

义务教育教科书

艺术 戏剧

(含戏曲)

八年级
上册

人民教育出版社

人民教育出版社

义务教育教科书

艺术 戏剧

(含戏曲)

八年级

上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

人民教育出版社

·北京·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

主 编：冯远征

执行主编：张莹莹

分册主编：唐 烨

编写人员（以姓氏笔画为序）：

王 洋 孙 菲 李 川 李 响

李先灵 张 楠 蔡美云 缪 军

责任编辑：胡宏莉 林雅燕

责任设计：何安冉 郭 威

责任校对：张奕淳

责任印制：× × ×

义务教育教科书 艺术 戏剧（含戏曲） 八年级 上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·侵权必究

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

前言

亲爱的同学们，欢迎来到戏剧课堂！在这里，我们将一同探索戏剧的独特魅力，感受戏剧中展现的人类智慧。

戏剧无处不在，它可以在任何地方发生。它是生活的镜子，映射着我们微妙的情感和复杂多样的思想。戏剧是动作的艺术，它既可以是宁静的，像微风拂过水面；也可以是激昂的，像疾风骤雨般冲击着人们的心灵。它既可以简单朴素，也可以复杂精致。无论何种形式，戏剧都能触及我们的内心深处。

学习戏剧不仅是学习如何表演或者写作，更重要的是学会尊重、理解和合作。在这个过程中，你们将学会如何在舞台上演出，如何创作戏剧故事，如何表达自己对戏剧的理解和感受，以及如何以戏剧为手段探索世界。我们希望戏剧教科书能成为你们戏剧学习路上的良师益友，也希望每一位同学都能够积极参与，用心感受，勇敢表达，让戏剧成为你们生活的一部分。

让我们一起踏上这段充满乐趣和挑战的戏剧学习之旅吧！愿你们在未来的日子里，能够发现戏剧的无穷魅力，体验戏剧带来的快乐，并在戏剧的世界里找到属于自己的位置。

目 录

第一单元 走进戏剧

学习项目一 教室变剧场·····	2
学习项目二 从生活入戏·····	10

第二单元 台前幕后

学习项目一 剧组的诞生·····	18
学习项目二 演出档案揭秘·····	22
学习项目三 戏剧策划会·····	30

第三单元 演员请就位

学习项目一 演员试角会·····	42
学习项目二 复杂的情绪·····	43
学习项目三 演员训练营·····	46

第四单元 舞台方寸间

学习项目一 走进方寸间·····	54
学习项目二 灯光造梦人·····	62

学习测评·····	72
-----------	----

第一单元

走进戏剧

戏剧就在我们身边。在本单元中，我们将走进戏剧的世界，认识不同类型的剧场空间，欣赏不同形式的戏剧作品，探索戏剧的多种可能性；我们将在生活中发现戏剧的身影，了解戏剧与生活的关系，并尝试将生活中的故事变成戏剧。

走入生活、贴近人民，是艺术创作的基本态度；以高于生活的标准来提炼生活，是艺术创作的基本能力。

——习近平

■ 学习项目一 教室变剧场

戏剧可以在任何地方发生。让我们共同走进戏剧，探索戏剧的不同呈现方式，并尝试将教室变为剧场。

■ 戏剧游戏

穿越“警报线”

游戏步骤

第一步：用挂有铃铛的皮筋等道具在教室中搭建“穿越‘警报线’”的场景。分组竞赛，在不触碰“警报线”的情况下，率先通过的小组获胜。

第二步：移除皮筋，想象教室中布满“警报线”，各组进行无实物表演“穿越‘警报线’”，看看哪组表演得更真实。

第三步：完成无实物表演后，各组相互交流如何表演得更真实。

戏剧知多少

无实物表演 又称“想象物动作”练习，需要运用敏锐的观察力与丰富的想象力，以充分的信念、准确的动作、真实的动作逻辑顺序，在没有实物的情况下徒手表演熟悉的日常动作。

假定性 艺术家根据认识原则和审美原则对生活的自然形态所做的不同程度的变形和改造，标示着艺术形象与生活自然形态不相符的对应关系。

- 根据以上步骤，开展戏剧游戏。

剧目赏析

话剧《茶馆》

该剧由老舍创作，展现了戊戌变法之后、军阀混战时期、中华人民共和国成立前夕三个时期，裕泰茶馆中各色人物的生活百态。

演出单位：北京人民艺术剧院

演出地点：首都剧场（镜框式舞台剧场）

人物

老舍（1899—1966）

现代小说家、剧作家，是中华人民共和国成立以来首位获得“人民艺术家”称号的作家。其代表作品有小说《骆驼祥子》《四世同堂》、话剧《茶馆》《龙须沟》等。

戏剧知多少

戏剧 广义的戏剧包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧等不同戏剧种类，以及不同国家、民族的传统舞台演出形式；狭义的戏剧指以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国得以发展，继而在世界广泛流行的舞台艺术样式，在中国称为“话剧”。

剧场 戏剧演出和观众观赏演出的场所。剧场有各式各样的形制，如镜框式舞台剧场、中心式舞台剧场、伸出式舞台剧场等。

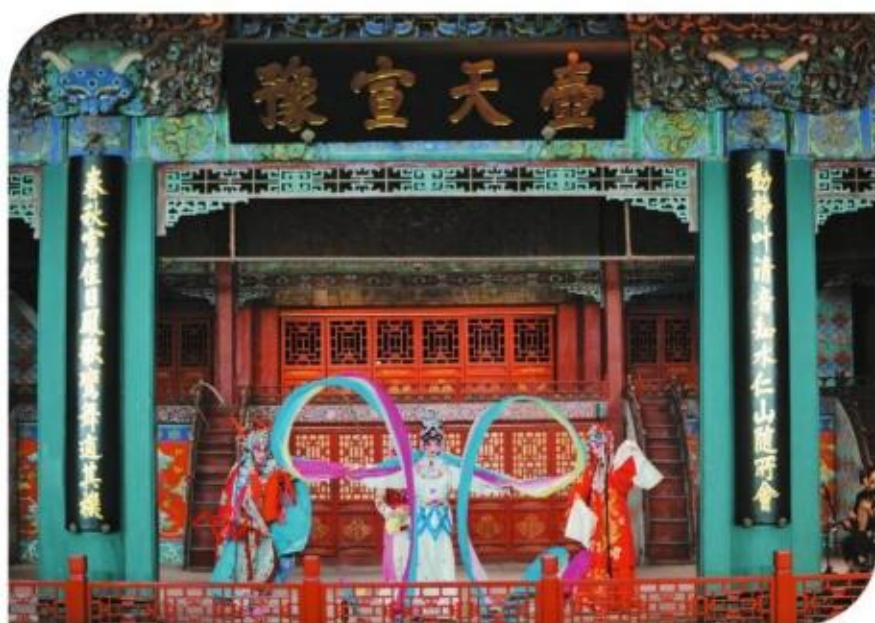
京剧《天女散花》

该剧是梅兰芳的代表作之一，展现了天女在空中手提花篮，将满篮花瓣撒落在众人身上的美好场景。

人物

梅兰芳（1894—1961）

京剧表演艺术家，与尚小云、程砚秋、荀慧生并称为“四大名旦”。其代表作品有《贵妃醉酒》《天女散花》《宇宙锋》等。

演出单位：国家京剧院

演出地点：故宫博物院畅音阁（古戏台）

戏剧知多少

戏曲 中国传统艺术之一，与古希腊戏剧、印度梵剧并称为“世界三大古老戏剧”。戏曲包括昆曲、京剧等剧种，是一种“以歌舞演故事”，集唱、念、做、打于一体，具有程式化、虚拟性、写意性等美学特征的舞台艺术样式。

