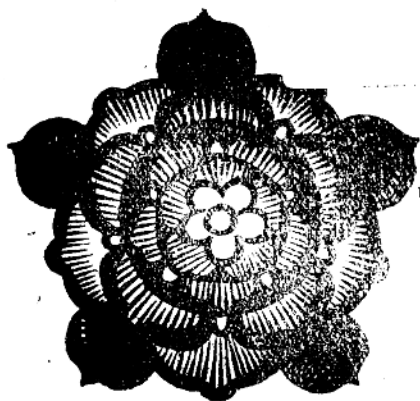

话剧舞台语言教材

郭溥澜 編

吉林艺术学院话剧系

话剧舞台语言教材

郭溥洵 编

吉林艺术学院话剧系

前 言

马克思说：“语言是思想的直接现实”。

列宁指出：“语言是人类最重要的交际手段”。可见语言之重要，它是人们交流思想的工具，是社会斗争和发展的武器。在阶级社会里，语言必须是为阶级和阶级斗争服务的。我们文艺工作者必须很好地掌握这个武器，以便更好地为党的文艺事业而战斗，更好地为广大人民群众服务。

舞台艺术语言，则是以生活语言为根本依据的，它源于生活，又经过提炼加工和典型化而高于生活。它是塑造人物形象极为重要的手段。戏剧中，任何人物性格、思想感情、精神世界等诸方面的塑造都是离不开语言的。话剧舞台的语言，尤其应该摆在突出的地位。

因此，话剧演员要想在舞台上创造出真正的典型形象，更好地为工农兵服务，就必须刻苦钻研，在台词上狠下一番功夫，甚至要学习一辈子，正如毛主席指出的那样：“语言这东西，不是随便可以学好的，非下苦功夫不可”。

目 次

一、话剧舞台语言的要求.....	(1)
(一) 话剧语言的特点.....	(1)
(二) 话剧语言的要求.....	(2)
二、舞台语言的基本功训练.....	(6)
三、台词入手.....	(37)
四、台词内外部技术的运用.....	(46)
(一) 语言·动作·感情.....	(47)
(二) 重音.....	(58)
(三) 停顿.....	(67)
(四) 高低起伏.....	(73)
(五) 速度·节奏.....	(76)
(六) 语言的视象.....	(82)
(七) 内心独白·潜台词.....	(85)
(八) 气息的几种舞台运用.....	(92)
五、向人物语言的过渡.....	(96)
(一) 寓言.....	(97)
(二) 小说与故事.....	(98)
(三) 散文.....	(102)
(四) 诗歌.....	(104)
(五) 对白.....	(107)

(六) 独白	(110)
六、语言性格化的完成	(112)
(一) 性格是什么	(113)
(二) 怎样塑造性格化语言	(114)
编后话	(121)

一、话剧舞台语言的要求

(一) 话剧语言的几个特点：

1、动作性强。这是由话剧这个剧种本身的特点决定的。它不同于其他剧种可以大量运用歌、舞、身段、音乐、唱段等形式塑造人物的形象。它又不同于诗歌、小说、散文等艺术形式的朗诵。话剧最主要的是通过人物在舞台上的一系列“行动”来树立形象，把一定的思想、感情、性格展现在观众面前，是用人的活生生的“行为”来揭示主题，教育观众的。因此反映在语言上，就要有很强的动作性。缺乏动作性的语言，尽管它再美妙动听，一搬上舞台，就会显得苍白无力，乏味得很。我们常见到某些剧本中的人物，特别是正面歌颂的人物，在阅读剧本时，形象还似高大，也还能激动一些人，但一经树立在舞台上，由于缺乏行动，口中虽振振有词，但往往是喊些空洞的豪言壮语，他喊得越响，就越发使人困倦，其中道理就在于此。

