

表演教学实验优秀剧目选

BIAO YAN JIAO XUE SHI YAN YOU XIU JU MU XUAN

YOU XIU JU MU XUAN

张建霞 金 江 编著

表演教学实验优秀剧目选

优秀剧目选

表演教学实验优秀剧目选

BIAO YAN JIAO XUE SHI YAN YOU XIU JU MU XUAN

you xiu ju mu xuan

BIAO YAN JIAO XUE SHI YAN YOU XIU JU MU XUAN

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社

JIANWU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

YOU XIU JU MU XUAN

表演教学实验优秀剧目选

BIAO YAN JIAO XUE SHI YAN YOU XIU JU MU XUAN

优秀剧目选

责任编辑

蔡晓妮

装帧设计

吴捷

ZHUANBI ZHANGJI WUJIE

WUJIE

上架建议 ● 表演艺术

ISBN 978-7-5399-3020-6

9 787539 930206 >

定价: 50.00 元

表演教学 实验 优秀剧目选

BIAO YAN JIAO XUE SHI YAN YOU XIU JUMU XUAN

表演教学 实验

优秀剧目选

编 著

张建霞

金 江

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

表演教学实验优秀剧目选 / 张建霞编著. —南京: 江苏文艺出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5399-3020-6

I. 表... II. 张... III. 戏剧—表演艺术—教学参考资料
IV. J812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 166273 号

书 名 表演教学实验优秀剧目选
编 著 张建霞 金 江
责任编辑 蔡晓妮
责任校对 成 文
责任监制 卞宁坚 江伟明
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社 <http://www.jswenyi.com>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
照 排 南京凤凰制版有限公司
印 刷 南京通达彩印有限公司
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
开 本 718×1000 毫米 1/16
字 数 400 千
印 张 32.75
版 次 2009 年 4 月第 1 版, 2009 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5399-3020-6
定 价 50.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

YOUXIUJUMU XUAN 张建霞 国家一级

级演员，南京艺术学院尚美学院戏剧系教授。1976年毕业于南京艺术学院戏剧系表演专业、同年进入江苏省话剧团（现改为江苏人民艺术剧院），一直致力于舞台、影视表演事业。2002年开始表演教学。

 江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

BIAOYANJIAOXUESHIYANYOUXIUJUMUXUAN

前 言

表演课是表演专业学生必修的主课,许多年来,我国的戏剧影视教育工作者作了不懈的努力和探索,特别是改革开放以来,思想解放了,视野开阔了,各个阶段的表演课教学都在原有的基础上进行了探索与改革。许多老师在教学过程中就某些专题写了讲稿和论文,有的老师编写一些小品练习集,特别是有的老师还写出了有关表演方面的理论著作。这些创作成果与理论总结,都为我们形成自己的表演教材体系提供了坚实的基础,使我们教学工作和教学内容得到了很大的提高和改进。

我们编写的这本《表演教学实验优秀剧目选》,只能看作是我们表演教学工作中的一个小小的总结,是努力落实课改课程和教学内容的一次探索和尝试。

在编写和编选本书的过程中,我们试作了如下的设想和努力:

紧贴教材,紧贴教学进程。作品大多附有剧本分析、排练提示和训练要求。有些作品还附有学生对剧本、角色分析的案头作业、创作体会、处理舞台事件、组织舞台行动的设想和构思。努力丰富和深化作品和教材的内容,使书本上的理论知识在实践中得以体现和运用。突出行动性,使戏剧元素鲜明突出。“戏剧”就是行动,它是一门行动的艺术。在基础训练课程中,这一阶段的训练,教学大纲和教材上只是原则性的要求,而学生自选小品内容和训练元素以及教师的鉴赏水平,直接关系到这一阶段的教学质量,因而,这类训练小品和场景片断的选择,就显得十分重要和必要。在编选中,我们尽量编选一些故事情节简单、人物性格鲜明、心理任务明确、舞台行动性强的小品和场景(片断),以便学生接受、理解和把握。

紧贴生活,紧贴社会现实。书中大部分作品都直接取材于现实生活,如《父亲》、《寻人启事》、《谁能与我同行》等;有些是学生所见所闻,甚至是亲身经历的事情,如《正音》、《女生宿舍》、《生日》等。这些学生熟悉、体验和感悟过的生活,经过“艺术创作”之后,能拉近“艺术”

与生活的距离,让学生在自已设置的规定情境中,真实地有机地行动起来,寻找、树立舞台的自我感觉,逐步从自我出发向剧本人物发展过渡。同样,通过“生活”到“艺术创作”的过程,学会如何去观察生活,体验生活。

