

009211

农村文化活动的手机

南省群众艺术馆编

南人民出版社出版

工业学院图书馆
藏书章

农村文化活动手册

湖南省群众艺术馆编

湖南人民出版社出版

前 言

本书是根据《湖南省农村文化工作条例》和《湖南省农村文化工作规划》编写的。本书共分八章，第一章是总论，第二章是农村文化活动的意义和作用，第三章是农村文化活动的组织形式，第四章是农村文化活动的活动内容，第五章是农村文化活动的经费来源，第六章是农村文化活动的队伍建设，第七章是农村文化活动的阵地建设，第八章是农村文化活动的社会环境。本书是农村文化工作干部和广大农村文化积极分子的必读之书，也是农村文化工作干部和广大农村文化积极分子的参考之书。

本书在编写过程中，得到了湖南省文化厅、湖南省群众艺术馆、湖南省新华书店、湖南省长沙印刷厂等单位的支持和帮助。本书在编写过程中，得到了湖南省文化厅、湖南省群众艺术馆、湖南省新华书店、湖南省长沙印刷厂等单位的支持和帮助。本书在编写过程中，得到了湖南省文化厅、湖南省群众艺术馆、湖南省新华书店、湖南省长沙印刷厂等单位的支持和帮助。

农村文化活动的组织形式

湖南省群众艺术馆编

责任编辑：李恕基

湖南人民出版社

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行

湖南省长沙印刷厂印刷

*

1983年9月第1版第1次印刷

字数：280,000 印张：13.625 印数：1—32,500

统一书号：10109-1631 定价：1.10元

目 录

戏剧知识

小戏写作·····	(1)
戏剧导演·····	(11)
戏剧表演·····	(28)
戏曲表演基本动作·····	(41)
戏曲音乐编配·····	(48)
乐队的组合和伴奏·····	(61)
戏曲打击乐·····	(71)
舞台工作·····	(82)
化妆·····	(89)
木偶皮影·····	(100)

曲艺知识

曲艺创作·····	(112)
曲艺表演·····	(138)
讲故事·····	(156)
唱词的辙和韵·····	(166)
常用同韵字简表·····	(173)

音乐知识

简谱乐理·····	(190)
-----------	-------

歌曲演唱.....(208)

常用乐器.....(224)

舞蹈知识

舞蹈创作.....(252)

(1) 舞蹈排练.....(266)

(1) 舞蹈基本动作.....(268)

美术知识

(1) 绘画技法.....(296)

(1) 写美术字.....(334)

(1) 摄影.....(348)

其他知识

(1) 黑板报.....(362)

(1) 图书室.....(381)

(1) 幻灯.....(398)

(1) 广播.....(405)

(1) 灯谜.....(412)

(1) 几种常见的民间艺术活动形式.....(424)

(1)

(1)

(1) 后 记.....(433)

(1)

(1)

戏剧知识

小戏写作

小型戏剧人物不多，场景简单，群众可以自编自演，能迅速地、及时地反映现实生活，真切地表达出人民群众的思想感情与理想愿望。地方化的小型戏曲，更具有生活气息浓郁、形式生动活泼、结构短小精悍、风格粗犷朴实等特点，历来深受群众喜爱。如花鼓戏《刘海砍樵》、《打铜锣》，采茶戏《队长抬花轿》、《怎么谈不拢》，二人台《走西口》，锡剧《打面缸》等许许多多的优秀剧目，一直常演不辍、历久不衰，与一些好的大戏相比较，毫无逊色之处，被人们视之为戏中的精品。为了初学编写小戏者的需要，下面仅就小戏写作中的几个有关问题作些粗略介绍。

一、选材

一部作品通常都要表现人物、事件、矛盾冲突和环境等等。这些都来自实际生活。来自生活的素材经过剧作者的选择和加工提炼，方可成为写作的题材。

题材一般分历史题材和现代题材两大类。在现代题材中，根据生活的范围不同，又可分为工业题材、农业题材、军事题材、少年儿童题材、知识分子题材等等。为了及时反映四化建设，小戏创作应以现代题材为主。而农村业余剧团创作小戏，更应以农村现实生活题材为主。