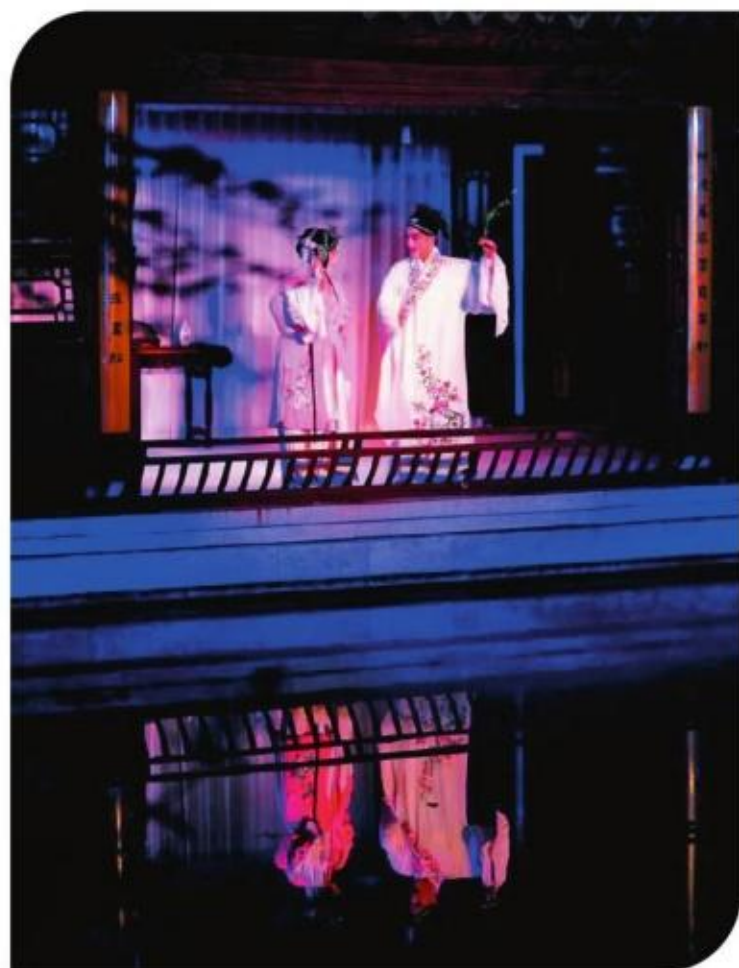

话剧《俄狄浦斯王》

该剧由古希腊剧作家索福克勒斯创作，讲述了俄狄浦斯与命运抗争的故事，展示了人与命运的悲剧性冲突。

演出单位：希腊国立剧院等
演出地点：埃皮达鲁斯剧场（古希腊剧场）

演出单位：江苏省苏州昆剧院
演出地点：昆曲传习所实景园林
（特殊演出场地）

昆曲《牡丹亭》

该剧是汤显祖的代表作之一，讲述了杜丽娘与柳梦梅的爱情故事，表达了人们对自由与爱情的追求，对个性解放的渴望和对封建礼教的反抗。

人物

汤显祖（1550—1616）

明代文学家、戏曲作家。他创作的《紫钗记》、《南柯记》、《邯郸记》、《还魂记》（即《牡丹亭》）合称为“临川四梦”（又名“玉茗堂四梦”）。

话剧《浮士德博士的悲剧》

该剧由英国剧作家克里斯托弗·马洛创作，讲述了浮士德为追求无限的知识以征服自然，向魔鬼出卖灵魂的故事。

演出单位：英国莎士比亚环球剧院
演出地点：环球剧场（伸出式舞台剧场）

话剧《李尔王》

该剧由英国剧作家莎士比亚创作，讲述了听信谗言的李尔王退位后，被大女儿与二女儿赶到荒郊野外，三女儿率军救父却遭遇不测，李尔王伤心离世的故事。

演出单位：英国伦敦老维克剧院
演出地点：老维克剧场（中心式舞台剧场）

- 欣赏以上剧目片段，说一说不同的剧场空间带来的不同观赏感受与体验。

■ 探索空间

教室变剧场

- 结合剧目赏析中的作品，将教室搭建成不同类型的剧场，感受不同的剧场空间。

活动步骤

第一步：讨论教室与剧场的相同点与不同点。

第二步：讨论并确定搭建的剧场空间类型。

第三步：收集班级内的桌椅和其他可用道具，用于搭建剧场。

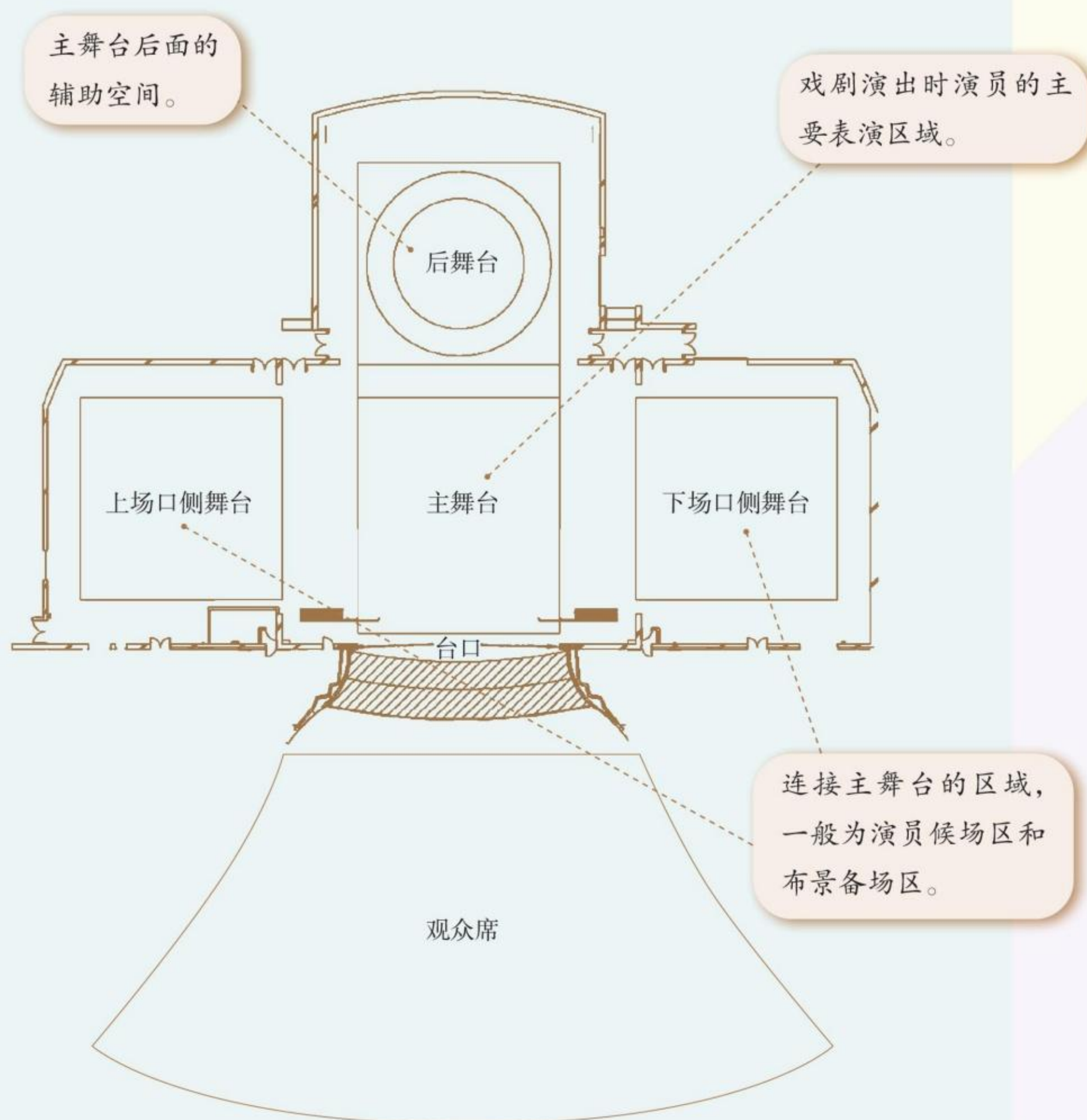
第四步：设计剧场空间，包括规划表演区、观众席、后舞台等区域。

第五步：利用身边的物品搭建剧场并进行试演，以检测剧场是否符合设计意图和演出需求，并根据试演的情况适当调整剧场空间的布置。

■ 拓展链接

“品”字形舞台

“品”字形舞台由主舞台与三个辅助表演的区域（上场口侧舞台、下场口侧舞台和后舞台）构成，呈“品”字形，如下图所示：

■ 学习项目二 从生活入戏

戏剧源于生活，高于生活。让我们一起观察生活，体验生活，将生活中的故事变成戏剧吧！

■ 情境搭建

我们的生活

食堂

书店

地铁车厢

操场

■ 结合自己的生活经验，按照下一页活动步骤的要求，在教师的指导下表演生活中的场景。

活动步骤

第一步：学生在教室中自由行走，根据教师指定的场景，即兴做出符合该场景特点的动作。

第二步：分组合作，学生根据上一页的生活场景依次做出在该场景中可能会出现动作（动作不能重复），完成动作接力。

第三步：分组合作，选择一个生活场景，用三至四个定格画面表现该场景中一件令人印象深刻的事，请观众猜一猜发生了什么。

定格画面 一种教育戏剧范式，是运用肢体动作呈现凝固的、表现事件关键瞬间画面的教学方式。

戏剧知多少

教育戏剧 以戏剧为手段的教育教学方法，是一种注重过程、以即兴创作为主的戏剧活动，旨在引导学生在情境设置、角色扮演、即兴表演、主题深化、意义探讨等环节中参与和创造，以此达到教育目标。

