

学校与文化娱乐活动项目训练与比赛

学校与教育丛书

学校戏剧项目的

训练与比赛

《学校戏剧项目的训练与比赛》

编著者◎编

辽海出版社

学校与教育丛书

学校文化娱乐活动项目训练与比赛

学校戏剧项目的

训练与比赛

《学校戏剧项目训练与比赛》编委会编

辽海出版社

责任编辑：陈晓玉 于文海 孙德军

图书在版编目 (CIP) 数据

学校戏剧项目的训练与比赛/《学校戏剧项目的训练与比赛》编委会编. —沈阳：辽海出版社，2011.2
(学校文化娱乐活动项目训练与比赛：7)

ISBN 978-7-5451-1139-2

I. ①学… II. ①学… III. ①戏剧—中国—青少年读物 IV. ①J82-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 016493 号

学校文化娱乐活动项目训练与比赛

学校戏剧项目的训练与比赛

《学校戏剧项目的训练与比赛》编委会/编

出版：辽海出版社	地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号
印刷：北京海德伟业印务有限公司	字数：1280 千字
开本：640mm×940mm 1/16	印张：150
版次：2011 年 3 月第 1 版	印次：2011 年 3 月第 1 次印刷
书号：ISBN 978-7-5451-1139-2	定价：296.00 元 (全 10 册)

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前言

文化娱乐活动是文化体育娱乐活动的简称，其娱乐性、趣味性、知识性和多元化结合的特点是广大读者学习之外追求的一种健康生活情趣。

学校的文化娱乐活动项目包括音乐、美术、舞蹈、文学、语言、曲艺、戏剧、表演、游艺等多方面内容，广大青少年同学在课余时间通过参加多种形式的文化娱乐活动，能够达到开阔视野、陶冶情操、增长才智、提高能力、沟通人际、适应社会以及改善知识结构，掌握实用技能等效果。在这些文化娱乐活动中，他们通过接受不同形式、不同内容的有益教育，能够受到潜移默化的作用，从而达到提高思想、文化和身体的综合素质，这对造就和培养有理想、有道德、有纪律、有文化、适应时代腾飞的新一代人才有着十分重要的作用。

如今的广大学生课业负担都比较重，课堂学习与课余活动时间安排不尽合理，往往课余文化生活比较贫乏，适合广大青少年同学娱乐的场所不多，健康的课余文化生活缺乏必要的引导，这是摆在广大教师和教育研究者面前急待解决的重要问题。那么，如何在封闭式学校的管理中处理好繁重的学习压力与课余文化生活的关系呢？如何才能使综合素

质得到全面提高呢？

为了适应青少年发展的需要，营造良好的校园文化环境，为校园文化娱乐活动的组织策划提供良好的指导，我们特地编辑了这套“学校文化娱乐活动项目训练与比赛”丛书，包括《学校音乐项目的训练与比赛》、《学校美术项目的训练与比赛》、《学校舞蹈项目的训练与比赛》、《学校器乐项目的训练与比赛》、《学校语言项目的训练与比赛》、《学校曲艺项目的训练与比赛》、《学校戏剧项目的训练与比赛》、《学校表演项目的训练与比赛》、《学校棋牌项目的训练与比赛》和《学校游艺项目的训练与比赛》共10册。本套书从学校的实际情况出发，以育人为根本目标，坚持先进文化的方向，从音乐、绘画、表演、游艺等方面重点对学生的基础知识和操作能力进行训练，努力使他们在娱乐中学到知识，在欢笑中陶冶情趣，并通过系统的训练和比赛，使他们的智力得到开发、知识结构得到改善，最终达到新课标要求的培养高素质的合格人材的目标。

本套书涉及到文化娱乐的多种知识领域，具有很强的系统性、实用性和现代性，对于校园文化娱乐活动的组织策划，具有良好的指导作用，非常适合各级学校领导、教师以及有关人员阅读和收藏，也是各级图书馆陈列和收藏的最佳版本。

目 录

第一章 戏剧表演基础知识	(1)
第一节 戏剧创作知识	(2)
1. 戏剧的立意	(2)
2. 戏剧的加工	(2)
3. 戏剧的悬念	(4)
4. 戏剧创作的要素	(5)
第二节 导演基本要求	(8)
1. 选择剧本	(8)
2. 分析剧本	(8)
3. 确定舞美设计和选择演员	(9)
4. 导演构思	(9)
5. 戏剧排演	(9)
6. 艺术总结	(10)
第三节 排练基本方法	(11)
1. 准备工作	(11)
2. 案头工作	(11)
3. 对词·排戏	(12)