鲁迅先生曾经说过：“选材要严，开掘要深。”选择题材是小戏创作的第一道关口，选材严与不严，往往关系到创作的成败。

首先，选材要以生活为基础，要有正确的思想作指导。生活是创作的源泉，脱离生活，闭门造车，瞎编一气，那是不可能写出好作品来的。如果一个作者的生活基础不厚实，手中只有那么一点点素材，那么他就没有多少选择余地。因此，作者必须深入生活，要尽量多积累一些素材，然后经过选择、加工、提炼，使之成为创作题材。当然，也有另外一种情况，即有的同志并不是没有生活，但是写起来，不知道写什么好。原因就是缺乏正确的思想指导，缺乏认识生活的能力。有了创作题材，还有一个提炼主题的问题。如果一个作者的思想认识水平很低，政治敏感性不强，那么他一定是“身在宝山不识宝”，掂不出题材本身的份量，抓不住生活中本质的东西。

其次，要根据小戏本身的体裁特点进行选材。戏剧文学——剧本，在体裁上有多种分类方法。按其内容性质，可分悲剧、喜剧、正剧、闹剧等；按其表现手法，可分话剧、歌剧、戏曲、舞剧、歌舞剧等；按其剧种分，在戏曲里面又可分为京剧、湘剧、花鼓戏、黄梅戏、采茶戏、汉剧等；按其结构形式

分，则有小戏（独幕剧）、大戏（多幕剧）等。

戏剧体裁形式不同，其表现手法也不同。如话剧以对话为主要表现手段，重在写实；戏曲以歌唱和对白为主要表现手段，重在写意。在选材时，就要注意戏剧体裁的特点。而小戏，尤其是小戏曲，从它的结构形式上来看，篇幅更为有限，容量不大，演出时间较短，一般约在半小时至五十分钟之间，所以要注意选取生活中的一个片断，一个侧面，几个镜头，某个先进人物的一段事迹，并以这些生活中的人物、事件为基础，进行加工与提炼。另外，还应注意小戏的矛盾线索要单一一些，情节不能太复杂，但细节要丰富，这样才能集中笔墨刻划好一两个人物。

二、结 构

戏剧结构简单说来，就是根据主题思想和人物性格发展的要求，为剧本组织安排人物、事件、情节及戏剧冲突。

（一）事件

按照戏剧结构的一般程序，要写好一个戏，首先必须选择和安排好事件，因为事件在戏剧结构中起的作用是很大的。所谓“事件”，就是生活中所发生的具有戏剧性的事件，包含着矛盾的发生、发展和解决的过程。一个典型的戏剧事件，能够决定矛盾冲突的发展，改变人物的命运和人物间的相互关系，使不同思想性格的人物伴随这个事件不断产生纠葛，直到终结。因此，结构一个小戏，就要选择那种能有力地揭示一个剧本的主题思想、表现人物性格的事件。这种事件，有人称它为一剧

的主要事件或中心事件。在一个小戏中，只能安排一个中心事件，让它贯穿整个剧本，无论是人物、情节和戏剧冲突，都应围绕着这个“中心事件”而展开，不然剧本就会横生枝节、头绪杂乱，造成喧宾夺主或重点不突出的弊病。

（二）情节

给剧本安排了“中心事件”，并且这个“中心事件”也有其发生、发展和解决的过程，但这还不是剧本的情节结构。因为生活中所发生的“事件”，虽然有其自然的顺序，但它是较为紊乱的、平铺直叙的。我们要编成一个小戏，还需重新布局、加工安排。那么，情节结构究竟是怎么回事呢？我们说，一个主要事件，或者说一个贯穿全剧的中心事件，往往包含着许多小事件（或称事实），根据主题和人物性格的需要，将这些小事件合理地、有主次地展现在舞台上，使成为戏剧的情节结构。

一般人将戏剧的情节结构分为开场、发展、高潮、结局四个有机部分。

（1）开场。剧情的开始。这部分要表达的任务：介绍人物及其相互关系；交代人物生活的社会环境与生活环境；提出矛盾；交代剧情开始以前已经发生过的并且与剧情发展有因果联系的事情；提出全剧的中心事件；安排伏线，即对尚未出现的人和事进行预示等。