戏剧动作 戏剧的基本表现手段，也称戏剧行动。戏剧动作虽来源于生活，但不等同于生活中的动作。一个完整的戏剧动作包括做什么、为什么做、怎么做。

■ 活动结束后，分组讨论，说一说你在将生活场景变成戏剧的过程中的感受与收获，并与同学互评。

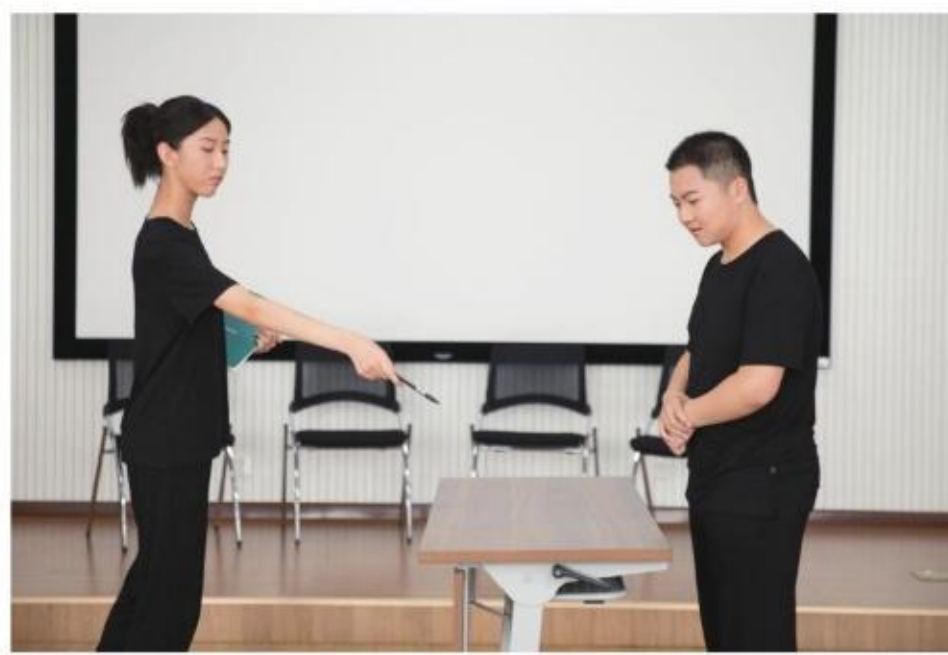
繁忙的市场

活动步骤

第一步：利用教室中的物品作为道具，搭建市场场景。

第二步：分组合作，设计角色，如蔬菜摊贩或买菜的一家人等，模拟繁忙的市场情境。

第三步：根据教师的指令即兴演绎市场中发生的事件，尝试编创故事情节，如一位买菜的爷爷摔倒了，路人热心救助等。

戏剧知多少

戏剧情境 戏剧作品的构成要素之一，由三种元素构成：人物活动的具体时空环境、对人物产生影响的具體事件、特定的人物关系。其中特定的人物关系是最重要的元素。

■ 探索空间

戏剧源于生活。让我们一起将生活变成戏剧吧！

- 小组合作，根据下表提示搭建情境，讨论分析其所需元素（如时间、事件、人物关系等），并进行表演。

搭建情境时注意结合自己的生活经验。

情境元素构成表

情境元素	概念与示例
时间	故事某一情节发生的时间，如周五下午、中秋节夜晚等。
地点	故事某一情节发生的地点，如教室、公园、候车室、家中客厅等。
人物	故事某一情节中出现的人物，如爸爸、妈妈、老师等。
人物关系	故事某一情节中的人物关系，如父子、母女、师生等。
事件	故事某一情节中可能会引发人物关系变化，甚至改变人物命运的事件，如孩子想参加学校艺术社团，但父母不同意；高中生收到梦寐以求的录取通知书等。

- 为自己设定角色，想象角色所处的情境，结合自己或他人的生活经验，揣摩角色的内心情感，再用动作和语言加以表现，初步感受角色并表演。根据自己的表演体验完成下表，并与同学互评。

表演初体验评价表

自我角色设定		同学互评	
		闪光之处	改进建议
角色定位			
心理活动			
语言表达			
肢体动作			
舞台整体表现 (以小组为单位)			

■ 表演训练营

气息训练

- 想象自己身处以上四种不同的场景中，用呼吸去感受周围的环境。

数 枣

出东门，过大桥，大桥底下一树枣。
拿着竿子去打枣，青的多，红的少。
一个枣两个枣三个枣四个枣五个枣
六个枣七个枣八个枣九个枣十个枣，
十个枣九个枣八个枣七个枣六个枣
五个枣四个枣三个枣两个枣一个枣。
这是一个绕口令，一口气说完才算好。

- 完成以上绕口令，做到吐字清晰、发音准确。

开口练习

试着咬一根筷子，找到颧肌的位置。

提颧肌

打牙关

感受手指触摸处发生的变化。

试着打一个哈欠，感受软腭的位置。

顶软腭

松下巴

想象嘴里含着口水的感觉。

唇舌练习

噤唇

展唇

顶舌

绕舌

■ 根据以上步骤完成练习，做到打开口腔、放松唇舌。

■ 戏·文

看 戏^①（节选）

梅兰芳

我在艺术上的进步与深入，很得力于看戏。我搭喜连成班的时候，每天总是不等开锣就到，一直看到散戏才走。除了自己表演，我始终在下场门的场面上、胡琴座的后面，坐着看，越看越有兴趣，舍不得离开一步。这种习惯，延续很久。以后改搭别的班子，也是如此。

我在学艺时代，生活方面经过了长期的严格管制。饮食睡眠，都极有规律。甚至于出门散步，探访亲友，都不能乱走，并且还有人跟着，不能自由活动。看戏本来是业务上的学习，这一来倒变成了我课余最主要的娱乐，我也由此吸收了许多宝贵的经验。日子久了，演技不自觉地会逐渐提高。慢慢地，我在台上，一招一式，一哭一笑都能信手拈来，自然就会合拍。这种一面学习，一面观摩的方法，是每一个艺人求得深造的基本条件。所以后来，我总是告诉我的学生要多看戏，并且看的范围要愈广愈好。譬如学旦角的，不一定专看本工戏，其他各行角色都要看。同时批评优劣，采取他人的长处，这样才能使自己的技能丰富起来。

①选自《舞台生活四十年》（中国戏剧出版社1987年版），略有改动。

第二单元

台前幕后

无论台前还是幕后，戏剧都同样精彩。
在本单元中，我们将了解一台戏剧演出的诞生之旅；我们将阅读演出档案，探寻戏剧不为人熟知的另一面，并尝试组建自己的剧组，提高团队协作的意识与能力。

