

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[选择性必修]

戏剧创编与表演

广东教育出版社

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[选择性必修]

戏剧创编与表演

主编 周凤甫

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术：选择性必修. 戏剧创编与表演 / 周凤甫主编. —
广州：广东教育出版社，2020. 7 (2021. 7重印)
普通高中教科书
ISBN 978-7-5548-1766-7

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—高中—教材
IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第074705号

编写单位 广东教育出版社
主 编 周凤甫
副 主 编 李于昆 杨 健
本 册 主 编 郭东文 杨 健
核心编写人员 郭 娜 陈晓燕 毛若剑 王晓兵 黄德初

责任编辑 郭 真 李 庆
责任技编 杨启承 陈 瑾
装帧设计 何 维 邓君豪

广东教育出版社出版
(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：http://www.gjs.cn

广东教育书店有限公司发行
佛山市迎高彩印有限公司印刷

(佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业7路9号)

890毫米×1240毫米 16开本 6.5印张 130 000字

2020年7月第1版 2021年7月第3次印刷

ISBN 978-7-5548-1766-7

定价：12.20元

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话：020-87772438

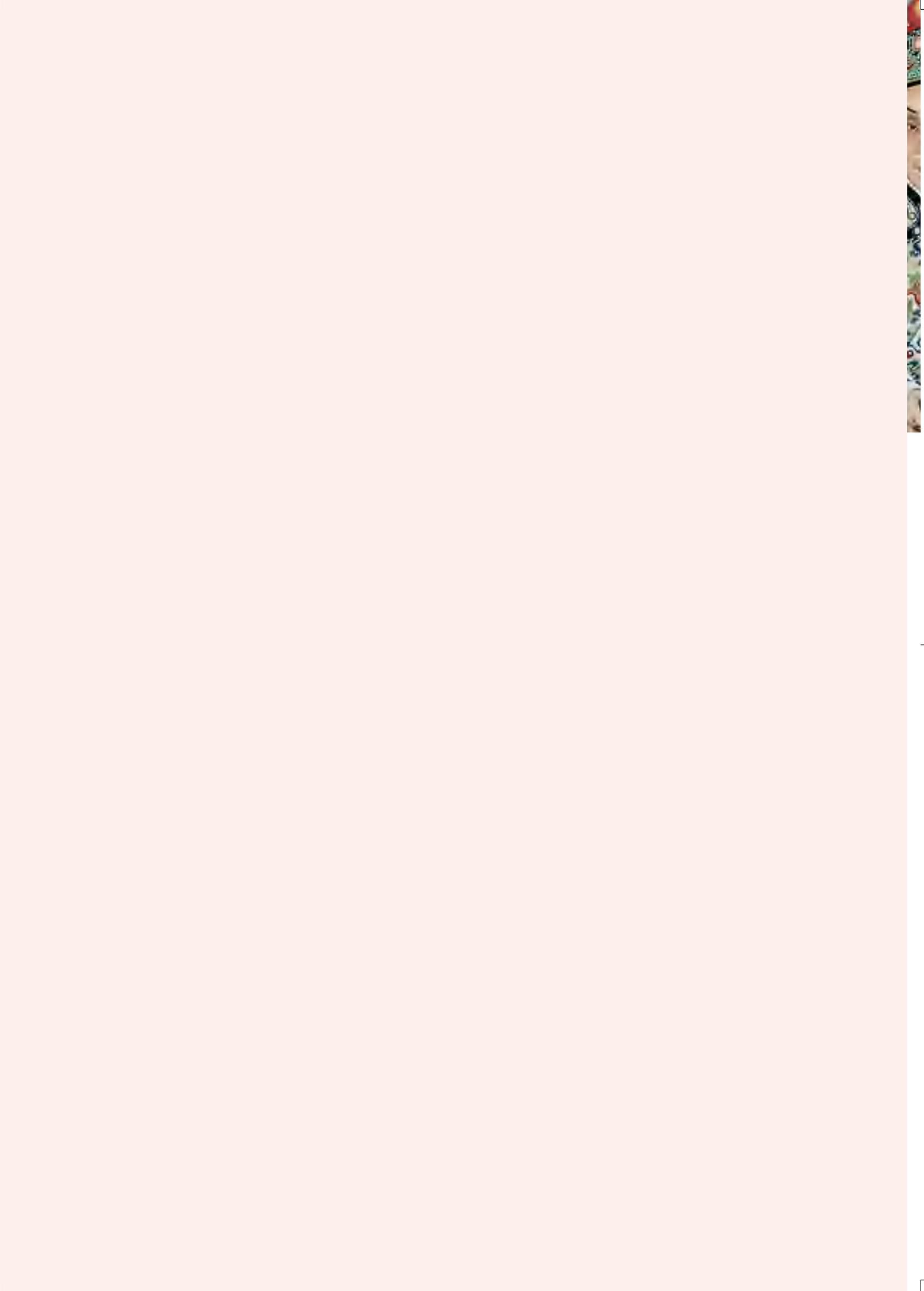
编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀传统文化，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的复合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。

前言

传承中华文化，绝不是简单复古，也不是盲目排外，而是古为今用、洋为中用、推陈出新，摒弃消极因素，继承积极思想，“以古人之规矩，开自己之生面”，实现中华文化的创造性转化和创新性发展。

戏剧是以表演为中心，包含文学、音乐、舞蹈、美术等众多艺术成分的综合艺术，由演员扮演角色，创设情境，将剧本故事当众展现，以反映社会生活。戏剧具有时空性、视听性及现场交流的特性。

本课程紧随时代步伐，坚持“以美育人、以文化人”的理念，遵循戏剧教学规律，设置了“感受戏剧艺术”“体验戏剧表演”“戏剧小品创编入门”“走进戏曲”四个主题单元。内容由浅入深、循序渐进、动静结合，并在实践活动环节中引领学生学习和掌握相关专业知 识，感知戏剧艺术的魅力，不断激发自身的艺术创造力，逐步提升戏剧艺术的审美鉴赏能力，达成审美体验和文化理解。

目 录

第一单元 感受戏剧艺术 / 1

- 第 1 课 戏剧的起源与发展/3
- 第 2 课 戏剧的综合艺术形式/7

第二单元 体验戏剧表演 / 11

- 第 3 课 想象力与感受力/13
- 第 4 课 观察力与表现力/17
- 第 5 课 交流练习与人物性格化/22
- 第 6 课 吐字归音和台词情感/27
- 第 7 课 形体的练习/31

第三单元 戏剧小品创编入门 / 35

- 第 8 课 即兴小品的素材与构思/37
- 第 9 课 来源于生活的素材/40
- 第 10 课 小品创作技巧/43
- 第 11 课 课本剧的改编/46

第四单元 走进戏曲 / 49

- 第 12 课 戏曲的起源与发展/51
- 第 13 课 戏曲的艺术特征/55
- 第 14 课 戏曲的文学剧本/59
- 第 15 课 戏曲的行当角色/68
- 第 16 课 戏曲的化妆脸谱/75
- 第 17 课 戏曲的唱念做打/81
- 第 18 课 戏曲的流派传承/88

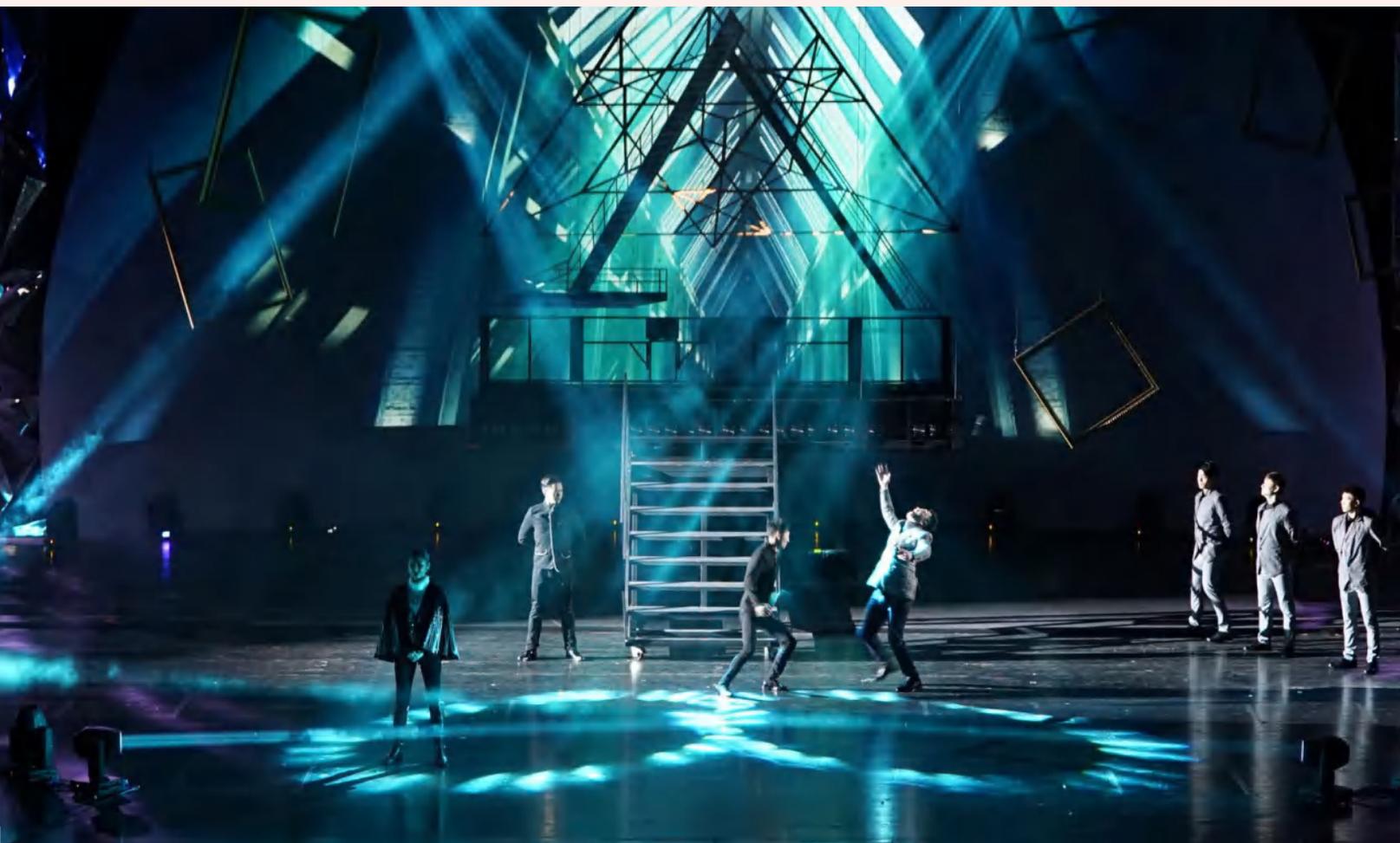

第一单元

感受戏剧艺术

戏剧有着悠久的历史，古希腊戏剧、印度梵剧和中国戏曲被称为世界三大文明古戏。

戏剧是一种综合性的舞台艺术，它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象，揭示社会矛盾，反映现实生活。

戏曲《穆桂英挂帅》剧照

歌剧《卡门》剧照

话剧《四世同堂》剧照

木偶戏《白雪公主》剧照

舞剧《孔子》剧照

戏剧是演员将某个故事或情境，以对话、歌唱或动作等方式表演出来的艺术。“剧本”“演员”“舞台”“观众”是戏剧的四大元素。戏剧与其他艺术类最大的不同之处在于扮演。通过演员的扮演，剧本中的角色才得以伸张。如果抛弃演员的扮演，那么所演出的便不再是戏剧。戏剧的表演形式多种多样，常见的包括戏曲、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏等。

第1课 戏剧的起源与发展

经典鉴赏与分享

古希腊悲剧《安提戈涅》剧照

《安提戈涅》是古希腊悲剧作家索福克勒斯于公元前442年创作的一部作品。剧中描写了俄狄浦斯的女儿安提戈涅不顾国王克瑞翁的禁令，将自己的兄长安葬，因此被处死；一意孤行的国王最后招致妻离子散的命运。

索福克勒斯的剧作被看作是古希腊悲剧作品从发展到成熟阶段的标志。相较于埃斯库罗斯的剧作而言，索福克勒斯的剧作结构更加完善，人物处理和情节安排更加出色，在一定程度上形成了相对固定的“戏剧结构程式”。

古希腊悲剧《安提戈涅》剧照

| 莎士比亚戏剧《李尔王》剧照

《李尔王》是威廉·莎士比亚创作的四大悲剧之一。作品讲述了年事已高的国王李尔退位后，被大女儿和二女儿赶到荒郊野外。成为法兰西皇后的三女儿率军救父，却被杀死，李尔王最后伤心地死在她的身旁。

威廉·莎士比亚，代表作有四大悲剧《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》，四大喜剧《第十二夜》《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》，历史剧《亨利四世》《亨利六世》《理查二世》等。他还写过154首十四行诗。他是“英国戏剧之父”，本·琼生称他为“时代的灵魂”，马克思称他为“人类最伟大的天才之一”。

《玩偶之家》是挪威戏剧家亨利克·易卜生创作的戏剧作品。作品通过讲述女主人公娜拉与丈夫海尔茂之间由相亲相爱转为决裂的过程，揭露了男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突，进而向资产阶级社会的宗教、法律、道德提出挑战，激励广大妇女为挣脱传统观念的束缚、争取自由平等而斗争。这是一部典型的社会问题剧，上演后极大地推动了欧洲女权运动的发展，因此，它被誉为女性解放的“独立宣言”。

| 易卜生戏剧《玩偶之家》剧照

● 戏剧的起源与发展

无论是中国戏曲还是西方戏剧，其最初的源头都可以追溯到上古人类载歌载舞的图腾崇拜或宗教仪式。

古希腊每年春冬两季都要举行祭祀酒神狄俄尼索斯的大典。在春季举行祭典时，有一人装扮成酒神的伴侣——羊头人身的萨提洛斯，众人载歌载舞，赞颂酒神的功绩，称为“酒神颂”。在冬季举行祭典时，人们化装成鸟兽，狂欢游行，称之为“狂欢队伍之歌”。以后，酒神颂的歌舞中逐渐增加演员。

