

怎样排戏

金 重 杨 山

邱云荪 夏克昌

云南人民出版社

怎 样 排 戏

金 重 杨 山

邱云荪 夏克昌

云 南 人 民 出 版 社

一九八二年·昆明

责任编辑：罗 江

封面设计：段军军 钟 昆

封面题字：钟开天

怎 样 排 戏

金 重等著

*

云南人民出版社出版

（昆明市书林街100号）

昆明市印刷厂印刷 云南省新华书店发行

*

开本：787×1092 1/32 印张：3.5 字数：78,000

1983年 1月第一版 1983年 1月第一次印刷

印数：1—2,670

统一书号：10116.931

定价：0.29元

目 录

怎样排练花灯·····	金 重 (1)
开场白·····	(1)
要有个导排小组·····	(2)
认真分析剧本·····	(4)
总体设计与部门设计·····	(7)
对词·····	(10)
练唱·····	(13)
练舞·····	(14)
搭架子·····	(16)
细排·····	(18)
连排·····	(20)
合乐及合乐连排·····	(21)
装台、排景、对光、走台、彩排·····	(22)
花灯排练中的几个问题·····	(24)
 演剧导演漫谈·····	杨 山 邱云荪 (27)
 导演基础知识·····	夏克昌 (64)
导演的职责·····	(64)
导演的任务·····	(66)
剧本的选择·····	(68)

研究剧本.....	(70)
导演构思.....	(82)
导演与舞台美术.....	(87)
排练前的案头工作.....	(88)
排练.....	(92)
连排与合成.....	(102)
上演之后.....	(104)

怎样排练花灯

金 重

开 场 白

花灯，可以分为花灯歌舞、花灯小戏和花灯大戏。无论是这三种中的哪一种，排练的道理和方法都基本相同，所以，这篇文章就把它们合起来谈怎样排练。

戏剧有一个特点，就是要把戏立起来，在舞台上演出，才能和观众见面。单是写出个剧本，还只算完成一半任务，就是文学方面的任务。还要经过排练，把这个文学剧本变成舞台形象，这才算全部完成任务。谁来负责排练呢？主要的负责人就是导演。

解放前，当花灯还都是业余演出的时候，怎么唱怎么演都是口传心授，只有教灯的，没有导演。教灯的怎么教，你就怎么演。最先教灯的也都是业余的，后来才逐渐有了专业的教灯师傅，象花灯艺人熊介臣就专门教过灯。玉溪花灯变成“新灯”以后，开始演大本子戏，到“灯夹戏”出现，演的大本子更多了。这些戏几乎都没有文学剧本，只有个条纲，叫条纲戏。于

是花灯班子里就需要有专门负责开条纲的人，他们把一本戏的场口、角色上下场、大体上唱个什么内容和调子等等都开出来，再让担任角色的演员自己去编词，自己去设计表演动作和部位。教灯师傅和开条纲的先生都起一点导演的作用，但都不是导演。

建国以后，才在大多数剧团里建立起正规的导排制度，设置了导演。正式进行排练，对于花灯艺术质量的提高，有很大好处。不管是专业花灯剧团还是业余花灯组织，都应该坚持排练制度，保证戏的质量，真正为人民负责。我们反对那种根本不排戏，演员到了舞台上才乱凑合的对观众不负责任的态度。当然，我们排花灯也要根据自己的条件、自己的人力物力办事。但是，一定要坚持排练，对艺术有个严肃的态度。那么，怎么排练花灯呢？这些年来，我们各个专业的、业余的花灯团都在这方面积累了一些经验。现在，我根据这些经验，参考兄弟剧种的经验，结合我的认识，提出排练花灯的一些问题。我的这篇文章主要是以我省专县专业花灯团和广大的农村业余花灯队伍作对象，所以主要谈花灯排练的一些实际问题；关于排练花灯的理论知识就谈得很少了。

要有个导排小组

假如一个剧团决定要排某个戏了，剧本已经决定了，那么，在排练正式开始之前，应该成立一个导排小组。这个小组的任务，就是负责在一定时间内把戏排出来，达到一定的质量。这样的花灯排练小组，一般由下面的人员组成：

