

WENYIYANCHUSHOUCE

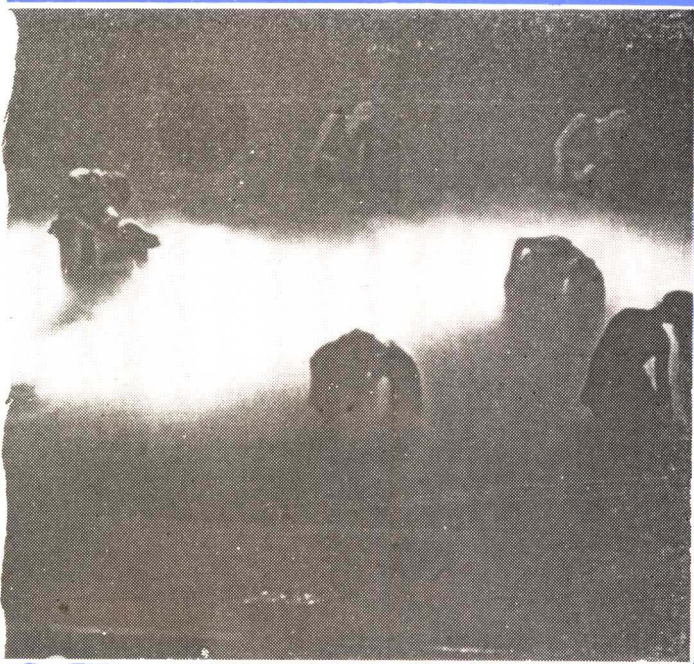
文艺演出 手册

上海音乐出版社

林君桓 张锦华主编

文艺演出手册

(沪)新登字 105 号

责任编辑：费维耀

封面设计：于文盛

辑封、尾花：陈达林

文艺演出手册

福建师大音乐系艺术实践教研室编

林君桓 张锦华 主编

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.75 插页 4 字数 428,000

1992年12月第1版 1992年12月第1次印刷

印数：1—5,500册

ISBN 7-80553-390-3/J·334 定价：8.40 元

前 言

当我们的远古祖先在茹毛饮血的年代里披羊皮、操牛尾、表演狩猎舞时，他们大概不会想到他们的后代竟喝着罐装饮料，陶醉于激光闪烁、电声荡漾的剧场里，欣赏他们曾经表演过的狩猎舞。

莫说年代久远无法沟通，这舞台小世界原本是映照世界大舞台的一面镜子，它纵贯古今、横串环宇。现在，让我们撩开蒙在镜面的大幕，去追寻一条能够越古穿今的冥冥之线。

传统的舞台，正面是红丝绒大幕，周围用台框、条幕与檐幕框起来，我们把它叫做“镜框式舞台”。当大幕徐徐拉开时，台上灯火辉煌，古今中外的各种角色上演着一场场波澜壮阔的史诗，而观众在朦胧的暗影中，沉浸在艺术的氛围里。

面对这样的舞台，我们的远古祖先会惊叹：不！那不是我们的舞台！我们的舞台无遮无挡，我们既是演员，又是观众，我们想娱乐就可以表演，我们的表演是为了自己的娱乐！

面对这样的舞台，90年代的青年人也会附和祖先的感慨：是的，舞台本应是现实的，现实生活就是舞台，我们既是演员，又是观众，我们既要参与表演，又要自我欣赏、自我娱乐。

纵观历史的舞台与舞台的历史，会发现舞台演出经历了由自娱到他娱、最后再回到自娱的三个发展阶段。最初是自娱性阶段，在这个阶段里既没有舞台，也没有观众席，每个人兴之所至都可加入表演的行列，每个表演者都可以在欣赏他人及自己的表演中获得满足，在自我娱乐的前提下，表演与欣赏融合在一起。以后，由于分工的产生与发展，演出就进入了他娱性阶段，于是，出现了舞台与观众