2、逻辑性强。语言在话剧中起着极为重要的作用，除了舞台行为和动作，它还须通过语言来帮助塑造人物。可以说语言是塑造人物的重要支柱。而只有严密、合理的逻辑才能深刻地揭示出语言的思想性，加强思想内容上的说服力，收到较好的艺术效果。如果缺乏严密合理的逻辑，语言就失

去了有机的生命力，演员也就无法在舞台上创造出真实的生活，演员在舞台上的表演就失去了根据。

3、思想感情的表达深刻而细腻。话剧表演，从心理到外貌，刻画人物都需要做到维妙维肖，逼真而深刻，才能使观众产生共鸣，加强艺术上的感染力。好的话剧语言，绝不仅仅是原原本本地把剧本的某种思想用响亮的声音说出来而已，而是要使之在思想感情上深深地震撼人们的心灵，使观众真正地受到了感动，或为之激昂振奋，或为之义愤填膺，或为之喜悦，或为之悲泣，使剧中所要表达的思想感情潜移默化而又是深深地传到观众的心理中去，使之久久不能忘怀。

4、生活气息较浓。话剧的语言较之其他剧种更为接近于生活（这并非包括对于自然实生活无选择、无加工地随意搬用，那种自然主义的倾向是话剧舞台应该反对的），因而也更显得真实可信，更有艺术上的说服力和感染力，使群众易于接受。话剧舞台坚决反对那种脱离生活的拿腔拿调式的语言，毫无生活真实依据的装腔作势，或者朗诵式的语言是最有害于话剧舞台的。

（二）话剧语言的要求：

1、首先是要使观众听得清楚，听得明白。

这是做为一个话剧演员在语言上最基本的一个要求，也就是舞台语言最初步的基本功。但要达到这个要求，决不是两三天或几个月就可完成的，它需要演员一年如一日终生不断地进行训练。

要做到使观众听得清楚，就必须进行口齿声音的训练，

进行吐字归音的正音训练，使之字正腔圆，字字清晰，达远持久。

在吐字归音的训练中，演员需把握住汉语标准语言的声、韵、调的规律。字头要打得出去，弹得有力，主要元音要清脆响亮，字尾归音要位置准确，控制好，咬得住，否则就会发生音变，说出的字，经过一段空间传到观众的耳朵里，就会变成另外一个字。

例如，

字头说得无力

“前进”就会听成“贤印”或“言印”。

“没有”就会听成“唯有”或“唉有”。

字腹无音不响亮

“简章”就会听成“紧征”。

“慢来”就会听成“闷雷”。

字尾归音咬不住

“有力”就会听成“咬裂”。

“群众”就会听成“渠住”。

这样一来，就完全改变了原来的词义。为什么会发生这种音变呢？原因就在于我们对每个字的音素掌握不准，音素读得不正确，或者读得似是而非，其中某个音素的声音力度不够，缺乏穿透力，那么当这个音素通过空间遇到一定的障碍或是空气的阻力时，就会被吸收而消失，或者会向其他的音素靠拢，因而改变了音节的组成成份，发生了音变。所以我们要想防止音变，把每个字送出来都是准确的，清楚的，就必须把每个字的头、颈、腹、尾都唸到家，把每个音素的

发出和结束以及向下个音素的过渡都搞清楚，也就是要掌握好“运字”的全过程，才能使观众听得清楚而不发生任何误解。

要做到使人听得懂，主要是要求演员找到台词的内在的合理逻辑，揭示出语言的思想性及内在含义。除此，还要掌握住台词本身的目的性和准确的动作性（关于这个问题，后面还要详细谈），这样才能把话说得明白，叫人听懂。

2、语言要动听感人，耐人寻味，给人以艺术的美感，使观众爱听，愿意听，甚至是百听不厌。

这里，首先要求演员对自己的声音进行多方面的训练，使我们的声音发出来有力度、厚度、响度和亮度；圆润通畅有光泽，使人听起来舒服。在训练时，必须注意克服发声时出现的尖、扁、白、散等毛病。尤其在吟带有激情的台词时，这些毛病最易出现。我们的声音必须强能强得起，弱能弱得下，激动强烈时不刺激人，低微以至耳语时也能听得清清楚楚，达到刚柔兼备，娓娓动听，疾徐快慢，抑扬转降都能运用自如。

