

舞台语言基本技巧

教材汇编

中央戏剧学院

说 明

本书原是我院表演系台詞課的讲义，为了滿足台詞教学的急需，由台詞教研組的同志在原来讲义的基础上进行了一些修改和补充，汇编成册。全书共分：舞台語言語音声音基本功；舞台語言的基本表現手段；文学作品朗诵；舞台語言外部技巧；角色台詞的处理五个部分。各部分并附有练习选材。

欧阳予倩院长生前极为重視台詞教学，他亲自兼任台詞教研組組长，指导教师进修，給学生上課，做示范，为我院台詞課奠定了坚实的基础。

在台詞課的教学过程中，曾得到許多語言学家、語音学家、戏曲說唱艺术家、剧院的著名演員及兄弟院校台詞教师的大力支持和帮助。在本书編写的过程中，姚莽同志提出过許多宝贵的意見，王錫平同志为本书作了封面設計，章抗美同志制作了插图。謹在此一併致謝！

由于我們的水平限制，缺点和錯誤在所难免，恳請讀者批評指正。

中央戏剧学院科研处

一九八二年四月

目 录

引言	1
舞台语言语音声音基本功	方伟、周翰雯
一、舞台语言基本功从何入手	5
二、音节 音素 声母 单韵母 声调	12
三、声母 特殊韵母 -i	22
四、复韵母 音素过度 四呼	
隔音符号 头母	26
五、鼻韵母 音节结构 吐字归音	32
六、变调	43
七、轻声 儿化	49
综合练习	56
(一) 同声韵四声音节练习	56
(二) 不同声韵音节练习	58
(三) 口齿练习	59
(四) 气息练习	65
(五) 韵白练习	65
(六) 针对性辅助练习	66
舞台语言的基本表现手段	方伟、张筠英
一、重音	71
二、停顿	79
三、语调	89
四、分析与体现的基本方法	100

短文练习选材	107
--------	-----

文学作品朗诵

散文体文学作品朗诵	常 莉
一、概述	120
二、朗诵的准备工作	123
三、朗诵的要求	131
散文练习选材	143
《粮食的故事》	143
《党费》	145
《黎明的河边》	149
《日出之前》	151
《青春之歌》	153
《单枪匹马会陈黑》	156
《我的幻想》	158
《筑路》	160
《新年的二重性格》	162
《斗猴王天神出丑》	163
《古丽雅的道路》	166
《青年近卫军》	167
《卖火柴的小女孩》	169
《杨子荣打虎》	171
《杨子荣舌战小炉匠》	174
《赏锅》	174
《小公务员之死》	178
《一件小事》	181
《宗老路》	183

《小崔的本領》·····	186
《画餅》·····	187
《各得其所》·····	189
《生与死》·····	191
诗的特点与诗的朗诵·····馮明义、侯景慧	
一、詩的特点·····	194
二、詩的朗诵·····	212
诗歌练习选材·····	226
古典詩詞·····	226
《登鶴雀樓》·····	226
《相思》·····	226
《塞下曲》·····	226
《春望》·····	226
《送友人》·····	227
《杜少府之任蜀洲》·····	227
《賦得古原草送別》·····	227
《夜泊山寺》·····	227
《月下独酌》·····	228
《烏衣巷》·····	228
《赤壁》·····	228
《忆江柳》·····	228
《无題》·····	229
《登高》·····	229
《蝶恋花》·····	229
《菩薩蠻》·····	229
《滿江紅》·····	230

《念奴娇》	230
《虞美人》	230
《水調歌头》	231
《忆江南》	231
新詩	232
《絕笔詩》	232
《就义詩》	232
《獄中詩》	232
《胜利》	232
《帶鐮行》	233
《詩一首》	233
《囚歌》	233
《我的“自白”书》	234
《湘江夜》	245
《雪花賦》	244
《只因为我是一个青年团员》	245
《周总理，你在那里？》	250
寓言的特点及寓言的朗诵	侯景慧
一、展現鮮明的形象	
抓住核心反映本质	253
二、高度真实与可信夸张相結合	
喜剧性与严肃性的辯証統一	256
三、挖掘語言的行动目的	
揭示发人深省的寓意	258
寓言练习选材	260
《木偶探海》	260

《 一头學問淵博的豬 》	260
《 補充專家 》	262
《 狐假虎威 》	262
《 猴吃西瓜 》	263
《 月亮出奔 》	264
《 烏鴉和狐狸 》	265
《 狼和小羊 》	266
《 狗的友誼 》	267
《 說謊話的人 》	268
《 貓和廚子 》	270
《 杰米揚的魚湯 》	270
《 秘密 》	271
《 羊和水牛 》	272
《 嘴的抗議 》	273

