

五彩校园 文化艺术活动丛书

校园表演类活动

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
陈思瑾◎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

校园表演类活动指导手册

陈思瑾 ©编著

图书在版编目（C I P）数据

校园表演类活动指导手册 / 陈思瑾编著. — 长春 :
吉林出版集团有限责任公司, 2013. 11
ISBN 978-7-5534-3299-1

I. ①校… II. ①陈… III. ①舞台美术—青年读物②
舞台美术—少年读物③表演艺术—青年读物④表演艺术—
少年读物 IV. ①J81-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第226712号

校园表演类活动指导手册

陈思瑾 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 978-7-5534-3299-1

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材的重要途径，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材之路，这是加强素质教育的要求，也是培养青少年未来实现中国梦的要求。

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和努力，学校里的音乐队、合唱团、舞蹈队、书画社、兴趣小组等，简直琳琅满目。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，根据党和政府有关政策和部门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，还包括节庆、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。

本套丛书适当配图，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、博士生以及有关人员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. 校园表演活动指导

校园表演的基础知识.....002

校园表演的演员妆容.....014

校园表演的布景绘制.....024

校园表演的灯光设计.....032

校园表演的音响效果.....038

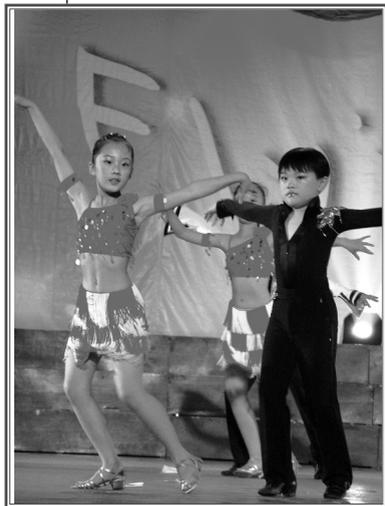
舞台表演的组织策划.....042

N02. 校园舞台剧指导

舞台剧的概念与素材.....048

舞台剧的创作与悬念.....051

舞台剧的导演和排练.....055

N03. 校园舞蹈表演指导

舞蹈的历史与特点.....062

舞蹈的分类与区别.....066

舞蹈的语言与结构.....073

舞蹈的练习与表演.....076

N04. 校园曲艺表演指导

- 曲艺的概况和发展.....086
- 曲艺的类别和曲种.....089
- 曲艺的要素和形式.....094
- 曲艺的音乐和表演.....098
- 曲艺表演练习方法.....106

N05. 校园演唱表演指导

- 声乐的种类和特点.....128
- 声乐的三种演唱形式.....131
- 演唱表演的基础训练.....134

N06. 校园乐器表演指导

- 西洋乐器基础知识.....144
- 我国民族乐器知识.....149
- 电声乐器基础知识.....154

N07. 校园其他表演指导

- 魔术的特点和表演.....160
- 杂技的种类和特色.....164
- 朗诵的概念和技巧.....169
- 绕口令的特点和训练.....176

NO1. 校园表演活动指导

校园表演的基础知识

校园表演概述

校园表演，是在校园的舞台上表演的节目。无论舞台剧、歌舞、歌剧、演唱、杂技曲艺都属于舞台表演的范畴。

舞台剧是舞台表演的一种形式，是呈现于舞台上的戏剧艺术。舞台剧按内容可以分为喜剧、悲剧和正剧；按表现形式可以分为歌剧、舞剧、话剧、哑剧、诗剧、木偶剧、课本剧等多种剧种。这里着重介绍适合学生学习的剧种。

课本剧

课本剧是把课文中叙事性的文章改编为戏剧形式，以戏剧语言来表达文章主题。改写的时候要注意保留原意，不能改得面目全非。

戏剧是一种综合性的舞台艺术，剧本是舞台演出的依据和基础。要想把课文中叙事性的诗文改编为课本剧，首先要懂得剧本的特点，然后才能根据其特点编出符合要求的课本剧。

1. 剧本的特点

(1) 空间和时间要高度集中。剧本不像小说、散文那样可以不受时间和空间的限制，它要求时间、人物、情节和场景高度集中在舞台范围内。小小的舞台上，几个人的表演就可以代表千军万马，走几圈就可以表现出跨过了万水千山，变换一个场景和人物，就可以说明到了一个全新的地方或相隔多少年之后……相隔千万里，跨越若干年，

都可通过幕、场变换集中在舞台上展现。

(2) 剧本中通常用“幕”和“场”来表示段落和情节。幕指情节发展的一个大段落。“一幕”可分为几场，“一场”指一幕中发生空间变换或时间隔开的情节。剧本一般要求篇幅不能太长，人物不能太多，场景也不能过多地转换。初学改编短小的课本剧，最好是写成精短的独幕剧。

