

准备与排练就是一出好戏

——话剧《青春之歌》排练活动指导方案

王世忠

郑州市第八十中学

[摘要]话剧是戏剧种类之一，20世纪初传到中国。话剧综合了文学、表演、导演、美术、音乐、舞蹈等多种文艺成分，而以说话为主要表现手段；演员的表演说话和动作来塑造多种多样的人物形象，直观展现社会生活中的各种矛盾和斗争。同学们要考虑如何把对剧本的思考在舞台上表现出来。一方面要求对剧本“阅读和理解”活动的开展要扎实，“准备与排练”才能顺利进行；另一方面突破静态的文本欣赏，切实进入戏剧化情境、导演、表演、制作等环节并不以提高戏剧活动技能为目的，而是通过融入的方式，培养高层次的阅读、表达能力以及合作、组织、分工等综合能力，实现理解和审美的深化。

[关键词]话剧表演；教学现状；初中；活动

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.1860

活动目标：1. 选定剧本，搜集观看视频，研读相关资料，做好理解剧本和把握表演策略等方面的准备。2. 分工合作，反复排练，用文字和图表记录排练过程与思考，请师生点评改进，做好演出准备。

一、明白我的戏，选择排练任务

同学们好！前面我们完成了对剧本的阅读与思考，了解了剧本特点，建构了剧本阅读策略，思考了如何将剧本在舞台上呈现。今天我们在此基础上，选择自己喜欢的剧本进行排练。希望大家排练出一出好戏。

（一）首先请同学们说说，将剧本搬上舞台之前，我们需要做哪些准备？

明确：

1. 选定剧本。每个表演小组可以根据自己的兴趣和理解程度，从课内外任选一部剧本进行排演。可以是整场，也可以节选，还可以是自己改编的剧本。我们今天选择自己根据杨沫的同名小说《青春之歌》改编的话剧，选择其中一场“狱中斗争”来准备和排练。

2. 成立《青春之歌》剧组。所有成员做好分工，可以分为导演、演员和剧务。导演是话剧文本的诠释者，排练演出的指挥者，艺术风格的创造者。导演主要职责在于：组织主要创作人员研究和分析剧本，查阅与剧本相关的文字资料与影像资料，并在组内进行讨论，以深入理解剧本，对剧本排演形成基本的构思与意向，并与其他成员达成共识。

演员需要按照导演的设计意图，进入剧本设定的情境，深入钻研角色，品析、背诵台词，并设想自己表演时的动作、神态、语气、语调等，将人物形象在舞台上塑造出来。剧务负责准备排练和演出时的服装、道具、布景等。

3. 掌握具体的表演策略和方法，演员初步尝试自己喜欢的角色进行表演尝试。（1）自读喜欢的角色台词。（2）想象场景，设计表情动作。（3）找和自己搭戏的同学一对台词，互相提提意见。

（二）理解剧本内容，初拟“导演手记”

要将剧本搬上舞台，最初的导演设计非常重要。导演设计是表演的起点与蓝本。现在请几位同学来当导演，写写“导演手记”。“导演手记”是导演创作意图和完整构思的

说明，可以提纲挈领地谈主要问题。请同学们参看下列关于《青春之歌》的“导演手记”提纲，完成小组所选剧本的分析与解读。

关于《青春之歌·狱中斗争》的剧本解读

戏剧冲突：林道静虽在狱中却依恋卢嘉川，渴望和他在一起共同革命生活，卢嘉川也依恋林道静却被国民党羁押枪毙，两人遭受生离死别；胡梦安贪恋林道静，讨好、威逼利诱她，想占为己有，林道静憎恶胡梦安，以死抗争，胡梦安气急败坏。

戏剧主题：既表现林道静、卢嘉川对纯洁爱情和革命信仰的坚贞追求，也表现他们敢于斗争、善于斗争的革命精神，同时突出以胡梦安为代表的反革命者的阴险狡猾，表现早期革命斗争的艰苦复杂性。

人物关系：林道静和余淑秀由于参加学生运动被国民党逮捕入狱，在狱中，她们结识早期革命者林红，并深受影响，跟随她一起进行狱中斗争。在林红被带走时，他们深感不舍，更加激发了他们的革命决心。林道静在狱中和同样在狱中的卢嘉川通过书信的方式互诉衷肠。胡梦安为得到林道静，把她从狱中押解到自己的办公室，威逼利诱，遭到林道静的痛斥。

人物形象特征：

林道静：漂亮文静，端庄大方，性格倔强，敢于接受新事物，爱恨分明，机智勇敢，临危不惧。她革命前后有较大变化，在剧中她一方面在国民党监狱的虐待和拷打下，和即将失去的恋人卢嘉川互诉衷肠，表达革命理想；一方面经受考验，摆脱胡梦安的利诱与纠缠，从青年学生成长为坚定的革命者。

卢嘉川：开朗干练，书生气质，坚毅勇敢，智慧温和，领导力强。剧中在狱中和恋人林道静互诉衷肠，表达革命理想，深深影响了林道静，后英勇就义。

胡梦安：圆滑世故，心机成熟，狡猾卑鄙，装腔作势，虚情假意、贪恋女色。剧中利诱纠缠林道静，失败后被地下工作者暗杀。

二、深入理解剧中人物，排练我的

（一）学习表演策略，完善“导演手记”

1. 搜集研读相关的赏析、研究资料，深入理解剧本内容和角色。导演可以介绍全剧剧情梗概和故事的时代背景，剧组人员在整体把握的基础上，能够理解角色，塑造出符合需要的形象。