戏剧的本质就是大家一起，创造性地把虚构变为真实。

——〔苏联〕阿·托尔斯泰

■ 学习项目一 剧组的诞生

戏剧是合作的艺术，它的成功离不开每一位成员的努力。让我们一起组建自己的剧组，共同创作，共同成长，感受团队协作的力量。

■ 戏剧游戏

定格剧组

游戏步骤

第一步：第一位学生上台，选定自己的剧组岗位角色，摆出造型并定格。

第二步：其余学生依次上台，与前一位学生选定的剧组岗位角色产生互动，摆出相应的造型并定格。

第三步：教师拍学生肩膀，学生说出自己的剧组岗位角色及职责。

第四步：教师发出指令“定格的人物动起来”，学生共同呈现剧组排练与演出的动态场景。

■ 想象剧组排练与演出的场景，根据下一页中的“剧组排练厅”和“演出剧场”情境，开展戏剧游戏。

排练 在排练厅，导演按照剧本指导演员进行台词、动作等表演内容的创排过程。

情境一：剧组排练厅

学校一年一度的戏剧节正在筹备中，剧组准备排练新剧目。请同学们一起组建排练剧组，讨论并完成排练剧组成员表。

排练剧组成员表

岗位	职责
演员	

演出 在剧场中，台上演员与幕后灯光、音响等舞台技术部门相互配合，将戏剧作品呈现给观众的过程。

情境二：演出剧场

演出即将开始。请同学们一起模拟演出期间剧组工作的情境，讨论并完成演出剧组成员表。

演出剧组成员表

岗位	职责
演员	

■ 拓展链接

剧组岗位说明

制作人

演出组织者，统筹管理戏剧制作资金、日程、人员等方面的工作。

1	XXXXX	
2	XXXX	
3	XXXXXX	
4	XXXXXX	
5	XXXX	
6	XXXXXX	
7	XXXXX	

编剧

剧本创作者，以文字表述的形式完成戏剧作品的主题设想、情节设置与人物塑造等。

导演

创作主导者，组织和领导戏剧演出的创作任务。

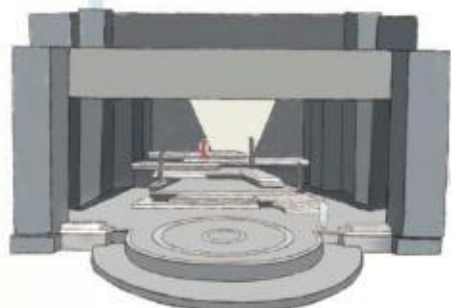
演员

演出表演者，将剧本中的人物形象创造为舞台形象。

舞台设计

负责运用多种造型艺术手段，创造剧中环境，塑造舞台视觉形象。

灯光设计

负责运用舞台灯光照明配合演员表演，营造环境氛围，渲染舞台气氛。

音响设计

负责运用音响设备和工具创造戏剧演出的声音形象。

服装设计

负责根据剧情及人物特点设计演员的演出服装，塑造角色的外部形象。

化装设计

负责根据剧情及人物特点设计演员须发、头饰、面部及身体裸露部分的造型，塑造角色的外貌形象。

舞台监督

舞台管理者，排练过程中协助导演完成排练任务；演出过程中协调各部门共同完成技术合成和演出工作。

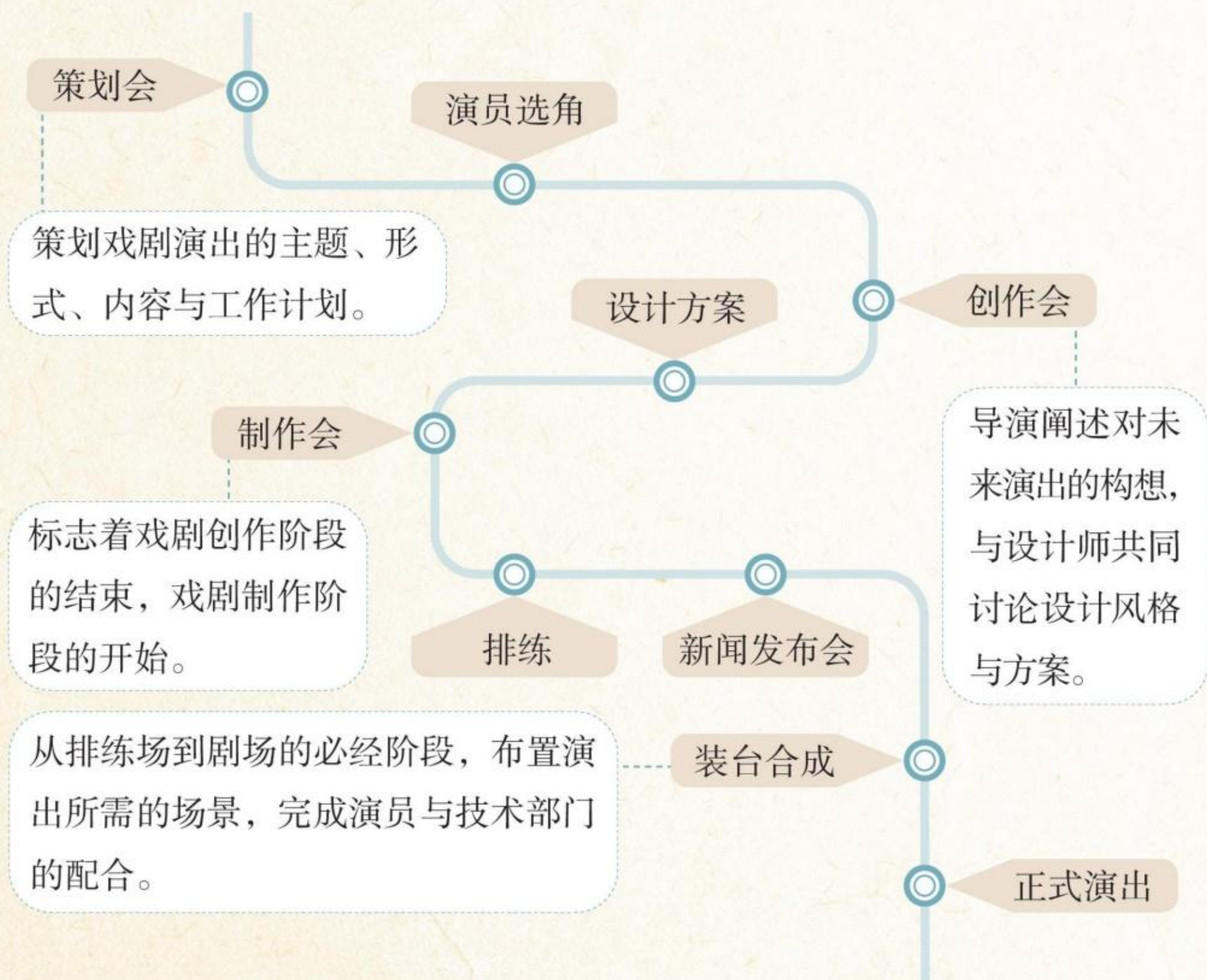
- 想一想：除了以上剧组岗位，完成一台戏剧演出还需要其他岗位吗？
- 根据“戏剧游戏”中排练和演出情境活动中的体验，结合自己的兴趣，与同学组建戏剧剧组，并形成长期合作关系，在后续的学习中共同创作、共同成长。

■ 学习项目二 演出档案揭秘

演出档案记录着一台戏剧演出从无到有的过程，是演出复排制作的重要依据。在演出档案中，我们能够看到一台戏剧演出创作和制作过程中的细节，其中凝结着所有演职人员的智慧和心血。让我们翻开演出档案，一起探寻戏剧演出是如何诞生的。

