

戲劇小叢書

小劇場經營法

徐公美編

商務印書館發行

戲劇小叢書

小劇場經營法

徐公美編

商務印書館發行

戲劇小叢書編纂例言

- 一 本叢書立意在於供給戲劇各部門的知識，分類取材，以切合實用為主。
- 一 自西洋話劇(drama)傳入我國，與舊有的戲劇，頗不相侔。其間輕重，不能以數言決定。但發揚思想，促進文化，究以話劇為宜。故本叢書研究，以話劇為中心。
- 一 我國舊劇，亦有久遠的歷史，故輯我國戲劇史及劇場史兩種。西洋歌劇，亦應知其大概，故輯歌劇概論一種。
- 一 戲劇門類極廣，關係極繁複，本叢書勢不能一概包羅。此集所訂，偏重基本理論及舞臺方面的研究。分之則各自成冊，匯合則成為一詳盡的戲劇大綱。
- 一 drama 雖傳自西方，但我國自有其特殊的國情，故逐譯西籍，不盡適合。本叢書力矯食而不化之病，發揮取例，均參研西方，折中國情，以求切合實用。

一 本叢書限於體例，故敘述必求簡明。務求攝取精華，刪去浮詞，故簡而能盡，詳而不繁。專門研究者不覺其庸淺，初入門徑者不覺其艱澀。

一 戲劇藝術，蘊義無窮，其在我國，更係初興。本叢書支離未盡之處，料必有之。海內賢達，幸爲指正。

一 本叢書之擬目及約人編撰，均由向培良徐公美二君主持。

目次

目次	
一 前言	一
二 創設	四
三 組織	八
四 銷券運動	一六
五 審定劇本	二一
六 公佈與廣告	二九
七 上演與管理	三六
八 經費	四八
九 導演問題	五六

小劇場經營法

一 前言

在近代劇場史中，其最有趣味，最有意義，而且對目前我國建設戲劇藝術的時候，最有研究價值的，就是這小劇場運動。

小劇場，為新興戲劇運動的中心主力，其目標在明日的演劇，而組織理想的劇場。然而單是這樣說法，它的意義究竟未能明瞭，設若廣義的替它解答，則小劇場，在最近四十餘年的新劇運動間（自一八八七年法國巴黎的「自由劇場」Theatre Libre迄今），從歐洲各國渡過大西洋去到美國，再由美國來到亞細亞的日本（如築地小劇場）和中國（如北平小劇院），可說足跡及於全球。換句話，小劇場運動，乃是對商業主義的演劇與貴族主義的劇場組織全部解放的運動。即使最狹義，至少也可有如下的幾個特點，就是：（一）小

劇場，不必依據從來劇場的形式，如美國現在最大的小劇場只有五百座位，最小的只有六十。因此，它的開辦費，比較容易籌措，建築也不一定需要特式，場內的一切佈置都很經濟，這就是說小劇場是不必要大資本的。再則因為小劇場的座位不多，觀眾誰都可以和舞臺接近，看得明白，聽得清楚，從而臺上和臺下，可以保持非常融洽極親密的空氣。（二）小劇場的經濟，以會員負擔的會費為原則，所以小劇場決不是資本家的投資地，也不是仰仗慈善家的救濟而存在的慈善事業。（三）小劇場，所有的工作者，如演員，導演，音樂師，舞臺意匠家，都是為劇場藝術而結合，並非由於資本家的投資而為物質的團聚。所以都是自動的，精神的，不易解體。（四）小劇場，大概行「預約」制。即多數的小劇場，都不在門口賣戲券，而由預約者預先供給它的經費。這樣可以不必迎合社會的卑俗心理，可以避免檢查法律的牽制，和可以獲得觀眾同情的了解。（五）小劇場，完全是一種愛美的集合，不是營業的團體，所以他們的劇本佈景化裝等，都帶着嘗試的精神，因而易於推動戲劇的發展與向上。（六）小劇場，他們裏面的一切，都是平等的。如扮演人中，也無所謂「明星」制度，每個人都可以

有均等的練習，從而可以避免同儕中的嫉妬或誇大。（七）小劇場，常常排演獨幕劇。所以每一次公演，可以看到好幾本戲，而且是可以看到好幾國的戲。

小劇场的特點，已如上面所述。我們現在再將它的範圍，作一個簡略的說明。關於這，有着許多的意見，所以明確的範圍是不可能的。現在姑且假定爲：（一）屬於社會方面的，如市民小劇場，公共小劇場，民衆教育館小劇場等。（二）屬於鄉村方面的，如農村小劇場。前者是由於市民從商業劇場中觀劇的經驗，進而爲自己演劇的運動；後者則以鄉村交通不便，使村民自行表演，藉圖農村文化的發展爲目的。（三）屬於學校方面的，如大學校附屬的小劇場，或演劇俱樂部，他的目標是在借演劇的機會，來表示對於文學的藝術的教養。再如小學校裏爲增進教學效率而適用演劇的兒童小劇場，以及教會，同鄉會，社交俱樂部和其他爲社交而演劇的諸種小劇場。