在进行声音训练的基础上，还要慢慢不断加大声带负荷能力，进行声音持久能力的训练，否则，演员常常不能适应舞台大量台词和长时间演出的要求。一场戏下来，声破音哑，咽喉肿痛，音色再美，别人无法听到，岂不白搭！

好的舞台艺术语言，是有着极其强烈的政治内容的说服力和艺术的感染力的。因此演员要通过再度创作，把剧本的台词说得动人心弦，感人肺腑，把观众的心紧紧扣住，让观众和整个舞台共呼吸，不但声音好听，而且色彩变化丰富无

穷，引人入胜，发人深省。其中最重要的一点，就是要求演员强烈的是非爱憎情感和饱满的政治激情。可以说情感是整个舞台语言的支柱，没有这个支柱，就不可能产生强烈的艺术感染力，没有感染力，思想上的说服力也会随之减弱。所以，离开了情感这个根本的东西，再好的声音，再多的语言表现手段，也只不过是躯壳而已。情，是内容，是血肉，声，是手段，是外壳，声是为达情服务的，我们要求以情带声，声情并茂，这二者是辩证统一的关系，声和情是相互依存，缺一不可。你把台词说得再清楚，声音再响亮，技巧安排得再妙，就是不感人，不动听，观众怎么也不动心，这样你的语言就失去了生命力和战斗力。反之，如果你的感情很充沛，激动得不得了，但不说话还好，话一旦出口，非但别人听不懂，而且声音刺激得观众简直要到了使人受不了的程度，那么同样收不到好的效果，这两种倾向都无法完成在舞台上塑造人物的任务。

3、语言要有音乐性。

有人以为，话剧台词最好说了，容易得很，只要把话说得跟生活中一样，那就是个很好的演员了，其实不然，要真正说好话剧台词不是一件容易的事。大家都知道，艺术总是原于生活而又高于生活的。话剧的语言也不例外，它的语言既要说得接近生活，象生活，有浓厚的生活气息，又要高于生活而不是生活。换言之，一定要在似与非似之间，才能称其为语言艺术。语言要象生活中一样真实质朴，要象诗和音乐一般，有鲜明的节奏，优美的旋律，声情的起伏和色彩的变幻。

话剧语言如何体现音乐性呢？这是个比较困难的课题。在音乐中，是根据节拍、强弱、快慢等等提示及音符的变化去帮助体现的。在戏曲中可根据调性和板式等等变化帮助体现。话剧台词中则没有也不可能标出这种提示，这就需要我们根据剧情的发展，情节结构矛盾冲突的发展变化以及人物的思想、性格、感情的起伏和心理的变化来恰当地安排节奏、起伏、旋律和色彩。舞台上的每句话，每段对白，每次思想交锋，每一个舞台变化，都应根据全剧统一整体的需要适当地安排好阴阳顿挫，高低转降，开合收放，快慢张弛等变化，构成一首和谐的音乐和诗的完美的统一总谱。听完剧中的全部台词，宛如欣赏一部动人的交响音乐，悦耳感人，意境深远，体现着话剧舞台的语言美。