组长——导演：全面负责排练工作（如果导演不只一人，就由主要的导演担任组长）。

组员——剧作者：根据排练情况，负责修改剧本。

音乐设计人员：负责为戏设计音乐。

舞蹈设计人员：负责戏中舞蹈的设计与排练。

乐队负责人：负责乐队参加排练的事务。

舞美设计人员：负责舞台美术的设计制作工作。

剧务：导演的助手，排练工作的具体组织者。

场记：负责记录排练的艺术情况。

演员队伍的负责人：负责演员参加排练的事务。

业余剧团的人不多，可以一个人兼几方面的工作。

这个小组，在排练期间，要把有关排练的思想工作、组织工作、业务工作都统一管理起来，把全体参加排练的人员扭成一股绳，把戏排好。具体说来，这个小组要抓些什么呢？

第一、要抓动员。要使全体参加排练的人员，都明白要排什么戏？为什么要排这个戏？怎么排好这个戏？动员不只是在排练的开头跟全体参加排练的人员讲一讲，而且要在排练的过程中针对具体情况让他们真正明白这些问题，心中有数，始终保持排练的积极性。

第二、要抓组织。要把参加排练的人员确定下来，把每个人的职责交待清楚。要制定和执行排练纪律、排练制度。

第三、要制定排练计划。排练计划的内容包括：（一）排练的目的。（二）排练要达到的艺术指标。（三）排练的组织。（四）排练的步骤。（五）日程安排。（六）注意事项。

第四、要抓排练的总结。

导排小组组织起来，制定了排练计划，对全体参加排练的

人员进行了动员，导演就可以进入具体的排练工作了。

认真分析剧本

进行排练的第一步工作，是导演对要排练的剧本进行认真的分析。怎么分析剧本？不同的导演有不同的方法。我现在介绍在排练花灯中较常用的一种方法。

导演拿到剧本，仔细阅读之后，先把剧本分成若干个单元。单元怎么分呢？主要根据剧中人物的行动来分。现在我以花灯小戏《刘成看菜》为例，来划分这个戏的单元。

第一单元：从刘成挑水上场到他浇完菜下场。这段戏，刘成的行动就是浇菜，我们定名为“刘成浇菜”。

第二单元：从小香上场准备拔菜到小香抓住刘成的头发。这段戏的主要行动，是刘成戏弄小香，我们就定名为“刘成戏小香”。

第三单元：从小香骂刘成到小香说“骂脏我的牙”。这段戏的主要行动是刘成和小香相骂，我们就定名为“相骂”。

第四单元：从刘成说小香骂得好到小香说她要走。这段戏的主要行动是刘成为自己辩解，得到了小香的原谅。我们定名为“辩解”。

第五单元：从刘成叫小香慢点走到剧本结束。这段戏的主要行动，是刘成帮助小香拔菜，我们定名为“相助”。

为什么我们对剧本要先划分单元呢？因为我们要弄清剧本的内容与层次，先要做“分拆”的工作。好比一架机器，你要搞清楚它的结构，就要先把它拆开来，看看它有哪些零件？怎么拼成一架机器。我们把剧本分成若干个单元，目的是搞清楚以下三方面的问题：

第一方面：每一单元的情节是什么？每个角色上场来的任务是什么？他们怎么行动？角色与角色的关系怎样？每一单元的艺术形式有什么特点？是以唱为主，还是以道白为主，或者以舞为主？

第二方面：各个单元之间怎么联系？怎么发展变化？逻辑关系如何？节奏关系如何？艺术形式的变化如何？

第三方面：把每一单元的情况和单元之间的关系搞清楚，为综合研究剧本作准备。

对剧本划分单元是很重要的，要了解整个剧本中的问题，先得对各个组成部分了解清楚。划分单元，以每一单元中主要人物的行动为标准来划分。如果这一单元中有好几个人物，那么就以进行主要行动的人物的行动为准。

对剧本的结构分析清楚之后，导演就应该全面地考虑剧本中的一些问题了。这些问题是：

一、人物。导演要帮助演员演好角色，因此对于剧中的人物要进行仔细分析。作为导演，特别对于人物的某些方面更要仔细分析。哪些方面呢？一个是人物的行动，导演要理出人物的行动线。比如《刘成看菜》中刘成的行动线就是：误会小香偷菜——因而戏弄并责备小香——解除误会转而帮助小香。导演要帮助演员理出行动线，掌握行动线。剧中人物的行动是有目的的，导演分析人物，要找出人物行动的目的，这叫角色的任务。比如刘成行动的任务是什么呢？是保护好菜园。