古希腊悲剧的创始人埃斯库罗斯把演员增至两人，逐渐减少了歌舞的元素，增加了戏剧的元素，并使戏剧元素在演出中居主导地位。至此，戏剧作为一种独立的艺术样式已经成型。

公元前5世纪是古希腊戏剧的繁荣期，产生了三位伟大的悲剧作家——埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯，以及一位杰出的喜剧作家阿里斯托芬。公元前5世纪末，古希腊戏剧艺术被罗马剧作家继承，他们所建立的悲剧、喜剧、人物和情节处理的主要模式，为现代西方戏剧打下了基础。

欧洲中世纪，由于市民阶层的发展，出现了表现他们情趣爱好的戏剧。其中，笑剧表现世俗生活和辛辣的社会讽刺；愚人剧则讽刺犀利，语言诙谐，针砭时弊。这些戏剧从民间发展而来，从乡村流入城市，形成了富有特色的中世纪市民戏剧。

古希腊戏剧面具

古希腊剧场

欧洲文艺复兴时期，戏剧蓬勃发展。英国的莎士比亚是这一时期的重要代表人物，他的戏剧作品至今仍在世界各大剧院不断上演，经久不衰。

到了17世纪，西方戏剧进入古典主义阶段，出现了杰出的剧作家高乃依、拉辛和莫里哀的一系列优秀作品。戏剧创作开始逐渐遵循“三一律”理论，要求戏剧创作在时间、地点和情节之间保持一致性，即要求一出新戏所叙述的故事发生在一天之内，地点在一个场景，情节服从于一个主题。室内剧院取代了早期室外的公共剧场，灯光照明、布景和舞台装置得到很好的发展。

莎士比亚剧作《哈姆雷特》剧照

从19世纪到20世纪初，西方戏剧产生了浪漫主义和现实主义两大艺术流派。浪漫主义戏剧以德国的歌德、席勒和法国的雨果为代表。现实主义戏剧则以挪威剧作家易卜生为代表，他以其深刻的戏剧创作特色，被称为“现实主义戏剧之父”，对西方戏剧的影响最为广泛而持久。

莎士比亚肖像

易卜生肖像

20世纪的西方戏剧舞台上，除现实主义戏剧外，还有自然主义、新浪漫主义、唯美主义、象征主义、表现主义、荒诞主义等各种流派的戏剧。它们不再墨守成规、遵守一定的创作原则和舞台表达方式。

创意实践活动

1. 节选莎士比亚的十四行诗，让同学们分组朗读，讨论诗与戏剧的关系。
2. 查阅易卜生的其他戏剧作品，了解创作背景及作品内容。

学业质量测评

1. 与英国剧作家莎士比亚同一时期的中国著名剧作家是谁？他创作过哪些作品？
2. “话剧”这一称谓是怎么来的？

第2课 戏剧的综合艺术形式

经典鉴赏与分享

歌剧《江姐》剧照

民族歌剧《江姐》是根据长篇小说《红岩》改编而成的，讲述中国共产党员江竹筠为革命事业英勇就义的真实历史故事。全剧以四川民歌为蓝本，同时吸取川剧、婺剧、越剧、四川清音、京剧等音乐素材进行创作，既有强烈的戏剧性和鲜明的民族风格，又有优美流畅的歌唱性段落，深入地刻画了英雄人物形象。《江姐》作为经典红色歌剧，开创了中国民族歌剧新的模式，在音乐创作和形象设计上形成了鲜明而独特的音乐艺术特色。

芭蕾舞剧《天鹅湖》剧照

芭蕾舞剧《天鹅湖》取材于民间故事，描述了恶魔把美丽的少女变作天鹅，但爱情和正义的力量最终战胜了邪恶的故事。

值得一提的是，在《天鹅湖》中有很多经典的舞段，如第三幕中黑天鹅的表演，要一口气做32个“挥鞭转”的单足立地旋转。舞者以细腻的感觉、轻盈的舞姿、坚忍的耐力和完美的技巧，诠释了白天鹅和黑天鹅完全不同的心灵世界。

话剧《狂飙》利用多媒体打破了传统的时空限制，以主人公田汉的心理变化为线索，不断地让主人公与其他角色在自由的时空交错中闪现。创作者还巧妙地设置了“剧中剧”的结构，通过复杂的人物关系、生动的戏剧冲突、虚实交错的情节发展，将田汉的人生轨迹清晰地加以体现。

话剧《狂飙》剧照

● 戏剧的综合形式

戏剧需要编剧、导演、演员、布景、灯光、音响、服装、化妆、道具等不同工种的合作，也要有戏剧艺术形式本身所具有的时空性、视听性及现场交流的特性。这些既是戏剧的艺术本质，也是其魅力。

| 戏剧舞台的设计效果图

● 戏剧的操作流程

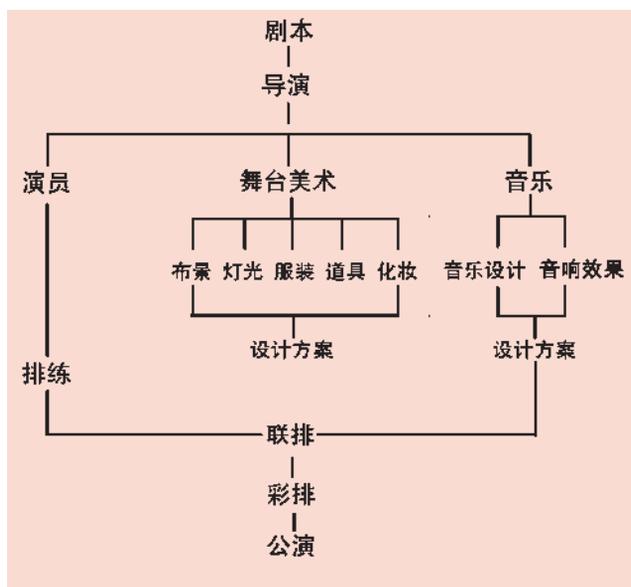
1. 剧本。剧本乃一剧之本，由编剧创作或改编而成。它直接体现戏剧作品的文学性和思想性。

2. 导演。导演是一部戏的总指挥，主要工作是运用各种艺术手段，在舞台上进行综合性的二度创作。人物情感的拿捏、剧情推进的节奏，以及整部戏的风格统一都需要导演把控，力求把剧本转化为生动的舞台形象，并完整地展现在观众面前。

3. 舞台美术。简称舞美，是戏剧演出的重要组成部分，包括布景、灯光、化妆、服装、道具等。其任务是根据剧本的内容和演出要求，在统一的艺术构思中运用多种造型艺术手段，创造出剧中环境和角色的外部形象，营造剧情气氛。

4. 音乐设计。音乐设计不仅能渲染、烘托剧情，还能辅助演员的表演并带动观众的观剧情绪。

5. 音响效果。运用声音增强舞台演出效果，烘托戏剧场景中的环境气氛。

| 戏剧的操作流程表

创意实践活动

1. 选择一篇故事性散文，分组讨论其舞台设计并画出简易草图进行阐述。
2. 尝试用积木搭建一个建筑物模型，在黑暗处利用照明灯（台灯、电筒、纸光灯等）以不同角度给模型打光，利用手机拍摄出五种不同气氛的光效图。

话剧《日出》剧照

1. 仔细观察话剧《日出》剧照图，如果让你设计舞台美术，你会怎么构思？谈谈你的设计思路。
2. 熟读曹禺名作《雷雨》，设想自己是导演，设计制作一份工作计划表（把同学安排在演员和舞美工作的名单中）。
3. 本单元的学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习，懂得了戏剧艺术的概念与范畴。	阅读莎士比亚和易卜生的剧本各一部并能写出读后感。	能感受到话剧、歌剧、舞剧等不同剧种的魅力所在。	了解歌剧、音乐剧和中国戏曲的形成与发展，能说出这三个不同剧种的艺术特征和艺术形式。
二	基本了解戏剧的历史与发展。	和同学们一起开展朗读剧本片段活动，能根据剧情的需要增加旁白和配乐。	知道戏剧《玩偶之家》为什么被誉为女性解放的“独立宣言”。	了解西方戏剧进入中国后的百年发展历程，知道三部以上经典戏剧作品的时代意义。
三	知道戏剧艺术创作的流程和各个部门工种之间的配合。	能说出音乐剧和话剧各自的艺术特征与创作特点。	能欣赏一部话剧并从思想性、艺术性、观赏性三个不同角度写出观后感。	能举例说明经典戏剧作品的产生，与时代发展和人文环境有着密切联系。

第二单元

体验戏剧表演

戏剧表演是由演员扮演角色从而塑造人物形象的艺术，它旨在表现人的生活、体现人的生命。演员每一次创作的过程，都是搭建“自我”和“角色”之间的桥梁，从“自我”往“角色”逐渐过渡。只有真正把握两者之间的关系，做到融会贯通，才能准确地把握和塑造好人物形象。

通过戏剧表演的学习与体验，学习者将会在想象力、观察力、感受力、表现力以及艺术审美能力等方面得到综合性的提高。

| 《红楼梦》 孙温 清代 纸本

《红楼梦》是中国古代章回体长篇小说，又名《石头记》《金玉缘》，被列为中国古典四大名著之首。这部文学作品被改编成多种艺术形式呈现在舞台与荧幕上，如歌剧、舞剧、戏曲、话剧、影视剧以及音乐剧等。

《红楼梦》人物众多，每个人物都具有鲜明的性格特征。例如，林黛玉的孤傲与多愁善感，贾宝玉的叛逆与悲悯之心，王熙凤的泼辣与尖酸刻薄等，为不同艺术形式的表演者提供了很好的人物形象创作基础。由于艺术种类不同，其表现形式和艺术审美自然也大不相同。

| 昆曲《红楼梦》剧照

| 电影《红楼梦》剧照

| 话剧《红楼梦》剧照

话剧与影视表演主要以人物之间的台词（对白）来体现人物性格；歌剧表演更多的是以声乐的艺术形式来表达人物思想感情；舞剧的表演形式则是以肢体的展现诠释人物与故事发展；戏曲必须根据舞台虚拟特征，综合运用唱、念、做、打等多种表现手段以创造舞台艺术形象。无论是虚拟、夸张的舞台表演，还是自然、现实的镜头前表演，都取决于不同艺术形式的艺术特征。但总体来说，不同艺术形式的表演者对人物内心情感的体验是一致的。

第3课 想象力与感受力

经典鉴赏与分享

话剧《黑骏马》剧照

话剧《黑骏马》根据张承志同名小说改编。在小说内容的基础上，导演经过二度创作，更加立体地展现了对大自然的崇拜、对自由状态的渴求、对生命灵魂的尊重这一主题。该剧极好地融入了诗、歌、舞、乐等艺术手段，大大增强了话剧的舞台表现力。在虚拟的舞台上，不仅有草原、湖水，还有骏马奔驰等场景，演员们对环境的感受精准到位，并通过肢体、表情、声音、语言等将一个个场景生动、立体地表现出来。

儿童剧《皇帝的新装》剧照

儿童剧《皇帝的新装》根据丹麦童话作家安徒生创作的童话故事改编而成。在这部剧中，两个裁缝骗子的表演包括布料的剪裁，金线的缝制与加工，服装的呈现、色彩、重量，一切都是“无中生有”，需大量采用无实物表现方式，全凭演员的肢体和语言体现。

电影《阿凡达》海报

电影《阿凡达》获得成功，很大程度上归功于独到细致的现代特技，它给观众带来超强的视觉效果。大量的特技运用给演员的表演带来挑战，拍摄过程中，表演者经常会在绿色幕布背景下想象剧中情境，也时常会对着空气表演，他们在拍摄过程中所面对的一切要在电脑特技之后才能呈现，这就需要演员有足够的想象力和充分的感受力。

● 寻找记忆中的感觉

表演是感觉的艺术，生活中的人对外界的感受是真实的、自然流露的。而舞台表演则存在假定性的情形，需要演员对假定的情景信以为真，这就要求演员去创造，而这种“创造”可以经过训练获得。

从“有实物”过渡到“无实物”，寻找记忆中的感觉并假定性地表现出来，我们通常称之为“感觉训练”。感觉训练包括视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉等假定性训练。

感觉训练

● 体验无实物练习

表演中的无实物训练是通过练习培养学生高度集中的注意力、敏锐的观察力、丰富的想象力以及充分的信念感和分寸感，使学生逐步达到有机天性的下意识状态。引导学生从生活中的事入手、从微妙的细节入手，精确到位，来达到激发学生表演天性的效果。

无实物练习讲究动作到位、细腻准确，同时在连续性的无实物练习时还要考虑动作的逻辑顺序。

无实物练习

创意实践活动

1. 视觉练习

- (1) 家里停电了，一片漆黑，着急找手机。
- (2) 黑夜中行走，猛然被刺眼的灯光照射。

2. 味觉练习

酸甜苦辣都来尝一尝。

3. 听觉练习

- (1) 复习功课时，突然听到老鼠的叫声。
- (2) 睡午觉时，听到远处工地的施工噪声。

4. 触觉练习

- (1) 盲人辨认久别的亲人。
- (2) 踢矿泉水瓶子，踢到了石头。

5. 嗅觉练习

- (1) 闻不同花的香气。
- (2) 闻到煤气的味道，急忙关火。

感觉训练实践图

6. 无实物练习

- (1) 搬箱子、拎水桶、挑担子、抓鱼、背人、举重、洗衣服等。
- (2) 削铅笔、写作业、擦皮鞋、穿衣服、包饺子、炒鸡蛋等。
- (3) 打乒乓球、打羽毛球、扔飞碟、踢毽子、跳绳等。