4. 连排·舞台合成 (13)

5. 彩排·演出 (14)

第二章 戏剧项目表演训练 (15)

第一节 京剧表演训练 (16)

1. 京剧的故事内容 (16)

2. 京剧的唱腔和音乐 (18)

3. 京剧的服装和化装 (20)

4. 京剧的盔头靴鞋 (23)

5. 京剧的胡须 (25)

6. 京剧的脸谱 (26)

7. 京剧的道具 (29)

8. 京剧的布景 (32)

9. 京剧的表演 (33)

第二节 川剧表演训练 (44)

1. 博大精深的脸谱 (44)

2. 精彩的变脸艺术 (48)

3. 丰富的川剧绝技 (53)

4. 独具特色的音乐 (60)

5. 角色的美学特征 (63)

第三节 豫剧表演训练 (70)

1. 豫剧的音乐唱腔 (70)

2. 豫剧的舞台表演 (73)

3. 豫剧的音乐伴奏 (74)

4. 豫剧的角色行当 (76)

第四节 粤剧表演训练	(78)
1. 粤剧的行当特点	(78)
2. 粤剧的化妆特点	(79)
3. 粤剧的服饰特点	(80)
4. 粤剧的头饰特点	(81)
5. 粤剧的表演特点	(82)
6. 粤剧的唱腔特点	(85)
7. 粤剧的乐谱曲牌	(85)
8. 粤剧的唱腔板式	(86)
9. 粤剧的调式特点	(87)
10. 粤剧的伴奏乐器	(87)
第五节 越剧表演训练	(89)
1. 越剧的装扮艺术	(89)
2. 越剧的服饰特点	(93)
3. 越剧的舞台效果	(97)
4. 越剧的舞台布景	(100)
5. 越剧的角色唱腔	(102)
6. 越剧的角色行当	(113)
第六节 评剧表演训练	(119)
1. 评剧的艺术特点	(119)
2. 评剧的行当特点	(121)
3. 评剧的板式特点	(122)
4. 评剧的伴奏乐器	(123)
第七节 昆剧表演训练	(124)
1. 昆曲的音乐唱腔	(124)

2. 昆曲的演唱风格	(125)
3. 昆曲的乐器配置	(126)
4. 昆曲的表演手段	(126)
5. 昆曲的舞台美术	(127)
6. 昆曲的角色行当	(129)
第八节 黄梅戏表演训练	(135)
1. 黄梅戏的艺术特点	(135)
2. 黄梅戏的角色行当	(136)
3. 黄梅戏的唱腔	(137)
4. 黄梅戏的语言	(140)
5. 黄梅戏的伴奏	(141)
第九节 河北梆子表演训练	(142)
1. 河北梆子的行当	(142)
2. 河北梆子的唱腔	(145)
3. 河北梆子的乐器	(145)
4. 河北梆子的唱词	(146)
第十节 沪剧表演训练	(147)
1. 沪剧的曲调特点	(147)
2. 沪剧伴奏乐器特点	(150)
3. 沪剧表演艺术特点	(150)
4. 沪剧舞台布景特点	(153)
第十一节 赣剧表演训练	(154)
1. 赣剧的声腔特色	(154)
2. 赣剧的音乐特色	(159)
3. 赣剧的表演特色	(160)

4. 赣剧的角色行当	(162)
第十二节 闽剧表演训练	(172)
1. 闽剧角色行当特点	(172)
2. 闽剧身段表演特点	(174)
3. 闽剧唱腔曲牌特点	(175)
4. 闽剧伴奏乐器特点	(177)
5. 闽剧服装配饰特点	(178)
6. 闽剧演员功底特点	(179)
第十三节 湘剧表演训练	(183)
1. 湘剧的唱腔曲牌	(183)
2. 湘剧的身段表演	(186)
3. 湘剧的角色行当	(188)
4. 湘剧的伴奏乐队	(191)
第十四节 汉剧表演训练	(192)
1. 汉剧的声腔	(192)
2. 汉剧的音乐特色	(193)
3. 汉剧的舞台美术	(195)
第十五节 二人台表演训练	(197)
1. 二人台的艺术特征	(197)
2. 二人台的表演程式	(198)
3. 二人台的舞蹈特征	(199)
4. 二人台的唱词特点	(200)
5. 二人台的唱腔特点	(201)
6. 二人台的曲牌特征	(202)
7. 二人台的乐器特点	(202)