导演要分析角色的行动、任务，还要分析角色的性格。性格怎么分析呢？要从角色的行动中去分析角色所以这样行动的心理状态。比如刘成为什么采取戏弄小香的行动呢？他是以戏弄的方式来处分小香。在他的心里，小香是偷菜的，他对小香

是不满的。导演要把角色心理活动的线理出来。比如刘成的心理活动线是：怀疑小香是偷菜的，决心处分她一下；发现她是个受欺负的好姑娘，又同情她，决心帮助她。导演要把角色的两条线即行动线和心理活动线理清楚，把两条线之间的关系搞清楚，还要把角色行动的任务搞清楚。

二、规定情境。剧中的人物行动，总是在一定的规定情境中进行的。规定情境包括时间、空间、人物关系。比如《刘成看菜》这个戏是发生在解放前，在白天，地点是在一个菜园里。这个菜园原来是小香家的，被地主霸占去了。刘成是地主的帮工，与小香素不相识。小香是穷人家的女孩子，她和刘成在这个菜园里有个从不相识到相识的过程。导演对规定情境的分析，不但要搞清楚每一个单元的戏所发生的时间，所在的空间，人物的关系（包括人物与环境的关系）；而且要了解在整个戏中，规定情境的变化。比如说，在《刘成看菜》中，刘成最初浇菜的地方，是不是后来他和小香玩“小菜点兵”的地方？还有一点也是重要的，就是导演要从对规定情境的分析中，了解这个戏的时代背景。比如《刘成看菜》是发生在旧社会，那时还有地主阶级的剥削，这一点一定要搞清楚。

三、冲突的变化发展。分析剧本时，导演还要把剧中的冲突搞清楚。首先，要理出冲突线。《刘成看菜》只有刘成与小香的一条冲突线，有些剧本就有两条以上的冲突线。比如《依莱汗》这个花灯戏，既有依莱汗父女和叭波龙的冲突线，还有依莱汗与岩温的冲突线，依莱汗、岩温与南苏的冲突线等等。导演要分清各条冲突线的主次，它们中间的关系。其次，导演要分析交织起来的冲突线如何变化发展。这里，有一点很重要，就是导演要找出冲突的高潮，分析剧本中的冲突怎样发展

到高潮，又怎样结束冲突。比如《刘成看菜》的冲突高潮是“相骂”，剧本从戏弄发展到相骂，以相助来结束，形成相戏——相骂——相助的冲突线。好些戏的冲突线的变化发展比这个复杂得多，导演要仔细地分析清楚。

四、主题。导演分析剧本，还要搞清楚这个戏到底要说个什么问题。作者要表达一个什么样的思想，抒发什么样的情感？导演以为这种思想情感正确不正确？健康不健康？深刻不深刻？自己要有个评价。比如《刘成看菜》是通过刘成与小香的冲突，表现穷苦儿童之间的互相帮助和友爱，这就是它的主题。

五、社会效果。一个戏是要演出来给人看的，剧本在演出后将对观众产生什么影响，导演在分析剧本时就要有个估量。导演总要选择对观众能产生健康的积极的有益的影响的戏来排练，如果剧中有对观众会产生不良影响的地方，要设法排除掉。

六、艺术样式。导演要仔细分析剧中的艺术安排，摸清剧本的艺术样式。要排的戏是悲剧？喜剧？正剧？闹剧？是唱工戏？做工戏？还是念白重的戏？或是歌舞剧？神话剧？童话剧？历史剧？还是现代戏？如此等等，导演都要分析清楚。

认真分析剧本是排戏的一道很重要的工序。导演当然应该认真分析剧本，其他参加排戏的人员都应该认真分析剧本，这是进行艺术设计的基础。

总体设计与部门设计

导演分析了剧本，参加排戏的全体艺术工作人员也读了剧本，导演就要向大家作剧本分析报告，让大家进行讨论，求得对剧本有一个统一的较深刻的认识。这一步工作做完了，导演

就要向全体人员报告导演方案，把剧本体现于舞台的总体艺术设计告诉大家。这个总体艺术设计，在花灯导排中包括些什么内容呢？这个总体艺术设计，有三个主要内容：

第一、画面与画面的连接。导演要把一出戏化成若干个画面，象放电影一样，在自己的眼前反复映出来，仔细推敲，看哪一种画面最能体现剧本的意图，最美、最生动。每一个画面，都由环境、人物的语言与行动、人物的关系三者组成。环境，导演要想好时间、地点、气候、气氛、道具、上下场口。人物，要设计好怎么出场？怎么唱？怎么念？怎么动？什么精神状态？什么心理活动？人物关系，要设计好人物之间怎么交流？怎么调度？