引 言

在生活中，“語言是人类最重要的交际工具”^①，“語言是思想的直接现实”^②。在話剧舞台上，語言是揭示剧本的主题思想、展現矛盾冲突、刻划人物性格的重要手段，它是話剧的基础，是感染观众的强有力的工具。所以，演員必須进行舞台語言技巧的訓練。为此，中央戏剧学院表演专业开设台詞課。

这門課程的目的，是要学会运用舞台語言刻划人物，也就是怎样說好不同类型人物的台詞。

有的人錯誤地认为，演話剧最容易，只要会說話（或是会說普通話）就能演話剧。或者认为演戏无非是上台提高嗓音、加大音量罢了。他們不了解舞台語言要求高度的技巧，不重視舞台語言技巧的学习与基本功的鍛炼，結果一到台上，声嘶力竭，口齿不清，邏輯混乱，文理不通，內心空虚，語言乏味……。由此可見，一个人在生活中会說話，并不等于在舞台上能說好台詞。研究这一問題，我們首先需要弄清舞台語言和生活語言二者之間的关系与区别，以此为依据，确定台詞課的学习内容和訓練方法。

① 见列宁《论民族自决权》第508页

② 见马克思、恩格斯《德意志意识形态》（转引自斯大林《马克思主义与语言学问题》第20页）

生活中说的是自己的话 舞台上说的是人物的话

在生活中，人們总是为了达到某种目的，根据自己的所見、所聞、所想，所感而說出此时此地自己所需要說的話。

而在舞台上，却是由作家所写出的具有个性特征的各式各样的人物，在特定的环境中，为了特定的目的，根据彼时彼地人物的所見、所聞、所想、所感而說出的經過艺术加工的舞台語言。

因此，如何說好具有典型性的各种人物的語言，就成为舞台語言技巧訓練中最大的課題，也是我們這門課的中心任务。

生活語言的随意性 舞台語言的制约性

在生活中人們彼此談話，用語言交流思想，听不明白的可以重复，不受時間的限制。而且說話只是为了对象（个人、少数人、或多数听演讲的群众），不受空間的限制。可以說是想說什麼，就說什麼，想怎麼說，就怎麼說。这就是生活語言的随意性。

而舞台語言不同，它受很多条件的制約。首先，它是由剧作家早已写好的固定下来的人物的語言，是演員不得随意更改的。其次，舞台語言要受到舞台時間的制約，必須要在規定的時間內，說完全部台詞，不能任意加以重复。同时，舞台語言又受到舞台空間的制約。台詞要通过与同台的对象交流而影响、感染成千的观众。所以，舞台語言既是直接为

同台交流的对象，也是間接为台下的观众。这一切都是在舞台这个特定的場所进行的，因此你的台詞必須說得使每个观众都能听得清，听得懂，还要动听、感人。

生活中是自然形态的语言 舞台上是艺术加工的语言

生活中，人們随时随地所說的都是根据自己的思想感情变化，自己的思維邏輯思考过的語言。双方的對話都不是事先准备好了的，因而，为了达到了解对方的意图、表达自己的見解，总是認真地去听对方的話，产生一种 真实 自然的交流。你有来言，我有去語，并听得出“言外之意，弦外之音”。总之，生活中运用語言表达思想感情是非常真实的、自然的、有机的和准确的。

而舞台語言，既是以生活語言为依据，但又是經過加工、創造的艺术語言。演員的創作是根据作家提供的以书面語言形式出現的剧本台詞。要想把这种书面語言(剧本台詞)变成生动形象、富于强烈感染力的口头語言在舞台上表达出来，从而吸引和打动观众，这就絕非讀几遍剧本，把台詞背誦下来就可以完成的，而是需要演員进行一番艰苦的再創造。这个再創造的过程，就是舞台語言艺术加工的过程。

舞台語言既是一种艺术語言，艺术上应有它的要求和标准。話剧舞台語言應該做到：

既真实，又有艺术夸张；

既自然，又要有所修飾；

既有內心感受，又要有所鮮明体现；

既使人感到如同生活般的亲切，又是一种引人入胜的艺术

术享受。

根据上述舞台語言的特殊要求，演員必須进行：

1. 舞台語言基本功訓練；
2. 舞台語言表現手段的技巧訓練；

这两大部分內容是紧密相关、彼此制約、相輔相成的。

不能設想一个 演員缺乏 起碼的 語音、声音、語言邏輯基本功，而能在舞台語言表現力方面获得惊人的成功，也不能以为只要学会呼吸发声和吐詞方法，就能在人物語言造型方面自然取得成效。所以要求演員既要有扎实的基本功，又要掌握有关舞台語言的内部及外部技巧，才能为塑造各种不同人物形象創造必要的条件，打下一定的基础。

