

- 话题时尚 · 题材丰富 · 知识实用 ·
- 语言生动 · 观点新颖 · 结构灵活 ·

聚光灯下的精彩 怎样排练英语戏剧

主编 宋佳样

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

聚光灯下的精彩 怎样排练英语戏剧

主编 宋佳样

重庆大学出版社

内容提要

《聚光灯下的精彩——怎样排练英语戏剧》是“英语校园文化丛书”之一，由六幕戏和一个尾声组成。前三幕戏叙述了参与戏剧活动的益处，探讨了参与戏剧表演训练在塑造个人形象和推进社会发展方面可能发挥的作用，陈述了校园戏剧的发展历史和发展意义。后三幕戏介绍了“戏剧基础知识”，讲述了如何进行“自我戏剧训练”，整理了“校园戏剧操作手册”，基本覆盖了从素质培养、剧本改编、排练、道具准备、化妆到现场注意事项等英语戏剧排练的各个环节。本书针对性和实用性强，能为大学校园里的戏剧爱好者提供帮助和指导。

图书在版编目(CIP)数据

聚光灯下的精彩——怎样排练英语戏剧 / 宋佳样主编.

—重庆: 重庆大学出版社, 2011. 1

(英语校园文化丛书)

ISBN 978-7-5624-5394-9

I. ①聚… II. ①宋… III. ①英语—戏剧—排练
IV. ①H31②J811.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第080198号

校园文化系列丛书

聚光灯下的精彩——怎样排练英语戏剧

宋佳样 主编

责任编辑: 苏筛琴 版式设计: 苏筛琴

责任校对: 张洪梅 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 880×1230 1/32 印张: 6.625 字数: 154千

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-5394-9 定价: 19.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

编 者 的 话

近年来，高校的英语校园文化氛围日益浓厚，不论是人气旺盛的英语角、唇枪舌剑的英语演讲辩论、丰富多彩的西方节日体验活动还是经典再现的英语戏剧排演，都吸引了大量的校园英语爱好者，既为他们展示自我、碰撞心灵拓展了空间，也为他们通过“学相伴，用相随”来提高英语水平提供了机会。

许多专家认为，这种英语校园文化的打造有助于营造良好的人文环境，有助于弥补英语课堂教学课时的不足，有助于学生锻炼英语的实际运用能力，也有助于培养学生的英语兴趣和爱好。总之，通过英语“走出课堂，走进生活”，让枯燥的英语学习转化成了充满乐趣和颇具吸引力的自愿活动，英语校园文化也就成了和谐校园文化不可分割的一部分。

但是，这种英语校园文化的打造和校园英语文化环境的建设是一个全面综合的工程，也是一项任重道远的工作。因为这种隐形英语教学体系不像日常英语课堂教学那样具有明确的大纲要求和规范的课程体系，因此，更需要某种引导和规范，这种引导和规范主要依赖于物质情境和文化情境的构建，依赖于学生主体作用和教师辅助作用的配合，但也同样依赖于学校之间在校园文化打造方面的经验交流和成果共享。

重庆大学出版社推出的这套“英语校园文化”丛书，就是为了推动这种经验交流和成果共享而推出的一套丛书。丛书作者都是在

引导英语校园文化构建方面成绩斐然并在各自方向上颇有心得的专家。因此，这些凝聚了他们心得的成果一定能帮助读者更好地融入英语校园文化中。

这套丛书第一批推出5本：分别是《雄辩如我——怎样用英语演讲与辩论》《借来的狂欢——英美节日文化》《他乡有故知——如何与老外打交道》《Wallflower的精彩——自言自语练英语》和《聚光灯下的精彩——怎样排练英语戏剧》，从这些书名就可以看出，丛书涉及的都是英语校园文化的热点和读者们最需要引导的领域。

相信这套丛书能够帮助读者们事半功倍地塑造健康、积极向上、富有生机活力的校园英语文化环境。

编 者

2011年1月

自序

一直都想写本书，但总觉得考虑得还不够成熟。毕竟自己还一直处于实验探索过程中，还有很多发现等待着我和年轻朋友在未来更多和更广泛的尝试中共同开启。冥冥之中，我依稀感到参与戏剧的实践具有不可估量的价值。但是，这不可估量的价值我才只看到和感受到一小部分。因此，我书中的介绍和阐释只能算是我这些年来来的一个阶段性的实践经验的总结。其中很多内容与专业戏剧的要求还相差甚远。希望这本小书能为校园里的戏剧爱好者提供些许帮助或指导。