紧贴生活的另一层面是紧贴现实生活,反映时代风貌。如《父亲》、《朋友的心》、《从人到猿》、《找点》、《马路上的布娃娃》等,我们尽量从不同的角度、不同的表现形式、社会生活的不同层面去反映人们现实生活的思想状况和精神追求。

提倡和引导学生关注现实生活,这不仅是我们的表演教学的指导思想,也是我们教学和基础训练的最直接的资源,最现实的素材。同时,社会的责任感和时代的使命感,会激发起学生们巨大的创造力,这给学生处理舞台事件和组织舞台行动提供了有力的创作依据和可行的操作条件。

在这些编选的剧目里,除了主流的现实主义作品外,还有经改编的民族传统的戏剧作品,如《闺熟》、《伞》等,非现实主义作品如《镜中红尘》、《从人到猿》、《寻人启事》、《生日》、《多雪的圣诞》、《三个梦》等。全书的最后部分(中外名剧片断)精选了非现实主义、非主流戏剧、非常规剧场演出的优秀剧本和经典表演片断,并附有简介和简评,以便学生能够尝试依据不同的美学原则、演剧观念,进行表演、导演的实践,了解和掌握不同美学特征、风格流派、剧本体裁的规律和特点。

就剧本创作而言,这本书里的有些作品(片断)仍显得粗浅和雅拙,有些仅是训练素材,这些一方面囿于教材教学阶段的任务和要求的制约,一方面在具体进行教学和训练时,因教学对象不同,班级学生条件不同,教师教学经验和教学方法不同,也不便过于趋同。所以虽然本书表明为“优秀剧目选”,绝不意味着本书中所有场景、片断、小品、戏剧等剧本,都已达到了剧本意义上的完美和优秀。因为表演教学的基本原则之一就是“因材施教”、“因人施教”,因此,老师和同学们可以各取所需。

我们衷心地希望这本书将成为一个教学的实验平台,广大读者,尤其是专业同行共同切磋和探讨,以便我们在以后的教学中,不断地加以修正和完善。

编者

2009年3月2日

本书引用的主要书目

- 《中国大百科全书(戏剧)》(中国大百科全书出版社 1992 年版)
- [美]阿伦·A·阿莫尔《影视导演》(复旦大学出版社 1998 年版)
- 汪义群主编《西方现代戏剧流派作品选》(中国戏剧出版社 2005 年版)
- 张建霞选编《中外戏剧名著精选》(江苏文艺出版社 2004 年版)
- 吕兆康等《戏苑奇葩——中外戏剧精品赏析》(少年儿童出版社 1997 年版)
- 吴贻弓等《影视艺术鉴赏》(北京大学出版社 2004 年版)
- 郭溥澜等《表演创作论》(中国戏剧出版社 1999 年版)
- 刘英魁《戏剧创作新概念》(远方出版社 2001 年版)
- 彭万荣《表演练学》(中国社会科学出版社 2003 年版)
- [前苏联]斯坦尼斯拉夫斯基等《苏联戏剧大师论演员艺术》(艺术出版社 1956 年版)
- [前苏联]安塔洛娃《斯坦尼斯拉夫斯基谈话录》(中国电影出版社 1957 年版)
- 高景文《“学院派”表演》(成都出版社 1995 年版)
- 梁伯龙《戏剧表演基础》(文化艺术出版社 2000 年)
- 韩莓《“第四堵墙”内外——话剧的艺术世界》(黑龙江人民出版社 2002 年版)

敬告作者

我们编写的这本书,选用了一些作者的作品、译作等,承蒙你们支持,在此谨表感谢。在这本书的编写中,有些是报刊、杂志和网上的选文和资料,由于有些作品和资料没有地址和作者署名,有些是笔名,因而无法付酬。现在,这本书已公开出版发行,凡拥有著作权的作者,一经在书中发现自己的作品,请尽快跟我们联系,以便我们寄奉稿酬。

地 址:南京市湖南路47号 江苏文艺出版社

邮 编:210009

联系人:蔡晓妮

电 话:025-83280225

表演教学实验优秀剧目选

目 录

一、小场景训练

擦皮鞋的男孩	张建霞	3
小兔饼干	张建霞	6
狐狸和乌鸦	林茜茜 张建霞	10
人咬人	张建霞	16
有魔力的信	张建霞	19
登 场	[德国]莱陶·赖因哈德	22
悬 念	白小易	23
礼	佚名	24
门	张建霞	28
从人到猿	张建霞	31
永远的沉默	吴芳青 译	37
伞	张建霞	40
打给天堂的电话	风之语	43
抢 劫	[美国]可斯来 著 周 吴 译 张建霞 改编	46
《过河》——小场景规定情境训练	张建霞	49
亮剑(片断)——“兄弟情”下的唇枪舌剑	韩忠治	51