席,且二者的界限越来越分明,同时,出现了专门以演出为业的演员以及专门欣赏的观众,表演与欣赏完全分离开来,从而形成了生产与消费的关系。由于他娱性对自娱性的替代,大大促进了艺术的发展,无论是表演的内容,还是表演的形式及技能、技巧,各个方面都得到了前所未有的发展。但这种发展是以本不应有的分离与对立为代价的,因此,随着历史的发展,对第二阶段的否定便成了一种新的趋势,这就进入由他娱向自娱过渡的第三阶段。在这个阶段,艺术正走向大众化,专业与业余的界限正逐渐消除,演员与观众的对立变成了统一,表演与欣赏的矛盾也在逐渐淡化。总之,自娱——他娱——自娱,这便是文艺演出的螺旋形上升的发展过程。

不必作过多的论述,每个有理智的当代人都会感受到我们今天正处在由他娱向自娱过渡的时代。在这样的历史转换点上,舞台上的一切都呈现出更加奇谲诡怪的变化,大起大落的分化与震荡冲击着每个当代人的心。一些曾给千千万万人带来欢乐与慰藉的表演样式出现了危机,而一些前所未见的新样式一夜之间却走进了千家万户;一些古老的艺术形式从舞台上被请进了博物馆,而一些根本不是艺术的东西却堂而皇之地登上缪斯的殿堂;专业的变成业余,而业余的却敢超专业……种种现实的动荡与错位,构成了一幕幕既激动人心、也令人目瞪口呆的悲喜剧。

面对当今舞台上的这一切变化,每一个组织者及参与者都不会等闲视之,他们会不约而同地问道:现在该怎么办?!

呈现在您面前的这本阐述文艺演出的书,正是在这样的背景下写成的。我们试图抓住当今这个他娱性与自娱性交替的时代特点,阐述这一时期文艺演出的各方面问题,如对于业余演出与专业演出以及难以区分的其他性质的演出,从组织到训练、排练以及演出直至比赛等每一过程所遇到的和可能遇到的问题,提出具有现实意义的解决途径与办法,对于当代演出中出现的新动向及新问题,更是倾注了极大的力量,并试图从发展的角度予以分析和探究。

本书是积我们多年在艺术实践方面的教学与科研成果,并结合长期组织演出活动的实践经验写成的。由于本书具有系统性、科学

性及实用性特点，既可作为高等师范院校音乐系(科)的艺术实践教材使用，使学生毕业以后在各级学校及文化部门担负起组织演出的工作，也可作为艺术院校各种表演专业、中等师范学校音乐专业以及各种文艺职业学校师生必备的教学参考书；还可作为各级文化部门、群众文艺部门、工会、共青团等基层团体文艺活动的组织者及所有参加者的指导性工具书，尤其适合于指导群众性文艺演出的组织与编排工作。本书原来作为教材时定名为《文艺演出的组织与编排》，考虑到上述这些广泛的用途，现改名为《文艺演出手册》。倘若本书能够对广大读者起一点参考作用，也就使编者如愿以偿了。

由于本书所做的是一种前人未曾做过的尝试性开拓工作，故写作过程虽历经两年，数易其稿，但其中的缺点以至谬误定会不少，望读者给予指正，更望在该方面的行家、学者不吝赐教。

编 者

1991年10月6日

目 录

前 言

组 织 篇

一、组织者和其他人员

(一)组织者	3
1.总负责人	4
2.分队长	7
3.节目负责人	8
4.编剧、导演、编导	10
5.指挥	15
6.舞台监督	17
7.策划	19
8.主办、承办、协办	21
9.一人身兼多职	23
10.业余组织者与教师	25
(二)演员	26

(三)舞台美术人员	29
(四)后勤工作人员	29

二、演出团体的组织

(一)概述	32
1.团体的组织	33
2.团体活动的时间	34
3.业余组织的范围	34
4.人员的挑选	34
5.活动的经费	35
6.活动的设备	35
7.活动的场所	35
(二)合唱队的组织	35
1.合唱队的类型	35