(3) 反映现实生活的矛盾要尖锐突出。各种文学作品都要表现社会的矛盾冲突，而戏剧则要求在有限的空间和时间里反映的矛盾冲突更加尖锐突出。因为戏剧这种文学形式是为了集中反映现实生活中的矛盾冲突而产生的，所以说，没有矛盾冲突就没有戏剧。又因为剧本受篇幅和演出时间的限制，所以对剧情中反映的现实生活必须凝缩在适合舞台演出的矛盾冲突中。

(4) 剧本中的矛盾冲突大体分为发生、发展、高潮和结尾4部分。演出时从矛盾发生时就应该吸引观众，矛盾冲突发展到最激烈的时候称为高潮，这时的剧情也最吸引观众、最扣人心弦。高潮部分也是编写剧本和舞台演出的“重头戏”，是最“要劲”、最需要下工夫之处。

(5) 剧本的语言要表现人物性。台词，就是剧中人物所说的话，包括对话、独白和旁白。独白是剧中人物独自抒发个人情感和愿望时说的话；旁白是剧中某个角色背着台上其他剧中人从旁侧对观众说的话。剧本主要是通过台词推动情节发展，表现人物性格。因此，台词语言要求能充分地表现人物的性格、身份和思想感情，要通俗自然、简练明确，要口语化，要适合舞台表演。

(6) 舞台说明，又叫舞台提示，是剧本语言不可缺少的一部分，

是剧本里的一些说明性文字。舞台说明包括剧中人物表、剧情发生的时间、地点、服装、道具、布景以及人物的表情、动作、上下场等。这些说明对刻画人物性格和推动、展开戏剧情节发展有一定的作用。这部分语言要求写得简练、扼要、明确。这部分内容一般出现在每一幕的开端、结尾和对话中间，一般用括号括起来。

2.将剧本改写为故事

剧本与故事的共同点是，都有人物、环境，都不乏生动的描写和细致的刻画。所不同的是，故事不受舞台时间和空间的限制。因此，将剧本改写为故事，可以放开手去写，时间、空间不必那么集中。

整个故事可根据剧本中矛盾冲突的发展变化过程，构成故事的开端、发展、高潮、结局的情节结构。在故事中可以加强人物的心理描写和行动描写，使人物性格更为突出，形象更为鲜明，思想感情更为丰富。同时，可将剧本舞台说明中的布景说明改为环境描写，为故事情节发展和人物活动提供更为广阔的天地。

不论将叙事诗文改编为剧本，还是将剧本改写为故事，都要注意不同文体的表现形式和特点，努力做到正确理解原作，使改编后的文学形式更充分、更准确地表达原作的主题和主要内容。

情景剧

情景剧首先是喜剧，情景剧必须是室内戏，一般不用外景，情景剧创造什么情景呢？像卓别林，早期一个人、几个人，在一个小戏园子里演，很多人坐那儿看，边看边笑，边看边演边笑，乐呵呵的情景这叫情景剧。

1.无“喜”不成剧

情景剧一定有喜剧的成分，所以在我国都是叫“情景喜剧”，这样也才好把笑声加到编剧认为可笑的地方。事实上，很多时候，预设的笑声并没有刺激观众的笑神经。尽管如此，情景剧依然应该是喜剧。

如《我爱我家》带有风格很鲜明的幽默方式，它相声式的语言噱头影响了后来的很多情景剧；再如《武林外传》是网络语言的搞笑，使情景喜剧一路走来具有了网路式的幽默效果。

2.相对独立的结构

每一集的情景剧通常有一个封闭的、相对独立的结构，即使是再复杂的故事，最多也就在两三集中完成，这个特点影响到情景喜剧的创作模式。

看现在的情景喜剧拍完100集再拍100集，已经有人拍到500集左右了，集与集之间都是独立的，理论上说可以无限制地续下去。

3.情景剧的特点

喜剧性：情景剧的发展，源于美国肥皂剧，是以让观众打发时间为目的，自从此种电视形式出现，就一直走着相同的路。情景剧的喜剧性主要体现在情景对话上，主要以幽默的语言方式打动人，因为其场地及制作经费有限，所以只能从情节和语言上出彩，这就要求演员具有很强的表达能力。

贴近性：情景剧的话题，一定是与大众的生活相关的，也是大众关心和关注的，与其说在演戏，不如说在演绎百姓自己的生活。

地域性：情景剧以语言体现其个性，传播的是小众文化，如《成长的烦恼》，观众必须理解一定的美国文化，懂得美式幽默，否则是看不懂的。如果把《我爱我家》拿到美国去，美国的观众也不能理解笑声什么时候突然冒出来。具有京味的情景剧，就有浓郁的北京味儿和一些专属北京的乐趣，所以创作情景剧，一定要立足本土。

歌剧

歌剧是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术，通常由咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲、舞蹈场面等组成。歌剧以歌唱为主综合诗歌、音乐、舞蹈等艺术的戏剧。