（2）发展。开场之后至高潮之前的一部分戏称为戏剧的发展部分。这是全剧最大容量的部分，剧中的主要人物、主要冲突、重要事件，都在这部分得到表现。这部分表现得是否充

分，对全剧来说至关紧要，不然就会戏剧性不强，不能自然地产生高潮。这部分要写得动人，就应铺排好故事情节，使观众不断发生“悬念”，引起观众往下看的强烈欲望。

(3)高潮。情节发展的焦点，即矛盾冲突发展到最高峰——最紧张、最激烈的时刻，也是整个剧情开始转折的时候。高潮部分写得好，有利于揭示主题和刻画人物性格。高潮推不上去，人物性格就不能很好地展现出来。因此，高潮又有“戏眼”之称，其重要程度可想而知。戏剧高潮一般都在戏的后半部，小戏最好是选择接近高潮的地方写起，高潮一经出现，戏便结束，这样显得集中、精炼，不拖泥带水。

(4)结局。剧情的结束。它是矛盾冲突的解决、情节发展的结果。结局在戏剧中并不是可有可无的，观众看完戏后，往往能从结局中产生回味，得到一种新的感受。作者写戏，首先要心中有“底”，“底”在什么地方？“底”就在戏的结局；矛盾该如何解决？就在这个结局的总答案上面。因此，戏的结局的好坏，能够看出一个剧作者对生活认识的程度如何和其艺术功力的高低。

以上是情节结构的四个部分，一般来说，对大戏、小戏都适用。但是并不是所有的戏都必须具备四个部分不可，有的戏没有专门来一段交代，其交代部分的内容，往往是在情节的发展当中自然流露；有的戏恰巧在高潮上结束，不另外来一段结局，尤其是有不少小戏更是如此。

(三) 戏剧冲突

戏剧冲突，即剧中人物之间，也包括人物本身思想上出现

的各种矛盾。戏剧冲突是戏剧的基本规律，有人称它为戏剧规律。我们知道，矛盾和冲突是生活本身所具有的，艺术家要真实地反映生活，就要揭示生活中人与人之间的矛盾和冲突。只有在各种矛盾的斗争和解决过程中，才会有情节的发展、人物的成长、性格的展示。冲突是发展戏剧情节的基础，我们寻找情节线索首先应从矛盾冲突上去看；冲突是人物行动的推动力量。剧中人物的行动只有在冲突当中才能产生；剧本结构也应服从于冲突的发生、发展和解决；人物性格的发展也只有在冲突中才能得到表现。因此，人们把戏剧冲突视为戏剧创作中必须遵循的一条规律。小戏要写得有“戏”，也要写好矛盾冲突，并且要求矛盾线索单一，一线到底，不旁开枝节。

确定矛盾冲突有几条原则：

(1) 矛盾冲突要有概括性。

在现实生活中，矛盾无处不在，而且千差万别。但是并不是所有生活矛盾都能反映客观事物的本质，有的矛盾只是生活中孤立发生的偶然现象或表面矛盾，并不包含深刻的思想内容；有的生活矛盾即使包含着事物的本质因素，但往往也夹杂着一些非本质、非主流的东西在内。因此，我们确定一个戏的矛盾冲突，必须要提炼概括，使它具有典型性，能体现更深广的生活内容。

(2) 矛盾冲突要集中。

戏剧受时间与空间的限制，这就要求所反映的内容要集中而强烈，作为小戏容量更小，更要求矛盾冲突集中。为了达到这个集中的要求，凡人物的关系，情节的进展，都要紧密连

结，集中于这个主要矛盾而展开。

(3) 矛盾冲突要有特殊性。

通过个别反映一般，通过特殊反映普遍，这是文艺创作的规律，不然艺术就会变得千人一面、千篇一律。为了克服矛盾冲突一般化的毛病，创作时，要注意选择比较特殊的矛盾冲突形式。要从生活出发，不要因袭他人的作品，选取那些能够表现人物而又有戏剧性的矛盾冲突。真正的戏剧冲突，应该是人物性格间的冲突，如不这样，人物就不是矛盾冲突的主宰者，而成了说明矛盾冲突的工具了。有一些戏看起来味同嚼蜡，就是因为作者没有把握人物性格，不从人物性格出发来确定矛盾冲突的进展，而是靠“打嘴仗”推进矛盾，靠讲道理解决矛盾，这样一来，有时把本来比较深刻的矛盾简单化了。

