

休闲娱乐与健康生活

戏剧比赛

组织活动读本

■ 张建成 主编

新疆人民出版社
伊犁人民出版社

休闲娱乐与健康生活

- 歌咏比赛组织活动读本
- 器乐比赛组织活动读本
- 美术比赛组织活动读本
- 书法比赛组织活动读本
- 舞蹈比赛组织活动读本
- 口才比赛组织活动读本
- 曲艺比赛组织活动读本
- 戏剧比赛组织活动读本
- 表演比赛组织活动读本
- 游艺比赛组织活动读本

休闲娱乐与健康生活

戏剧比赛

组织活动读本

张建成 主编

新疆人民出版社
伊犁人民出版社

图书在版编目（C I P）数据

戏剧比赛组织活动读本 / 张建成主编. -- 奎屯：
伊犁人民出版社, 2015.8
（休闲娱乐与健康生活）
ISBN 978-7-5425-1502-5

I. ①戏… II. ①张… III. ①戏剧艺术—基本知识
IV. ①J8

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第200675号

责任编辑：陈 文
封面设计：大华文苑

休闲娱乐与健康生活
戏剧比赛组织活动读本
张建成 主编

出版发行

新疆人民出版社

伊犁人民出版社

（新疆奎屯市北京西路28号 833200）

经 销 新华书店
印 刷 唐山新苑印务有限公司
版 次 2015年9月第1次印刷
印 次 2015年9月第1次印刷
开 本 690mm × 960mm 1/16
印 张 9
字 数 100千字
定 价 29.80元

前 言

党的十八大报告提出了到2020年全面建成小康社会的宏伟目标。其核心是“全面”，即追求多领域协同发展、不分地域、不让一个人掉队、不断发展的全面小康；其内容是“五位一体”，即建成经济、政治、文化、社会、生态文明的全面小康，是不可分割的有机整体。

小康生活，是广大人民群众梦寐以求的幸福生活；而小康社会，则是我党艰苦奋斗、孜孜追求、一心想为人民群众创造的一种幸福社会。经过全党和全国人民的共同努力，经过三十多年的改革开放，我国人民生活总体上达到了小康水平，我国进入了全面建成小康社会，并加快推进现代化建设的新阶段。党中央提出的全面建成小康社会的奋斗目标、基本任务和总体要求，为全国人民描画了今后的幸福生活，这是全党的共同任务，也是广大人民群众义不容辞的责任。为此，特推出“共享小康生活”系列读物，旨在广大人民群众提高自身素质，共建小康社会，共享小康生活。

要建成小康社会，享受小康生活，首先要过上平安健康的生活。常常可以看到，有些人和家庭因为安全或健康出了问题，导致整个人生和家庭都不幸，因残疾而穷困，因病痛而潦倒，同时也给社会增加了很大负担。还有些人涉黄、涉赌、涉毒、涉黑等，有些人被骗、被盗、被暴力侵害、被传销坑害、被邪教毒害等，从此陷入人生和家庭的不幸。这些都与建成小康社会背道而驰。小康生活就是要把“平安是福，健康是金”的理念转化为现实。“共享小康生活”之“安全预防与平安生活”读本，主要介绍交通出行、用电用火、网络生活、运动锻炼、食品卫生、疾病预防、劳动防护、黄赌毒黑、社会治安及自然灾害等方面的预防知识，悉心告诫，关怀备至，是教导广大人民群众安全每一天、幸福每一刻的最好读本。

要建成小康社会，享受小康生活，就要创造社会新风尚，过上有文化有品位的幸福生活。常常可以看到，有些人吃饱了、穿暖了、有钱了，但仍然过着封建的、落后的、愚昧的、腐败的、丑陋的生活，这不是真正

的幸福生活，不是小康生活的内容。小康生活包括文化内涵的建设，要体现出民风淳朴、文化品位的时代新风貌。“共享小康生活”之“社会新风与文化生活”读本，主要介绍对联与文书写作、谜语与猜谜游戏、岁时与节气知识、民间剪纸与年画、春节与除夕庆祝、元宵节与灯会、清明节与祭祀、端午节与龙舟、中秋节与赏月以及现代婚丧喜庆等文化知识，民风习俗、节日庆祝，与广大人民群众息息相关，是发扬传统、建设时代文化的普及读本。

要建成小康社会，享受小康生活，就要培养健康的兴趣爱好，享受高雅的休闲娱乐生活。常常可以看到，本来应该高雅享受的休闲娱乐，却被有些人搞得庸俗不堪和声色喧嚣，有人有钱就任性，有人得势就放纵，这最终都是腐败堕落的滑梯。这些与小康生活是格格不入的。小康生活包括自身素质的提高和兴趣爱好的培养。“共享小康生活”之“休闲娱乐与健康生活”读本，主要介绍歌咏、器乐、美术、书法、舞蹈、口才、曲艺、戏剧、表演、游艺等知识，是指导广大人民群众培养休闲娱乐爱好的最佳读本。