戏剧综合了所有的艺术元素。参与戏剧活动，能使我们徜徉在艺术的海洋里，任由我们自由地翱翔。

戏剧承载着教育社会个体和团体的使命。接受戏剧教育，可以使我们接受广泛而深刻的社会和人生教育，不断完善自我。

戏剧涵盖映射了文化的每个层面。学习戏剧，使我们了解不同文化，体验世界文化的丰富多彩。

戏剧能让人们在宣泄中拯救自己的身体和精神世界。参与戏剧活动，可以使我们释放内心世界的积怨和情绪，减轻精神和肉体的压力。

戏剧扮演着先知的角色，它引导人们为自由和理想而奋斗，不断地获得身心的解放。

总之，戏剧是一切，是人生和社会的缩影是人类历史、发展和

未来的缩影。

参与戏剧活动不仅使你有机会受到戏剧文学的熏陶，使你有机会成为艺术实践者，从中接受教育，获得身心的治疗，了解自己在社会中的地位和作用；还可以使你获得终生的解放，解放是每个人追求的终极目标。

世界戏剧教育在20世纪已经掀起了三次高潮。我国受到世界戏剧教育大潮的影响，也不堪落后，始终保持奋起直追的精神。尽管我们的戏剧教育的规模无法与其他某些国家相比，但是，在每一次的世界戏剧教育浪潮，中国都有效仿者和追随者。三四十年代那次戏剧教育发展高潮中，中国掀起了校园戏剧运动和大众戏剧运动，戏剧在中国扮演了启蒙和教育大众的作用。五六十年代的高潮中，正值新中国戏剧教育的鼎盛时期。90年代开始的戏剧教育高潮中，中国也迎来了校园戏剧发展的新阶段。正是受到这次戏剧教育浪潮的影响，中国的戏剧教育发展越来越繁盛。本书就是在这样的历史背景下构思出来的。

本书一开始就拉开了戏剧为我们创造的精彩人生的序幕。首先，通过三幕戏的演绎，使读者了解到参与戏剧活动可以给人们带来的益处。探讨了参与戏剧表演训练在塑造个人形象和推进社会发展方面可能发挥的作用。简单陈述了校园戏剧的发展历史和发展意义。在幕间休息这一部分中，分析了一个很常见或者说很普遍的问题——怯场。之后，用三幕戏向朋友们展示了作者在工作实践中的一点经验和学习心得。最后，在尾声里与朋友们共同畅想了戏剧教育的梦想和未来。

本书采用叙述与对话并用的形式，目的是使阅读此书的朋友在最短的时间内获得对戏剧的最直观的理解。同时，也希望读者时时

刻刻都沐浴在戏剧里。

本书在使用语言方面，采用英汉两种语言并重的形式。大多数说明性内容使用我们的母语——汉语写成。表演训练说明和某些剧本等保持了英语原貌。这样做的目的是使同学们在了解如何排练英语戏剧的同时，提高自身的英语水平。

本书虽然借鉴了戏剧专业文化知识的一些学术成果，但很多地方与戏剧专业内容有所不同，有相当一部分是我在戏剧教育实践中的发现和尝试，有些方法有待于长时间的实践和总结。并且有些内容可能更适合非戏剧专业学生的戏剧教育活动，而对戏剧专业教育的学生来说还只是皮毛。因此，如有不妥之处，敬请批评指正。