故事梗概：20世纪30年代，以林道静、卢嘉川为代表的青年学生，反对黑暗统治参与抗日救国的成长经历。主要人物林道静与封建家长——继母徐凤英决裂，逃离封建家庭，先后受到卢嘉川、江华的影响，加入学生队伍，经历游行示威、狱中斗争、麦田斗争，终于成熟，加入中国共产党，成为领导革命的优秀青年。故事围绕林道静的婚姻爱情故事展开，她躲避逃离胡梦安的纠缠，嫁给自私的青年学生于永泽。后来遇到卢嘉川，被他的革命精神所鼓舞，加入革命，两人产生了纯真的爱情，不幸的是卢嘉川被国民党杀害。在以后的革命生活中，她又和革命领导人江华相识、相恋，终成了一桩美好的婚姻，林道静实现了事业和爱情生活的双丰收。我们要排练的这场戏，表现青年学生林道静联合狱友斗争的情景，爱与恨交织，矛盾冲突尖锐，人物形象鲜明，情节曲折，很受同学喜欢，剧组选择这个剧本，准备开始排练。

（二）主要场景及道具

监狱：陈设简陋的旧式监狱牢房，男女各一间。阳光从高高的小窗照进昏暗的牢房内。室内有麦秸铺就的地铺，昏暗的旧被子，旧木矮凳子一条，旧陶碗一口，旧木马桶一个。艰苦的革命斗争条件，凸显革命者为革命做出的巨大牺牲，他们的斗争精神却熠熠生辉，照耀后人。

安保局局长胡梦安办公室：陈设有旧木质办公桌，桌上有旧式电话一部，台灯一盏，笔筒一个内有毛笔钢笔三支，瓷茶具一套。还陈设有办公椅一把，旧木椅四把，挂衣架一个，古董架花架两个，摆有鲜花和古董。奢侈的办公生活条件，和监狱生活形成巨大反差，凸显革命者林道静的不为利诱，一心革命的高洁灵魂。

2. 导演确定角色饰演者，组织开展剧本分角色围读，进行角色台词塑造。每个演员选择自己感兴趣的片段，与同学合作表演，注意所饰演角色表情、说话语气的差异，尽量表现出角色内心情感的变化。

3. 在表演之前，演员需要熟悉台词及舞台说明，揣摩角色心理活动，把握角色性格特征。请参照示例，尝试品读所选片段台词，进入“林道静”这个主要角色。

林道静台词：（手掩面，抽泣，手伸向高处找寻，自语）没想到竟成了永别！遗恨难消！（瘫倒地，双手撑地）啊，卢兄！我多想告诉你，我愿与你直面狂风，接受烈焰的炙烤！可这一切来不及了！卢兄，你的魂灵已飞得太高！（站起，快速跑，双手向上找寻）我要说，我爱你！我永远追随着你！你听见了吗？我坚定的脚步，勇闯惊涛！你就是启明星照亮在天边！

角色心理活动：痛苦→依恋→追随逝者

性格特征：爱恨分明、机智勇敢、高洁坚强

如何表演：被爱人的去世的消息击倒在地，无力的倒

下，时而又振作起来，迎着信念飞奔、舞蹈

4. 观看《青春之歌》话剧视频相关情节，重点关注演员加入了哪些动作、神态来表现台词的力量和人物内心的情感；特别注意舞台布景、道具等。

观看之后你从中学到了怎样的表演策略？

明确：

（1）实际表演中，除了结合具体说明，表演者还需要根据自己的理解对表演动作、神态等作出更细致的设计，让人物在舞台上活起来。

（2）舞台设计、布景、服装、道具、配乐等要再现剧本的环境，给予观众身临其境之感，渲染情绪，引发共鸣；要烘托、陪衬角色的心理、情感，起到画龙点睛的作用，不宜喧宾夺主。

（3）观看电影、歌剧《青春之歌》视频“林道静与胡梦安的斗争”片段，感受激烈的戏剧冲突带来的吸引力，注意语言的独特性，特别关注同一角色（如林道静）在不同冲突中与不同角色对话时腔调、语气的变化。

请问：从中你学到了怎样的表演策略？

明确：①因时间和空间限制，要呈现戏剧的张力，须选择表演冲突最激烈最集中的片段。②台词腔调要契合戏剧时代背景与题材内容，表演时努力拿捏好语气语调。③同一个角色说话的腔调会因冲突对象或情境变化而变北，不能一成不变，要将所演角色“立”起来。④尽可能多地了解角色应有的生活经验与生活情趣，入情入境化身为角色，让角色“实”起来。

5. 参照示例，结合以上总结的表演策略，再次完善之前的导演手记，为之后的排练做准备。

三、课后分工准备，认真排练

1. 基于导演设计，剧组人员分工准备、各司其职、团结协作，并记录思考与准备过程。导演可以继续写导演手记，随时记录自己的思考。

演员要背诵台词，熟悉舞台说明，通过想象进入角色；参考专业演员的表演视频，设想自己表演时的动作、神态、语气和语调、可以用写排练日记的方式，记录自己理解、塑造人物的过程和体会。

剧务要参考相关资料，结合实际情况，准备演出时的服装、道具、布景、配乐等。对于舞台布景可以尝试画出草图、

2. 反复合练，邀请老师观看，听取意见并及时调整，准备演出。

参考文献：

[1] 中学语文课程教材研究开发中心. 义务教育教科书教师教学用书[G]. 语文九年级下册, 人民教育出版社. 2018. 12

专项课题成果项目：本文是河南省教育科学“十三五”规划教育援疆专项课题《初中语文援疆教学典型课例研究》的研究成果，课题批准号：2020ZY018。