学业质量测评

1. 全班分组，认真体验生活中各种真实的感觉。每组推荐一名同学，以不同的形式表演出来，小组间交叉点评。

2. 说一说无实物练习的肢体表现与舞蹈有什么相同与不同之处。

第4课 观察力与表现力

经典鉴赏与分享

话剧《天下第一楼》剧照

话剧《天下第一楼》主要描写了创业于清代同治年间、传至民国初年的老字号烤鸭店“福聚德”由入不敷出到名噪京华而又面临倒闭的曲折发展历程。1991年至1993年，该剧陆续在日本、韩国、新加坡等国家，以及中国香港、台湾等地区演出，均以深刻的思想内容和精湛的艺术表现力获得高度赞扬。

| 电影《青蛇》剧照

电影《青蛇》取材自民间传说《白蛇传》。剧中，除了高科技的电影手段给观众带来视觉的魔幻效果外，白蛇与青蛇两位扮演者更是从肢体到表情、从语言到情感，完美地向观众展现了蛇、妖、人集于一身的人物形象。

| 音乐剧《猫》剧照

《猫》是百老汇的经典音乐剧作品，讲述的是杰里科猫族每年都要举行一次舞会，众猫会在这一一年一度的盛大聚会上挑选一只猫升天获得新生。于是，形形色色的猫纷纷登场尽情展现，上演一出荡气回肠的“人间悲喜剧”，表达了爱与宽容的美好主题。剧中演员惟妙惟肖的表演，塑造了形形色色的猫的形象，且富有鲜明的个性。音乐剧《猫》自公演以来，一直深受各国观众的喜爱。

● 动物模拟

采用拟人化手法，捕捉各种动物的特征进行形体表现，这种想象力及信念感的练习称为“动物模拟”，也叫“动物园练习”。由于动物有鲜明的肢体动作特征，学生模拟时比较容易掌握。除了锻炼学生的观察力和模仿力，动物模拟练习还可以使学生在练习过程中彻底解放肌体、摆脱拘谨，大胆地去展开自己的想象和创造。

| 动物模拟练习

● 人物模仿

表演的艺术性体现于学生根据文学作品塑造一个栩栩如生但又完全不同于自己的人物形象。生活是表演艺术取之不尽的源泉，因此，对生活的观察是演员至关重要的基本功，而人物模仿是观察生活获取创作素材的重要手段。

人物模仿要注意以下几个方面：

1. 外形特征：生理特征、服饰打扮、年龄感等。
2. 语言特征：南方人、北方人、语速快慢、声音大小、音色、习惯性口语、多言还是寡语、说话时的面部特征等。
3. 眼神特征：专注还是游离，有神还是无神等。
4. 行动特征：走路的姿态、步伐、手势，以及习惯性小动作等。
5. 感情特征：喜、怒、哀、乐的情绪表达方式等。

| 人物模仿练习

创意实践活动

1. 动物模拟练习

- (1) 以2~10人为宜，学生根据自己观察的各种不同的动物，自由组合，即兴练习。
- (2) 不同的动物相遇：狼和羊、猫和鼠、猴子和大象、乌鸦和狐狸、狗和兔子等。
- (3) 老鼠戏弄又懒又馋的猫，狗上前打抱不平，之后会发生什么？

| 动物模拟练习实践图

2. 人物模仿练习

- (1) 模仿拄着拐杖的老奶奶、怀孕的妇女、爱美的姑娘、喝醉酒的年轻人。
- (2) 模仿卖水果的小贩、舞台上的模特、乞讨者、残疾人。
- (3) 分别模仿三个年龄段（青年、中年、老年）的人，要求展现他们的习惯与特点。

人物模仿练习实践图

学业质量测评

1. 找一个你喜欢的名人，通过观看影像熟悉他的声音、语言、肢体动作、习惯等，分组各推荐一人进行展示，看谁模仿到位。
2. 尝试表现从婴儿到垂暮之年的形体状态，分组推举一名同学进行展示，其他同学根据其表现给予点评。

第5课 交流练习与人物性格化

经典鉴赏与分享

话剧《两只狗的生活意见》剧照

话剧《两只狗的生活意见》由剧组人员集体创作完成，富有创新意识，演出形式新颖。该剧融入意大利即兴喜剧、法国喜剧和中国传统喜剧的表现手法，将热情洋溢的即兴表演风格和扎实的现实主义表演融为一体。演出时，有很多地方需要演员与观众面对面交流互动，而这种互动也使观众不知不觉地融入剧情之中。这种即兴交流形式，促使演员必须保持注意力高度集中，做到真听、真看、真感受。

话剧《办公室的故事》根据苏联同名经典喜剧电影改编。该剧讲述了统计局女局长洛佳娜与部下瓦谢里采夫这一对欢喜冤家在办公室发生的一系列啼笑皆非的故事。男女主角有着天壤之别的性格，工作上总能阴差阳错地产生矛盾。正所谓“不打不相识”，个性化的语言冲突，环环相扣的喜剧情节转换，奇妙的爱情竟然在他们彼此心间萌生，从互相轻视、嘲讽到摘掉各自的面具，真诚相爱。

话剧《办公室的故事》剧照

话剧《白鹿原》根据同名小说改编，讲述黄土高原上白、鹿两家的老一辈争斗不休，而走出白鹿原的新一代年轻人相互间却发生着爱情、亲情、义气和命运交织的故事。在二度创作过程中，为力求高度还原原著所描述的风土人情，演员全场演出都说陕西方言，剧组还特地请来了秦腔艺术团30多位秦腔老腔演员参加演出。舞台上一个个鲜活的人物为我们展现了浓浓的西北风情。

话剧《白鹿原》剧照

默剧《无声世界四十年》剧照

表演艺术的交流是指演员在表演过程中与对手之间的思想、情感、意志、愿望、动作等信息的相互传递、相互作用、相互影响。交流最重要的是做到真听、真看、真感受，在表演的那一刻，真正看到对方在做什么，听到对方说什么，从对方的态度、反应中接受刺激，感受对方的思想情感活动，促使自己说出要说的话，做出要做的举动，让人物鲜活起来。交流必须真实、自然、富于情感。

● 真听、真看、真感受

真听，是用心去聆听每一种声音，每种声音都有不同的心情；真看，是用心去观察，了解每一个表情、每一件事物和每一个人的内心思想；真感受，是把你所聆听和观察到的所有事物，用你的理解去表达，把自己转换成所扮演的角色并将情感真切地表达出来。

在交流与适应练习中，不同的人物关系会产生不同的交流方式与结果。这就要求练习者不仅能够做到真挚的情感交流，还要顾及自己与对方的人物关系，明确自己和交流对象的年龄、身份、职业、性格，以及对话口吻；另一方面还要考虑周围的环境对谈话交流是否有影响。

做交流练习时要注意几点：

1. 组织好特定的故事情境与人物关系。
2. 通过动作和语言真实地进行交流，应更多地通过动作交流，防止交代性语言和概念化交流。

3. 逐步从外部交流过渡到内心交流，再到灵魂的交流。

由于交流是一种即兴灵活的、感觉式的创作，很难有既定的练习，也没有文本参照，因此学生可以依据双人命题做即兴交流练习。

| 交流练习

● 性格化人物塑造

演员演戏，只有把握住人物性格特征，才能让角色生动地“活起来”。所以，我们在拿到剧本之后一定要学会分析人物性格。俗话说，什么样的人会说什么样的话、做什么样的事。一旦把握住所要塑造的角色的性格，就可以把它作为人物创作的依据，再沿着性格的轨迹到舞台上展现角色的言行举止与生活习惯。

表演中的设计是符合人物心理特征和生活逻辑的艺术创造。通常来说，根据人物性格特征作合理精准的人物设计，会使演员在塑造人物时性格更加鲜明、形象、真实和生动。

话剧表演艺术家于是之，一生演绎了无数大大小小的舞台人物，他主演的话剧有《茶馆》《关汉卿》《雷雨》《名优之死》《女店员》《丹心谱》《请君入瓮》《洋麻将》《太平湖》等。他善于总结，融生活与艺术为一体，把表演技巧融于形象创造之中，形成了独特的现实主义表演方式。他的表演既体现出对生活高度凝练的感性认识，又充满了耐人寻味的审美价值。

| 话剧《茶馆》剧照

表演艺术家赵丹塑造了众多的银幕角色，如李时珍、林则徐、肖老板、武训、老赵、许云峰、陈少平等人物形象。他以激情澎湃、个性飞扬的艺术表演为中国银幕留下了众多令人难忘的人物形象。

电影《烈火中永生》剧照

创意实践活动

1. 交流练习

(1) 等待、送别、相认、巧遇、重逢、挽留等。

(2) 构思集体即兴交流并产生冲突的练习(8~10人)，环境设置在菜市场、火车站、教室等。

学生交流练习实践图

2. 人物性格练习

(1) 集体讨论大家所熟悉的一个人，如学校保安、校外士多店老板、校门口某个小贩等，根据言行举止、习惯来分析和归纳他的性格。根据人物性格加以想象，为他设计一个有特点的艺术化语言和形象。

(2) 分组练习：3~4人为一组，表现被困在电梯里不同身份的人的反应。

(3) 分组练习：5~6人为一组，组建一个家庭，自行分配好角色，吃一顿晚餐，看看哪个家庭最默契。

学业质量测评

1. 去剧院观看一部话剧并写一篇针对演员表演的观后感。

2. 每个人分别表达三种或三种以上不同的开心感觉，看看谁表现得更有趣。

第6课 吐字归音和台词情感

经典鉴赏与分享

孙道临是电影表演艺术家、导演、朗诵艺术家。他在国产片银幕上成功塑造过许多激情鲜活的角色。电影代表作有《永不消逝的电波》《渡江侦察记》《早春二月》等。同时，他还是一位出色的译制片配音大师，为《王子复仇记》《钢铁是怎样炼成的》《基度山伯爵》等多部脍炙人口的作品配音。

电影表演艺术家、导演、朗诵艺术家孙道临

邱岳峰是配音表演艺术家。他擅长以不同声音塑造银幕形象，在30多年的译制片创作生涯中，为约200部国内外影片的主要角色配音。例如，动画长片《大闹天宫》中的孙悟空，美国影片《简·爱》中的罗切斯特，意大利影片《警察与小偷》中的小偷和英国影片《红菱艳》中的莱蒙托夫等，这些都广为人们熟知。

配音表演艺术家邱岳峰

话剧《哗变》剧照

话剧《哗变》是北京人民艺术剧院的经典作品。它讲述了军事法庭对“凯恩号战舰哗变”的审判过程。这部话剧最吸引人的地方，是其纯以“对话”推动剧情发展，通过人物之间或激烈，或巧妙，或富于鼓动，或铿锵有力的语言，展现人物性格和心理变化过程，是一部充分展示演员台词功底和体现戏剧语言魅力的话剧。

在表演创作中，台词需要情感来支撑，情感要靠台词来体现，二者密不可分。没有情感的台词苍白无力，不能引起观众共鸣，所以，演员在塑造人物时，要做到台词与情感合二为一才能创造出鲜明的人物形象。在表演创作中，表演者必须把对台词的分析、理解以及内心情感体现在舞台上，同时运用语言技巧找到生动准确的表达方式。

● 吐字归音

语言、发声是戏剧演员从事舞台表演专业活动的重要能力。舞台上的语言与声音，要求清晰响亮具有传送力，使观众听清台词，还需要音质悦耳动听、富有感染力。吐字包括出字、立字、归音。

1. 出字

咬字要求干净利落、弹发有力，并与韵头迅速结合。如电“diàn”，d是字头，i是韵头，a是字腹，n是字尾。整个字头的发音应具有一定的弹射力，这是整个音节发音是否有力度的关键。字头部位是否准确，咬字是否适当，是汉语语流中字字清晰，并且有一定“亮度”的关键。

2. 立字

韵腹的发音应有“拉开立起”之势，要“立得住”，也称“立度”。汉字音节中，口腔开合度最大、泛音共鸣最丰满、声音最响亮的就是韵腹。再加上韵腹是声调的主要体现者，声调和韵腹充实的声音结合，在有声语言中形成抑扬顿挫的语言音乐美。

3. 归音

要求字尾弱收，肌肉由紧渐松，口腔随之由开渐闭、渐松。归音干净利索，趋向鲜明，既不可拖泥带水“留尾巴”，也不可唇舌“不到家”。开尾音节收音时，应注意用减弱的声波来收束音尾，不要改变口腔的大小。

● 语气语调

生活中人们常常会用各种各样的语气语调来传达自己的情绪情感，舞台上也不例外，演员更需要在不同规定情境中，通过语速节奏的快慢、声音高低强弱、音色变化等相互配合，表现出角色千变万化的情绪情感。

语气就是说话口气，譬如埋怨、请求、辩解、赞美、警告等，不同言语行动会有不同语气。语调更具声音色彩和音乐感，对于表达说话者思想感情和态度以及揭示人物内心活动和人物性格，都起到非常重要的作用。

总之，在表演创作中，台词处理要内外结合，台词处理技巧和感情投入还要与所扮演的人物性格相结合，才能做到表演时声情并茂。

1. 绕口令练习

学好声韵辨四声，阴阳上去要分明。
部位方法需找准，开齐合撮属口形。
双唇班报必百波，抵舌当地斗点丁。
舌根高狗坑耕故，舌面积结教坚精。
翘舌主争真知照，平舌资则早在增。
擦音发翻飞分复，送气查柴产彻称。
合口呼午枯胡古，开口河坡歌安争。
撮口虚学寻徐剧，齐齿衣优摇业英。
前鼻恩因烟弯稳，后鼻昂迎中拥生。
咬紧字头归字尾，阴阳上去记变声。
循序渐进坚持练，不难达到纯和清。

2. 气息组合练习

(1) 叫卖练习

这个练习要求同学们在观察生活的基础上进行。同学们要注意街道和集市上各种各样的叫卖声，然后尽可能从音色、声调方面进行模仿，同时还要感受他们招揽顾客时的心态。

(2) 笑声练习

老师先带领同学们做短促的呼吸练习，然后随着呼吸的节奏，在呼气时发出“哈、哈、哈”的声音。继而加快呼吸，并连续地发出“哈哈哈哈哈”的声音。这时同学之间可以在笑声中相互嬉戏逗乐，使笑声得以自然延续，直到腹部已经笑得很累时再停下来。

(3) 由笑发展到哭的练习

这个练习是在放声大笑的基础上进行的。练习时，让同学们先放声大笑，笑到一定程度后，采用倒抽气的方式，即在吸气时发出呜咽的声音，而在呼气时又发出“哈、哈、哈”的声音。这样呜咽声与“哈哈”声相互交替，使“哈哈”声带上哭音，并逐渐地完全转化成哭声。