但是，要真正达到这一境地，那决不是一朝一夕的事。特别对于我们初学者来讲，第一步需要的则是踏踏实实地从台词的最基本的训练开始。

二、舞台语言的基本功

要练好舞台语言基本功，首先要掌握汉语标准普通话的吐字归音方法，即从正音开始，把我们的语言规范化。

（一）音节及其组成

1、音节是语言的自然单位，是一个汉字在声音上的体现。是人们传达和交流思想的工具的最基本的组成部分。

2 音节的组成

最完整的音节包括四部分：字头、字颈、字腹、字尾。
汉语中的音节也有一部分是缺少其中某一个或两三个部位的。

例：

完整的：“条”——tiao

缺头的：“元”——uan

缺颈的：“楼”——lou

缺腹的：“斤”——jin

缺尾的：“瓜”——gua

缺两的：“提”——ti

缺仨的：“俄”——e

音节的每个部位都有一个字母体现着，我们把体现每个部位的发音最小单位即组成音节的最小单位称做音素。每个音节至少有一个音素，最完整的是由四个音素组成的。要想把每个汉字唸清楚，就必须把组成音节的每个音素都读出来，并把每个音素都读得清晰悦耳。读时注意，既不能含混，又不能截然分开，把握住它的连续性和运字的过程，才可使其规范化。

(二) 声韵及发音：

我们只讲几个重点声韵母的发音，其他较容易掌握的我们在练习时发现问题可随时纠正。

1、单韵母：

a——声带振颤，口腔大开，唇成立长圆形，下颚松弛，舌位在中央部分，舌放松下降。

o——声振，口成圆形，上下门齿离开，舌位在后，最紧要的是唇控制既不要呈“欧”音，也不要呈“俄”音。

e——声振，口腔半闭，上下门齿稍离开，唇形呈“o”时把唇角展开便是，舌位在后。

i——口腔闭拢，嘴角展开，唇呈平形，上下齿接近，但勿咬死，舌尖在下牙后部。

u——口腔闭拢，唇收缩成圆形，中间留一小扁圆孔，唇稍向前突。

ê——此韵母不能拚声母，无更多实用价值。

ü——舌位与i同，唇形稍圆，中间留一小扁圆孔，成为i与u的口形过渡状态。

2、特殊韵母：

①舌尖前韵母——资、疵、思的后尾音舌尖亦不发生磨擦。

舌尖后韵母——知、吃、师、日的后尾音，很类似r的发音，舌尖亦不发生磨擦。

②卷舌韵母er——口腔半开半闭，舌面放平，中部稍隆起后，紧接着把舌尖轻轻向上卷起，接近硬腭。

3、合成韵母：

①ai、ei、ao、ou、ia、ie、iao、iou、ua、uo、uai、uei、üe。

②an、en、ang、eng、ong、ian、in、iang、ing、iong、uan、uen、uang、uan、un、ueng（此音不能做为音节的韵母，不能和声母相拼）。