二、生活小品训练

正 音	成 芳 张建霞 改编	57
单兵训练	卫瑞昌 卜震宇 张建霞	60
找 点	刘蓓蕾 耿 婕 张建霞	65
要重视剧本分析和角色分析的案头工作	张建霞	71
《找点》——导演构思和导演计划	耿 婕	73
女生宿舍	张建霞	76
菜场风波	赵雪菲 刘 驭 王 言 张建霞	82
过 桥	杨臻昊 瞿 牧 张建霞	88
父 亲	张建霞	93
真假难辨	佚 名	97
玩 笑	张建霞	100
谁能与我同行	张建霞	105
院长请客	张建霞	109
都是月饼惹的祸	张建霞	116
马路上的布娃娃	张建霞	119

三、舞台独幕剧

镜中红城	蒋艺婷	127
《镜中红城》创作谈	蒋艺婷	136
朋友的心	张建霞	138
《朋友的心》——编、表、导提示	张建霞	151
寻人启事	张建霞	153
闰 塾	佚 名	164
评 介	郭逸民	170

三个梦——颇有荒诞派风格的现代剧	周 科	175
尾 声	佚 名	181
长 椅	[前苏联]A·盖利曼 郭家申 译 张建霞 改写	185

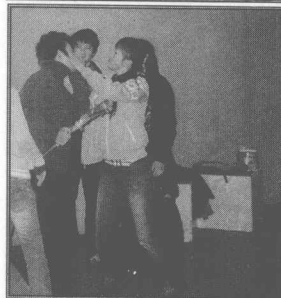
四、舞台多幕剧

生 日	朱旻佳 张建霞	207
缘	朱旻佳	218
多雪的圣诞	蒋艺婷 张建霞	222
《多》,是我们又惊又喜的尝试		
.....	蒋艺婷 耿 婕 王 言 成 芳	241
这里的黎明静悄悄	蒋艺婷 张建霞	246
评 介	郭逸民	269
我和利扎	赵雪菲	273
加利娅是英雄	贺 婷	275
没有父亲的女儿	金 江 张建霞	276

五、中外名剧片断

玩偶之家(片断)	[挪威]易卜生 潘家洵 译	303
评 介	郭逸民	313
榆树下的欲望(片断)	[美国]奥尼尔 汪义群 译	316
评 介	郭逸民	324
盲 人	[比利时]梅特林克 管震湖 李胥森 译	327
评 介	郭逸民	345
毛 猿(片断)	[美国]奥尼尔 荒 芜 译	347
评 介	郭逸民	358

35	大胆妈妈和她的孩子们(片断)	
351	 [德国]布莱希特 孙凤城译 冯至 严宝瑜校	361
351	评介	郭逸民 378
	他们来了	[意大利]马利涅蒂 吕同六译 382
	评介	郭逸民 384
358	禁闭	[法国]萨特 冯汉津 张月楠译 386
358	评介	郭逸民 421
358	等待戈多(片断)	[爱尔兰]贝克特 施咸荣译 425
	评介	郭逸民 449
358	雷雨(片断)	曹禺 452
358	评介	郭逸民 480
358	《雷雨》(四)排练随感	秦琦 耿婕 杨臻昊 成芳 484
358	茶馆(片断)	老舍 487
358	评介	郭逸民 507
358	后记	510

YOUXIUJUMU XUAN

一、小场景训练

应该渗透到艺术作品里
整个人物性格中去，连同他
的身体形状、面貌、声音等
等都了然于心，他的任务就
是把自己和所扮演的人物融
为一体。

——黑格尔

擦皮鞋的男孩

(根据同名小说改编)

张建霞

人物

小——擦皮鞋的男孩。

黑——黑衣人，通缉犯。

警——巡警。

地点

城市车站，地铁口，大商场门口。

3

相关情节链接：到这里擦皮鞋的人，大多数态度和蔼，心情愉快。但是，一位穿黑衣服的人却与众不同，他长得高高大大，满脸横肉。一见到他，小孩就觉得浑身发抖，又像在什么地方见过他，但想想，又确实没有见过他。

[黑衣人慢慢走了过来……

黑：(坐下来，点起烟，把脚伸到擦鞋箱上)小鬼，给你送生意来了。一星期能挣多少钱？(口气里带着明显的嘲笑，而且还不时地狡黠地东张西望)

小：还好……你是要加彩，还是要增亮？

黑：加彩也好，增亮也好，嗯……两个都要。

小：老板，要么加彩，要么增亮，两个不能混。

黑：不能混？小子，我倒要听听，为什么不能混？

小：这……混了，要伤皮鞋。

黑：皮鞋！你他妈的睁开眼看看，老子是什么皮鞋，……你擦过吗？你见过吗？混！

小：那……混就混！