三、人 物

戏剧作为舞台表演艺术，需要演员扮演角色当众表演，因此必须写好剧中的人物。塑造戏剧人物应注意以下各点：

(一) 要创造典型人物

恩格斯曾经说过：“现实主义除了细节的真实之外，还要正确地表现出典型环境中的典型性格。”因此，所谓创造典型人物，就是要写出具有鲜明性格特征和高度概括性的人物。我国的戏剧宝库中，曾经创造了许多典型人物，象古典戏曲中的窦娥、红娘、白素贞及现代戏中的喜儿等。这些典型人物代表着某种社会力量，影响着许多观众，帮助人们加深理解生

活、认识人生。作品中人物的典型性愈高，教育作用就愈大。

（二）注意人物与环境的关系

搞清楚人物所生活的典型环境，或者说将一些人物置于一个特定的典型环境之中，是刻画人物必不可少的手段。恩格斯所说的“要正确地表现出典型环境中的典型性格”，就是指的这一点。典型环境也就是典型的社会矛盾、典型的人物关系、典型的生活现象。我们知道，每一个人物都是特定社会环境中的一定阶级或阶层的代表，他们都是社会的产物，他们与周围的人都有着一种特定的关系；所处的生活环境都具有重要的社会意义的特征，并且这些人物还要受到具体历史条件的制约，因此，我们写作时，对于情节进展中的一切生活情境，诸如时代背景、阶级关系、道德标准、风俗习惯，以至时间、地点和人物衣、食、住、行等，都要作出具体而细致的考虑，在思索过程中，要根据历史材料或现实生活，认真分析和研究，以求正确地再现人物活动的典型环境。

（三）注意人物与事件的关系

我们平时常常听人说：“听其言，观其行。”所谓“观其行”，就是指人要做的事。戏剧是依靠人物行动来表现生活的艺术，其行动只有通过“事”才能表现出来。恩格斯曾说过：

“我觉得一个人物的性格不仅表现在他‘做什么’，而且表现在他‘怎么做’。”如果一剧中，没有事件，人物就无所事事，“做什么”与“怎么做”就无从说起。因此，一个戏必须选择能够表现人物性格的事件来塑造人物。如川剧《破洪州》中，穆桂英挂帅印、杨宗保当先行，就是一个很典型的事件，这在

“男尊女卑”、“妻以夫为纲”的封建社会中，是非同小可的，因为这件事把人与人的关系颠倒过来了。于是围绕这一事件，矛盾冲突不断向前发展，这一对小夫妻展开了他们思想性格上的冲突，从而很好地表现了穆桂英果敢机敏、执法如山的性格特征。

（四）注意人物与情节的关系

高尔基曾说过：“情节是人物性格成长和构成的历史。”我们说，没有情节，整个戏平淡无奇，观众不屑一看，根本谈不上人物性格的表现；反过来说，情节的存在，最主要的作用却是为了表现人物性格，二者互为表里，相辅相成。

但是，无数创作实践证明，情节并不是凭空产生的，它是从人物性格之中萌生出来的，它必须符合人物性格的自身逻辑。如中国古代智慧人物的代表诸葛亮，其三气周瑜、七擒孟获、造木牛流马等许多许多的情节，都与他足智多谋的性格特点相关，如果将这些情节用在张飞身上，表现其勇猛、粗鲁的性格特点，那就相差万里；但是张飞的打督邮、大闹长坂坡之类的情节，只适合于张飞的性格特点，如果勉强放在别人身上，那就未免滑稽。因此，人是诸葛亮其人，事是诸葛亮其事，互相不能取代，人物性格与情节融为一体，人物性格萌生情节，情节反过来又表现了人物。

由此可知，在创作中要注意从人物性格出发，要刻画人物个性，从人物的性格冲突中去求情节的发展变化。

（五）注意人物与冲突的关系

戏剧中的人物形象是否鲜明、生动，决定的因素还在于戏

剧冲突。戏剧中人物的塑造，一般要注意在激烈的斗争漩涡中促成人物的行动，考验人物的意志，表现人物的性格，将矛盾冲突推向高潮。如京剧《搜孤救孤》中的程婴为救赵氏孤儿，并将其抚养成人，最后报了冤仇，其间不仅要面对权臣迫害的危险，而且还要在许多牺牲、屈辱中生活。正是这些激烈冲突，才使得程婴大义凛然与威武不屈的性格得以揭示出来。

