還附帶談一談如何運用五官四肢來加強表演。

① 語言

語言是文學基本的要素，而是戲劇中主要部分，它能傳達出思想感情。沒有恰當而生動的語言，那麼戲劇的形像化是無法完成的。因此我們首先要注意台詞說得明亮、清晰。不能輕言細語的和平常講話一樣，但又不能拼命的叫，使人聽了不像生活中的話。這就要我們好好的運用語言，把劇本的情感傳達出來。唱詞要咬的準確，不能拖泥帶水，要把每句話每個字都送到觀眾耳朵里去。

通常一句話，用幾種不同的講法，會表現出幾種不同的感情。如：「你到哪里去？」這一句話，用三種不同的說法變成三種不同的情緒，如果說得和善一些，就是問話的口氣，說兇一些快一些，就會變成執問口氣，假使將后面的去字拖得長些，再加上個啊字的尾音，那就會表現不耐煩的情緒。在平常我們就應該注意這些，那就可以使台詞說得更生動，更有力，更能感染觀眾。

有些演員經常在后台埋怨觀眾，發牢騷的說：「觀眾真不

守秩序，台下鬧得要命……。」這個問題觀眾並不要負完全的責任，當然有部分觀眾是比較喜歡說話的，但這主要還是因為演員的台詞咬得不清，觀眾听不懂，抓不住觀眾。我有時在台下觀眾中聽到過這樣的話：「听又听不清，誰知道台上說些什麼……。」從這一兩句話中就可以証明了語言咬不准是引起觀眾混亂的主要原因。

②動作

戲劇中的動作，應精練，不要瑣碎。有些演員因為片面理解唱戲要做動作，而不去深入角色，研究動作，單純的為表情、為動作而動作，結果動作太瑣碎和呆板。我舉個例子給大家听：有一個劇團正在排演「姑嫂上堤」，當他演到在參觀俱樂部的時候，中間一句「看書下棋打撲克」的唱詞，他為了要表情做動作，把看書、下棋、打撲克三種動作都表演起來，結果自己覺得非常吃力，因為一共只唱了七個字，就要做出三種不同的動作來。觀眾反而覺得不順眼。

還有些演員，為了要做動作，也不問是非，每唱一句不是左手動一動，就是右手動一動，形成了一種呆板式的動作，使觀眾看得厭煩，要使表演生動，動作必須要集中，而且要精練，切不可過於呆板和瑣碎。同時帶關鍵性的動作，必須交代清楚，比如一個貪圖小利的人順手偷走一件東西，假如一晃就偷走了，觀眾沒有看見，以後這個情節就斗不到頭腳了。

③眼睛

有些演員因為胆小，怕看見人，因此在上台演戲時，往往