(4) 边笑边说的练习

练习时，先以笑声练习为引导，当笑声与呼吸的气息一致时，就可以在笑声中说台词或自己编的故事。要求：笑声要持续不断，语言要尽可能地清晰，感觉要真实。

(5) 边哭边说的练习

先说出台词或者是讲故事，然后再发展到边哭边说。在练习中，要让同学们注意哭时一定要给人以美感，台词一定要清晰。

1. 连线并练习。

打南边来了两队篮球运动员，
一队穿蓝球衣的男运动员，
一队穿绿球衣的女运动员。
男女运动员都来练投篮，
不怕累，不怕难，
努力练投篮。

平翘舌发音练习

四和十，十和四，
十四和四十，
四十和十四。
说好四和十得靠舌头和牙齿。
谁说四十是“细席”，
他的舌头没用力；
谁说十四是“适时”，
他的舌头没伸直。
认真学，常练习，
十四、四十、四十四。

复韵母发音练习

生身亲母亲，
谨请您就寝，
请您心宁静，
身心很要紧。
小青和小琴，
小琴手很勤，
小青人很精，
手勤人精，
琴勤青精。

声母发音练习

2. 自行选择一篇经典美文朗诵（要求加以配乐）。

第7课 形体的练习

经典鉴赏与分享

活雕塑

活雕塑是一种通过真人涂绘，达到雕塑的逼真效果，配以肢体语言，向人们展示其艺术内涵的行为艺术。活雕塑有很高的自由度，不需要复杂的雕塑过程，就能快速达到雕塑效果，并且能灵活改变造型。它借鉴了纯雕塑艺术风格，但又不同于纯雕塑，优点是取之于生活，展示于现实。每个人物造型及群体组合都代表着一种文化，灵活生动地展示出不同时代的社会风貌。

西班牙经典默剧《安德鲁与多莉尼》讲述一对老年夫妻的温情故事。其以无声的演绎，令无数观众动容。在一间满是回忆的小屋子里，回荡着打字机的键盘声和大提琴的音符。安德鲁和多莉尼，这对平凡的老夫妇重复着每日单调的生活。为了不忘记现在的自己，为了回忆曾经的爱，他们站在了新的起点上。

默剧《安德鲁与多莉尼》剧照

默剧中演员不可以说话，通过肢体动作进行表达，但可以发出笑声、哭声，一些情节还可以通过

旁白来完成。默剧主要是表达严肃的题材，场景单调但充满象征意义。演员的表演强调默契，动作、表情比较夸张，情节一般不复杂，给观众留有想象空间。

音乐剧《罗密欧与朱丽叶》剧照

音乐剧《罗密欧与朱丽叶》改编自莎士比亚同名戏剧，讲述罗密欧与朱丽叶一见钟情却因家族矛盾而受到阻挠，两人大胆追求爱情并作抗争的故事。音乐剧集音乐与舞蹈于一体，为彰显这两种艺术形式的魅力，要求演员在声音和形体方面必须达到一定的条件，不仅要能歌善舞，还要多才多艺。在此基础上，演员再通过理解剧本与人物，展现剧中角色的性格与思想情感。

演员的形体也是塑造人物形象的工具。为此，演员的形体必须松弛灵活，协调自如，反应机敏，可塑性强。演员要善于捕捉和模拟各种人物的外部特征，以适应扮演不同年龄、职业、性格的人物。形体训练一般从芭蕾舞、现代舞、民族民间舞蹈、体操、剑术、戏曲中选择和借鉴一些内容。

作为戏剧表演者，必须要经过以下几个阶段的形体训练：

● 肢体的解放阶段

以身体各部位的柔韧度训练和协调能力、基本技巧训练为主，内容包括：头、颈、胸、腰、胯、腿、膝、脚等身体各个关节部位（韧带）的拉伸训练；俯卧撑、仰卧起坐、倒挂撑、倒立等项目训练；戏曲毯子功的前滚翻、后滚翻、侧滚翻等技巧性项目训练。

● 形体的塑造阶段

分为把上训练和地面训练两部分。把上训练包括擦地、踢腿、控腿、控腰、舞姿等项目的训练，地面训练包括膀位、手位、脚位、跳转（小跳、中跳、大跳）、平转、翻身等，使学生从内心逐步感受到肢体美的表现与自身审美意识的相互融合。

● 形体的审美阶段

以各种风格的舞蹈组合为主要内容，包括汉族舞、藏族舞、蒙古族舞、维吾尔族舞、现代舞、街舞的训练，尤其要加强戏曲身段表演的基本手势、步伐的训练，为学生在今后艺术创作中塑造各种不同的人物形象打下一定的基础。

● 形体的创作阶段

形体的创作训练是为了开发学生的形体想象力和形体表现的创造力，基本内容包括骑马、打架、摔跤、游泳、战斗场面、器械格斗、双人或多人对打、舞台搬运等训练。

创意实践活动

1. 分组用肢体动作表现“传身过电”的游戏。
2. 分别用不同的肢体造型表现不同心情的人物。

| 武术肢体造型

1. 选择一段音乐，或抒情或动感，要求每一个学生在音乐中自由起舞，看看谁在舞姿、韵律、节奏以及音乐风格上的表达最准确。
2. 说一说音乐剧演员与舞剧演员在塑造人物时肢体的表现形式有什么不同。
3. 本单元的学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能够声情并茂地朗诵所学课文，并运用语言的可塑性惟妙惟肖地将课文中的人物性格表现出来。	尝试到公众场合去观察人物，通过言行举止判断陌生人的年龄、身份、职业、经济状况、生活状态等，并写出理由。	欣赏电影《茶馆》和《乌鸦与麻雀》，分别写出对于是之和赵丹的表演感受。	能够说出话剧演员和影视演员在表演创作中的相同与不同之处。
二	通过观察，能运用肢体的灵活性展现出不同年龄、身份的人物状态。	能够自己制作面具，根据所画的面具表情，用肢体语言配上音乐展现面具人物的一个小故事。	欣赏三部以上译制片，说出配音演员艺术创作的创造性和局限性。	能举例说明歌剧演员和音乐剧演员在舞台上表现力的相同和不同之处，以及分别体现在哪些方面。
三	能够在班级排演的经典话剧片段中，用心演绎剧作家创作的人物形象。	和同学一起用本地方言演绎一个生活中观察到的吵架情景。	在经典歌剧和音乐剧中，挑选两首以上经典唱段进行学习，能够在同学们面前倾情演唱出来。	苏联的斯坦尼斯拉夫斯基、中国的梅兰芳都在戏剧表演上形成自己的流派，举例说出这两种表演流派的基本特点。

第三单元

戏剧小品创编入门

戏剧文学，通常指戏剧剧本，也专指话剧剧本，剧本根据容量的大小可以分作多幕剧和独幕剧。创作人物的逼真性、戏剧冲突的尖锐性、戏剧场面的集中性、台词的口语化和动作性构成了戏剧文学的四大审美特征。小品是独幕剧的延伸与发展，建议学生在学习戏剧创编过程中，根据自身的年龄、阅历以及对事物的理解，把学习重点放在小品、小戏的兴趣创作上。

话剧《俄狄浦斯王》剧照

编剧作为专业，已有2500年的历史，现存的古希腊戏剧作家索福克勒斯的《俄狄浦斯王》剧本也有2400多年的历史了。编剧的相关研究，自亚里士多德的《诗学》开始，至今约2300余年。中国戏曲现存最早最完整的剧本是南宋的《张协状元》，而对编剧的研究，一直到明末清初李渔的《闲情偶寄》，才对戏曲编剧的理论与技巧有全面的概括和阐述。

编剧原是戏剧学中的一个子系统，一直依附或混杂于文学、戏剧和电影之中。如今，编剧早已突破原有的戏剧、电影框架，有了广播剧、电视剧、纪录片以及应运而生的新媒体戏剧，如网络剧、环境戏剧、场景艺术等众多人文活动新领域。随着演艺、图像、视听艺术的发展，人类许多仪式化的活动不断转化为“剧”的因素。

剧作家曹禺

第8课 即兴小品的素材与构思

经典鉴赏与分享

小品《纠察》讲述的是即将退伍的纠察老兵检查新兵军容风纪的故事。该作品是学生做交流练习时挖掘出来的素材，经不断整理加工和排练，最终成为1995年央视春晚小品，深受广大人民群众喜爱。

小品《纠察》剧照

小品《芙蓉树下》剧照

小品《芙蓉树下》讲述了一对青年男女在送别路上对未来生活的憧憬。这个小品来源于艺术院校的学生习作，为了让表演更贴近生活，他们用方言进行交流表达，使得表演既生动又充满了人物情趣。

综艺节目《谢天谢地，你来啦》是大型戏剧表演真人秀节目。该节目没有剧本，没有既定的台词，演员通过一扇门进入完全未知的特定场景，即兴扮演某个特定角色。这种即兴表演的创作方式要求演员们在表演过程中配合默契，不断推进故事的发展，由此产生出许多优秀的小品。

综艺节目《谢天谢地，你来啦》剧照

● 即兴小品构思要点

我们在表演体验（即兴表演）之前，会处于一种构思状态，需要考虑素材（故事）的选择、人物的设定、剧情发展走向等。这种带有创编意识的构思没有形成文字，还不能称之为真正的戏剧文学作品。但即兴表演前的构思和即兴表演过程中所产生的剧情发展，都会提高演员的创编意识。

即兴小品练习前的构思，通常需要考虑以下几个要点：

1. 讲一个什么样的故事？
2. 故事里有几个人物？人物关系是怎样的？
3. 人物性格的基调以及由不同人物性格产生的矛盾。
4. 故事的发展和最终的走向等。

| 即兴构思与表演练习

● 即兴小品构思示范

提供环境与人物，让同学们大胆想象会发生什么样的故事。

地点：公共汽车。

人物：老人、中学生、白领、公务员、司机、小偷。

事件设想：他们会发生什么样的故事？

设想1：在小偷作案的过程中，别人发现了却不敢声张，最终小偷偷了所有人的钱包扬长而去。

设想2：在小偷作案的过程中，中学生发现并站出来制止，最后众人将小偷抓住。

设想3：小偷是孩子，他是在迫不得已的情况下才第一次行窃，及时被家长含泪制止并且道出其行窃原因。

在想象和构思故事时，需要考虑到尽可能地展现人物之间形成的矛盾冲突，以及在冲突中每个人物的情感、性格和语言表达。

创意实践活动

1. 构思并讲述故事情节

环境 1: 公园里

人物: 孕妇、残疾人、环卫工人

环境 2: 小饭馆

人物: 母亲、儿子、饭馆老板

环境 3: 小区门口

人物: 水果小贩、老人、全职太太

讨论构思与交流

2. 分组构思一个小品，形成文字大纲。

学业质量测评

1. 分组创作小品大纲，群策群力将故事与人物台词丰满起来并形成剧本，看看哪一组表现得最好。

2. 每个同学构思一个小品，在课堂上讲述故事梗概并且说出构思动机和主题思想。

第9课 来源于生活的素材

经典鉴赏与分享

小品《小棉袄》剧照

小品《小棉袄》主要讲述一个老父亲某日心血来潮要把家中的旧棉袄卖了，却错把新登门的女婿当作回收小棉袄的人，因此上演了一段啼笑皆非的故事。这个小品的幽默点在于人物的心理预设和对话错位，接二连三的误会，导致戏剧矛盾冲突不断加强，这类“预设错位”的创作方法是喜剧小品常用的模式。

小品《想跳就跳》把关注点放在了老年人退休后的情感生活。一个大大咧咧、没心没肺，一个郁郁寡欢、言语刻薄，两个“老小孩”为了舞伴的事不停地斗嘴互掐，“包袱”一个接一个，最终这对欢喜冤家联合起来成为舞伴，共同参加舞蹈比赛。这是一个由人物性格反差而导致矛盾冲突不断加剧的戏剧，加上演员幽默且个性化的语言表达，令观众捧腹大笑。

小品《想跳就跳》剧照

小品《扶不扶》剧照

小品《扶不扶》是根据现实中的新闻报道构思而成的。小品从老人失足跌倒说起，助人为乐的聪明小伙为了证明自己的清白，通过事件回放来帮助老人弄清事实。小品以诙谐幽默的形式向人们传递正能量，在令观众捧腹大笑的同时展现了一堂生动的道德课。

● 生活中寻找创作素材的要点

艺术源于生活而又高于生活。众所周知，在艺术创作中，如果没有生活原型或者素材就没有艺术创作的源头和灵感。

观察不同的人群

1. 要想创作一个优秀的小品、小戏，一定要善于在生活中观察和思考，对那些触动自己内心的现象提出疑问与思考。

2. 生活中的所有点滴小事都可以作为创作素材，要学会积累和记录这些素材。通过编排有序的故事素材并加以渲染，就有可能完成一部戏剧文学作品。

3. 要写好一个戏，选材和立意十分重要。选材是剧本创作的第一道工序，而立意则是作品的中心思想和作者所想表达的观点。选材与立意的好与坏，与创作者的思想水平、生活阅历、文化素养及艺术追求都有着密切的关系。

创意实践活动

学生与老师讨论创作素材

1. 每个同学说出一到两件生活中发生的、触动过自己内心的小事并说明这些事对你的影响，以及你自己的观点。
2. 根据亲身经历的事情，拟一个小品大纲，并注明这件事的矛盾冲突点。

学业质量测评

1. 说说戏剧小品与大戏的区别。
2. 根据所见所闻的事件，分组构思小品。设定好人物性格后，安排小组成员即兴互动表演（要求人物之间产生矛盾，推动故事情节发展）。互动结束后，集体讨论即兴人物语言的逻辑性、合理性、准确性。

第10课 小品创作技巧

经典鉴赏与分享

1995年春节联欢晚会小品《如此包装》讲述了音像公司老板为迎合现代观众的需求，决定让戏曲老艺术家按照迪斯科的音乐节奏演唱评剧，声称以现代元素包装传统戏曲。在郁闷和纠结的排练中，艺术家最终拂袖而去。这是个典型的矛盾冲突不断激化的创作结构，传统与现代、厚道与精明、尊严与金钱不断相互碰撞，抛出一个个喜剧“包袱”，令人捧腹大笑。

小品《如此包装》剧照

小品《警察与小偷》剧照

小品《警察与小偷》通过一名小偷与一名人民警察之间的闲聊，呈现出小偷的笨拙和警察的机智，以及这名小偷对自己假扮警察身份由惧怕、排斥直到入戏太深、自觉交代甚至协助办案民警抓住同伙的明显变化。

