

五彩校园 文化艺术活动丛书

校园戏剧类活动

指导手册

让学校成为五彩花园 让学生成为阳光少年 学生综合素质训练营
高铁军◎编著

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

五彩校园文化艺术活动丛书

五彩
校园

校园戏剧类活动指导手册

高铁军 ©编著

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

校园戏剧类活动指导手册 / 高铁军编著. — 长春 :
吉林出版集团有限责任公司, 2013. 11
ISBN 978-7-5534-3298-4

I. ①校… II. ①高… III. ①戏剧艺术—青年读物②
戏剧艺术—少年读物 IV. ①J8-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第226711号

校园戏剧类活动指导手册

高铁军 编著

出 版: 吉林出版集团有限责任公司 全国百佳图书出版单位
地 址: 吉林省长春市人民大街4646号
电 话: 0431—86037606
传 真: 0431—85678550
出 版 人: 齐 郁
总 策 划: 徐 连
选题策划: 朱万军
责任编辑: 孙 婷 田 璐
封面设计: 大华文苑
法律顾问: 赵亚臣
发 行: 吉林出版集团青少年书刊发行有限公司
电 话: 0431—86037637
制 版: 大华文苑(北京)图书有限公司
印 刷: 北京中创彩色印刷有限公司
开 本: 710×1000 1/16
印 张: 12
字 数: 158千字
版 次: 2014年2月1次
印 次: 2014年2月1次
定 价: 23.80元
ISBN 978-7-5534-3298-4

前言

PREFACE

在党和政府的要求下，长期以来，学校文化艺术活动作为学校教育教学工作的一个重要组成部分，不仅是广大青少年建立兴趣爱好和成才的重要途径，而且是学校德育工作发挥巨大作用的主要因素。营造丰富多彩的校园文化，为广大青少年开拓广阔的成才之路，这既是加强素质教育的要求，也是培养青少年未来实现中国梦想的要求。

学校开展形式多样的文化艺术活动，能够使广大青少年达到开阔视野、陶冶情操、增长才智、提高素质、沟通人际、适应社会以及改善知识结构和掌握实用技能等方面的效果。在这些文化艺术活动中，广大青少年通过接受不同形式、不同内容的有益教育，能够起到潜移默化的作用，这对造就和培养有理想、有道德、有纪律、有文化、适应中国复兴和实现中国梦想的新一代人才有着十分重要的作用。

因此，越来越多的学校对于开展丰富的文化艺术活动和营造浓郁的校园文化环境给予了越来越多的投入，例如学校里的音乐队、合唱团、舞蹈队、书画社、兴趣小组等，简直是琳琅满目。因此，校园文化艺术活动的组织策划与指导就显得十分重要了。这就需要坚持先进文化的正确方向，以育人为根本目标，努力发展符合实际需要、并为广大师生喜闻乐见，且具有实效的校园物质文化和精神文化体系，真正营造五彩校园的文化氛围。

为此，根据党和政府有关部门政策的要求以及国内外最新校园文化艺术的发展方向，特别编撰了《五彩校园文化艺术活动》丛书，不仅包括校园文化艺术活动的组织管理、策划方案等指导性内容，还包括阅读、科普、歌咏、器乐、绘画、书法、美化、舞蹈、文学、口才、曲艺、戏剧、表演、游艺、游戏、智力、收藏、棋艺、牌技、旅游、健身等具体活动项目，还有节庆、会展、行为、环保、场馆等不同情景的活动开展形式等，具有很强的系统性、娱乐性、指导性和实用性。

本套丛书图文并茂，设计精美，格调高雅，不仅是广大学校用于开展丰富多彩的文化艺术活动的最佳指导读物，也是大中小学学校领导、教师、在校大中小学学生、研究生、博士生以及相关人士学习的最佳实用读物，还是各级图书馆珍藏的最佳版本。