2. 合唱队的声部·····	36
3. 合唱队员的挑选·····	36
4. 合唱队的组织者·····	36
5. 合唱的伴奏·····	37
6. 合唱队的设备·····	37
(三) 乐队的组织·····	37
1. 管弦乐队的组建·····	38
2. 管乐队的组建·····	39
3. 民族乐队的组建·····	40
4. 电声乐队的组建·····	44
5. 混合乐队的组建·····	46
6. 不完整管弦乐队的组建·····	47
7. 乐队人员的挑选·····	49
(四) 舞蹈队的组织·····	50
(五) 戏剧队的组织·····	51
1. 组织方式·····	51
2. 常规人员的配置·····	52
3. 人员素质的考核测定·····	52
(六) 综合性演出团体的组织·····	53
1. 综合性很强的小型团体·····	53
2. 较大型的综合性演出团体·····	55
3. 各种分队的联合团体·····	56
 三、自娱性表演活动的组织	
(一) 概述·····	59
1. 活动的种类·····	59
2. 活动的组织原则·····	61
3. 活动的组织者·····	62
(二) 自娱性声乐活动的组织·····	63
1. 群众性歌咏活动的组织·····	63
2. 自娱性歌会的组织·····	64
(三) 自娱性器乐活动的组织·····	65

(四) 自娱性舞蹈活动的组织·····	66
1. 舞厅舞会的组织·····	67
2. 广场舞蹈的组织·····	68
3. 集体舞的组织·····	68
(五) 自娱性戏剧活动的组织·····	70
1. 活动的特点·····	70
2. 活动的形式·····	71
(六) 自娱性曲艺活动的组织·····	72
(七) 自娱性联欢会的组织·····	73
1. 联欢会的组织原则·····	73
2. 联欢会的组织方法·····	73
(八) 艺术节的组织·····	74
1. 艺术节的形式·····	74
2. 艺术节的作用·····	74
3. 艺术节的时间·····	75
4. 艺术节的其他工作·····	75

四、各种演出形式的组织

(一) 概述·····	76
(二) 娱乐性演出的组织·····	78
(三) 专题性演出的组织·····	79
(四) 汇演性演出的组织·····	81
(五) 学术性演出的组织·····	84
(六) 竞赛性演出的组织·····	86
(七) 单一性演出的组织·····	86
(八) 综合性演出的组织·····	88

五、演出的经费

(一) 概述·····	91
(二) 业余演出的经费·····	92
(三) 经费的使用·····	93

训 练 篇

一、训练的基本问题

- (一)训练的目的……………98
- (二)训练的原则……………99
- (三)训练的内容……………100
- (四)训练的途径……………102
- (五)训练的方式……………103
- (六)训练的时间……………104
- (七)训练的地点……………104

二、演员的基本训练

- (一)歌唱方法的训练……………105
 - 1.呼吸训练……………107
 - 2.发声训练……………108
 - 3.语言训练……………113
 - 4.三种唱法的特点……………114
- (二)乐器演奏的训练……………117
 - 1.弓弦乐器的演奏训练……………118
 - 2.吹管乐器的演奏训练……………119
 - 3.弹拨乐器的演奏训练……………120
 - 4.打击乐器的演奏训练……………120
 - 5.电声乐器的演奏训练……………121
- (三)舞蹈基本训练……………122
 - 1.基本动作训练……………122
 - 2.扶把训练……………123
 - 3.离把训练……………124
 - 4.舞蹈素质的培养……………126
 - 5.民族民间舞蹈基本动作
的训练……………127
 - 6.舞蹈演员的自我训练……………128

- (四)戏剧基本功训练……………129
 - 1.演员的一般训练……………129
 - 2.话剧演员的训练……………130
 - 3.戏曲基本功训练……………133