一、舞台语言基本功从何入手

舞台語言要达到使观众听得清，听得懂，动听感人的要求，演員必須把台詞說得語音純正、吐詞清晰、声音明亮圆润、达远持久、語意清楚明白又富于艺术表現力。为此，首先就要进行基本功訓練。

什么叫基本功？基本功是从繁复的艺术訓練的全过程中，抽出最根本、最带关键性的技术部分，給以重点集中的鍛炼。掌握了規律，日后創作过程中的具体問題也就易于解决了。而且随着时代的进展，文化艺术的要求越高，艺术表現手段也就要求越丰富，因而在訓練过程中，需要强制性地約束也就越多。舞台語言的基本功要經過踏踏实实、循規蹈矩、坚持不懈地刻苦鍛炼，学会科学的方法，克服和改变个人語言、声音方面一切不符合舞台語言要求的习惯，才能使得自己的吐詞、发声、用气、語言表現能力和舞台艺术創作的客观規律日趋吻合。基本功掌握得越好、越扎实（所謂功底厚），在今后的艺术創造中就能运用自如。

根据舞台語言基本功的要求，我們的訓練从語音、声音入手。演員必須掌握正确的呼吸发声方法和純正的語音发音技能。也就是要进行气（呼吸）、声（发声）、字（吐詞）的基本訓練。我們学习呼吸发声和吐詞方法的目的，是为了要在舞台上說好台詞，因此，不宜孤立地訓練呼吸发声，或是單純地去正音，而应使这三者紧密結合，进行綜合性的訓

练。現在結合基本功訓練，簡要地讲一讲有关語音、声音的基本知識。否則，不懂規律，无章可循，不明道理，百练无功。

(一)什么叫语音

人的发音器官可以发出各种声音，但并不都是語音，只有能传达一定意义的声音才是語音，它是語言的物质基础。語音可以从以下两个方面去研究：

1. 发音器官的生理作用

人在发音过程中，呼吸器官（肺、气管、膈肌、胸廓、腹肌）起声音的动力作用，所以也称呼吸器官是声音的发动机。喉头声带則起声源的作用。口腔、咽腔、鼻腔以及胸腔、头腔等器官，則起扩大共鳴，使声音响亮和变化音色的作用。唇、舌、齿、顎、頰在語言的发音过程中，起着重要的作用，可以称之为吐字器官。演員的呼吸发声、吐詞的基本技能，以及声音特殊技巧訓練，都应根据发音器官的生理作用研究如何才能控制和操纵这些器官协调自如地进行活动，运用它們为艺术創作服务。

老艺人常說“嗓音有天赋，嘴里需人功”。这里讲的天賦条件，主要是指声带的质量和共鳴腔体的状况，这是天赋的，不可改变的，这是語音、声音条件之一。“嘴里需人功”就是說在形成各个不同的語音音素时，还必须磨练口腔肌肉的控制力，舌的灵活，唇、舌、齿、顎的配合发音能力。同时，舞台上說話用气的要求，远比生活中說話困难、复杂得多，所以气息的运用也須經過严格訓練。由此看来，

演員的嗓音天賦條件固然很重要，但是如果只凭一副天生的好嗓子，而放鬆了“人功”的鍛煉，不但不可能解決吐詞清晰的問題，而且在長期的舞台生活中，嗓音也不能持久耐用，那麼再好的條件，也將發揮不出它的光彩。

2. 語音的物理作用

語音具有一切聲音所共有的物理屬性。即聲音是由音色、音高、音量、音長四個要素構成的。

(1) 音色——聲音的個性、特色。

從人的聲音來看，由於每個人聲帶質量的不同，特別是共鳴腔體狀態的差異，因而每個人都有自己的音色。

從語音的角度來看，由於不同音素發音時發音器官的狀態不同，因而各個音素都各有不同的特色。

(2) 音高——聲音的高低。

從生理條件來看，由於聲帶的長短、薄厚不同，分出高低不同的聲部。同一個人可以發出高低不同的聲音，主要取決於聲帶的張力。聲帶緊張度增強，頻率高，則聲音高；反之，聲音則低。從語音的角度來看，漢語普通話的四聲調值就是每個字音高低的依據。有時音色相同，只是依靠音高來區別意義。