小劇場，它所開拓的領野，雖則如此之廣，然而最顯明的一點，即演員及其他舞臺藝術家，和觀衆不是對立的，而是打成一片的劇場組織。這亦就是說，演劇的功能，在小劇場裏，觀

衆方面與演員方面，往往自始至終，是完全相等的。

近數年來，國內戲劇界同志，很有提倡小劇場運動的。然而單只爲文學的理想，的宣傳，而沒有注意到小劇場的組織和經營，因此也沒有多大的成績。就目前的經濟狀態，以及自社會，教育，政治各方面言，小劇場的創設，尤爲必不可少的一種事業。因爲如此，所以筆者決意將東西各國關於小劇場的實況，再寫出些自己的意見，編成這本小冊子，也許不是無益的罷！

二 創設

在演劇上演組織與演劇研究組織尙未健全的今日社會裏，關於小劇場的創設，是不可不鄭重其事的。依據各國創設小劇場的先例，則在創設之前，應先組織一個戲劇研究的團體。這個團體，或稱戲劇研究社，或稱戲劇講習會，都無不可。但是讀者必得明白，小劇場，是沒有資本家經濟上的援助，單靠愛好戲劇同志們精神的維繫，所以當其開始組織時，難免

沒有遇到困難或失敗，然萬不可即此便灰其心的。大概創設小劇場的順序，是在戲劇講習會公演之後。講習會第一步的工作，就是決定自己研究與活動的方針，以及徵求同志的入會。首先，講習會將創立的緣起，發表於新聞廣告上，使社會大家知道有這麼一件新事業。為期會員的衆多，和會務的發展，其主持人物，應常常參加社會活動，凡與戲劇有關的人，不論什麼時候，什麼地方，都要設法聯絡，總之，使其加入這個新陣線，至少，同情這種新事業，這一步工作，怎麼也不可疏忽了的。

在戲劇講習會成立後，即為會員規定下列各項的研究工作：（一）閱讀當地雜誌上流行的小說，與新聞紙的戲劇評論，加以研究。（二）將各國的劇本，研究它的技巧，主題，國民性等，如蘇聯與法蘭西的比較，美國與捷克斯拉夫的對照是。（三）依一定的劇中角色，朗讀其臺辭，但動作的部份，可以省略。此項朗讀的作品，不論近代劇或古典劇，都是相宜的，因為目的在叫你練習。（四）研究三四本近代劇。（五）選擇十九世紀英國代表的戲曲，以研究自一八四三年降至現代的英國劇的發達。（六）就蕭伯訥或平內羅劇作者一人，

爲專門的研究（我國的劇作者亦可）。（七）研究演劇史。（八）從國家別或技巧方面的觀點，研究獨幕劇。（九）關於戲曲的構造與編劇術，可另外舉行講演集的集會。

在研究工作之外，便是規劃上演的事情。上演的練習，至少須得四五十天，纔有把握。其習演的時間，似夜裏爲適當，因爲這樣可以不妨礙各人白天的工作。習演的地點，如其找不到公共的禮堂，那麼在會友的家裏也可以的。

經過了研究工作與上演練習的相當時期，便要進行開拓公演方面的運動了。在未會公演之前，還得組織一個公演委員會，以便分配各項公演上的職務。公演委員的人數不必多，然而個個須是肯負責任的，這理由似可不說。

第一次的公演，其名義或用小劇場，或用講習會，都無不可；然而公演的地點，必須是學校或公共的禮堂。因爲在此時期，還沒有建立永久的劇場，關於財力精力，都未曾有穩固的基礎，設若耗費許多的金錢去租用大戲院（或電影院）是很危險的。而且在根本上，也就和小劇場的創立動機，全然相反。

經過了第一次的公演，在輿論上獲得了贊助，則同情者自必增加，從而發起進行小劇場的組織。然在發起之先，必須將小劇場的意義充分的宣示，就是要說明此種事業，目的絕對不在營利上，卻為愛好劇藝羣的一種精神的表現。設若多數人不能了解它的意義，則所謂小劇場運動，終於是達不到成功之路的。

小劇場，不是單憑熱望，立即可成，已如上面所說了。所以在其進行上，不得不多加考慮。即最初的一年，只能為研究和籌備的事宜，萬不可存「急就」之心。如果因為感於小劇場的美名，便就為大規模的進行，那恐怕進行纔不到半路，已經給停頓了！筆者所以要再三申說，就是不願小劇場被人隨便亂用，以致失敗後擡不起頭來的原故。

在最初或第二次公演成功後，就可以將創設小劇場的意見書發表出來。然而有一件事，千萬不可忘卻的，即不必限定於講習會的會員纔可加入，因為在將來還得求一般公眾的援助。像各種政治團體的排外會員制度，在這裏是很不相宜的。