在以上两部分合成韵母中发声应注意以下几点：

①注意每个音素的运动过程，既要连贯又要位置到家，不模糊，特别是鼻韵母要清晰、准确，运用好鼻腔共鸣。

②每个音素掌握要准确。

③注意口形的起始和保持，切忌无控制的自然松弛。否则在舞台上就会出现音变。

4、声母：

b、p、m、f 这一组在与“O”相拼时注意防止出现“e”音，这是东北土音容易出现的毛病。

j、q、x 这一组在与“i”相拼时注意防止出现zi、ci、si的错误发音。

zh、ch、sh、r、Z、C、S 这一组在形成音节时，注意不要发生混杂，这是东北土音最易出现的关键，常常尖、团颠倒。

d、t、n、l、g、k、h 这一组在形成音节时，注意舌的运用，要有力，有弹性，打的出去。

ng这一音素不做声母处理，只在语音中起辅助作用。

下面我们做些吐字发音练习。

a —— 马达、法码、发达、拉架、抓瞎、拉萨、踏查、加法、大厦、霎那。

o —— 摸索、婆婆、磨破、我国、菠萝、活捉、剥夺、啰嗦、琢磨、过多。

e —— 色泽、车辙、歌德、特色、舍得、乐呵、苛刻、隔阂、折和、饴饬。

i —— 力气、集体、机器、遗弃、毅力、利益、吉利、袭击、习气、洗礼。

u —— 树木、孤独、服务、束缚、诉苦、污辱、虎符、

嘱咐、雾都、辜负。

u——取去、雨具、女婿、吕剧、区域、须臾、逾越、预约、月晕、玉宇。

b——标兵、本班、颁布、奔波、板本、表白、被捕、卑鄙、冰棒、辩驳。

P——批评、偏僻、品评、批判、匹配、澎湃、乒乓、琵琶、爬坡、碰破。

m——命名、满面、牧民、面目、渺茫、明面、美貌、密谋、梦寐、冒昧。

f——放风、仿佛、发愤、吩咐、丰富、肺腑、发福、反复、浮泛、蜂房。

d——得到、对待、奠定、天庭、道德、当代、多得、斗胆、蹲点、独断。

t——团体、妥贴、梯田、挑剔、推土、吞吐、体统、谈天、头疼、忐忑。

n——难唸、泥泞、忸怩、恼怒、能耐、那年、袅娜、农奴、牛奶、哪能。

l——理论、劳碌、牢笼、连累、拦路、玲珑、褴褛、履历、凛冽、力量。

g——巩固、干戈、亘古、敢管、改革、功过、故国、钢管、古怪、杠杆。

K——刻苦、可靠、苛刻、宽阔、坎坷、慷慨、空旷、克扣、困苦、亏空。

h——火花、缓和、会合、毁坏、淮海、混合、惶惑、悔恨、黄河、含恨。

j——境界、阶级、交接、绞尽、经济、进见、坚决、拘谨、精简、检举。

q——企求、轻巧、抢去、崎岖、蹊跷、千秋、前倾、凄切、亲戚、缺欠。

x——消息、形象、新鲜、纤细、信心、显现、先行、喜讯、凶险、雄心。

zh——支柱、战争、庄重、正直、真挚、政治、专注、只准、转折、住宅、

ch——长春、穿插、成串、车床、铲除、唇齿、惩处、赤诚、踟蹰、惆怅。

sh——逝世、双手、顺水、收拾、手书、爽身、生熟、深山、审视、赏识。

r——容忍、让人、仍然、忍辱、软弱、如若、荣任、柔润、肉面、惹人。

Z——自尊、总则、走卒、祖宗、做作、宗族、粽子、自足、罪责、栽赃。

C——猜测、参差、层次、仓促、粗糙、催促、措辞、摧残、攒凑、璀璨。

S——素色、思索、琐碎、送伞、三思、诉送、撕碎、四嫂、松散、酸涩。

(三) 地方音辨正

在这节里，我们只谈东北方音问题。因为我们的同学都是生长在东北，因此其他方音我们就不讲了。

学好普通话，就必须注意克服地方音，找出地方音与普通话语音之间的主要差异，并从中找到二者间的对应规律

来。否则一个的一个的死记硬背是很困难的。东北方音与普通话语音的主要差异，表现在三个方面。如果我们能从这三个方面着手，克服掉这些差异，对于我们迅速掌握普通话，就比较容易了。

1、声母方面的主要差异。

①分清zh、ch、sh和Z、C、S这两组声母。

东北方音常把zh和Z、ch和C、sh和S互相颠倒或混读，我们常称为平、翘舌不分，或称尖、团不分。这是东北人掌握普通话语音的最大难点之一，也是生活中大量出现的问题。如：

“知道”读成“资道”

“指示”读成“子示”或“子四”

“柴禾”读成“才禾”

“尺度”读成“此度”

“师生”读成“思生”或“思僧”

“生命”读成“僧命”

“姿势”读成“知势”

“仔细”读成“只细”

“此件”读成“尺件”

“苍松”读成“昌松”

“思想”读成“师想”

“森林”读成“深林”

或者在同一句话中两个同样的字就两种读法，使语音发生混乱，妨碍了彼此间思想的传达。

克服这一毛病，要在日常生活中经常做这一类的辨音练