(3) 音量——聲音的強弱。

從生理方面來看，聲音的強弱取決於發音時肌肉和氣流的力度。肌肉緊張用力，氣流增強，聲音強；反之，聲音弱。普通話中詞的輕重讀音主要依靠音量和音高的變化。有時音色、音高相同，音量

可以不同，以区别不同詞意。

(4) 音长——声音的长短。

它取决于声带颤动音波存在时间的久暂。语音的长短是指一个音发音过程的总时间。在舞台语言吐词过程中，往往运用音长和音量、音高的协调变化，表达不同的語意和感情。

以上四者是相互联系、相互制约、相互作用的，它影响着声音“质”的变化。因此，演員在进行语音、声音训练时，不可单纯追求音量音高，应以普通話的声、韵、調为依据，并结合个人发音器官的具体条件，按照科学的方法，循序渐进地进行气息、声音、吐字的综合训练。打下一定的基础后，在艺术語言的处理上，还要根据内容的需要而做具体研究和运用（在角色台詞处理时如何运用声音四要素变化的技巧，将在以后再讲）。

（二）舞台呼吸发声基本要求

演員的呼吸发声训练，当然是要在人类正常呼吸规律的基础上进行的。但必须使它的活动在合乎科学原理的前提下，能听从演員意志的支配、调节和控制。使生活中无意识的活动变成有意识的活动。经过反复地锻炼，掌握了正确的方法，建立了良好的呼吸发声习惯，使之逐渐达到运用自如的程度。也就是经过这一强制性的约束过程，达到艺术创作的自由境界，以适应舞台演出的需要。演員要使自己的音色纯正优美，音域扩展，音量加大，关键是要掌握用气，和调节、控制共鸣腔活动的方法，使气息、声带、共鸣腔三者的

活动配合协调，经过刻苦锻炼，才能使声音悦耳动听、持久达远。

呼吸发声训练，主要是增强控制力。有了控制能力，发声才有了自由。气要控制，又要灵活，才能随心所欲，运用自如。呼与吸是一对矛盾，在发声过程中，我们要经过反复训练，体会到正确的发声状态和感觉，哪部分要紧张用力，哪部分要放松。不能笼统地要求放松，如果各部分都放松，就根本发不出声响。但如果用力不当，各发音器官紧张弛不协调，发出的声音不圆润，而且容易损伤声带，引起病变。

下面我们首先学习呼吸发声的基本方法。

1. 吸气时，两肋扩张，膈肌向下移动，胸腔扩展，小腹微收，双肩放松。
2. 吸气要深，但不宜过饱。
3. 发声时两肋尽力保持吸气状态，小腹肌肉紧缩，后腰挺立（最主要的就是增强这个控制力，否则，两肋一松，腹肌无力，气马上就呼尽了）；后颈挺拔，解放喉部；上颌用力提起，打开槽牙，下颌放松。这几部分的状态是同时出现的。从吸气时两肋一开，同时上颌和槽牙就打开，口腔各部位根据音节的字头做好定形、阻气的准备，然后猛力除阻发出声音。这个过程是很迅速的，但又要各部分配合协调。
4. 发声时要有气息支持，并要节约用气。应根据声音的高低、强弱不同而用得恰到好处。气流过弱，音不亮；气流过强，冲击声带，声音易沙哑。而且在舞台上说话用气不当，不但演员感觉疲劳，观众也

不舒服。

5. 换气时用鼻自然轻吸。在语言节奏紧张时，可以口鼻同时吸气，但不要有声响的大开口喘息。当然，有时也需要用有声响的喘息来表达某种情绪，这将在语言外部技巧训练中再讲。另外，换气前要迅速将各呼吸肌肉放松，否则不会真正吸进气。

练 习

1. 开口练习

下颏保持正常位置，用手指轻扶，防止下颏紧张用力前伸，并可检查舌根是否紧张。以后颏用力、口盖上提的力量打开口腔，加大上下槽牙之间的距离。但上下唇和下颏放松自然开合。口腔在人的发音器官中，属于活动积极、能够调节变形的共鸣器官，打开口腔和槽牙，对演员的吐字发声有很大关系。多做此练习的目的是为使口腔开合张力加强，并使一些不良的自然状态得到矫正。

2. 慢吸，慢呼

深呼吸

快吸，慢呼

} 体会感觉正确的呼吸要领。

3. 吸气后呼气时口打开成 a（啊）的形状，让气流集中均匀地打到上颚，慢慢呼出。练习集中、节约用气的方法，并可以纠正气音、声散等习惯。

4. 数数。

从一数到十，反复数次，直至一口气用完。结合简