三、表演群体的训练

- (一)合唱队的训练……………136
 - 1.姿势练习……………136
 - 2.呼吸训练……………137
 - 3.共鸣训练……………137
 - 4.音量控制训练……………137
 - 5.音色协调的训练……………137
 - 6.语音(咬字吐音)训练……………138
 - 7.艺术体验的训练……………138
 - 8.艺术表现的训练……………138
- (二)乐队的训练……………138
 - 1.基本技能训练……………138
 - 2.合奏训练……………139
 - 3.训练的程序……………140
 - 4.各种乐队的训练……………141
 - 5.乐队的短期基础训练……………143
 - 6.乐队的提高训练……………144

四、常见问题的处理

- (一)声乐方面……………146
 - 1.音域的确定……………146
 - 2.歌曲演唱的定调……………147
 - 3.青少年变声期问题……………149
 - 4.嗓子的保护……………150
 - 5.声带病变的处理办法……………152

(二)器乐方面	153	5.乐器的选购	161
1.记谱法	153	6.乐器的使用与保护	162
2.怎样抄分谱	156	(三)舞蹈方面	163
3.乐器的定弦	158	1.形体的保养	163
4.乐队的校音	160	2.疲劳、受伤、生病的处理	163

排 练 篇

一、排练的基本问题

(一)排练的目的	169
(二)排练的原则	170
(三)排练的方式	172
(四)排练的场所	173
(五)排练的时间	174

二、排练前的工作

(一)节目的选择	175
1.根据演出性质选择节目	176
2.具有时代感的节目的选 择	179
3.出奇制胜的节目选择	180
4.根据观众对象选择节目	182
5.根据自身情况选择节目	183
6.节目的著作权问题与表 演权	184
(二)角色的安排与演员的挑 选	185
1.根据角色的需要挑选演 员	186
2.根据演员的特长安排角 色	186
3.戏剧角色的挑选和确定	187

4.业余演员的挑选	188
(三)创作班子的组织	189
(四)编导构思	190
1.戏剧导演的构思	191
2.舞蹈编导的构思	195
3.其他节目的编导构思	197
4.舞台调度图的绘制	198
(五)排练计划的制订	200
1.单个节目排练计划	202
2.总体排练计划	203
(六)其他方面的准备工作	206
1.舞台美术设计	206
2.后勤工作的准备	207

三、排练过程的组织

(一)初排	208
(二)细排	209
(三)连排	210
(四)合成排练	211
(五)彩排	213
(六)走台	214
(七)预演	216
(八)加工排练	217
(九)突击排练	219
(十)业余排练的问题	220

四、编导与指挥的创造手法

(一)舞台调度手法	225
(二)创造舞台气氛的手法	227
(三)突出强调的手法	228
(四)处理时空关系的手法	231
(五)给演员说戏的方法	232
(六)指挥合唱的方法	233
(七)指挥乐队的方法	235

五、演员的表演技法

(一)舞台动作	240
(二)表情	245
(三)舞台语言	250
(四)同时扮演几个角色的问题	254

六、各种样式节目的排练

(一)声乐节目的排练	256
1.通俗歌曲的演唱	257
2.民歌的演唱	259
3.外国歌曲的演唱	261
4.重唱的排练	262
5.小组唱的排练	263
6.表演唱的排练	264
7.大联唱的排练	264
8.合唱的排练	265
(二)器乐节目的排练	266
1.独奏节目的排练	266
2.器乐重奏节目的排练	267
3.器乐齐奏节目的排练	268
4.器乐合奏节目的排练	269
5.铜管乐的排练	270

(三)舞蹈节目的排练 270

1.单人舞、双人舞、三人舞的排练	270
2.群舞的排练	271
3.汉族民间舞的排练	273
4.少数民族舞蹈的排练	274
5.现代舞的排练	276
6.健美舞的排练	277
7.霹雳舞的排练	278
8.迪斯科的排练	280

(四)戏剧节目的排练 281

1.独幕话剧和话剧片断的排演	282
2.小戏曲的排演	283
3.小歌剧的排演	283
4.哑剧的排演	285
5.戏剧小品的排演	286
6.儿童剧的排演	287
7.课本剧的排演	289
8.悲剧的排演	290
9.喜剧的排演	291