■ 探索空间

戏剧演出的诞生之旅

■ 想一想除了以上环节，完成一台戏剧演出还需要什么环节。

演出档案

目录

一、通知和记录

二、提示本

三、布景

四、灯光

五、服装

六、化装

七、音响

八、道具

九、舞台管理

一台精彩的戏剧演出，既需要创作部门的创意，也需要制作部门的辛勤付出。

提示本档案包括剧本、演员台位记录、灯光和音响提示、演员上下场、布景迁换等信息。它是保证演出顺利进行的重要资料。

布景档案包括舞台设计图、舞台效果图、布景制作图等。

舞台管理档案包括工作计划表、排练记录表、演出记录表等。

■ 想一想演出档案是在什么时候完成的，它的作用是什么。

制作会

制作会是演出筹备工作结束后，由创作人员、管理人员、制作人员参加，共同讨论创作与制作方案的会议。让我们一起了解制作会吧。

会议记录示例（节选）

会议时间：

××××年××月××日

会议地点：

多媒体教室

■ 会议主要内容

一、导演阐述

《桃花扇》改编自清代戏曲作家孔尚任的同名传奇，讲述了明末秦淮歌女李香君与复社领袖侯方域的爱情故事。该演出在舞台呈现上将以追寻诗化意象之美为目标。

侯方域服装设计草图

二、舞台设计构思阐述

舞台设计以扇子为主要视觉元素。扇骨景片既象征了悬在老百姓头上的刀斧，又代表了李香君的气骨和外柔内刚的性格。

三、服装设计构思阐述

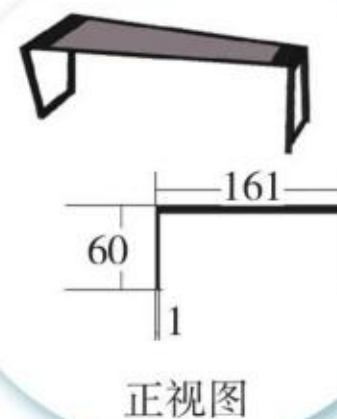
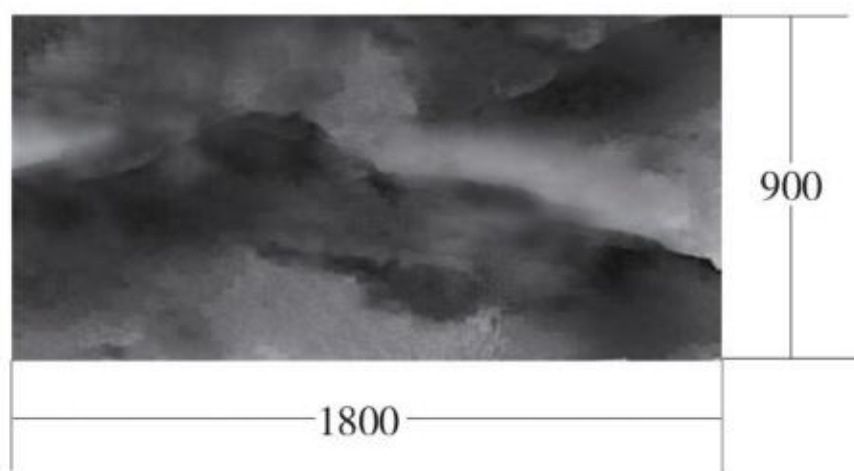
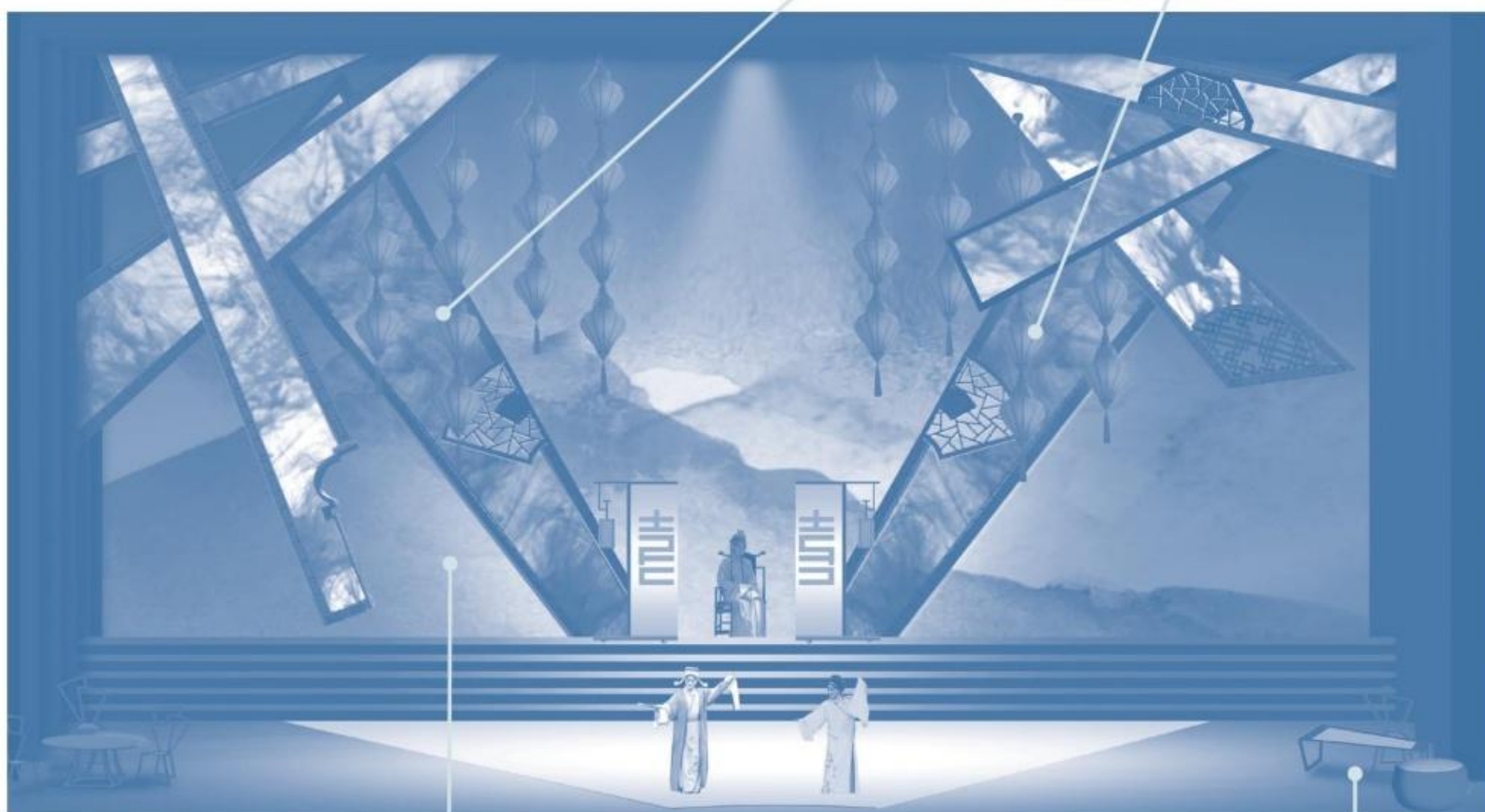
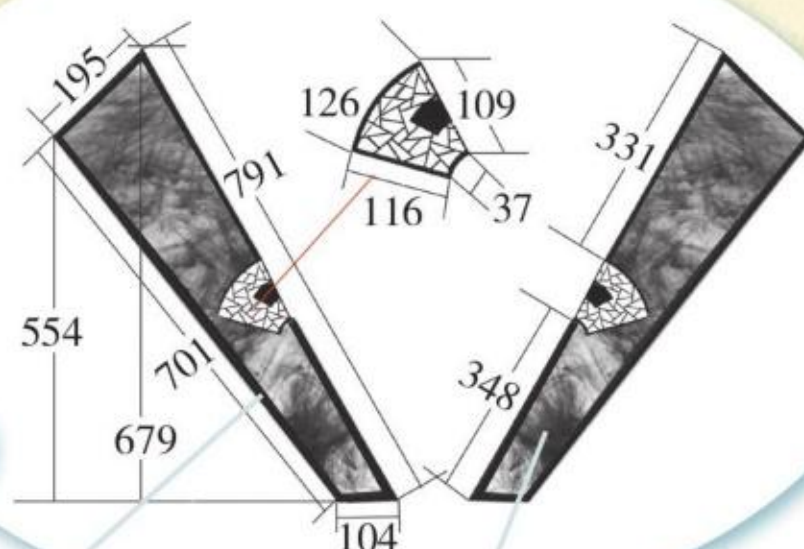
服装设计追求传统元素的现代表达，采用以水墨为主的古典元素，辅以简约的几何线条，与中国戏曲的写意风格相契合。

李香君服装设计草图

布景设计示例（节选）

制作说明：四周方框为浮雕效果，浮雕厚度为5cm。

注：单位（厘米）

日程规划

一部戏剧作品的成功诞生离不开严密周全的日程规划。制作人须根据整体的日程规划安排不同阶段的具体日程。

演出制作工作日程表示例（节选）

工作内容	日期	时段	地点
排练	9月21日	8:30—11:45	排练厅
	9月22日	13:30—17:00	
	9月25日		
	9月26日		
	9月27日	8:30—11:45 13:30—17:00	
	9月28日		
	9月29日		
	9月30日		
	10月7日—11月20日		
装台合成	11月21日—11月27日	详见装台合成工作日程表	实验剧场
正式演出	11月28日—12月8日	详见演出时间安排表	

戏剧知多少

装台 舞美技术人员在舞台上进行的布景组装、灯具安装和音响调试等工作。

合成 装台完成后，布景、灯光、音响、舞台机械及其他演出设备操作人员，根据导演要求配合演员完成舞台场面变化的工作。

- 结合演出制作的工作日程，了解戏剧制作的重要环节。

装台合成工作日程表示例（节选）

日期	时段	工作内容	工作部门及人员
11月21日	8:30—12:00	搬运舞台布景、灯光设备等进剧场	舞美组、灯光组、舞监组、 导演（13:30抵达剧场）
	13:30—17:00	灯光设备安装、布景组装	
	18:30—22:00	灯光设备调试、布景组装	
11月22日	8:30—12:00	灯光设备调试、布景组装、 音响系统搭建	舞美组、灯光组、 音响组、舞监组
	13:30—17:00	灯光设备调试、音响设备调试	
	18:00—20:30	演员试化装	服装组、化妆组、 舞监组、演员 舞美组、灯光组、 音响组、舞监组、 导演（18:30抵达剧场）
	18:30—22:00	灯光编程、音响设备调试	
11月23日	8:30—12:00	布景调整、灯光编程、乐队调试	舞美组、灯光组、音响组、 舞监组、导演、乐队
	13:30—17:00	布景调整、灯光编程、乐队调试	
	15:00—17:00	演员换服装	演员、服装组（15:00抵达剧场）
	18:30—22:00	演员进剧场合成第一幕第一场	
11月24日	8:30—9:00	各技术部门准备	舞美组、灯光组、音响组、 舞监组、服装组、导演、 演员、乐队
	9:00—12:00	合成第一幕第二场、第三场	
	13:30—17:00	合成第一幕第四场、第五场	
	18:30—22:00	合成第一幕第六场	

■ 你认为在戏剧装台合成过程中需要解决哪些方面的问题？

工作记录

剧组的工作记录包括排练日志、演出日志等，它们可以帮助剧组清晰地总结每日的工作进展，在“发现问题—解决问题”中不断完善戏剧作品。

排练日志示例（节选）

排练日期：××××年××月××日

排练地点：第一排练厅

今日排练内容：细排（引子到第六场）

排练记录

一、总体问题

1. 演员不能熟练掌握部分台词。
2. 部分道具需要替换。

二、排练内容表

项目		内容		
台位	场次	角色名称	台位要求	
	第六场	史可法与众士兵	士兵呈“八”字形，依次站在五层台阶上。史可法位于第五层。	
音效	场次	音效名称	音效起点	音效终点
	引子	《血泪之人》	收光五秒后	喊“冲”之后
	第二场	《故乡》	击鼓两声后，强起	灯光渐收
	第五场	《莫愁湖畔》	侍卫推搡歌女	灯光渐收
道具	场次	道具名称	道具要求	道具情况
	第二场	茶壶和杯子	尺寸再小些	未准备好
	第三场	银票包裹	红色	已准备好