宋佳样
2011年1月

目 录

序 幕 走进戏剧世界 创造精彩人生

第一幕 表演的魅力·····	2
第二幕 校园戏剧历史简介·····	10
第三幕 发展校园英语戏剧的意义·····	16

幕间休息 怯场的问题

第四幕 戏剧基础知识·····	34
第五幕 自我训练空间·····	44
第六幕 校园戏剧操练手册·····	77

尾 声 体验戏剧 丰富人生

——戏剧教育究竟能带给我们什么呢? ·····	189
-------------------------	-----

谢 幕

参考文献·····	196
-----------	-----

序 幕

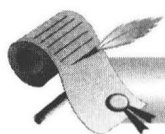

创造精彩人生

第一幕 表演的魅力

Acting is everything.^①

——Judy Kerr

形象、表演与社会发展

如今世界快变成一个地球村了，有人说这就是全球化，而且大家就是否应该全球化问题还展开了长期的激烈争论。有人喜欢全球化，天真地期待着世界变成一个和谐的大家庭。有人痛恨全球化，担心许多国家和地区失去原有的个性和特色，最后世界因为失去其多元色彩而变得枯燥乏味。

但是，无论世界是否将向全球化发展，我们都要面临一个问题，那就是交流问题。无论世界多么大，或多么小，你生活的圈子多么宽广或多么狭小，我们都要交流。缺乏交流，世界将成为人的孤岛、社区的孤岛、城市的孤岛或国家的孤岛，人与人之间的关系就会变得荒诞可笑，甚至恐怖。

然而，人与人、团体与团体、国家与国家之间的交流是否顺利、通畅，与我们在交流过程中的表现有直接的关系。因此，让我们在《怎样排练英语戏剧》大幕拉开之时先来“观赏”一下形象、

① Judy Kerr. *Acting Is Everything*. Gardena: CA. September Publishing, 2003: 493.

表演与社会发展这几个“角色”间的关系。

在世界各个领域中都有为数不少的人物形象极佳。他们中有些人不仅给生活在他周围的人们以美好的印象和回忆，给一代又一代的后人留下了非常深刻和难以忘怀的印象，而且，在适当的场合给那个完满形象注入了恰当得体的行动，推进了社会的进步和发展。以政界为例，一些著名领导人的表现几乎到了完美的地步，如：中国的周恩来，美国的里根。他们以迷人的气质和充满生命之美的表现给世人留下了深刻的印象和美好的回忆；他们的行动给国家和社会注入了进步的力量，促进其向更加健康和谐的方向发展。

相反，有的领导人要么举止不够落落大方，要么没有足够的魅力吸引百姓的注意力，甚至其言谈举止轻则给百姓带来许多日常笑料，重则领导人还因为表演不恰当或过火而导致政治生涯的最终失败。完满的形象属于前者，缺失的形象属于后者。完满铸就成功，缺失导致失败。

那么，如何才能创造完满的形象呢？我认为表演训练、人生的学习和个人对生活的体验在很大程度上成就了他们完满的个人形象。

在创造完满形象的过程中，个人的表现能力是其中很重要的因素之一。而个人的表现能力在很大程度上可以说是个人的表演能力。美国人类学家维克多·特纳认为，人们日常生活的表现就是表演，而表演的成功与失败可能决定个人的交际成功与失败。他认为表演分社会表演和文化表演两大类，其中社会表演与我们社会中的个体息息相关。社会生活的最基本的材料是表演，即“日常生活中的自我表演”。“每个人的自我是通过角色表演来体现的，是通过打破角色的表演来实现的，也是通过宣称自己已从某人已经经历的

状况和地位转变为另一个使他被拯救或咒骂、被提高或被解放的公共社团来体现的。”^① 言外之意，我们生活中的一言一行都是社会表演的内容。表演得好，形象就可能塑造得得体恰当，日常生活的行动就可能产生成功的效果。

英国著名戏剧导演彼德·布鲁克在他的著名的戏剧理论著作《空的空间》（The Empty Space）一书的最初几行就简练地表明了什么是戏剧表演。他认为，只要你走过一个有除你之外的观察你的他者，你就已经开始登台演出了。“我们可以选取任何一个空间，称它为空荡的舞台。一个人在别人的注视下走过这个空间，这就足以构成一幕戏剧了。”^② 他似乎在说，只要有人在空间里存在并且行动，戏剧就已经产生。那么，不难理解，走过这个空间的你的形象就是这部戏角色的形象。你的形象决定了你的角色，而你希望塑造的是否是那个角色，这取决于你的形象和行动。你的形象和你的行动构成了你日常生活中的表演，这种生活中的表演与戏剧基本类似。

不仅我们生活的日常行动是表演，我们生活的空间是我们的舞台，而且，根据中国戏剧理论家孙惠柱的社会表演学理论，社会表演的方式与戏剧表演的方式一样，需要设计和编剧。“表演的两种方式是：一是取悦别人的方式，即别人要我怎么演我就怎么演；二是角色的定制化和个性化表演方式，即我要怎么演就怎么演，你爱看不看。表演的第一要诀就是要使人信服，社会表演和舞台表演还有一个常常被人忽略的相通之处，那就是好的表演都要经过编导的

① Victor Turner. The Anthropology Of Performance. New York: PAJ Books, 1987: 81.