歌剧《江姐》、《洪湖赤卫队》，深受广大人民的喜爱。

1.声音分类

歌手所扮演的角色依照他们各自不同的音域、敏捷度、力量和音色来分类。

男性歌手由音域低至高分为：男低音、男中低音、男中音、男高音、假声男高音。女性歌手由音域低至高分为：女低音、次女高音以及女高音；女高音也可细分为花腔女高音和抒情女高音等不同种类。基本上男声的音域皆低于所有女声，但某些假声男高音能唱到女低音的音域。而假声男高音唱多见于古代谱写的由阉伶所唱的角色。

在以音域分类后，往往还会加上一些关于唱腔的形容词，如抒情女高音、戏剧女高音、庄严女高音、花腔女高音、轻俏女高音。这类术语，虽然不能全面形容一个声音，但往往能把不同的声音归类，放入不同的角色当中去。某些歌手的声音会突然发生剧烈的变化，或者在而立之年甚至人到中年，声音才达到成熟的辉煌状态。

2.声音分类的利用

女高音向来是大部分歌剧的女主角的不二人选。然而在古典主义音

乐时期以前，往往对女高音的首要要求是声音控制的技术，而非今日要求的广阔的音域；而当时要求女高音的最高音往往不超过高音A。

女中音一词，则是一个比较新近的概念，但也有不少角色可以担纲，如珀赛尔笔下的蒂朵和华格纳《特里斯坦与伊索尔德》中的布兰甘特。

女低音可唱的角色，往往比较少，行家往往开玩笑说，女低音只可唱“巫婆、泼妇、长裤”。而近年，不少原来由女低音或阉伶所唱的角色，皆成假音男高音的囊中物。

男高音，则自古典音乐时期至今，都是歌剧中的男主角。很多最具挑战性的男高音角色，都是出自美声歌剧时期，如多尼采蒂在《联队之花》中写给男主角的9个连续的高音C。而华格纳则要求他的男高音主角比一般男高音的分量更重，甚至要人们发明新字“英雄男高音”来形容这类角色；和华格纳要求的分量相当的义式歌剧角色也有，如普契尼《图兰朵》中的卡拉富。

男低音的历史也是源远流长，在正歌剧时代便作为配角，往往是娱乐观众的滑稽角色。男低音可演的角色也不少，如莫扎特《唐·乔望尼》中的利波雷洛和华格纳《尼伯龙根的指环》中的沃坦王，界乎男高音和男低音中间，便是男中音，一个直至19世纪中叶才出现的概念，著名角色如莫扎特《女人皆如此》的古烈摩和《唐·卡洛》中的罗迪戈。

3.歌剧中的声乐

歌剧中的声乐部分包括独唱、重唱与合唱，歌词就是剧中人物的台词；器乐部分通常在全剧开幕时有序曲或前奏曲，早期歌剧还间有献词性质的序幕。在每一幕中，器乐除作为歌唱的伴奏外，还起连接的作用。幕与幕之间常用间奏曲连接，或每幕有自己的前奏曲。在戏剧进展中，还可以插入舞蹈。歌剧的音乐结构可以由相对独立的音乐

片断连接而成，也可以是连续不断发展的统一结构。

歌剧中重要的声乐样式有朗诵调、咏叹调、小咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等；其体裁样式有正歌剧、喜歌剧、大歌剧、小歌剧、轻歌剧、音乐喜剧、室内歌剧、配乐剧等。

话剧

话剧指以对话为主的戏剧形式。话剧虽然可以使用少量音乐、歌唱等，但主要叙述手段为演员在台上无伴奏的对白或独白。话剧本是一门综合性艺术，剧作、导演、表演、舞美、灯光、评论缺一不可。话剧最不可缺少的是接受这门艺术的对象——观众。

1.舞台性

古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的，舞台有各种样式，目的有二：一是有利于演员表演剧情；二是有利于观众从各个角度欣赏。

2.直观性

话剧首先是以演员的姿态、动作、对话、独白等表演，直接作用于观众的视觉和听觉；并用化妆、服饰等手段进行人物造型，使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征。

3.综合性

话剧是一种综合性的艺术，其特点是与在舞台塑造具体艺术形象、向观众直接展现社会生活情景的需要相适应的。

4.对话性

话剧区别于其他剧种的特点是通过大量的舞台对话展现剧情、塑造人物和表达主题。其中有人物独白，有观众对话，在特定的时空内完成戏剧内容。

木偶剧

1.木偶剧的形成

木偶剧是由演员操纵木偶以表演故事的戏剧，又名傀儡戏。木偶

作为戏剧性的表演，出现在汉代。

2.木偶剧的形式

现存的木偶剧形式有三种，即布袋木偶、杖头木偶和提线木偶。多用戏曲曲调演唱，有的则用对话或歌舞。1980年，北京成立了“中国木偶皮影艺术学会”。

国家非常重视非物质文化遗产的保护，2007年6月8日，江苏省演艺集团木偶剧团获得国家文化部颁布的首届文化遗产奖。

儿童剧

1.儿童剧的诞生

儿童剧是适合儿童欣赏的诸多剧种，包括话剧、歌剧、舞剧、歌