目录

CONTENTS

N01. 学校戏剧活动指导

戏剧的概念和起源.....002

戏剧的种类和特点.....004

戏剧创作基础知识.....006

戏剧导演基本要求.....009

戏剧排练基本方法.....012

校园戏剧活动指导.....016

N02. 京剧的表演指导

京剧的起源和特点.....022

京剧的唱腔和音乐.....024

京剧的服装和配饰.....026

京剧的脸谱和胡须.....032

京剧的道具和布景.....038

京剧的角色和表演.....042

N03. 川剧的表演指导

川剧的起源和特色.....056

川剧的唱腔和音乐.....059

川剧的服装和配饰.....063

川剧的脸谱与变脸.....069

川剧的角色和绝技.....076

N04. 越剧的表演指导

越剧的起源和特色.....088

越剧的唱腔和音乐.....092

越剧的服饰和装扮.....098

越剧的布景和效果.....107

越剧的角色和表演.....113

N05. 豫剧的表演指导

豫剧的由来和特点.....128

豫剧的唱腔和伴奏.....132

豫剧的角色和表演.....139

N06. 评剧的表演指导

评剧的起源和特色.....144

评剧的唱腔和音乐.....148

评剧的角色和表演.....154

N07. 粤剧的表演指导

粤剧的起源和特色.....160

粤剧的唱腔和音乐.....163

粤剧的乐谱和乐器.....167

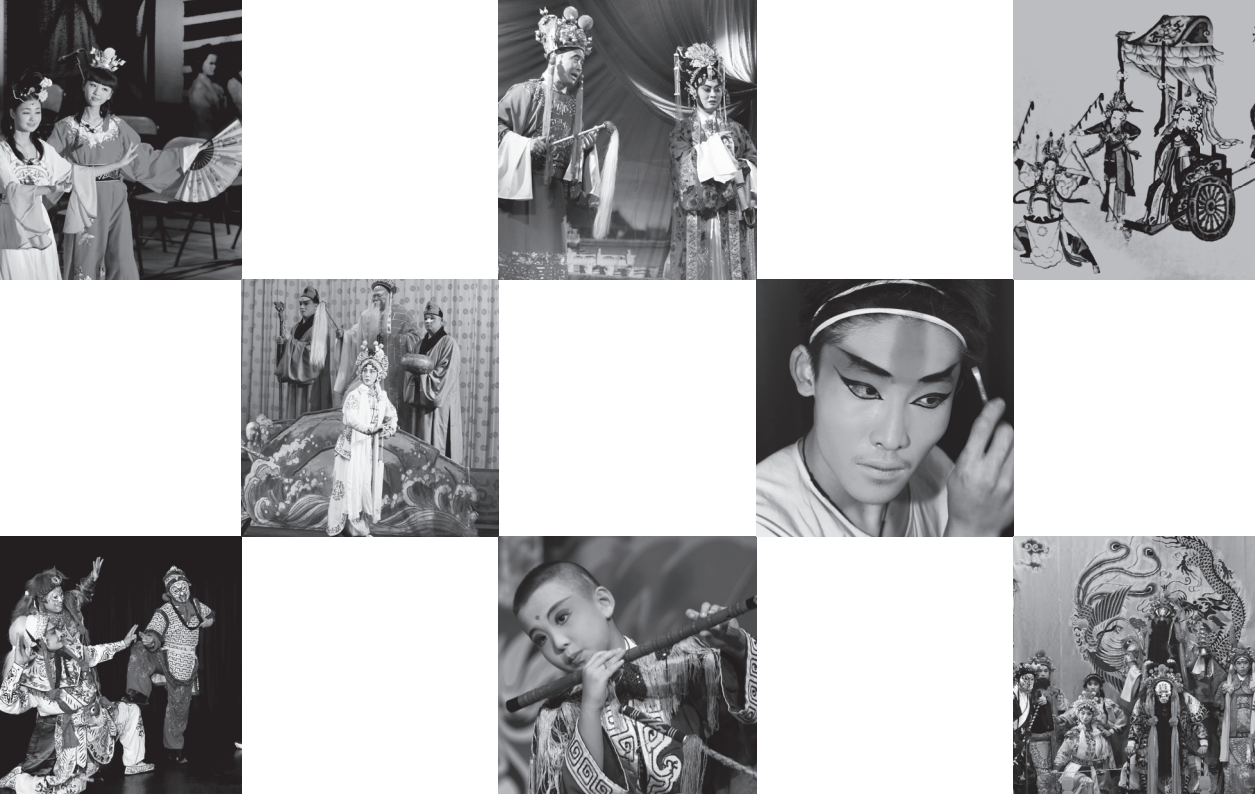
粤剧的服饰和头饰.....171

粤剧的角色和化妆.....174

粤剧的戏台和表演.....178

NO1.学校戏剧活动指导

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。

现代的戏剧观念强调舞台上下所有演出元素统一表现，以达到综合的艺术效果。演出元素包括演员、舞台、道具、灯光、音效、服装、化妆，以及剧本、导演等，也包括台上演出与台下互动的关系。

戏剧的起源

我国戏曲源远流长，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，我国戏剧飞跃发展，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，标志着我国戏剧行当正式产生和确定了。可惜的是元杂剧只有剧本流传于世，其表演艺术没能流传下来。也正是因为元杂剧没能流传后世，才使得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它地方剧种，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

我国历史悠久，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、徽剧、淮剧、沪剧、吕剧、湘剧、河南坠子、河北梆子、湖南花鼓戏、淮北花鼓戏、梅花大鼓、梨花大鼓、京韵大鼓、西河大鼓、评弹、单弦、山东快书、山东琴书等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。诗指其文学，乐指其音乐伴奏，舞指其表演。此外还包括舞台美术、服装、化妆等方面。而这些艺术因素在戏曲中都为了一个目的，即演故事；都遵循一个原则，即美。

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

我国戏曲的表现生活，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

我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。而是运用虚拟的手段，制造弹性的时空，又借助于演员生动的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

人们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、语言精炼，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。如果我们所要反映的东西，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，就是我们通常说的戏剧“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。我们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

我们重视戏剧“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。

我们通常说“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