戏剧小品《张三其人》是1993年中国中央电视台春节联欢晚会上的一个小品。老实厚道的老职工张三，总是小心翼翼地做人，却又总是遭人误会，他想解释自己没有打小报告、没有拍马屁、没有偷鸡蛋……结果越描越黑，反而把自己解释糊涂了，最终还是得罪了周围的同事。这是一个由人物性格引发各种误会而产生矛盾冲突的戏剧小品，没有刻意设计喜感的语言，也没有夸张的表演，却让广大观众在忍俊不禁的笑声中得以思考。

小品《张三其人》剧照

金钥匙

- 戏剧小品短小精悍，一般在10到15分钟内表现一个故事，这就要求时间、地点、人物相对集中。最简单的小品模式就是：在一个地点，出现几个人物，发生了一件小事，引起了一次矛盾冲突，最后合理地解决了这个矛盾。
- 小品创作主要包括：悬念、突转、误会、巧合、夸张、先抑后扬和先扬后抑等。
- 故事要短小、人物角色少，在剧中出现的多个角色人物应该都是个性鲜明的，因为角色个性鲜明才容易在矛盾冲突中推动剧情的发展。
- 创作戏剧小品时要投入，要根据角色人物的性格特点，在脑海中构建舞台情境和事件发展趋向，全情投入角色中，把握其每一句言语和每一次内心活动。
- 文本创作时，要根据舞台表演的需要，给予导演和演员一定的文字提示，其中包括对场景的描述、人物的外部特征等。

创意实践活动

1. 讨论在突发事件中，人物心理和情绪会发生怎样的变化，这种变化会导致什么样的事件和人物之间的矛盾冲突（如：一家人在地震灾难后；一对夫妻中了彩票以后等）。

2. 构思几组性格对立的人物矛盾冲突小品（如：急性子与慢性子；大方的人与小气的人等）。

学生讨论构思小品

学业质量测评

1. 分组即兴构思两个成语小品（如：乐极生悲、破涕为笑），看看哪个组构思最佳。

2. 找一条自己感兴趣的新闻报道，根据新闻的事件内容，创作一个10分钟左右的小品。

第11课 课本剧的改编

经典鉴赏与分享

在抗日战争时期，位于河北省易县境内的狼牙山，曾发生过震惊中外的悲壮一幕。五位八路军战士为掩护主力部队与群众，把上千名日军引到棋盘陀绝壁处，他们扔完最后一颗手榴弹，飞身跳下绝壁。从此，狼牙山五壮士的英雄事迹，从晋察冀边区传遍了长城内外，大江南北，成为浴血抗战的中国军民的楷模。

课本剧《狼牙山五壮士》剧照

课本剧《满江红》剧照

1140年，岳飞率领五百背嵬铁骑抵达开封城外，大败金兵，金兵欲渡河北遁。此时，朝廷以“兵微将少，民困国乏”为由降诏，令岳飞班师回朝。岳飞慷慨辩驳：“契勘金虏重兵尽聚东京，屡经败衄，锐气沮丧，天时人事，强弱已见，功及垂成，时不再来……”高宗特使对岳飞的请命不予理睬，朝廷即刻下十二道金牌促岳飞班师。岳飞悲愤长叹：十年之力，毁于一旦……

根据宋代抗金将领岳飞的词作《满江红》改编的剧目，充分展现了岳飞对国土沦丧的悲愤，对局势前功尽弃的痛惜，更歌颂了他对国家的赤胆忠诚和一片爱国之情。

《项链》剧照

短篇小说《项链》是法国作家莫泊桑的代表作之一。小说讲述了小公务员的妻子玛蒂尔德为参加一个晚会，向朋友借了一串钻石项链，来炫耀自己的美丽。不料，项链在回家途中不慎丢失。她只得借钱买了新项链还给朋友。为了偿还债务，她节衣缩食，为别人打短工，整整劳苦了十年。最后，她得知所借的项链原来是一串假的钻石项链。作品以项链为线索，通过借项链、丢项链、还项链的剧情刻画，带领读者走进女主人公玛蒂尔德

的生活及其内心世界，深刻领略19世纪的法国小人物无法决定自身命运的悲剧现实。

金钥匙

● 改编课本剧的方法

1. 尊重原作主题。将课文改编成课本剧只是形式上的一个变化，基本的人物、故事主要情节都要符合原作。

2. 在编写课本剧时不能照抄课本里的人物对话，避免照抄课本里的叙述句子。枝节部分应大刀阔斧地砍掉，保留和创作一些能强化戏剧冲突，突出人物性格的对话、动作的内容。

3. 合理想象。原作是故事性的叙述，很多内容在舞台上表现不出来的，改编课本剧时要根据原有的故事情节进行适当的想象。例如，原作中人物想说而没有说的话，人物的心理活动，甚至想要做而没有做的事，都可以用独白或对话的形式表现出来。

4. 要适合演出。舞台上的空间相对狭小，原文中很多故事情节可能在舞台上无法表现。遇到这种情况，要么做合理的裁剪，要么使用象征手法，还可以通过舞台说明的办法把它们表现出来。

5. 突出人物与事件的矛盾。剧本主要靠尖锐的矛盾冲突来反映生活，表现人物性格和事件的进展。事件展现大体分为发生、发展、高潮和结尾四个部分。

6. 台词精练。台词要求能够充分地表现人物性格、身份和思想感情，通俗自然、精练明确，要口语化并且适合舞台表演。

创意实践活动

1. 分组各选择一篇课文改编为课本剧，说说为什么选择这一篇作为改编素材。
2. 分组各找一首唐诗或一篇文言文，讨论是否可以改编，打算怎么改。

讨论剧本创编

学业质量测评

1. 如果选择课文《项链》作为课本剧改编，需要添加人物，你会加什么角色？
2. 找一篇学过的语文课文，根据自己学习过的理论进行改编，形成课本剧。
3. 本单元的学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	在所学的课文中找出自己喜爱的一篇，改编成一个课本剧，并增加1~2个人物。	观察父母的生活状态，了解他们年轻时的故事，写一篇以父母为主要角色的多场次话剧大纲。	看一部戏曲作品的剧本，品剧中唱词的韵味，说出唱词与古诗词的相同与不同之处。	有人说美国电影科幻题材多，中国电影古装题材多，请用文字表达自己的看法。
二	能够独立创作出一个校园戏剧小品。	和同学们一起相互出题，做成语连接创作构想游戏。将3~4个成语结合在一起，形成小品构思。	很多电影是根据同名小说改编而成的。欣赏一部这样的电影并对照原著，说出它的优点与不足。	能够具体地阐述话剧和小品的受众群各不相同的原因所在。
三	尝试写一个多场次话剧剧本并组织同学们在课堂上朗读剧本。	去农村体验生活，了解中国农民的生活状态，写一个以人物性格冲突为主线的农村题材小品。	写一个微电影剧本，用手机的拍摄与剪辑工具，创作一部5分钟的微电影。	随着戏剧不断发展，剧本的需求也越来越大。剧本创作却更多地丧失了它的文学性，请说明原因。

第四单元 走进戏曲

中国戏曲由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成，经过长期的发展演变，逐渐形成了以“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。

中国戏曲是戏剧的一种特有形式，它是将传统文学形式如诗、词、曲、赋等，以及其他艺术门类如音乐、舞蹈、美术等，融于一体的综合舞台艺术形式。

京剧《满江红》剧照

戏曲的剧本语言，或古典，或浅显，或雅俗共赏；演员唱念做打，样样精通；表演载歌载舞，写意传神；舞台美术简洁大气，包罗万象，意蕴万千。

关良的国画作品《戏曲人物册》

戏曲承载着丰富的中华民族文化印迹，是人类艺术发展史上一颗璀璨的明珠。让我们一起走进戏曲百花苑，共同感受中国戏曲的魅力。

第12课 戏曲的起源与发展

经典鉴赏与分享

昆曲《邯郸记》剧照

《邯郸记》是中国明代剧作家汤显祖的《临川四梦》之一，取材于唐代作家沈既济的传奇《枕中记》。作品通过卢生的命运，深刻揭露了封建社会官场的丑恶现实。

河北梆子《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的杂剧代表作，也是元杂剧悲剧的典范，是一出具有较高文化价值和广泛群众基础的传统名剧，被八十多个地方剧种改编、演出过。

| 河北梆子《窦娥冤》剧照

| 现代京剧《智取威虎山》剧照

现代京剧《智取威虎山》是20世纪50年代由上海京剧院根据小说《林海雪原》同名故事改编而成的经典作品。讲述的是一支骁勇善战的解放军小分队与在东北山林盘踞多年的数股土匪斗智斗勇的故事。这一现代作品实现了音乐和戏曲身段表演的高度协调，并且将西洋音乐和民族音乐进行融合，让京剧的程式化音乐得到了全面突破，使得现代京剧体现出时代价值。

金钥匙

● 中国戏曲的沿革

中国戏曲的产生，有一个漫长的孕育期。传说上古时期，每个部落都有祭祀神灵的歌舞表演。屈原《九歌》中的前七章都是迎接神灵的歌辞。从春秋战国时代开始，这种有扮演性质的歌舞演变为宫廷娱乐表演，其表演者被称为“倡优”或“弄人”。秦汉时期出现了百戏（也叫“散乐”“角抵戏”），它包含了舞蹈、杂技、歌唱、竞技等诸多元素。

汉魏到唐，产生了“参军戏”“踏摇娘”“俗讲”“变文”等艺术表演形式。唐诗的艺术成就深刻影响了戏曲曲辞的声律规范，教坊梨园的设立和正规化训练，加速了戏曲歌舞化的进程。

唐代说唱戏俑

到了宋代，在城市的商业中心，出现了满足市民集中观赏各种技艺演出的娱乐中心——瓦舍（又叫“瓦子”“瓦肆”），进而产生了一门综合各种艺术形式的新艺术——宋杂剧。宋杂剧有歌舞、对白和一定的故事情节，是我国戏曲艺术的雏形。南戏奠定了我国戏曲的基本艺术特征，是我国最早出现的戏曲形式。

元代是戏曲的成熟期，其标志是具有完整的戏曲形式和以歌舞表现故事。元杂剧有姓名记载的剧作家达200多人，创作的戏曲作品达500多部，它们题材丰富、风格多样、结构完整、冲突强烈、语言生动、人物鲜明。代表作家作品有关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、郑光祖的《倩女离魂》、白朴的《墙头马上》和王实甫的《西厢记》等。

金代戏曲砖雕

明清是我国戏曲的繁荣期。南戏经过文人的再创作发展为传奇，原本格调不高、结构不够完整的短小戏曲，变成内涵丰富、曲词典雅、体系庞大完整的长篇剧作。明清传奇的名篇佳作甚多，汤显祖的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》成就最高。

| 关汉卿画像

| 汤显祖画像

从明代初期开始，戏曲音乐逐渐发展出以海盐、余姚、昆山和弋阳为代表的南曲四大声腔。清代戏曲进一步向民间化、通俗化的方向发展，地方戏兴起，产生了地方戏曲四大声腔系统：昆腔、高腔、梆子腔和皮黄腔。其中昆腔又称“昆曲”。清代乾嘉年间，逐渐形成了一种新的腔体——皮黄腔，后来逐渐发展为现在的京剧。

20世纪初，除了京剧、豫剧等传统大剧种之外，一批新兴的地方戏曲开始产生，主要有评剧、越剧、黄梅戏、吕剧等。

创意实践活动

1. 欣赏昆曲《邯郸记》和京剧《窦娥冤》选段，讨论一下昆曲与京剧有哪些相同与不同之处。
2. 欣赏京剧《秦香莲》和歌剧《茶花女》选段，讨论一下两部作品在艺术形式上的差异。

学业质量测评

1. 说说为什么在明朝时期戏曲艺术得到极大的发展。
2. 举例说明为什么西方人把京剧称为“中国歌剧”。

第13课 戏曲的艺术特征

经典鉴赏与分享

京剧《霸王别姬》描写楚汉争霸，项羽中汉军诱兵之计，被困垓下。夜半，四面楚歌，项羽知大势已去，抚雅长叹，难舍宠妃虞姬。虞姬舞剑劝慰，为断其恋念再图霸业，持剑自刎。项羽悲痛欲绝，领兵出阵，战败，自绝于乌江之滨。该剧是京剧大师梅兰芳经典代表作品之一，在表现虞姬这一人物时，他扮相华丽大气，唱腔浑厚流利，感情丰富含蓄，且融手、眼、身、法、步于程式化表现手段之中。

京剧《霸王别姬》剧照

明代汤显祖的《牡丹亭》主要讲述杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事。“惊梦”一出，以“真、善、美”的笔触描写了青春的烂漫和爱情的浪漫，同时给戏曲演员留下了很大的表演空间，充分展示了戏曲艺术最具魅力的写意性和虚拟性。

昆曲《牡丹亭》剧照

越剧《陆游与唐琬》是剧作家顾锡东的代表作，他以历史史实和艺术想象相结合的写作手法，将陆游的词糅合到剧情发展和人物性格的塑造之中，讲述在南宋动荡的时代背景下，著名词人陆游念念不忘的爱国抱负与爱情遭遇。

越剧《陆游与唐琬》剧照

金钥匙

中国戏曲艺术的基本特征主要有综合性、虚拟性、程式性，它凝聚着中国传统文化的美学思想精髓，构成了独特的戏剧观，使中国戏曲在世界戏剧文化的大舞台上闪耀着独特的艺术光辉。

● 综合性

诗词曲赋、小说演义、声腔曲韵、美术、舞蹈、武术、杂技等，都能在戏曲舞台上觅到踪影，而且极富文辞美、韵律美、造型美、装饰美、色彩美。丰富多样的表现形式使戏曲具有全方位的欣赏价值，观众可以从视觉、听觉、知觉等方面入手，各取所需。

昆曲《白蛇传》剧照

● 虚拟性

戏曲艺术的时空转换十分灵活自由。无论是一天之内从早到晚的时间流逝、几年甚至几十年之间的春秋更迭，还是从屋里到院内、跨越千山万水、遨游天上地下的空间转移，都可以通过演员的表演来完成，即所谓“一转身行程万里，七八步走遍天下，三五人百万雄兵”，“顷刻间千秋事业，方寸地万里江山”。