要建成小康社会，享受小康生活，就要养成文明的道德行为，不断丰富自己的精神世界。常常可以看到旅游行程中诸如随地吐痰、乱写乱画等不文明的行为举止，不仅国内有，而且还有丢丑到国外的。这些根本不是小康生活的具体表现。小康生活包括行为文明建设和精神文明建设。

“共享小康生活”之“休闲娱乐与健康生活”读本，主要介绍阅读、科普、健身、娱乐、游戏、旅行、环保、收藏、棋艺、牌艺等内容，是帮助广大人民群众增强文明行为、提高精神生活的最优读本。

总之，推出本套“共享小康生活”系列读物的目的，是使广大人民群众人人都投身建设小康生活，成为小康社会的建设者，也让广大人民群众人人都能很好地享受小康生活，成为小康生活的享受者，实现2020年全面建成小康社会的宏伟目标。

本套系列读物图文并茂、通俗易懂，非常适合广大读者和有关单位机构用以指导现代家庭、社区以及新农村建设。同时，亦适合各级图书馆收藏和陈列。

编者

2015年7月

目 录

戏剧比赛组织指导

戏剧的概念和起源	2
戏剧的种类和特点	4
戏剧创作基础知识	6
戏剧导演基本要求	10
戏剧排练基本方法	13
戏剧比赛活动指导	18

京剧的表演指导

京剧的起源和特点	24
京剧的唱腔和音乐	26
京剧的脸谱和胡须	28
京剧的角色和表演	35

川剧的表演指导

川剧的起源和特色	50
川剧的唱腔和音乐	54
川剧的脸谱与变脸	59

川剧的角色和绝技	67
越剧的表演指导	
越剧的起源和特色	80
越剧的唱腔和音乐	84
越剧的角色和表演	91
豫剧的表演指导	
豫剧的由来和特点	108
豫剧的唱腔和伴奏	112
豫剧的角色和表演	119
粤剧的表演指导	
粤剧的起源和特色	124
粤剧的唱腔和音乐	127
粤剧的角色和化妆	132
粤剧的戏台和表演	136

戏剧比赛组织指导

戏剧的概念和起源

戏剧的概念

戏剧是演员将某个故事或情境，以对话、歌唱或动作等方式表演出来的艺术。戏剧有四个元素，即：演员、故事、舞台和观众。戏剧是我国传统艺术之一，剧种丰富多样，表演形式载歌载舞，有说有唱，有文有武，集唱、做、念、打于一体，在世界戏剧史上独树一帜。

戏剧的起源

中国戏曲源远流长，它最早是从模仿劳动的歌舞中产生的。先秦时期是戏曲的萌芽期。《诗经》里的《颂》，《楚辞》里的《九歌》，就是祭神时歌舞的唱词。从春秋战国到汉代，在祭神的歌舞中逐渐演变出娱人的歌舞。

从汉魏到中唐，又先后出现了以竞技为主的“角抵”，即百戏、以问答方式表演的“参军戏”和扮演生活小故事的歌舞“踏摇娘”等，这些都是萌芽状态的戏剧。

中唐以后，中国戏剧飞跃发展，戏剧艺术逐渐形成。至宋代开始流行“杂剧”，它和其后金代盛行的“院本”和讲唱形式的“诸宫调”，从乐曲、结构到内容，都为元代杂剧打下了

基础。到了元代，“杂剧”在原有基础上大大发展，成为一种新型的戏剧。它具备了戏剧的基本特点，可惜的是元杂剧只有剧本流传于世，所以晚于它出现的昆曲被现代人称为百戏之祖。

新中国成立前是昆曲最没落的时期，这一时期的戏剧艺人几乎没有一个从事昆曲事业的，但他们把昆曲的艺术带入了京剧和其他地方剧种，因此，几乎每一个剧种中都有昆曲的影子。我国古代戏剧因以“戏”和“曲”为主要因素，所以又称为“戏曲”。戏曲主要包括宋元南戏、元明杂剧、传奇和明清传奇，也包括近代的京戏和其他地方戏的传统剧目在内，它是中国民族戏剧文化的通称。

戏剧的种类和特点

戏剧的种类

中国历史悠久，幅员辽阔，几乎每个省市、自治区、自治州都有自己的戏剧。据统计，各地区的戏曲剧种有360多种，传统剧目数以万计。比较流行的剧种有昆剧、越剧、豫剧、黄梅戏、评剧、粤剧等50余种，尤以京剧流行最广，遍及全国，不受地区所限。

戏剧的特点

1.戏剧是一门综合性艺术

戏曲是一种综合舞台艺术样式。它的特点是将众多艺术形式，以一种标准聚合在一起，在共同具有的性质中体现其各自的个性。这些形式主要包括：诗、乐、舞。此外还包括舞台美术、服装、化妆等方面。

2.用艺术手段表现故事情节

戏剧要通过演员扮演人物，运用对话和动作去表现一定长度的故事情节。所不同者，戏曲是运用音乐化的对话和舞蹈化的动作去表现现实生活的，即歌舞的手段，亦即人们所熟知的“唱、念、做、打”。