(五)曲艺节目的排练 293

1.相声的排演	294
2.数来宝的排演	296
3.山东快书的排演	297
4.双簧的排演	298
5.说书的排演	299
6.朗诵节目的排演	300

(六)综合性节目的排练 301

1.为舞蹈、器乐、戏剧伴奏的排演	304
2.为声乐、器乐、戏剧伴奏的排演	306

3. 小型歌舞的排演	307
4. 大型歌舞的排演	308
5. 歌舞剧的排演	309
6. 相声与其他形式的杂交	310
7. 综合性诗表演的排演	311
8. 南腔北调汇串的编排	312
(七) 关于准艺术表演的编排	313
1. 关于杂技的排演	314
2. 体育表演登上艺术舞台 的表演	316
3. 艺术体操与健美操的舞 台表演	316
4. 武术的舞台表演	317
5. 气功的舞台表演	319
6. 服装表演的排演	319

7. 智力竞赛的舞台表演	321
8. 游戏的编排	322

七、音乐伴奏问题

(一) 伴奏的原则	326
(二) 为歌曲编配伴奏	330
(三) 即兴伴奏	331
(四) 电声乐队为通俗歌曲伴 奏	334
(五) 钢琴、电子琴、手风琴的 伴奏特点	337
(六) 关于磁带伴唱的问题	338
(七) 舞蹈的音乐伴奏	339
(八) 戏剧的背景音乐问题	340

演出篇

一、文艺演出的基本原则

(一) 他娱性演出应遵循的原 则	345
(二) 自娱性演出应遵循的原 则	347
(三) 文艺演出所追求的最佳 效果	347

二、舞台美术的工作

(一) 舞台美术设计	350
1. 当代舞美设计的新趋势	350
2. 综合性演出的舞美设计	351
3. 戏剧的舞美设计	352
(二) 布景	353

1. 布景的设计与制作	353
2. 布景与舞台灯光的关系	354
3. 常用演出会标的设计	356
(三) 舞台灯光	357
1. 常规灯光的设置	357
2. 气氛灯光的运用	358
3. 根据具体条件处理舞台 灯光	360
4. 烟雾效果的制作	361
(四) 效果	362
1. 音响效果的制作	362
2. 音响效果的种类	362
(五) 化妆	363
1. 化妆的基本原则	363
2. 淡妆的化法	364

3. 油妆的化法	365
4. 特殊角色的化妆	367
5. 常用化妆用品的制作	369
(六) 服装	370
1. 设计和制作服装的原则	370
2. 服装的管理和使用	371
(七) 道具	372
1. 设计制作道具的原则	372
2. 道具的管理和使用	373

三、舞台其他部门的工作

(一) 舞台表演区的建立	375
1. 幕的设置与安装	375
2. 灯光、音响的安装	377
3. 活动硬景和软景的设置	377
(二) 工作位的安排和建立	377
(三) 简易舞台的布置	378
(四) 音响控制	379
1. 话筒位置的安排	379
2. 无线话筒的使用	381
3. 话筒杂音的消除	382
4. 电声乐器的扩音	382
5. 同期扩音与先期录音	383
6. 伴奏磁带的使用	385
(五) 拉幕	385

四、演出前的准备

(一) 舞台规则的制订与实施	387
(二) 节目单的编排与发送	388
(三) 观众的组织	390
(四) 舞台各部门工作的准备 与检查	392

(五) 演员的准备	393
-----------------	-----

五、演出的组织与安排

(一) 演出人员最佳心理状态 的调动	396
(二) 节目的顺序安排	397
(三) 开场与结束的气氛处理	399
(四) 演出时间的把握	401
(五) “安可儿”的处理	401
(六) 让演出不断保持最佳效 果	403
(七) 激发观众情绪的办法	404
(八) 表演中与观众的交流	405
(九) 到观众席中的表演	406
(十) 让观众参加的表演	407
(十一) 节目主持人对舞台气 氛的调动	408
(十二) 乐队的舞台排列	411
1. 管弦乐队的排列	412
2. 民族乐队的排列	413
3. 电声乐队的排列	415
4. 混合乐队的排列	416
5. 铜管乐队在行进时的排 列	416