凡加入戲劇講習會的會員，非徵收他的會費不可。此項會費，充演劇廣告，購置書籍，以

及事務方面之用。但關於該屆公演用的戲曲集，那最好由會員各人自行購置，以免財政上發生難題。又公演的經費，應有精細的預算，能收支相抵固然最好，否則也得想定彌補的辦法。我國過往話劇團體的失敗，大抵由於事前太欠思考所致，譬如每屆公演，總因成本與售票相差過巨，以致停頓是常有的。所以自第一次公演後，如其售票虧損過巨（如行「預約」制，則不致發生此項情事），那便可請贊助者捐款，此種捐款金額，可由各人自定，不必限制。然依美國小劇場的先例，則大體為二十五圓至百圓。此等贊助會員，都是終身的認捐，所謂「永久會員」是。小劇場的經費，決不可由一人或少數人負擔，不然，便容易受到御用為特權所支配了。

三 組織

在演劇確定其為保存地方趣味的團體時，就是說與當地社會發生了密切關係時，開始來從事小劇場的組織，是最適當不過的。茲示組織的順序如次：

首先，由戲劇講習會的會長（或稱主席）將當地熱心小劇場運動的同志，網羅了起來，舉行一個大會。這大會的會員，其大多數為最初上演時的觀眾，此外便是被新聞廣告喚起注意了的人們。第一次的集會，可由講習會會長充任臨時主席。會務應當速度的進展，招集小劇場的參加者，發行負擔會費的會員票，然後給與署名於會員票的參加會議或選舉的權利。其次為對於職員和指揮者等人的推選。選舉後，主席（或稱會長議長均可）即就任，指定起草人撰擬適當之規程，關於下屆的會議，就可以適用該項規程。此種選舉，在春季第一次公演後舉行，即每年春季，舉行選舉一次。選舉後，首先應當討論表決的，就是它的名稱和目的。表示小劇場目的的場合，所謂此種運動的融洽性，為其最大之力，是不可忘卻的。小劇場運動，既是在適應各個社會的要求，所以竟可伸縮自如，它所決定的事業，若能發見共通社會演劇的缺陷，都是最好的。

小劇場運動的主力與理想的標準，除在其規程內為明晰的確定外，還得發表於新聞雜誌，郵遞於各個會員，使普遍的對它認識。小劇場的宣言書，儘可因地而異其措辭，然為便

於參考計，特舉其一例如左：

「本劇場，以養成關於成人及兒童教育的娛樂為任務，並非是一般營利的社團法人。換言之，本劇場的目的，並不是對於演員的造就，卻在劇場的綜合藝術上想給與各人自己表演的機會。再本劇場以平等的理想，為同人努力的目標；倘蒙贊助此種運動，自當表示萬分的歡迎！」

小劇場，乃是「法人組織」這是什麼原故呢？蓋此種運動，是永續的，所以非如此不可。換句話說，如其小劇場的組織是非法人的，那麼遇到了負債時，職員或指揮者，也必不能全部負責的。然而關於法人組織的劇場，推定由指揮者團或執行委員，為其代表，這方法似乎也可以採用的。

法人組織的手續，依照現行社團組織大綱的規定，則戲劇隸屬於文化團體。凡發起此項組織者，應先經當地最高黨部的許可設立，然後組織籌備會，繕具籌備人姓名印鑑等，呈請教育行政機關備案。該項籌備會，在黨政機關指導監督之下，認為組織健全者，乃得進行

立案的手續。立案申請書內，關於團體的名稱，目的及職務，以至職員人數，會員人數都要記入。其查核認為合格的團體，給與立案證書。就中所推選出來的委員，還須行宣誓禮，以示鄭重。萬一遇到必須解散的時候，除將立案證書繳銷外，並由主管機關公告之。

小劇場，既是法人組織，則自應釐訂規程，俾於各方面有所依據，茲示其規程之大要如後。然而儘可以活用，不必拘呢。

第一章 名稱及目的

第一條 本會定名為——。

第二條 本會以依據會員對於演劇研究與作劇課程之成績，定期上演有價值之戲曲，企圖增加演劇之趣味為目的。

第二章 會員及會費

第一條 凡贊同本會旨趣而繳納會費者，俱得加入為會員。

第二條 本會會員，分「執務」「普通」「維持」三種。執務會員，參與上演及經營

之事項。普通會員，單是關於公演時之觀覽。維持會員，即贊助者，雖不參與執行職權，但關心於劇場的興隆，並負擔相當的捐款。

第三章 會務之執行

第一條 本會執行的一切事務，均適用本規程及附則之規定。

第四章 定員（法定人數）

第一條 每年度集會之定員，以會員四分之一成立之。

第二條 由書記通知舉行指揮者會議之定員，以五人成立之。

第三條 非依書記通知舉行之指揮者會議，以指揮者七人為法定人數。

第五章 職員之義務

第一條 本會設會長一人，統率總會，指揮者會議，及執行委員會。

第二條 本會設副會長一人，遇會長因故缺席時，得行使其全部之職權，並遂行其應

盡之義務。