京剧《挑滑车》剧照

● 化形取神

人们生活中的言行举止，经过历代戏曲艺术家的提炼、美化，逐渐定型为戏曲舞台上规范化的“唱念做打”程式。许多程式都有相应的名称，如披甲扎靠叫“起霸”，骑马赶路叫“趟马”等。

豫剧《拾花轿》剧照

创意实践活动

1. 选取一个自己喜欢的戏曲片段，跟随戏曲音乐，以自己的语言节奏或肢体韵律表现剧中人物及其情感状态。
2. 选取一个印象深刻的生活场景，适当运用戏曲元素，分组讨论、设计与排练，并表演展示。

学生戏曲排练活动

学生戏曲排练活动

学业质量测评

1. 除戏曲《霸王别姬》以外，请说出两种以上这一题材的其他艺术形式。
2. 列举三种以上戏曲剧种及其代表剧目。

第14课 戏曲的文学剧本

经典鉴赏与分享

| 越剧《西厢记》剧照

《西厢记》

1. 剧作介绍：《西厢记》全名《崔莺莺待月西厢记》，是元代著名剧作家王实甫的代表作，一经问世便被誉为“西厢记天下夺魁”，与《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》一起被誉为中国古典戏曲四大名剧。剧情讲述崔莺莺与张君瑞一见钟情，在丫鬟红娘的帮助下，冲破重重阻挠，最终有情人终成眷属。

2. 剧本片段欣赏（节选自《西厢记》第四本《草桥店梦莺莺杂剧》第三折“长亭送别”）

[夫人、长老上]

夫人：今日送张生赴京，十里长亭，安排下筵席。我和长老先行，不见张生、小姐来到。

[莺莺、张生、红娘同上]

莺莺：今日送张生上朝取应，早是离人伤感，况值那暮秋天气，好烦恼人也呵！悲欢聚散一杯酒，南北东西万里程。

莺莺：【正宫】【端正好】碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。

晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

【滚绣球】恨相见得迟，怨归去得疾。柳丝长玉骢难系，恨不倩疏林挂住斜晖。

马儿迢迢的行，车儿快快地随，却告了相思回避，破题儿又早别离。听得道一声去也，松了金钏；遥望见十里长亭，减了玉肌：此恨谁知？

红娘：姐姐今日怎么不打扮？

莺莺：你哪知我的心里呵？

莺莺：【叨叨令】见安排着车儿、马儿，不由人熬熬煎煎的气；
有甚么心情花儿、靛儿，打扮得娇娇滴滴的媚；
准备着被儿、枕儿，则索昏昏沉沉地睡；
从今后衫儿、袖儿，都搵帮重重叠叠的泪。
兀的不闷杀人也么哥！兀的不闷杀人也么哥！
久已后书儿、信儿，索与我凄凄惶惶地寄。

[做到，见夫人科]

夫人：张生和长老坐，小姐这壁坐，红娘将酒来。张生，你向前来，是自家亲眷，不要回避。俺今日将莺莺与你，到京师休辱没了俺孩儿，挣揣一个状元回来者。

张生：小生托夫人余荫，凭着胸中之才，视官如拾芥耳。

长老：夫人主见不差，张生不是落后的人。

[把酒了，坐]

《曹操与杨修》

1. 剧作介绍：《曹操与杨修》是剧作家陈亚先的戏曲作品，1986年问世后被译为英、法、俄等多国文字。剧作以“招贤”开场和结尾，重点描写曹操招来杨修后的心理变化和内心冲突。

2. 剧本片段欣赏（节选自《曹操与杨修》1986年第十次整理稿，第五场）

蒋干：禀丞相，诸葛亮将丞相的战表批了回来。上写小诗一篇，刁钻古怪，令人费解，丞相请看。

曹操：列位将军。

众：丞相。

蒋干：黄花逐水飘，二人过木桥，好景无心爱，须防歹徒刀。

杨修：诸葛亮好欺人也！

蒋干：啊呀，到底是杨主簿聪颖过人，想必已然解得诗中之意了。

曹操：你等就无人能解么？

夏侯惇：待我看来。

蒋干：我蒋干手捧此诗，在马背上猜了十里之遥，尚未解出，夏侯将军你么……

夏侯惇：我若猜了出来，你便怎样？

蒋干：马行十里之内，你若猜了出来，我情愿与你牵马坠镫！

曹洪：你若猜不出来呢？

京剧《曹操与杨修》剧照

夏侯惇：这……

曹操：猜不出来，陈济太守与人家牵马坠镫！

夏侯惇：我不猜了，我不猜了。

杨修：诸葛亮用心险恶，分明要激怒丞相，你要三思而行。

公孙涵：杨主簿，丞相不是说过了吗，今日不议军国大事，咱们还是猜诗吧！

曹操：……马行十里，我若猜不出诸葛亮诗中之意，老夫与杨主簿牵马坠镫！

（唱）只为错杀孔闻岱，杨德祖到今日不肯释怀。

兵出斜谷他再三阻碍，借此诗他又要卖弄高才！

杨修：（唱）曹丞相阿谀声中心已醉，全不见危机四伏火燃眉。

我宁愿触逆鳞无端获罪，

丞相，前面绝壁悬崖，无有路了！

劝丞相悬崖勒马把头回。

曹操：勒转马头，老夫再猜。

杨修：十里已过了。

公孙涵：十里未到。

众：十里未到！

杨修：呸！左营到右营，分明二十里了。就是你我胯下的畜生，它也明白！

[众怒]

曹操：好，好，好，老夫与杨主簿牵马就是！

曹洪：且慢，丞相带马，哪个敢骑？

杨修：丞相言而有信，杨修不敢不骑！

曹洪：我把你这狂傲的……

曹操：嗯……休得多言，杨主簿你放开缰绳！

众：（唱）宰相带马世少有。

曹操：（唱）曹孟德南征北战数十秋，今日马前把人侍候，宰相肚内好行舟！

众：丞相！

曹操：不妨事……

[圆场，曹操踉跄]

杨修：丞相，缓缓而行……

蒋干：（唱）世间只有牛吃草，

公孙涵：（唱）几曾见过草吃牛，杨德祖不知天高和地厚，

蒋干：（唱）不由蒋干冷汗流！哎呀，公孙兄，实实牵不动了。

公孙涵：我也牵不动了。

蒋干：丞相偌大年纪如何经受得起？

公孙涵：你我赶上前去！

蒋干：赶上前去。

公孙涵：（同）丞相慢走！

[曹操、杨修等上。曹操步履踉跄，杨修下马]

杨修：丞相，你早就猜出来了！

曹操：不错，我早就猜出来了！

蒋干：哎呀，丞相既已猜出何不早说呀！

曹操：我若早说了，谁与杨主簿牵马坠镫！

杨修：这个……

《王子复仇记》

1. 剧作介绍：《王子复仇记》是编剧冯刚根据莎士比亚的名剧《哈姆雷特》改编而成，是我国21世纪以来少有的一部影响广泛的戏曲版莎剧。莎剧原著中发生在丹麦宫廷内的故事，被本土化、京剧化、精简化，成为一部发生在中国远古时代赤城国王子子丹报杀父之仇的戏曲作品。

2. 剧本片段欣赏（节选自京剧版《王子复仇记》墓地一场）

[子丹内唱：墨云滚遮残月霜寒雾冷]

[夏侯牧、子丹纵马上]

子丹：（接唱）步悄然，绕宫阙，穿小径，又听得夜鹰悲啼，恰似那孤魂野鬼哀鸣声声。

夜色沉沉寒气紧，罡风猎猎刺我的身。

子丹：夏侯兄，昨晚遇见父王之时，他是怎样的打扮？

夏侯牧：陛下全身披挂黄金连环甲，只见他满面愁容，脸色惨白，须发苍苍。

子丹：速速前行。

（接唱）挥鞭纵马急急行进——

[两人潜身而行]

[两人登上城头。下马]

[霹雳、狂风四起。雍伯鬼魂上]

夏侯牧：（惊呼）殿下，他来了！

子丹：（凝视）父王，你当真是我的父王吗？

夏侯牧：殿下，他在招呼于你。

子丹：他沉默不言，频频召唤，我要随他前去。

夏侯牧：（扯住子丹）不可鲁莽。

子丹：你放手！

夏侯牧：去不得！

子丹：你放手！（推开夏侯牧）

子丹：父王！（追赶雍伯鬼魂）

夏侯牧：殿下，去不得！

[夏侯牧下]

[众鬼忽然出现]

[子丹惊而跌倒]

雍伯：子丹，我儿听了！

（唱）赤城国君万人尊敬，

执掌着千里疆土统辖万民。

恨只恨一朝位重少机警，

全不知有多少奸邪之徒，包藏祸心危机丛生。

那一日昏睡沉沉大祸临近，

御苑内潜入了篡位之人。

倾毒液由耳道轻轻灌进，

刹那间身躯冷、飘飘缈缈、缈缈缥缥、鲜血凝、魂灵儿赴幽冥。

子丹：父王……

雍伯：（接唱）我的儿那至亲的人你莫要偏听偏信。

子丹：他、他、他是哪一个？

雍伯：（接唱）他本是一母生、一母养、儿的叔父、我的胞弟，
现如今威风凛凛、高居朝堂、成了个初临帝位的新国君。
你母后挡不住甜言蜜语，她在那醺醺利欲面前乱了心旌。
子丹儿你若是天性良知犹未泯，
切莫要缄默无语、忍气吞声、眼睁睁、奸恶之徒掌权柄，
任凭这杀父的深仇永世沉沦。（鸡鸣）

判官：众鬼卒！天色将明，押着走！

[雍伯鬼魂被押下]

| 京剧《王子复仇记》剧照，改编自莎士比亚名著《哈姆雷特》

子丹：父王！（瘫倒于地，唱）
似霹雳将我的身心俱震，
纵然是钢筋铁骨也难支撑……
父王，可怜的亡魂；叔父，万恶的奸贼！
我对天盟誓，子丹必报此仇！！

夏侯牧：（寻上）殿下！你可曾受到伤害？他对你说了些什么？

子丹：不必动问，天地间之事，你是无法料知的。夏侯兄，今晚之事，必须守口如瓶，我要你指剑盟誓。

夏侯牧：好，俺盟誓。

子丹：安息吧，受难的亡魂。

(唱)叹天下颠倒混乱，
却要我负重任整顿乾坤。

(疯)哈……

[两人同下]

金钥匙

戏曲剧本是一种文学体裁，是戏曲艺术的文字体现，也是戏曲表演的文本依据。戏曲剧本中承载着中华民族的文化精髓、价值取向、美学观念，是世界了解和认识中华文明的一扇窗口。

戏曲剧本主要有传统戏剧本和新编戏剧本。

● 传统戏剧本

指在中国戏曲发展过程中，由古人创作或改编，经后人承继而流传下来的剧本。按题材类型大致分为才子佳人类、帝王将相类、志异传说类等。

1. 才子佳人类。内容多与青年男女有关，讲述他们勇于反抗封建礼教、冲破门第观念、追求自由幸福的爱情婚姻。看似千篇一律的“大团圆”结局的结构模式，实则肯定和赞扬了忠于爱情、捍卫婚姻、重情义、守信诺等中国传统伦理道德观。

锡剧《珍珠塔》剧照

豫剧《赵氏孤儿》剧照

2. 帝王将相类。内容多与忠臣良将、清官明君、英雄好汉等人物有关，讲述其革新社会弊端、推翻腐朽王朝、为民请命、忠君爱国、扶弱济困等种种事迹，是中国传统价值观的形象反映。

3. 志异传说类。故事多与神仙鬼怪相关，是古人追求美好生活、实现理想的委婉表达。

昆曲《八仙过海》剧照

● 新编戏剧本

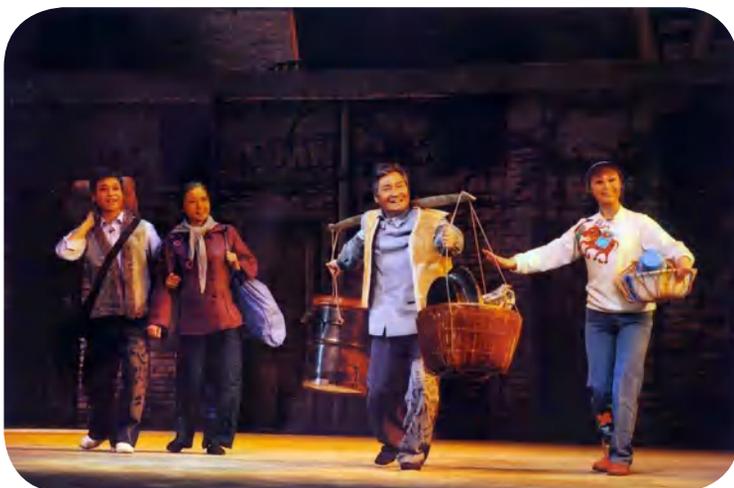
由现当代剧作家创作或戏曲团体集体写作的戏曲作品，注重探索人性、弘扬正气，主要有新编历史剧和现代戏两类。

1. 新编历史剧。题材多取自历史上真实的人物或发生过的事件。

京剧《抗倭将军戚继光》剧照

2. 现代戏。表现现代生活和事件，或反映时代精神的戏曲。

秦腔现代戏《西京故事》剧照

除此之外，还有一类值得一提——由欧美戏剧改编的戏曲剧本。莎士比亚的戏剧极受中国各个地方戏的青睐，《麦克白》《哈姆雷特》《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》等多部莎剧都被改编为不同的地方戏曲；其他戏剧大师的名剧也深受戏曲改编者的喜爱，

豫剧《朱丽小姐》剧照

如易卜生的《海达·高布乐》被改编为越剧《心比天高》，斯特林堡的《朱丽小姐》被改编为同名京剧和豫剧，贝克特的荒诞派戏剧《等待戈多》被改编为同名京剧等。

而早在1732年，中国戏曲剧本《赵氏孤儿》就被翻译成法文，后又被启蒙主义思想家伏尔泰改译为《中国孤儿》，在欧洲传播。此后，《灰阑记》《西厢记》《琵琶记》等，相继被译为多国语言出版。