演出日志示例（节选）

演出地点：实验剧场

演出日期：××××年××月××日

演出时间：19:30—21:12（1小时42分钟）

演出场次：首演

演出记录

一、吊杆

- 1.演出问题：第九场中三十三号吊杆未及时升起。
- 2.调整方案：吊杆操作人员确认是否为吊杆技术问题。若是吊杆技术问题，须安排维修人员排查检修；若不是吊杆技术问题，吊杆操作人员须在剧本中标注该技术点的位置，完成演出呈现。

二、音乐音效

- 1.演出问题：《莫愁湖畔》音乐播放错误。
- 2.调整方案：在演出前，音效操作人员须检查所有音频文件并调试音响。

三、道具

- 1.演出问题：道具红白旗上场时间比预定时间晚。
- 2.调整方案：舞台监督须提前提醒并检查演员携带道具的情况。

四、布景迁换

- 1.演出问题：第三场迁换第四场时，布景迁换速度过慢。
- 2.调整方案：明日布景迁换工作人员须提前九十分钟抵达剧场，练习布景迁换。

■ 你认为演出中可能出现哪些问题？说一说如何减少这类问题，提高演出质量。

■ 学习项目三 戏剧策划会

戏剧策划需要集体的智慧。我们将召开校园戏剧活动策划会，请大家各抒己见，共同策划一台好戏吧！

■ 情境搭建

戏剧策划会

■ 为自己设定角色（如制作人、导演、编剧、舞台设计等），并以角色身份参加戏剧策划会。

策划会流程

第一项：商讨戏剧主题与规模

- 主题应鲜明健康、积极向上。
- 根据参加人数和校园环境等实际情况确定戏剧活动规模。

第二项：选择剧本

- 根据戏剧活动主题、规模及演职人员实际情况选择合适的剧本，既可选择“探索空间”提供的参考剧本，也可自行选择其他感兴趣的剧本。

第三项：制定排演计划

- 排演计划应包括戏剧排演各个环节的时间节点安排，如排练时间、服装道具筹备时间、宣传时间、演出时间，以及排练地点、演出场地的选择等。可以参照本单元学习项目二“演出档案揭秘”的内容，制定详细的排演计划。

参考剧本一

破 晓^①（节选）

陈独秀 守常，你看这些受苦的民众。

李大钊 仲甫兄，中国现在没有一个能真正代表民众势力的组织。我们若能够成立一个强固精密的组织，那么中国彻底的大变革便有希望。

陈独秀 对，我们应当建立一个用马克思学说武装起来的先进政党。这个政党一定能指引中国走向光明，让中国人过上好日子。她是中国美好未来的先声。

甲 润之先生，写得太好了！天下者，我们的天下。

乙 国家者，我们的国家。

丙 社会者，我们的社会。

毛泽东 我们不说，谁说？我们不干，谁干？

众 人 我们不说，谁说？我们不干，谁干？

陈望道 我手里捧着的是《共产党宣言》。我陈望道，一定要把它翻译出来。苦难的中国需要它。无产者在这个革命中失去的只是锁链，获得的将是整个世界！全世界无产者联合起来！

①选自庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》，略有改动。

丁 秋白先生，这就是您翻译的《国际歌》。

瞿秋白 “起来，天下饥寒的奴隶！”要为中国寻找一条光明之路，
那就一起唱响这首全世界无产阶级革命者的战歌！

参考剧本二

工农兵联合起来^①（节选）

甲 黑暗的旧中国，地是黑沉沉的地，天是黑沉沉的天。灾难深重的人民啊，你身上带着沉重的锁链，头上压着三座大山。你一次又一次地呼喊，一次又一次地战斗。可是啊，夜漫漫，路漫漫，长夜难明赤县天……

乙 黑夜总有尽头，曙光就在前面。十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。走俄国人的路，这就是结论。“五四运动”举起了反帝反封建的旗帜，传播了共产主义思想。1921年，伟大的中国共产党诞生了！

众 人 工农兵，联合起来向前进，万众一心！
工农兵，联合起来向前进，杀尽敌人！
我们勇敢，我们奋斗！
我们团结，我们前进！
杀向那帝国主义反动派的大本营，
最后胜利一定属于我们工农兵。

①选自庆祝中华人民共和国成立15周年大型音乐舞蹈史诗《东方红》。

参考剧本三

红 岩^①（节选）

李青竹 江姐，明天写吧！

江 姐 哦，就完了（把竹笔和写好的纸条藏在床铺下面）。这么晚了，你还搓线？

李青竹 孩子的棉帽上，少一朵花。

[飞机轰鸣。]

孙明霞 八架……又是八架！

江 姐 同志们，睡吧。

孙明霞 江姐，允许我提个问题再睡，好吗？

江 姐 （点头）嗯。

孙明霞 解放军，快进川了吧？

江 姐 你说呢？

孙明霞 啊！我说？江姐，敌人的行动经常给我们提供消息，你不是这样说过吗？敌人慌慌张张，飞来飞去，一定是解放军快进川了！

江 姐 只等那一声炮响，我们就出去了！现在，你该去睡了。

李青竹 心里的话，都写上了吗？

江 姐 破坏一个旧中国，建设一个新中国……改变贫穷、落后的面貌，建设一个崭新、富强的国家，这是多么壮丽的事业！人口众多，土地辽阔，强大的祖国，强大的党！我们的革命，对世界，对人类，将来应该作出更多的贡献啊！

李青竹 你想得真远。不过，也该想啊！

江 姐 那时候，我们的担子一定不会轻的。

孙明霞 江姐！又有信来了。

①根据电影《烈火中永生》改编。

[江姐低头亲了一下在李青竹身边睡着的“监狱之花”，便迎着满脸含笑的孙明霞，站了起来。

孙明霞 1949年10月1日，毛泽东主席在北京向全世界宣布，中华人民共和国成立了。

江 姐 啊，同志们，我们的国家成立了！

众 人 中国人民站起来了！

孙明霞 静一静，听我再念。全世界劳动人民欢欣鼓舞，新中国屹立在世界的东方。

众 人 万岁，万万岁！毛主席万岁！中华人民共和国万岁！中国共产党万岁！

江 姐 明霞！（招着手，让大家安静）你快点儿念下去！

孙明霞 中华人民共和国首都是——

战 友 一定是北京！

孙明霞 中华人民共和国国旗，五星红旗，飘扬在天安门。

江 姐 啊，五星红旗！

孙明霞 江姐！我们也有一面红旗呀！把那面珍藏的红旗拿出来，马上做成五星红旗。

李青竹 我这里有针，有线。

江 姐 红旗，被“监狱之花”的母亲藏在旧棉絮里留下来的红旗！

孙明霞 五星红旗！五颗星绣在哪里？

江 姐 一颗红星绣在中央，光芒四射，象征着党。四颗小星摆在四方，祖国大地，一片光明，一齐解放！

李青竹 对，就这么绣。

[江姐抱起“监狱之花”。

江 姐 孩子，心爱的孩子！你看红旗，这是你爸爸妈妈留下来的……孩子啊，快点儿成长吧！叔叔娘娘们将举起这面红旗，去参加战斗，还要亲手将红旗托付给你。孩子啊，你要记着，当你长大了，当你的孩子从你手上接过红旗，你要面对红旗回答——你是否为保卫红旗而生，为保卫红旗而战，为保卫红旗而贡献了问心无愧的一生！

参考剧本四

清澈的爱，只为中国^①（节选）

于天天

旁 白 喀喇昆仑山脉连绵起伏，巍峨壮丽，宛如一个个银质的巨人，俯瞰着宁静的大地。陈祥榕，这个十八岁的青年，用他的生命守护了自己的初心，捍卫了保卫祖国的信仰。他用自己的身体做盾牌，诠释了什么叫作“大好河山，寸土不让”。他的名字永远留在了那里。2021年，福建省宁德市屏南县革命烈士纪念碑上增加了一个新的名字——陈祥榕。祥榕是个乐观善良的孩子。父母常年在外打工，他和姐姐陈巧钗就肩负起了照顾奶奶的责任。他和姐姐的感情特别深厚。在他牺牲以后，他的姐姐每一天都在想念他。