每一个画面，导演最好多设计几个样式，从中选择一个最好的。这些画面都是活动的画面，当然也有相对的静止（如亮相、呆相等），但总是动的画面。所以要设计画面的连接，这个画面怎么发展到下一个画面？整个画面连起来，哪里是头？哪里是身子？哪里是高潮？哪里是尾巴？连接得合不合乎逻辑？生动不生动？统一不统一？单调不单调？比如《刘成看菜》第一单元的戏，就有三个画面。第一个画面，刘成上场。怎么上场呢？导演就要有个设计。现在的演出是刘成挑红绸象征水桶，以矮姿舞蹈从上场口出，至台中稍后部分，亮相，念白。第二个画面是刘成浇菜。现在的演出是假设蔬菜种在台中靠前的位置，成横排列。刘成念白，以打击乐点出小菜需要浇水，刘成做身段，念白，以舞姿提桶、浇水，作欢喜状、亮相。第三个画面是刘成下场。在打击乐声中，刘成向内观望，身段，念白，以矮姿舞蹈挑水从下场口下。

导演设计好画面，凡是重要的，可以画成草图，附上简要

的文字说明。

第二、引导演员演好角色。在导演的设计方案中，这是很重要的一部分。戏要靠演员在舞台上演出，演员当然要自己进行角色设计，但是导演是排练的艺术总体设计者和贯彻执行者，所以就有帮助、引导演员的责任。现在我们排花灯，在引导演员演好角色方面，有几种不同的方法。一种是从话剧学来的，做小品的方法。就是导演准备些题目，让演员表演出来，帮助演员进入角色。比如排《刘成看菜》，导演出了一个题目：刘成挑一担菜去小香家看望小香。要演员自己设计、表演这段小品，目的是让演员体会两人之间的友情。第二种方法是借鉴别的戏来启发演员。比如排《刘成看菜》，要演员学一段广西彩调戏《跑菜园》来使演员有个比较，受到些启发。第三种方法是从艺术形式入手。比如排《依莱汗》跳河一段，让演员先跟京剧老师学些使用水袖的身段，然后把这些身段加以挑选变化，化成花灯式的身段，让演员边唱边做，从而触动她的情感。我们曾让演员猛地一跪，一声高腔，她的眼泪就流出来了。

第三、导演对各个艺术部门的要求。导演在总体艺术设计中，应该从整体出发，对各个艺术部门提出要求。

首先，是对音乐设计和演奏部门的要求。导演对于要排练的戏，希望达到什么样的音乐效果，心中要有个数。根据这个“数”，可以对下列各个方面提出意见，并与负责音乐设计和演奏的同志商量：

（一）曲调问题。现在花灯在配曲方面，一般还是采用曲调联接法。即以一個戏为单位，或以戏中的主要角色为单位，配上一组基调，如“金纽丝”、“倒扳桨”，或“道情”、“出门板”，然后根据剧情的需要，对基调作适当的变化发展。

导演对基调的选择、发展都可以提出自己的意见。

(二) 配器问题。花灯的配器不复杂，但是为了充分发挥各种乐器的作用，增强音乐效果，适当的配器还是必要的。导演可以根据排戏的需要提出要求，以便配器的人员参考。

(三) 打击乐问题。花灯的打击乐没有形成完整的一套，配器人员往往又不将打击乐的使用包括进去，所以导演对打击乐要单独提出意见。

(四) 对于演唱，导演也要提出建议和要求。

其次，是对舞台美术部门的要求。舞台美术不仅是为一出戏提供环境、制造气氛，而且与表演紧紧连在一起。比如穿什么服装才“隆”得起花灯来。所以，导演对舞台美术设计、灯光、道具、音响、效果、服装、人物造型都要提出意见。要求舞美设计人员按时交出位置图、气氛图、工程图；道具人员交出道具清单及特殊道具图；服装设计人员交出服装设计图；化妆人员交出人物造型图；效果人员交出效果清单；灯光设计人员交出灯光设计图及灯光配置图。导演对各艺术部门提出要求，是根据总体需要出发来要求的，不是代替各艺术部门的工作。导演对参加排戏的全体人员要做总体设计的报告，然后各部门提出部门设计方案与导演商议，统一意见。