创意实践活动

1. 选取一部你喜欢的戏曲剧本，找出其中的精彩段落，并尝试以你的方式将它表演出来。
2. 尝试用画笔、舞蹈、歌曲或乐器，表现你喜欢的戏曲故事。

学业质量测评

1. 选择下列传统剧目的题材类型（可多选）。

《窦娥冤》_____ 《中山狼》_____

《搜书院》_____ 《华容道》_____

《狸猫换太子》_____ 《梁山伯与祝英台》_____

- A. 才子佳人类 B. 帝王将相类 C. 志异传说类

2. 有人对中国戏曲总体评价道：“伦理人情无所不包，历代兴废尽收眼底。”你是否认可？请简要谈谈你的理由。

第15课 戏曲的行当角色

经典鉴赏与分享

《七品芝麻官》又名《唐知县审诰命》，是豫剧的代表性作品，也是传统戏曲中为数不多的由丑角担纲主角、生旦净丑角色行当齐全且各具特色的一部戏曲喜剧。讲述了小县官唐成为民女林秀英做主，勇斗强权人物诰命夫人，最终得胜的故事。

豫剧《七品芝麻官》剧照

《拾玉镯》又名《孙家庄》，是一折单出的戏曲小戏，只有小旦、小生和丑旦三个角色。该戏主要讲述书生傅朋爱慕农家女子孙玉娇，留下玉镯试探其情谊，孙玉娇拾起玉镯，刘媒婆看出二人心意，出面玉成了他们的婚事。

京剧《拾玉镯》剧照

莆仙戏《春草闯堂》剧照

《春草闯堂》是莆仙戏的经典作品，由剧作家陈仁鉴根据传统剧目《邹雷霆》改编而成，也是生旦净丑角色行当齐全的一出传统戏。讲述相府小丫鬟春草为拯救义士薛玫庭并促成他与小姐李半月的婚事，勇斗各级官吏最终获胜的故事。该剧问世后，为全国剧坛瞩目，使莆仙戏这个小剧种一时为天下知，之后又被众多地方戏剧种移植，并被改编成影视剧。

生旦净丑行当

角色，是戏曲演员在舞台上所演人物的统称。

根据角色在性别、年龄、身份、性格、职业等方面的不同，角色被划分为不同的类型，称为行当。现在戏曲中最常见的是生、旦、净、丑四大行当，每一行当之下，又有细致的划分，在唱念做打、扮相、化妆、服饰等方面，都有其特点。

● 生行

生行扮演男性角色，面部化妆为俊扮，主要有老生、武生、小生、娃娃生四类。

1. 老生，扮演老年男子。因多为性格忠厚、正直、庄重的正面人物，又称“正生”；因要挂戴胡须（京剧术语叫“髯口”），又称“须生”或“胡子生”。

老生

2. 武生，扮演擅长武艺的青年男子，不挂胡须，扮相英俊潇洒。

| 武生

3. 小生，扮演青年男子，不挂胡须，扮相清秀儒雅。

| 小生

4. 娃娃生，扮演少年儿童，头戴孩儿发。

| 娃娃生

● 旦行

旦行扮演女性角色，主要有正旦（青衣）、花旦、刀马旦、武旦、老旦、彩旦等类别。除彩旦外，其他都是俊扮。

1. 正旦：扮演端庄温和的中青年女子，表演时以唱为主，动作造型庄重大气，要求“行不动裙、笑不露齿”。因饰演的人物常穿青色（即黑色）褶子，又名“青衣”。

| 正旦

| 花旦

2. 花旦：扮演或天真活泼或泼辣放荡的青少年女子，如小家碧玉、丫鬟等，重念白和做功，常穿短衣、裙子或裤子。

3. 武旦：扮演精通武艺的女子。可分为短打武旦和长靠武旦两种。

4. 老旦：扮演老年女性，头发花白或全白，重唱功。

5. 彩旦：有时将其归入丑行，称“丑旦”“丑婆子”，扮演或滑稽或凶蛮的女性，动作和化妆都极其夸张。

| 老旦

| 武旦

● 净行

净行，主要扮演性格、气质、相貌异于常人的男性人物，因面部勾画脸谱，又称“花脸”，有正净、副净、武净和毛净之分。

1. 正净：扮演举止稳重、位高权重的人物，重唱功，又称“大花脸”“大面”。

2. 副净：扮演性格豪爽粗犷的人物，如张飞、李逵、鲁智深等；或阴险狡猾的人物，如曹操、赵高等。又称“二花脸”“二面”。

3. 武净：扮演武艺高强的人物，重武打、翻跌，又称“武花脸”。因是二花脸的分支，故又名“武二花”。

| 正净

| 副净

4. 毛净：扮演男性鬼怪神仙类人物，如钟馗、周仓、巨灵神等，多需垫肩、凸臀，造型奇特夸张。

| 毛净

| 武净

● 丑行

丑行，主要扮演喜剧性人物，有善良而机智幽默的正面角色，也有卑鄙刁钻的反面角色。扮相上多在鼻梁眉眼间勾画一小块白粉，故又称“小花脸”“三花脸”。表演上重念白、做工，有文丑、武丑、女丑之分。

1. 文丑：扮演不会武艺的滑稽人物，又根据其不同的身份、地位、年龄等分为方巾丑、褶子丑、袍带丑、鞋皮丑、老丑等。

2. 武丑：扮演身怀武艺、机警幽默的人物，又名“开口跳”，动作轻巧敏捷，擅长跌扑翻打。

3. 女丑：在不同的地方戏中，戏曲的行当会有不同的称呼和划分，比如京剧中有“花衫”，豫剧里有“帅旦”和“泼旦”。

| 文丑

| 武丑

创意实践活动

1. 戏曲表演中的“走路”，有“生角走方步，旦角走碎步，净角一字步，丑角乱走路”的说法，请模仿或观察不同行当的走路方式，谈一谈你对行走方式与人物性格之间关系的认识。

2. 如果把生活比作舞台，请为自己选择一个恰当的角色行当，并用戏曲表演技法演绎你经历过的一件事。

| 学生戏剧排练活动

1. 请写出下列图片中的人物分别属于哪种行当。

()

()

()

()

2. 为什么武老生又叫“靠把老生”或“长靠老生”？

3. 除课本中所列举的代表人物，你还能为生旦净丑每个行当列举哪些代表人物？

第16课 戏曲的化妆脸谱

经典鉴赏与分享

京剧《盗御马》主要讲述绿林豪杰窦尔敦为报十余年前的一镖之仇，盗取梁九公的御马，并栽赃黄三太；梁九公查出真相后，命黄三太之子黄天霸缉拿窦尔敦，并圆满结案。窦尔敦的蓝色脸谱，在戏曲中代表着刚猛、忠直并富有反抗精神。

| 京剧《盗御马》剧照

河北梆子《钟馗》讲述了穷书生钟馗在赴考途中，为救杜平遭恶鬼毁容；虽科考高中，却因貌丑遭奸人羞辱和压制，遂愤然撞柱身亡。上天感其才德，封他为捉鬼大神。钟馗惦念人间小妹，夜间率众鬼嫁妹于好友杜平，而后去终南山赴任。钟馗脸谱中的蝙蝠造型意味着福气，额上红色元宝印表明忠正，黑白二色图形强化了他执法的公正。

| 河北梆子《钟馗》剧照

京剧《汉津口》讲述了刘备欲取荆州，遭曹兵追赶围困。赵云长坂坡突围，救出刘备家眷。张飞当阳桥吓退曹兵。刘备摔子阿斗慰藉人心，并率众退至汉津口。诸葛亮派关羽从江夏搬兵迎击曹兵，刘备脱险。关羽是红脸，象征忠义、耿直、有血性。

京剧《汉津口》剧照

金钥匙

戏曲有一种独特的面部化妆技巧：生、旦两行以粉墨修饰和美化五官，称为“俊扮”，或“素面”“洁面”；净、丑两行则浓墨重彩，掩饰并改变五官，称为“花脸”——也就是为人熟知的脸谱。

脸谱主要用于净、丑两个行当，个别生、旦也有脸谱。脸谱具有强烈的夸张效果和象征意义，不同的颜色、图案，表示人物不同的年龄、相貌、性格、品质、身份、职业等。

脸谱，一说源于上古的图腾崇拜或傩戏的面具，一说来自北齐兰陵王的面具。唐宋时代已有在鼻梁眉眼间化一小块白粉的丑行脸谱，元代出现净行脸谱，直到清代后期京剧形成，脸谱才逐渐发展出完整的体系。本课主要介绍京剧的脸谱。

● 脸谱的色彩

根据脸谱的主色调，一般有红、黑、白、紫、蓝、黄、绿、金、银等各色脸谱。

1. 红色脸谱

红色脸谱用以表现正直、忠勇的人物，其中最为著名的是关羽和赵匡胤。有些正派的神仙也勾画红脸。反面人物偶尔也勾画红脸，以达到讽刺效果。

红色脸谱——《华容道》之关羽

红色脸谱——《龙虎门》之赵匡胤

2. 黑色脸谱

黑色脸谱用以表现刚正不阿、勇猛鲁莽的人物，比如宋代名臣包拯。戏曲中扮演包拯的角色有个专门的称号——“黑头”。

| 黑色脸谱——《铡美案》之包拯

3. 白色脸谱

白色脸谱用以表现阴险奸诈的人物，曹操是其典型代表。

| 白色脸谱——《群英会》之曹操

| 白色脸谱——《空城计》之司马懿

4. 蓝色脸谱

蓝色脸谱用以表现强悍粗犷、勇猛火爆的人物。

| 蓝色脸谱——《盗御马》之窦尔敦

| 蓝色脸谱——《甘露寺》之蒋钦

5. 黄色脸谱

黄色脸谱用以表现勇猛但凶狠残暴的人物。

黄色脸谱——《战宛城》之典韦

黄色脸谱——《九里山》之英布

● 脸谱的勾画

脸谱主要有揉脸、勾脸、抹脸三种勾画技法。揉脸十分古老，把一种颜色揉匀于面部后再描画五官纹理即可；勾脸的脸谱线条、图案丰富，有时还会敷金贴银，色彩绚丽；抹脸多用浅色涂粉抹满整个面部，一般适用于奸诈坏人的脸谱。

从脸谱的构图方式来看，大致可分为整脸、三块瓦脸、十字门脸、碎脸、歪脸、象形脸、小花脸等。

1. 整脸

整脸是在面部敷一种色彩作为主色，然后将眉、眼、鼻、口和面部纹理一一勾画出来。

著名的整脸角色有包公的黑整脸、关羽的红整脸、曹操的白整脸，毛延寿、董卓、秦桧、赵高、严嵩等历史上臭名昭著的人物也都是白整脸。

白整脸——《宇宙锋》之赵高

白整脸——《凤仪亭》之董卓

2. 三块瓦脸

三块瓦脸是在整脸的基础上，勾画出瓦片形状的两个眼窝和一个嘴窝，也称“三块窝脸”。

花三块瓦脸是在三块瓦脸的基础上，在眉、眼、鼻、口处增加线条和色彩，添加象征性的图案。

三块瓦脸——
《连营寨》之周泰

三块瓦脸——
《失街亭》之马谡

花三块瓦脸——
《长坂坡》之曹洪

花三块瓦脸——
《青龙关》之郑伦

3. 十字门脸

在三块瓦脸的基础上，从脑门到鼻梁画一条黑道，俗称“通天纹”。左右两边的眉眼以横线连通，两线交叉像一个黑十字。

十字门脸——《定军山》之夏侯渊

十字门脸——《庆阳图》之李刚

小花脸——《群英会》之蒋干

小花脸——《雁翎甲》之时迁

4. 小花脸

唯一的丑行脸谱，只在鼻梁间画一个白色图案，相对于净行满脸勾画而得名，又名“豆腐块”。

虽然每种脸谱的画法各异，但都是从人的五官、性格特征出发，以夸张、变形、象征的处理方式达到“寓褒贬、分善恶”的目的，也有助于观众一目了然，快速进入剧情。

● 脸谱的图案

如同色彩一样，脸谱的图案及其含义也非常丰富，传达出人物的传说、特长、性情、命运、身份等信息。

比如，包拯额头的白月牙，因传说他白天审理阳间案件、夜晚审理阴间冤情而得；窦尔敦、典韦等人的脸谱上都有他们最擅长使用的兵器图案；杨延嗣额头绘有繁体“虎”字，代表他武艺高强、勇猛如虎；《五花洞》中，蜈蚣、蝎子、壁虎等妖怪修炼成精，幻化成人后，角色的额头上都有代表其原形的图案；项羽的眼、口部线条整体向下，一脸哭相，象征他兵败乌江自刎的悲剧命运；姜维额头画有八卦图，暗喻他神机妙算。

| 《五花洞》之金头大仙

| 《霸王别姬》之项羽

| 《铁笼山》之姜维

脸谱最初只是用夸张的手法，来勾画演员的五官和面部纹理，以突出人物的性格、心理和生理特征，推动剧情发展。后来，脸谱由简到繁、由表及里、由浅入深，逐渐发展为一种最具中华民族特色的、以人类的面部为表现手段的图案艺术。

创意实践活动

1. 在现实生活中，运用脸谱元素的物品随处可见，比如刺绣、剪纸、邮票、服装、装饰画等。请寻找生活中有脸谱元素的物品，并拍照记录下来，分析它在色彩、构图和图案等方面的含义。

2. 请给自己设计一个脸谱，可适当加入个人的创造性发挥，并勾画出来。

学业质量测评

1. 生活中有“唱红脸”和“唱黑脸”的说法，请结合戏曲脸谱的特色，谈谈你对这种说法的理解。

2. 尝试在同学、朋友面前演唱京歌《说唱脸谱》，并描述歌中的脸谱人物的性格特征，请大家予以评价。

第17课 戏曲的唱念做打

经典鉴赏与分享

豫剧《朝阳沟》剧照

豫剧《朝阳沟》描写高中毕业生银环到未婚夫拴保的家乡朝阳沟参加农业生产，遇到了一连串困难，思想上发生动摇。在基层党组织和群众的帮助下，她认识到农村也是知识青年贡献力量的广阔天地，最终决定在农村扎下根来。这是一部现实主义题材。它以极富个性的人物形象，风趣的唱词、明快的节奏，以及浓郁的生活气息和地方色彩，深受广大观众的喜爱。