陈巧钗 你好像一个永远也长不大的孩子，一笑就露出两颗小虎牙。你一直很独立，有主见。咱俩相差六岁，你管我叫姐，但我觉得你像哥哥，从小就很会照顾我们。

陈祥榕 姐，我从小就爱吃橘子，而你最会挑，每次都挑最甜的橘子给我吃。我知道你对我最好。爸妈外出打工后，咱爸说我就是家里的男子汉，家里的事由我顶着。

陈巧钗 父亲病逝后，你应征入伍。也许是受了家里人的影响，也许是因为你有一颗拳拳报国之心。

陈祥榕 我想保护你，保护妈妈，保护奶奶，保护这珍贵美好的幸福生活。我要参军，我要到最艰苦的地方，我要去边疆，我要成为翱翔在雪域高原的雄鹰。

①选自庆祝中国人民解放军建军93周年特别节目《我们的队伍向太阳》，略有改动。

旁 白 于是瘦弱的祥榕拼命锻炼，使自己强壮起来，最终如愿以偿地站在了祖国的边境线上。

陈祥榕 报告！新兵连战士陈祥榕向您报到！

班 长 祥榕同志到边疆怕不怕苦？

陈祥榕 来部队不吃苦，难道去享福？我不怕！

班 长 穿上这身军装，你就不再是普普通通的公民。你的身上肩负着军人的职责，我为你骄傲！

陈祥榕 参军后，我刻苦训练，在保卫祖国边境的斗争中成长起来。我第一时间递交了入党申请书，我要用这种高尚的信仰来捍卫我们祖国的领土。

旁 白 陈祥榕和战友们英勇无畏地捍卫国土。六班长王焯冉和陈祥榕多次递交了请战书。

王焯冉 尊敬的连队党支部，在此次高原备勤驻训任务中，我深感责任重大。此次任务是艰难的，是伟大的。作为一名团员，我有义务站在前，冲在前。在此，我向组织请战，如果能上阵杀敌，我愿站在排头；如果在边防巡逻，我愿优先报名。我愿在此关头贡献自己的力量，请组织接受我的请战，此致敬礼。王焯冉。

陈祥榕 陈祥榕。

旁 白 在陈祥榕奔赴战场之前，他的班长发现他的头盔上有一行字，好奇地拿起一看，上面写着“清澈的爱，只为中国”。

班 长 一个“00后”的新兵，口气这么大。

陈祥榕 班长，这跟年纪无关，我就是这么想的，也是这么做的。我的面前是战场，我的背后是祖国，我要用我的生命捍卫她，保卫她。

旁 白 然而，情况迅速激化，在这场看似没有硝烟的战斗中，面对着人数数倍于我们的外军，团长冲上去了，营长冲上去了，作为盾牌手的祥榕更是冲在了一线。

陈祥榕 我的脚下就是国土，在没有界碑的领土上，我们就是祖国的界碑，为了祖国决不后退！

陈巧钗 我已经很久没有收到你的消息了。你在上山前说，山里没有信号，咱们不要联系。没想到这成了你最后的话。你寄来的津贴我已经收到了，一半留给妈妈，一半留给我和奶奶。可是你为什么没有给家里留下只言片语呢？

陈祥榕 亲爱的妈妈，前方是危险的，我不知道该如何向您诉说。我不想让家人为我担忧。这两封只有开头的信，我没有写完。但是请您放心，儿子决不会害怕、退缩，决不会令您蒙羞。

朗诵情绪要有所递进

陈巧钗 我亲爱的弟弟，你灿烂的生命正在绽放。你挺拔的身躯和坚强的臂膀化作皑皑雪山，守护了我们美丽的祖国。当妈妈得知你牺牲的消息后，她没有提出任何要求，只问了一句：“我只想知道，在战场上，我的儿勇不勇敢？”

陈祥榕 我们就是祖国的界碑，我们站在哪里，哪里就是中国。宁洒热血，不失寸土，一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂。这份真挚的爱，这份炽热的爱，这份清澈的爱，只为中国！

旁 白 这种清澈，让我们时时审视自己，洗涤心灵。只要我们心怀清澈，永远清澈，这份爱就会留在心中，永远只为中国！在祥榕牺牲后，他的姐姐放弃了律师职业，穿上了“孔雀蓝”，他的战友退役后又二次入伍，他家乡的伙伴们也应征参军。他的事迹感召了众多青年人，他们续写着祥榕的使命，投入到祖国的国防事业中去。

■ 设计工坊

演出宣传是吸引观众了解剧目、走进剧场观看演出的重要方式。让我们一起为策划的戏剧活动设计宣传品吧。

演出宣传策划清单

我们策划的剧目是_____

我们的宣传地点是_____

我们的宣传受众是_____

我们的宣传主色调是_____

我们的宣传设计元素是_____

我们的宣传语是_____

我们设计的宣传品有_____

演出海报

演出剧照一

演出剧照二

■ 请为你们剧组的戏剧活动设计宣传品，如演出海报、演出说明书等。

■ 戏·文

戏剧艺术的困难^①（节选）

余上沅

在一切艺术里面，戏剧要算最复杂的了。编剧独立起来，要算一种艺术；导演、表演、布景、光影、服饰独立起来，也各自要算一种艺术；还不论戏剧与建筑、雕塑、诗歌、音乐、舞蹈等艺术的关系。一部分做到了满意，戏剧艺术依然不能存在；要各部分都做到了满意，而其满意之处又是各部分的互相调和，联为一个整体的有机体，绝无彼此抢夺的裂痕，这样得到的总结果，才叫作戏剧艺术。

.....

戏剧艺术是一个极大的合作品，不但台上台下的人要彼此合作，而且我们看不见的后台里的人，和我们看见过又即刻忘记了的前台里的人之间，也要彼此合作。在一座剧场里，甚至于在剧场与社会全体之间，上上下下、老老少少、男男女女，无一不是要彼此合作。离开了这种合作，戏剧艺术就没有成功的希望，不能成为一个有机的整体。

①选自《编剧原理》（上海人民出版社2016年版），略有改动。

第三单元

演员请就位

演员是戏剧的灵魂。在本单元中，我们将走进演员试角会，体会不同角色的复杂情绪，勇敢地展示多面的自己，在欣赏中感受表演的魅力，在实践中体验表演的乐趣。

没有小角色，只有小演员。

——[俄]康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基

■ 学习项目一 演员试角会

你有当演员的梦想吗？你愿意用自己的体悟演绎他人的生活吗？戏剧演员正在招募中，鼓起勇气报名参加吧！

■ 情境搭建

校园戏剧活动的剧本已确定，演员招募工作正在紧张进行中。

演员招募

- 分组合作，确定剧本中的角色，完成角色信息表。

示例：

角色信息表

序号	角色姓名	角色描述	备注
1	陈祥榕	18岁，福建宁德人。乐观善良，勇敢坚强。2020年6月在中国西部边陲喀喇昆仑山脉加勒万河谷边境冲突中冲入重围，营救战友，壮烈牺牲。	
.....			

- 担任导演和制作人的同学根据选定的剧本，启动演员招募工作。
- 参与演员招募的同学选择自己喜欢的角色与情节，进行试演。

演员试角内容

自我介绍

角色独白试演

角色配合试演

根据导演要求
完成人物小品

根据角色要
求展示才艺

- 担任导演和制作人的同学，根据演员试演情况，讨论并确定最终角色人选。

■ 学习项目二 复杂的情绪

情绪是生活的调味剂。在不同的生活情境中，我们会有不同的情绪。演员在舞台上是如何调动情绪、表达情感的呢？让我们一起感受吧！

■ 戏剧游戏

情绪面具

游戏步骤

第一步：学生绕圈站立，教师站在圆圈中心。教师选择一个词语或短句，如“你说什么”，并用一种情绪说出该词语或短句，为学生做示范。

第二步：学生按照教师指定的顺序，依次站到圆圈中心，用不同的情绪说出词语或短句。

第三步：完成一轮的情绪演绎后，教师引导学生加入肢体动作，更加生动地演绎自己的情绪。

■ 根据以上步骤，开展戏剧游戏。

■ 在生活中，你是否有过以上不同的情绪，这些情绪是怎样产生的？你用什么方法调节情绪？请与同学分享交流。

■ 剧目赏析

话剧《哈姆莱特》

该剧是英国剧作家莎士比亚创作的作品，讲述了丹麦王子哈姆莱特的叔叔克劳狄斯谋杀国王篡夺王位并娶王后为妻，哈姆莱特得知真相后历尽周折复仇的故事。

演出单位：北京人民艺术剧院

演出单位：英国国家剧院

戏剧知多少

舞台情感 演员根据剧中角色的需要想象、创造的情感。舞台情感的创造既需要演员自身的生活体验，也需要演员认真分析剧本与理解角色，从而更好地塑造角色。

人物

莎士比亚（1564—1616）

英国文艺复兴时期戏剧家、诗人。现存37部戏剧、2首长诗和154首十四行诗。作品多取材于历史、小说、民间传说等。其代表作品有四大悲剧《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》等。