② 彼得布鲁克著，邢历译：《空的空间》，中国戏剧出版社，1988年，第3页。

精心构思，哪怕编导者自己又是表演者。”^①因此，除了表演，我们还要懂得如何导演自己的表演。

德国戏剧理论家和实践家布莱西特认为生活中的行动与戏剧中的表演相差不远，并且他强调，人人都具有表演才能。他在用“街角一幕”举例说明他的叙述性戏剧时总结说：“在街头的表演中也深藏着艺术因素。每个人都有点滴的艺术才能。”^②“在自然的史诗剧和艺术史诗剧之间是不存在不可跨越的鸿沟的。街角的戏剧是很原始的，在表演动机、目的和手段上，是相差不远的。”^③布莱西特承认生活中的表演和舞台戏剧中的表演没有明显的界限，二者不过在表演的程度和技巧上不同罢了。

若想推出一台好戏，首先要有好的剧本，然后出色的演员经过多次排练，最后获得演出的成功。那么，生活中我们个人的戏剧也一样。为了成功完成人生各个阶段的多幕剧，我们要为自己设计好剧本，然后通过多次表演训练，推出一个符合自己形象的角色并辅之以相应的动作，最终成功完成自己生活中一幕幕的戏剧。

那么，既然我们要在不同的时期、不同的场合扮演不同的角色，这就要求我们要有很高的编剧能力和表演能力，以便为自己的角色设计形象、为自己的戏剧设计情节，最后不断排练加上彩排最终成功完成那幕戏剧。表演能力尤为重要，因为，在实际的生活中戏剧发展的方向往往不是按照你的编排进行，为此，很多时候我们要进行即兴表演，这就需要有非常好的表演能力。为了实现这一目标，我们需要学习戏剧知识并接受一定的表演训练，从而获得完美编导和成功表现的才能。

① 孙惠柱：《重在表演·社会表演学导论》，《戏剧艺术》，1999年第3期，第13页。

② 布莱西特：《布莱西特论戏剧》，北京，中国戏剧出版社，1990年，第85页。

③ 布莱西特：《布莱西特论戏剧》，北京，中国戏剧出版社，1990年，第87页。

世界上之所以许多人具有完满的形象并为社会作出了巨大贡献，这与他们曾经接受过表演训练、经过多次在舞台上演出训练有着直接的关系。尽管他们不以表演为职业，但他们都有或多或少的表演训练和演出经历。孙惠柱认为：“天津南开学校蓬勃的学生戏剧活动既造就了后来成为杰出专业戏剧家的曹禺，也为周恩来、吴国桢这些政治家的素质训练打下了扎实的基础。”^①

周恩来不仅有表演训练和演出的经历，他在戏剧方面还有理论的研究。1961年他在《校风》上发表了著名的《无校新剧观点》一文。周恩来不但有很高级的表演才能，还有很好的编剧才能。纪令仪在《世界艺术史——电影卷》一书中提到：“周恩来在南开学校读书时，不仅是品学兼优的学生，而且也是表演话剧的活跃分子。”^②他宽广的胸怀、远大的革命理想和纯熟的戏剧才能铸就了他完满光辉的形象，加之革命性的行动表演，为新中国的建立作出了不可磨灭的贡献。

周恩来同志具有那样完满的形象并不是靠着他那帅气的外表。他最具有魅力的地方还是在于他日常工作中的一举一动和一言一行。他语言幽默，举止落落大方，多次工作集会中的演说都具有强大的感召力。为此，人们经常用“平易近人”来描述他。他懂得如何“收买”人心，就像演员懂得如何吸引观众注意力一样。但是，他是以真诚的表现博得百姓对他的信任和爱戴。当他视察西安某一大工厂时，他主动伸出手与经过的每一位工作人员握手，用真诚的目光看着对方，表达他的关怀和问候。对于那些在高台工作的工人，他也不忽视，会微笑着注视着他们，用目光和挥动的手臂向他们表示关心和重视，或表示他对这些帮助政府不断前进的人民