3.用脸谱、音乐表现人物性格

中国戏曲的表现生活，运用了一种“取其意而弃其形”的方式，如中国画之写意山水，用纵横的笔势去体现生活中一切美好的事物。所以，戏曲舞台上才有了红脸的关羽、白脸的曹操；才有了长歌当哭，长袖善舞；才有了无花木之春色，无波涛之江河。

4.用小舞台表现大天地

中国戏曲作为一种舞台艺术，需要面对一个舞台之狭小与生活之博大的矛盾。戏曲并没有像话剧那样用“三一律”的原则对生活进行挤压以便于表现。而是运用虚拟手段，制造弹性时空，又借助于演员生动表演和观众的想象与理解，来完成对广阔大天地的描画。所以，戏曲可以在明亮的灯光下制造出黑夜的假象，也可以在空旷的舞台上驭马行舟。

戏剧创作基础知识

戏剧的立意

戏迷习惯把多幕剧叫大戏，场次少或只有一场的剧称为小戏。小戏虽然篇幅小，多则万把字，少则几千字，但是，写小戏并不容易。

一部小戏作品，不仅要主题立意积极深刻，而且还要事件清晰、情节生动、人物集中、语言精练，这就需要作者对生活有深刻的认识、严谨的构思、娴熟的技巧。

戏剧的加工

生活是创作的源泉，但剧本创作又不是照搬生活，这是最基本的道理。如果所要反映的东西，仍然停留在原始生活素材中，没有进行加工提炼，形成艺术构思，就不成其为作品。

比如公与私的矛盾，这是生活中经常看到的，在这类现象中的一些材料，议论起来会使人激动、思索，但原封不动地把它写到一部小戏里，未必能够产生应有的戏剧效果。为什么呢？道理很简单，因为那些生活素材还没有形成戏剧。

写小戏如同生活当中讲小故事一样，怎样才能引人入胜呢？环节之一，就是通常说的戏剧“悬念”。

有人以为“悬念”更多属于情节曲折、惊险样式的戏剧，这是误解。阅读剧本或观看演出，总是根据作品提出的问题，随着剧中人物的思想行为不断发展追寻结果的。

戏剧“悬念”不仅惊险剧需要，悲剧、喜剧、正剧都需要，没有“悬念”，就无法抓住读者或观众。

所以有人也把戏剧称为“等待的艺术”。这个“等待”，正是“悬念”所造成的。要说明的是，有些小戏作品把“悬念”安排在情节变化当中，有些则置于剧中人物思想感情的发展，但不管怎样，缺乏“悬念”的作品，就不能引人入胜。

戏剧的悬念

重视戏剧“悬念”，但不可生编硬造。符合生活规律的戏剧“悬念”，不仅可以推动故事情节有节奏地发展，而且还有利于剧中人物的刻画。相反，离开生活基础的戏剧“悬念”，即使再强烈，人们也会觉得虚伪不可信，自然不会和剧中人物共呼吸，又怎么能按照作者的意图循着开端、发展去追寻全剧的结果呢？

俗话说“万事开头难”，写剧本也一样。不论大戏或小戏，剧本的开端总是担负着说明事件、介绍人物的任务。在这中间，不可避免地还要对时代、环境交代清楚。戏剧不同于小说，不要说篇幅不允许，即使是花笔墨作必要的介绍，也还有个方法的问题，这个方法就是紧紧把握住戏剧冲突。

通常说“没有冲突就没有戏”。一个剧本，不论作者确定什么主题，它都应当通过戏剧冲突来完成。剧本中的戏剧冲突，既不是在故事发展中间提出，也不可能是在结尾时才揭示，

那么，在戏剧冲突必然产生于剧本开端的规律中，如果作者离开了戏剧冲突，单纯地对事件、人物、时代、环境作介绍，读者或观众必定感到索然无味。

反之，要使读者或观众看下去、读着有兴趣，这就必须紧紧把握住戏剧冲突，在“动作”中对事件、人物、时代、环境作分析介绍。

创作的要素

剧中人物是“做什么”好呢？还是“怎样做”好呢？这是一个初学写小戏者值得思索的问题。

小戏和大戏一样，必须有事，这就是剧中人物“做什么”；而“怎样做”又是写剧中人物不可缺少的，二者绝对不可分隔。但是，一般写作的时候，功夫应当多用于“怎样做”方面。

与此相反，“怎样做”就不同了，它留下的是有血有肉的鲜明形象，剧中人物一切言行构成的事，不仅记得，而且

他们的思想情感令人经久不忘，正面人物如此，反面人物也是一样的。

一个戏当然要有个故事，有时曲折一些也是为人们所喜欢的，但是事情是人做出来的。在生活中做任何一件事，无论如何是离不开思想情感的支配，而思想情感又会因人而异。“文学是人学”，戏剧文学的最终目的，也还是要通过“做什么”事来刻画“怎样做”的不同人物。

写校园题材也好，写社会题材也好，一个作者除了学习、了解必要的知识外，重要的还是要通过各行各业的事情了解人，观察、体验不同性格的人的思想情感。如果众多栩栩如生的形象在作者构思中浮现，就不会单纯地写他们“做什么”，这样的作品才会有生命力。