无论是总体设计方案还是部门设计方案，都要在排练过程中经过考验，导演要主动地掌握情况，及时与有关部门商量，修正补充设计方案。

对 词

导演组织各部门艺术人员讨论了剧本，讨论了总体及部门设计方案，就可以一方面让各部门去贯彻设计方案，如舞台布景

设计人员去画设计图，音乐设计人员去谱曲，舞蹈设计人员去设计舞蹈的具体动作与画面等等，另一方面，自己就可以组织演员来对词了。

对词的时候，往往是曲调还没有谱出来，演员可以用朗诵的方法来读唱词。对词的目的是让演员熟悉剧本，体验角色，互相交流。

对词的方法是演员按照分配给自己的角色，以角色的情感和语气来念出台词。导演要对演员念词提出要求、给予指导。花灯是地方剧种，是用云南话来念台词。但是云南各地的语音有所不同，如果各人用各人的方言念台词，那就不单是难听，而且观众也不容易听懂。因此，一台戏应该规定统一的语音。比如省花灯团，就规定以昆明官话为标准，又稍微有点灵活性。如到农村演出，就稍微“土”一点，以便农民听得清楚。如果外省的观众多，就讲得稍微“官”一点，如用撮口音之类，目的也是使观众容易懂。各地的业余花灯组织，虽然不一定要用昆明话进行演出，但也应该使用当地比较统一的语言。

花灯的念白，大体上也是两类，一类是节奏性强、有尾韵的韵白。如刘成一上场念的：“小小扁担两头翘，刘成挑水把菜浇，一对水桶两头吊，走起路来如风飘。”念这类台词，要讲究韵律和节奏，要有身段配合。另一类是节奏比较自由、不押韵的随口白。比如刘成念的：“我的小菜军士们，你们莫慌，小刘成来喂水给你们吃了呀！”就是属于这一类。这类台词虽然不押韵，但是依然是有一定节奏的。花灯的念白，比起京、滇戏的念白来，要更生活化一些，可是比起话剧歌剧来，它又要符合戏曲化的节奏。我认为，花灯的念白有花灯的节奏，这就是用云南语言念出来的生活气息浓厚的戏曲化节

奏。

念台词的时候，演员要先把台词的内容搞清楚。一段台词，是说个什么意思？表现角色在此时此地的什么样的思想情感？同时还要搞清楚台词的逻辑性。这句话为什么要接那句话？它们的关系怎样？演员要试验用不同的音调、音色、语气来念台词，最后与导演一起商量，确定一种最恰当的念法。这个工作要在对词中完成，这叫“语言造型”，就是通过念台词来塑造角色的形象。

念台词是演员必须认真准备的一项工作，到对词的时候就来与别的演员交流，并与导演商讨确定台词的念法。

对词时，最初演员可以看着剧本，接着就要不看剧本，把台词记得烂熟，化成自己流利的语言。有的演员有个不好的习惯，只读自己扮演的角色的台词，不读别的角色的台词，这就不能真正了解剧情。至于有的演员不认真对词，到了台上乱编乱说，那就更不符合演员应具有的道德了。

念白和唱的关系是很密切的，从白到唱或者从唱到白，都要过渡得很自然，这个问题我们后面再说。

花灯演员念词一要清楚，要使观众明白你说的是什么。二要准确，要把台词的含义正确地传达出来。有的台词，表面上和实际上都是一个意思，可是有些台词就不同了，字面上是一层意思，内里另是一层意思，演员念的时候就要讲究了。比如《刘成看菜》中，刘成叫小香陪他玩玩的台词，表面是要玩，实际心里想说的是：“小香，你没有菜，回家吃什么呢？”演员念台词时就要注意这层意思。小香没有看出这层意思，观众却可以看出这层意思，这就看演员怎么念词了。我们把这类演员并没有念出来，却在心里念着的台词叫潜台词。演员在准备