京剧现代悲喜剧《膏药章》描述的是江湖郎中膏药章因救小寡妇而卷入“风化案”，本与革命不沾边却又阴差阳错地被推到革命漩涡之中，一系列的巧合和误会，引发了一段啼笑皆非而又辛酸无奈的故事。剧中的人物念白较多，是一部以丑角为主演的剧目。

京剧《膏药章》剧照

川剧《三岔口》剧照

川剧《三岔口》讲述的是宋朝年间，焦赞因杀死谢金吾而被发配到沙门岛，途中住宿刘利华店。任堂惠奉命暗中保护焦赞，也住进此店。夜间，任刘双方发生误会，一场恶战，焦赞出面，方解此围。《三岔口》是传统短打武生剧目，要求演员动作扎实、干净利落，把在黑暗中搏斗的情势展现得淋漓尽致。

金钥匙

● 唱、念、做、打

唱、念、做、打是戏曲表演中的四种艺术手段，同时也是戏曲演员表演的四种基本功，通常称为“四功”。“唱”指的是唱功；“念”指的是音乐性念白；“做”指的是做功，也就是表演；“打”指的是武功。

传统的说法是唱功居首位，有“唱为主、白为宾”的说法，因此也把念白称为“宾白”。一出戏能不能保留下来，广为流传，在很大程度上取决于该戏有没有动人的唱段把人物形象展现出来。演员在表演艺术上能否取得突出的成就，唱功往往是重要的试金石。学习唱功，首先要喊嗓、吊嗓，使嗓音圆润、嘹亮，中气充足、富有韵味；其次要练习字音的四声阴阳、尖团清浊，掌握五音四呼的规律和咬字、归韵、喷口、润腔等技巧，做到口齿清晰、有力；最后是学习表现人物性格、情感等特征的技巧。

越剧《梁祝》剧照

“念”指的是戏曲中的念白，也被称为“白口”“话白”“道白”等。念白在戏曲舞台演出中具有十分重要的功能，甚至有“千斤话白四两唱”之说。一般认为，念白来源于古代说唱艺术、滑稽戏，由生活用语和民间方言俗语加工、提炼组合而成，近乎朗诵体，具有一定的节奏和韵律。学习念白一要掌握吐字发音的正确方法；二要念出语句的抑扬顿挫，要有音乐感和节奏感；三要念出人物个性、情感意境。

豫剧《徐九经升官记》剧照

京剧《锁麟囊》剧照

“打”是戏曲形体动作的另一重要组成部分。它是传统武术的舞蹈化，是生活中格斗场面的高度艺术提炼，一般分为“把子功”“毯子功”两大类。凡用古代刀枪剑戟（习称“刀枪把子”）等兵器对打或独舞的，称“把子功”。在毯子上翻滚跌扑的技艺，称“毯子功”。

川剧《盗仙草》剧照

戏曲的唱、念、做、打，不是单独在戏里呈现，而是将“四功”有机结合、融为一体，为塑造人物服务。当然，不同的剧目、不同的行当，唱、念、做、打各有所侧重。所以，要从具体的剧目和角色去领略这“四功”带给我们的不同的审美感受。

1. 唱腔发声练习

(1) 无声练习呼吸

用“抽泣”的方法练习快速吸气；用“闻花”的方法练习慢深吸气，将气息沉于小腹（即丹田）；用轻轻“吹灰”的方法练习呼气（吐气），要慢，要匀。

(2) 有声练习呼吸

用传统戏曲喊嗓法，用字头的喷口带动小腹和两肋，小腹托送气息，并打在口盖上，发出抛线式的“依”“啊”等长音。

(3) 发声位置正，音美而圆润

发声正确的位置就是不同母音在口盖上的集中点。声音位置的排列点：依——哎——安——啊——噢——昂——鸣。

(4) 声音有共鸣，余音绕梁行

如果演员演唱不用上共鸣，发出的声音一定单薄。人的共鸣器官有很多，演唱时主要共鸣的腔体有口腔、头腔、咽腔、胸腔。口腔共鸣音响大，头腔共鸣明亮，咽腔共鸣传送远，胸腔共鸣宽厚。

(5) 真假混合声，音域能扩大

地方戏曲过去的传统唱腔，基本上是一个八度左右。现在的戏曲在传统的基础上，创造很多新曲新腔，没有较宽的音域很难胜任演出。所以必须扩宽音域，采取真假声结合的方法。

(6) 从实际出发，学用相结合

根据具体情况，采取学用结合的方法，选择京剧或粤剧等唱段，进行逐字逐句的训练，在训练中既学习演唱时气息的运用，又学习发声时位置共鸣及真假声结合，牢牢掌握气息和共鸣两大要领。

2. 念白练习

(1) 京剧《膏药章》念白选段

膏药章：我这膏药里头有天上飞的，地下跑的，水里游的，土里长的，九九八十一味。有丹桂、肉桂、月中桂；党参、玄参、高丽参；川乌、草乌、何首乌；木瓜、苦瓜、老丝瓜；麝香、沉香、广木香；枣皮、陈皮、瓜蒌皮；虎骨、熊胆、牛黄、马宝；蜈蚣、全蝎、壁虎、僵蚕；白花蛇、赤链蛇、乌梢蛇；紫云英、紫金牛、紫河车；红花、红矾；白及、白芷；黄花、黄连；黑麦、黑松；天麻、天冬；地鳖、地龙；水仙、水蛭；火硝、火石；七叶一枝花、头顶一颗珠、江边一碗水、九树一根藤；驴肝肺、金不换、银牙圈、

打狗棒、赶羊棍、鸡骨草、猪尿泡；梅花鹿的角、金钱豹的牙、猫头鹰的眼、白眼狼的心、红鹦哥的嘴巴、绿毛龟的尾巴；城门口的泥巴、夹生饭的锅巴；丁香奴、刘寄奴、人中白、满门冬、益母膏、午时茶；车前子、马钱子、当门子、牛蒡子、大麦子、小麦子、蛇床子、枸杞子、木贼子、菟丝子、使君子。外加一张未满月的母狗的皮。

(2) 《空城计》中诸葛亮的定场白

羽扇纶巾，四轮车，快似风云。

阴阳反掌，定乾坤，保汉家，两代贤臣。

归座后念定场诗：

忆昔当年在卧龙，万里乾坤掌握中。

扫尽狼烟归汉统，人云男儿大英雄。

自报家门：

老夫复姓诸葛，名亮、字孔明，道号卧龙。自先帝托孤以来，扫荡中原，扭转汉室。闻听司马懿兵至祁山，必然夺取街亭。我想街亭乃汉中咽喉之地，必须遣一能将前去防守，方保无虑。

3. 身段基本功练习

(1) 脚的八个位置

存腿式 (又名“竖桩子”)

丁字式

八字式

弓箭式 (又名“前弓后箭”)

戳腿式

踏步式 (又名“别步”)

骑马式

盘卧式 (又名“踏步蹲”)

要领：头正眼平，提神沉气，颈肩放松，不撅臀部，立腰收腹。

(2) 男生手的五种形态

剪指式

拳式

掌式

指式

赞美式

(3) 女生手的六种形态

八字式

剑诀式

拳式

| 赞美式

| 掌式

| 指式

要领：主要练习手腕的圆美与灵活性，使整个手部关节运用自如，各种手势动作准确，指形美观。在做动作时要结合情境和人物的感情，眼随手走。

学业质量测评

1. 唱、念、做、打是戏曲表演的四种艺术手段，也是戏曲演员表演的四种基本功。那么，戏曲演员常说的“五法”指的是什么？“五法”和“四功”有怎样的关联？

2. 根据自己对不同剧种、不同角色的喜好，找一段自己感兴趣的唱腔，加以练习并在课堂当众展现。

第18课 戏曲的流派传承

经典鉴赏与分享

| 梅兰芳的《贵妃醉酒》

| 梅派传人李胜素的《贵妃醉酒》

《贵妃醉酒》是京剧梅派的经典剧目，题材来源于清乾隆年间一部地方戏《醉杨妃》。该戏讲述了杨贵妃约唐明皇在百花亭喝酒赏月，苦候不至，后知明皇早已转驾梅妃宫中。杨贵妃伤心失落，命高力士添杯奉盏，借酒排解心中惆怅，最终大醉。

常香玉的《花木兰》

常派传人虎美玲的《花木兰》

《花木兰》是豫剧常派的经典剧目，题材来自花木兰代父从军的民间故事。讲述了花木兰冒弟弟花木力之名，辞别双亲奔赴边关，从军12年屡获奇功。还朝后辞官谢婚，返回故乡与亲人团聚。昔日将帅带朝廷册封来贺，才发现木兰竟是红装女子！

金钥匙

流派是戏曲发展到成熟阶段的产物，从京剧的“三鼎甲”“四大名旦”“四大须生”，到豫剧的常派、陈派、唐派，评剧的花派、新派，越剧的袁派、戚派、尹派，黄梅戏的严派、王派等，流派纷呈是戏曲发展繁荣的重要标志。

戏曲作为表演艺术的一种，见诸舞台后，其各元素的魅力最终要通过演员来实现。优秀的演员会在长期的舞台演出中，结合自身的特点不断地吸收各家之长，逐渐形成具有个人独特艺术风格的流派。

一个戏曲表演艺术家能够形成自己的流派，一般离不开以下四个方面：

京剧四大名旦（前排中为程砚秋，后排左起分别是尚小云、梅兰芳、荀慧生）

● 有个人独特的表演艺术风格

戏曲演员往往师法多人，集众家之长，兼容并蓄，同时又结合个人条件扬长避短、勤学苦练、厚积薄发，才能形成强烈鲜明的个人艺术风格。

梅兰芳

尚小云

程砚秋

荀慧生

以京剧四大名旦为例，虽然他们同为京剧旦角，同求师于陈德霖、孙怡云、王瑶卿等前辈，但每个人以自身条件发展出不同的表演风格：梅兰芳庄重华贵，多演后妃仙女；尚小云矫健洒脱，多演将帅侠女；程砚秋深沉婉约，多演节妇烈女；荀慧生俏丽质朴，多演才女少女。

● 有独创、适合自己风格的经典剧目

风格必须通过作品才能体现，凡是自成流派的戏曲演员都有集个人表演艺术之大成的作品，并在持续的演出中不断地彰显、强化这种风格。

比如，京剧谭（鑫培）派有《定军山》，豫剧常（香玉）派有《花木兰》，黄梅戏严（凤英）派有《女驸马》，粤剧红（线女）派有《昭君出塞》等。

现代戏曲的创作，环节众多，分工鲜明，演员更要内外兼修，艺品人品俱佳，以吸引各种人才共同创编切合自己风格的剧目。

谭鑫培《定军山》剧照

● 有后继者的传承和发展

如果没有后人流传其艺术风格，只能称作“派”，不能成为“流派”。因此，凡是流派必有传承者在继续发扬其表演艺术。若条件允许，还可以在其基础上发展流变，形成新的流派。

| 程砚秋的《锁麟囊》

| 程派传人张火丁的《锁麟囊》

比如余叔岩宗谭派而成余派，程砚秋学梅派、尚派等形成程派，张火丁又师法程派，发展出程腔张韵的个人新特色。

● 得到大量观众和业内外专家的一致认可

流派绝非自封，观众的认可和拥戴是流派产生的重要基础，业内外专家的肯定和支持是流派发展走向成熟的重要助力，二者兼备是形成流派必不可少的外因。

比如梅兰芳和程砚秋，不但戏迷众多，且有名士齐如山、罗瘿公的提点呵育；常香玉少年时即享盛名，成才途中不乏王镇南、陈宪章等豫剧研究创作者的支持指导。

| 齐如山

| 罗瘿公

历史证明，流派对戏曲的传承至关重要，然而流派的形成却十分不易。当今戏曲要与时俱进，不断向前发展，不但要革新主题内容、服装化妆、灯光舞美等，更要对演员在艺术上的探索和创新给予必要的理解与支持；不但要孵化新剧目，更要创造各种有利条件催生新流派。

创意实践活动

1. 你还知道哪些戏曲表演流派及其代表艺术家？请选择你熟悉或喜欢的，以小组为单位，用你擅长的艺术手段（绘画、歌唱、舞蹈等）展示她/他的艺术风格。

2. 用你擅长的艺术手法，为你熟悉的戏曲演员创作一个作品（比如，写一篇文学作品，画一幅画，编演一段戏剧等）。

学生戏剧实践活动

学业质量测评

1. 以下美术作品表现的都是传统戏曲的经典场景。请以小组为单位，寻找每幅作品描绘的戏曲剧目及演出过该剧目的优秀戏曲演员的姓名，查找相关资料，了解他/她是否有流派传承，阐述其所代表的流派艺术特点。

戏曲国画

戏曲国画

2. 戏曲演员的学习方法讲究“不取亦取，虽师勿师”，请谈谈你对这句话的理解。
3. 本单元的学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能用戏曲艺术的术语分析自己对戏曲剧目的主题内容、思想内涵的理解。	能尝试借鉴戏曲的艺术表达方式进行相关的艺术设计或创作。	学会欣赏和分析戏曲作品的艺术特色与文化价值，并能正确理解戏曲与生活的关系。	能认识和理解戏曲与其他艺术门类之间的联系与区别，并尊重不同戏曲艺术背后的文化价值。
二	能从戏曲的剧本、角色行当、化妆脸谱、服装道具、流派传承等方面，感知戏曲艺术的表现力、感染力。	能尝试用不同的地方戏曲或戏曲艺术的不同元素表达对人、事、物的理解。	能分析和阐释不同地方戏曲之间形式和风格的差异，体会不同的审美情趣。	了解地方戏曲剧种的多元文化，并能体验不同地方文化背景下的戏曲之美。
三	能感受到戏曲艺术所刻画的生活场景、自然环境、人物性格等要素的文化意蕴。	能尝试用最擅长的戏曲表现手法表达自己的所思、所想、所感。	能感知并描述戏曲艺术的不同元素之美，并形成自己的审美情趣。	了解中国戏曲艺术的风格特点，对学习戏曲有兴趣。

后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315

ISBN 978-7-5548-1766-7

9 787554 817667 >
定价：12.20 元