（六）注意人物与细节的关系

写戏应该重视细节描写。所谓细节，就是细小的情节，细则细矣，小则小矣，可它的作用却不小。有人将人物、情节比作房屋的间架，而将细节比作砖瓦水泥；把一个戏中的人物情节比作一个人的骨骼、四肢，而把细节比作血肉。这种比配相当恰当。高尔基说：“应该把微小而有代表性的事物，写成重大的和典型的事物——这就是文学的任务。”细节可以说是“微小而有代表性的事物”，典型人物则是“重大的和典型的事物”，用细节表现典型人物，也是戏剧文学的重要手段，因为戏剧往往是用对话或歌唱来叙述故事、刻画人物的，有时候一句话交代不清楚就滑过去了，不象小说那样可以回过头来再看，因此，选择准确的细节来表现人物就十分重要。如川剧《破洪州》中，佘太君说杨家将死的死、亡的亡，老的老、小的小，已没有兵将，但是当八贤王由寇准陪着到校场去看时，却发现了地上的马蹄印，于是他们判断，杨家不单有人，而且还在经常地操练兵马，这不仅表现了八贤王及寇准求贤若渴的品格，而且也表现了以穆桂英为代表的杨家将的爱国主义精神。

（七）注意人物与语言的关系

用语言来塑造人物形象，表现人物个性，是戏剧的重要手段之一。高尔基曾经指出，艺术作品有三个基本要素，即主题、语言与情节。包括戏剧在内的任何文艺形式，都离不开语言。戏剧语言要求个性化、口语化，因此，每个人物的语言应表现出他的生活经历和教养特点，要表现出社会环境所决定的他的气质与心理特点，要表现出他的职业、习惯特点等。以上是对戏剧台词、唱词的一般要求。此外，戏剧语言还有提示语，提示语务求简练；有旁白或旁唱，即明明台上有两个人，彼此的说话或演唱对方都听得见，但是只要一方背着另一方说或唱，另一个人就好象完全听不见，这种语言，可以把人物的心里话告诉观众，既写了心理活动，又可以推进戏剧情节的发展。

至于戏曲的语言，台词有对白、独白、旁白，表现为唱则有独唱、对唱、旁唱、合唱等。戏曲唱词要求大体整齐押韵、适当照顾平仄，除交代叙事性的唱词外，一般在人物情绪激动、内心感情按捺不住时安排唱词为好，这样方可起到抒发感情、揭示人物内心世界的作用。

戏剧导演

一、业余导演的任务与条件

一个戏的演出，总离不开导演的辛勤劳动。因为戏在舞台

上公开演出以前，必须经过演员的反复排练，还要有乐队、布景、化装、灯光、服装、道具、效果等舞台各部门的艺术创造与密切配合，如果没有一个比较熟悉以上各行业务的人负责统一艺术构思、统一制定计划、统一指导排练、统一指挥舞台各部门的工作，那么，大家就会“各吹各的号，各唱各的调”，不能将各种艺术形式组成一个完整统一的艺术整体搬上舞台，达到感染人、教育人、鼓舞人的艺术效能。因此，要想演好一个戏，就要有导演来统一指挥。导演，就是指导戏剧排练与演出的总负责人。他的任务，就是把剧本中的人物，变成活生生的舞台形象，当众让演员表演出来。他的工作，就是指导排练与演出，激发演员和舞台各个艺术部门的创作热情，使他们互相配合、协同一致，共同进行艺术创造。

要能够出色地完成一个戏的排练与演出任务，作为一个业余导演，一般还应符合以下的条件：

（一）应具备戏剧方面的基本知识。如具备对剧本主题、结构、人物的分析理解能力；具备布景、灯光、服装、道具、效果、化装、乐队配器以及剧种、曲谱等一般知识。

（二）应懂得戏剧表演知识。导演的重要工作之一是启发演员、帮助演员表演，因此，导演要懂得一些戏剧表演方法和程式动作，知道怎样才能演好一个角色。这样，在排演中，一方面可以启发演员表演，另一方面则可作一些动作示范。

（三）应有高度的责任感和组织能力。在一个戏的排练、演出过程中，能够始终如一地团结全体演职人员一道工作，虚心听取意见，集中正确意见，既敢于负责，大胆工作，又不搞