六、演出中失误与事故的处理

(一) 处理失误与事故的原则	417
(二) 前台失误的处理	418
(三) 后台事故的防范与处理	420

比 赛 篇

一、文艺比赛的一般问题

- (一)文艺比赛的目的423
- (二)文艺比赛的原则424
- (三)文艺比赛与演出的关系427
- (四)文艺比赛的法律问题428
- (五)文艺比赛的经费问题428
- (六)关于大众文艺比赛430

二、文艺比赛的组织者 和其他人员

- (一)组织者433
- (二)后勤工作人员435
 - 1.公关人员435
 - 2.勤务人员435
 - 3.场务人员435
 - 4.记分员435
 - 5.财会人员436
- (三)评分人员436
 - 1.评委人选436
 - 2.关于群众当评委的问题437
 - 3.评委的职业道德与素质437
 - 4.评委的纪律438
- (四)主持人439

三、比赛的具体工作

附 录 文艺演出的常见样式

后 记

- (一)比赛的筹备工作440
- (二)比赛的具体过程442
- (三)比赛章程的规定443
- (四)各种奖的设置445
- (五)评分标准的规定447
- (六)评分方式的确定449
- (七)比赛结果的评定450
- (八)颁奖的方法453

四、各种比赛的组织

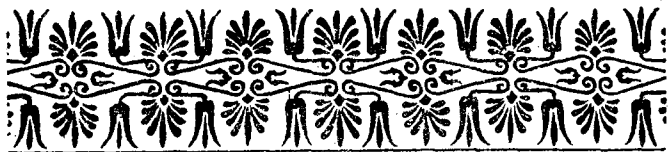
- (一)文艺比赛的种类455
- (二)声乐比赛的组织457
- (三)器乐比赛的组织458
- (四)舞蹈比赛的组织459
- (五)曲艺比赛的组织460
- (六)戏剧比赛的组织461
- (七)其他表演样式的比赛462
- (八)不同文艺样式之间的比赛464

五、参赛问题

- (一)参加比赛的目的465
- (二)比赛中的成绩466
- (三)参赛心理与比赛的成败468
- (四)比赛的顺序安排469
- (五)比赛的胜负问题470

组织篇

虽不是指挥千军万马，却也要组织有序、调度有方；精明强干的演出组织者，总是工于运筹帷幄、精心策划。

一、组织者和其他人员

在现代生活中,文艺演出即使是举办个人独唱或独奏音乐会,也需要其他人员及其他部门的协助配合才能完成。至于综合性的、大型的专场演出,则像部队作战一样,须由各方面及各个部门人员的密切配合才行,而这种配合在平时的训练与排练过程中就已开始了。因此,要组织好一支文艺演出团体,除了要组织好训练、排练及演出等各项工作外,关键是确定各方面的人员,并让每个参加者都各司其职、各守其责。下面,我们首先来探讨文艺演出活动中各方面人员的组成情况以及各种人员的职责与分工。

文艺演出活动的参加者主要有四个方面的人员,即组织者、演员、舞台美术人员、后勤工作人员。下面分别介绍这四个方面的人员,其中重点介绍组织者。

(一) 组 织 者

文艺演出的组织者犹如作战的指挥员,是保证战斗能否获胜的关键。因此,确定各部门合适的组织者是保证演出成功的一个重要前提。由于文艺演出有专业与业余之分,有临时性演出与经常性演出之分,而文艺演出又有许多不同形式、不同性质、不同形式的演出,其组织分工也就大不相同。从大体上说,这种分工的繁简程度有如下的区别:专业演出要比业余演出复杂些,固定的演出要比临时性演