8. 二人台的道具特点	(202)
第十六节 湖南花鼓戏表演训练	(204)
1. 行当表演舞台特点	(204)
2. 唱腔曲牌板式特点	(205)
第十七节 山东梆子表演训练	(207)
1. 山东梆子角色行当	(207)
2. 山东梆子的唱腔	(211)
3. 山东梆子的伴奏	(212)
4. 山东梆子的表演	(214)
5. 山东梆子的脸谱	(214)

第一章

戏剧表演基础知识

第一节 戏剧创作知识

1. 戏剧的立意

人们习惯把多幕剧叫大戏，场次少或只有一场的剧称为小戏。小戏虽然篇幅小，多则万把字，少则几千字，但是，写小戏并不容易。一部小戏作品，不仅要主题立意积极深刻，而且还要事件清晰、情节生动、人物集中、语言精炼，这就需要作者对生活有深刻的认识、严谨的构思、娴熟的技巧。

2. 戏剧的加工

生活是创作的源泉，但剧本创作又不是照搬生活，这是最基本的道理。如果我们所要反映的东西，仍然停留在原始生活素材中，没有进行加工提炼，形成艺术构思，就不成其为作品。比如公与私的矛盾，这是生活中经常看到的，在这类现象中的一些材料，议论起来会使人激动、思索，但原封不动地把它写到一部小戏里，未必能够产生应有的戏剧效果。为什么呢？道理很简单，因为那些生活素材还没有形成戏剧。独幕剧《两个心眼》在生活提炼、戏剧构思上，就是一部独具风格的优秀作品。这部作品写的是秋收后的夜晚，一个有

私心杂念的大嫂，想拿点公物占便宜，她那忐忑不安的心情、反常的行动被一个热爱集体的老农发觉了。有趣的是，这个老农没有平铺直叙地戳穿问题，而是采取迂回战术，启发那个大嫂的觉悟，这样一来，那个大嫂以己度人，对老农产生了一系列误会，从而把公与私的矛盾冲突，通过两个典型形象，戏剧性地揭示出来，而且合乎情理地解决了。这是生活的反映，又是经过艺术加工的戏剧。这种加工，是必要的，也是真实的，因为它符合生活规律，是典型环境中典型人物心理状态的必然发展。更重要的，这是作者在生活中长期观察、体验，以自己的深刻认识，不断开掘主题、剖析人物的必然结果。

写小戏如同生活当中讲小故事一样，怎样才能引人入胜呢？环节之一，就是我们通常说的戏剧“悬念”。有人以为“悬念”更多属于情节曲折、惊险样式的戏剧，这是误解。我们阅读剧本或观看演出，总是根据作品提出的问题，随着剧中人物的思想行为不断发展追寻结果的。戏剧“悬念”不仅惊险剧需要，悲剧、喜剧、正剧都需要，没有“悬念”，就无法抓住读者或观众。所以有人也把戏剧称为“等待的艺术”。这个“等待”，正是“悬念”所造成的。要说明的是，有些小戏作品把“悬念”安排在情节变化当中，有些则置于剧中人物思想感情的发展，但不管怎样，缺乏“悬念”的作品，就不能引人入胜。

3. 戏剧的悬念

我们重视戏剧“悬念”；但不可生编硬造，符合生活规律的戏剧“悬念”，不仅可以推动故事情节有节奏地发展，而且有利于剧中人物的刻画。相反，离开生活基础的戏剧“悬念”；即使再强烈，人们也会觉得虚伪不可信，自然不会和剧中人物共呼吸，又怎么能按照作者的意图循着开端、发展去追寻全剧的结果呢。

俗话说“万事开头难”，写剧本也一样。不论大戏或小戏，剧本的开端总是担负着说明事件、介绍人物的任务，在这中间，不可避免地还要对时代、环境——交代清楚。戏剧不同于小说，不要说篇幅不允许，即使是化笔墨作必要的介绍，也还有个方法的问题，这个方法就是紧紧把握住戏剧冲突。