①② 纪令仪：《世界艺术史——电影卷》，北京，东方出版社，2003年，第234页。

的感激之情。这种与人民交流中的表现只有恰当才能产生积极肯定的效果。这需要良好的表演功力。表现不够或不得体，可能会给人高高在上、漠不关心、心不在焉、傲慢等印象；表现过火或做作也许会给人一种做秀虚假的印象，做秀大多数人都可能有点才能，但做得跟真人秀似的就难上加难了。

伟人具有迷人风度的一个最大的好处就是可以借此推销他们的政治理想或理念。有些百姓也许对政治从来都不感兴趣，但如果他们热爱或崇拜某个伟人的形象，他们就会关注他所宣扬的理念，进而培养对于国家发展前途的兴趣，这对提高一个国家的凝聚力是非常有益的。当年英国“铁娘子”撒切尔夫人音调太尖，人们对她的信任度就减低了；美国前总统里根是演员出身，出场情况就非常好，自然就有表演的意识。再看看平民百姓的例子，我们不用追溯远古的例子，就拿新中国成立后出生的几代人为例吧，20世纪70年代到80年代末，各地无论城市地区大小，中小学都盛行拥有文艺队或文艺班。这些文艺团体培养了大量多才多艺、品学尖优的学生，1977年中国恢复高考制度后进入大学，这些人也都是大学校园各项文艺活动的活跃分子。他们无论专业是文科还是理工科，在艺术上都有一定的造诣。并且他们毕业后进入社会，可以说是魅力十足。无论是成为了企业家还是成为了科研人员，他们身上都有一种难以名状的非凡的气质。相反，那些不曾有过类似经历的人们毕业之后进入社会就有所不同了。其中有一部分人即使腰缠万贯，但是形象看上去依旧缺乏魅力和光辉，或即使成了某个领域业务很强的人，形象看上去依旧如淳朴农人。我并不认为纯朴的农民形象不可爱，但是，不同身份或持不同职业的人应该具有有相应的形象。农民应该具有矫健、诚实和纯朴的形象，教师应该有和蔼、睿智和优雅的

形象等。总之，各行各业的人们应该具有自身特殊的气质和形象。

表演训练和经历以及对戏剧表演的热爱铸造了周恩来等人的完美形象。有人或许会说，他不可能成为伟人，或说，他不想成为伟人，他只想做个普通人，所以，他不需要很好的形象和表演才能，也就不需要表演训练或参与类似的戏剧表演活动。

然而，即使做一个普通人也需要具有一定的表演才能。这有助于一个普通人实现梦想。

首先，你要生存，为了生存就要付出劳动，在工作中付出劳动的目的是为了获得维持你生存所需要的基本物质资料，要获得令你满意的收获的前提是你要付出更多。那么，如何才能获得你应该得到的那一份呢？这需要你具有使你获得想拥有的那一份收获的能力。这种能力中有一部分属于表现能力或表演能力。例如，你想应聘一份你向往已久的工作，你一定要在面试前准备如何问候、使用什么表情、说些什么话。你可能站在镜子前一遍又一遍地排练，直到面试前的几分钟你或许还在演练。如果你的编剧和最终的表演很成功，那么你获得这份工作的可能性就大。而一旦获得了这份理想的工作，如何做得更好以至于不失去这份工作或获得晋升的机会呢？这除了需要加倍努力外，依旧需要下一步更出色的编剧和演出。你的职场就是剧场。

其次，接受一定的表演训练和参与各种各样的戏剧演出活动已经成为个人发展的需要。“媒体时代、市场经济使得越来越多的人意识到在别人面前表演的需要。大学生求职要面试自不待言，就连摆摊卖货的市民也要讲个形象；政治和司法程序在逐渐民主化和透明化，也就越来越成为大众面前的表演；工商界要推广产品、打开市场，离不开种种包装和促销表演。所有这些都使得社会要求学校