我们通常说“没有冲突就没有戏”，一个剧本，不论作者确定什么主题，它都应当通过戏剧冲突来完成。剧本中的戏剧冲突，既不是在故事发展中间提出，也不可能在结尾时才揭示，那么，在戏剧冲突必然产生于剧本开端的规律中，如果作者离开了戏剧冲突，单纯地对事件、人物、时代、环境作介绍，读者或观众必定感到索然无味。反之，要使读者或观众看下去、读着有兴趣，这就必须紧紧把握住戏剧冲突，在“动作”中对事件、人物、时代、环境作分析介绍。果戈理的《钦差大臣》是人们熟悉的喜剧。这个剧本的开端，只是通过县长安东诺维奇对下属官员交待了这么几句：“我请诸

位来，是想告诉大家一件极不愉快的消息，从彼得堡来的钦差大臣就要到了。”从这短短的几句话，不仅交待了事件、环境、沙俄时代，而且从安东诺维奇的“不愉快”中，说明这些官员必定干了畏惧钦差大臣的亏心事（贪污腐化），从而形成了剧中人物的“动作”，构成了戏剧冲突。循着这个开端，以安东诺维奇为首的官员、豪绅，制订了一套阿谀奉承的方案，而那个假钦差大臣赫里斯达阔夫，则利用贪官污吏的奉承制造了一个大骗局、绝妙的是，时代的特色、尖锐的规定情境、清晰的事件、剧中人物的鲜明性格，都是在剧本的开端通过戏剧冲突来介绍的，它没有闲笔，即使是说明性的台词，也都紧紧地和戏剧冲突揉在一起了，这样戏剧化的开端，也可以称为“皮薄馅大”。自然，一个剧本中绝妙的开端，不是作者信笔一挥而就的，非经冥思苦索，怎么会得来呢？

4. 戏剧创作的要素

剧中人物是“做什么”好呢？还是“怎样做”好呢？这是一个初学写小戏的同志值得思索的问题。

小戏和大戏一样，必须有事，这就是剧中人物“做什么”，而“怎样做”又是写剧中人物不可缺少的，二者不可绝对分隔。但是，一般写作的时候，功夫应当多用于“怎样做”方面。

我们看到过一些小戏；篇幅虽然不长，可是线索很多，有时还很曲折离奇，这样一来，剧中人物随着故事情节转来转去，结果，读者或观众能够讲出一个故事，然而有事无人，

这就是“做什么”造成的。与此相反，“怎样做”就不同了，它给人留下的是有血有肉的鲜明形象，剧中人物一切言行构成的事，人们不仅记得，而且他们的思想情感令人经久不忘，正面人物如此，反面人物也是一样的。一个戏当然要有个故事，有时曲折一些也是为人们所喜欢的，但是事情是人做出来的。我们在生活中做任何一件事，无论如何是离不开思想情感的支配，而思想情感又会因人而异。“文学是人学”，戏剧文学的最终目的，也还是要通过“做什么”事来刻划“怎样做”的不同人物。

我们时常讲，在生活中观察、体验。写工业题材也好，写科研、农业、公安题材也好，一个作者除了学习、了解必要的专业知识外，重要的还是要通过各行各业的事情了解人，观察、体验不同性格的人的思想情感。如果众多栩栩如生的形象在作者构思中浮现，就不会单纯地写他们“做什么”，这样的作品才会有生命力。

一个小戏的开端不易，结尾也不是轻而易举的事，收得不好，就会有虎头蛇尾之感。前面举过《钦差大臣》的开端，现在我们再回顾一下它的结尾：以安东诺维奇为首的官员、豪绅，不仅奉迎了赫里斯达阔夫这个骗子，而且还和他结了亲，正当安东诺维奇幻想着从此可以飞黄腾达的时候，从彼得堡来的真钦差大臣来到了，这时候，戏已经发展到高潮，于是，在场的剧中人物震惊之余，果戈理是用“哑场”的大停顿来结束全剧的，这个结尾干净之极，可以说是画龙点睛之笔；它给读者或观众留有充分的想象余地。

固然，《钦差大臣》是一部喜剧，但这个结尾正是这部作