剧本摘选

哈姆莱特^①（节选）

[英]莎士比亚

哈姆莱特 生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的苦难，通过斗争把它们扫清，这两种行为，哪一种更高贵？死了；睡着了；什么都完了；要是在这一种睡眠之中，我们心头的创痛，以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击，都可以从此消失，那正是我们求之不得的结局。死了；睡着了；睡着了也许还会做梦；嗯，阻碍就在这儿：因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后，在那死的睡眠里，究竟将要做些什么梦，那不能不使我们踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中，也就是为了这个缘故；谁愿意忍受人世的鞭挞和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽辛勤所换来的小人的鄙视，要是他只要用一柄小小的刀子，就可以清算他自己的一生？谁愿意负着这样的重担，在烦劳的生命的压迫下呻吟流汗，倘不是因为惧怕不可知的死后，惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国，是它迷惑了我们的意志，使我们宁愿忍受目前的磨折，不敢向我们所不知道的痛苦飞去？

■ 对比欣赏北京人民艺术剧院与英国国家剧院演出的《哈姆莱特》片段，观察演员如何通过表演表现不同情绪，说一说不同演出版本带给你的感受。

①选自《莎士比亚全集》第五卷（人民文学出版社1994年版），译者朱生豪，略有改动。

■ 学习项目三 演员训练营

台上一分钟，台下十年功。演员在舞台上精湛的演技离不开十年如一日的努力。只有通过反复练习，演技才能不断进步与提高。

■ 剧本围读会

哈姆莱特^①（节选）

[英]莎士比亚

剧本摘选一

王 后 阿门！（罗森格兰兹、吉尔登斯吞及若干侍从下，波洛涅斯上）
 波洛涅斯 启禀陛下，我们派往挪威去的两位钦使已经喜气洋洋地回来了！
 国 王 你总是带着好消息来向我们报告。
 波洛涅斯 真的吗，陛下？不瞒陛下说，我把对于我的上帝和我的宽仁厚德的王上的责任，看得跟我的灵魂一样重呢。此外，除非我的脑筋在观察问题上不如过去那样有把握了，不然我肯定相信我已经发现了哈姆莱特发疯的原因。
 国 王 啊！你说吧，我急着要听呢。
 波洛涅斯 请陛下先接见钦使，我的消息留着做盛筵以后的佳果美点吧。
 国 王 那么有劳你去迎接他们进来。（波洛涅斯下）我亲爱的王后，他对我说他已经发现了你的儿子心神不定的原因。
 王 后 我想主要的原因还是他父亲的死和我们过于迅速的结婚。
 国 王 好，等我们仔细问问。

①选自《哈姆莱特》（人民文学出版社1977年版），译者朱生豪，略有改动。

剧本摘选二

哈姆莱特 天上的神明啊！地啊！再有什么呢？我还要向地狱呼喊吗？啊，呸！忍着吧，忍着吧，我的心！我的全身的筋骨，不要一下子就变衰老，支持着我的身体呀！记着你！是的，我可怜的亡魂，当记忆不曾从我这混乱的头脑里消失的时候，我会记着你的。记着你！是的，我要从我记忆的碑版上，拭去一切琐碎愚蠢的记录、一切书本上的格言、一切陈言套语、一切过去的印象、我的少年的阅历所留下的痕迹，只让你的命令留在我脑筋的书卷里，不掺杂一些下贱的废料。是的，上天为我做证！啊，最恶毒的妇人！啊，奸贼，奸贼，脸上堆着笑的万恶的奸贼！我的记事簿呢？我必须把它记下来：一个人可以尽管满面都是笑，骨子里却是杀人的奸贼，至少我相信在丹麦是这样的。（写字）好，叔父，我把你写下来了。现在我要记下我的座右铭，那是：“再会，再会！记着我。”我已经发过誓了。

演出单位：北京人民艺术剧院

剧本摘选三

国 王 为什么愁云依旧笼罩在你的身上？

哈姆莱特 不，陛下，我已经在太阳里晒得太久了。

王 后 好哈姆莱特，抛开你阴郁的神气吧，对丹麦王应该和颜悦色一点；不要老是垂下眼皮，在泥土之中找寻你的高贵的父亲。你知道这是一件很普通的事情，活着的人谁都要死去，从生活踏进永久的宁静。

哈姆莱特 嗯，母亲，这是一件很普通的事情。

王 后 既然是很普通的，那么你为什么瞧上去好像老是这样郁结于心呢？

哈姆莱特 好像？母亲！不，是这样，就是这样，我不知道什么“好像”不“好像”。好妈妈，我的墨黑的外套、礼俗上规定的丧服、难以吐出来的叹气、像滚滚江流一样的眼泪、悲苦沮丧的脸色，以及一切仪式、外表和忧伤的流露，都不能表示出我的真实的情绪。这些才真是给人瞧的，因为谁也可以做作成这种样子。它们不过是悲哀的装饰和衣服；可是我郁结的心事却是无法表现出来的。

演出单位：北京人民艺术剧院

剧本摘选四

[国王、罗森格兰兹及吉尔登斯吞上。]

国王 我不喜欢他。纵容他这样疯闹下去，对于我是一个很大的威胁。所以你们快去准备起来吧，我马上叫人办好你们要递送的文书，同时打发他跟你们一块儿到英国去。就我的地位而论，他的疯狂每小时都可以危害我的安全，我不能让他留在我的近旁。

吉尔登斯吞 我们就去准备起来。许多人的安危都寄托在陛下身上，这一种顾虑是最圣明不过的。

罗森格兰兹 每一个庶民都知道怎样远祸全身，一个身负天下重任的人，尤其应该时刻不懈地防备危害的袭击。君主的薨逝不仅是个人的死亡，它像一个漩涡一样，凡是在它近旁的东西，都要被它卷去同归于尽；又像一个矗立在最高山峰上的巨轮，它的轮辐上连附着无数的小物件，当巨轮轰然崩裂的时候，那些小物件也跟着它一齐粉碎。国王的一声叹息，总是伴随着全国的呻吟。

国王 请你们准备立刻出发，因为我们必须及早制止这种公然的威胁。

吉尔登斯吞 我们就去赶紧预备。（罗森格兰兹、吉尔登斯吞同下）

■ 欣赏以上《哈姆莱特》的演出片段，说一说演员通过哪些方式表现了复杂的情绪。

■ 与同学合作，围读以上剧本片段。

■ 表演训练营

动物模拟

肢体表现力是演员须具备的重要能力。让我们一起观察并模仿喜欢的动物吧！

练习步骤

第一步：选择喜欢的动物，做出其静态造型。

■ 仔细观察动物的外形特征、体态与神态。

第二步：选择一种动物并模拟其行走状态。

■ 捕捉动物最鲜明的特征，感受动物在运动过程中的重心变化并尝试模拟，体会动物可能具有的性格特点。

第三步：为模拟的动物加入拟人化的性格特征。

熊的卡通形象

鹿的卡通形象

■ 模拟时既可以联想动画片里的动物形象来辅助表演，也可以制作道具使模拟的动物形象更生动。

■ 拓展实践

■ 请根据本单元所学的表演内容，在课后排演为校园戏剧活动选定的剧本。

■ 戏·文

交 流^①（节选）

[俄]斯坦尼斯拉夫斯基

演员也是人。当他登台表演时，很自然地会把每日的想法、个人情感、反思、现实情形带上来。如果他确实这样做了，他个人平淡的生活就没有中断。除非他受所扮演角色的吸引，否则他就无法全身心投入到角色中。当他真的受角色吸引时，他对角色会有完整的认识，整个人也会得到转变。但是，一旦出现分神，受个人生活的影响，他的注意力就会飞过脚灯，到观众席或者剧场外与他保持精神联系的那个物体上面。这时候，他正扮演的角色就会以机械的形式呈现。当这种走神频繁出现，或者频繁受演员个人生活影响时，它们就会破坏角色的持续性，因为这些中断与角色无关。

想象一下，假如一条贵重的项链，每三个金环后面，就是一个锡环，后面再跟两个金环，这种项链有人要吗？那么，谁又想看一场舞台上交流时常出现中断的表演呢？如果现实生活中人与人之间的交流很重要，在舞台上交流的重要性要增加十倍。

之所以会这样，皆源于舞台艺术的本质，舞台表演就在于戏剧演员的彼此交流。

①选自《演员自我修养》（上海文化出版社2020年版），译者叶红，略有改动。

第四单元

舞台方寸间

舞台美术独特的视觉呈现能为演出增光添彩。在本单元中，我们将欣赏不同风格的舞台设计和色彩纷呈的灯光设计，了解舞台设计知识，充分汲取创意灵感，共同创造属于自己的舞台。

演剧者，根据剧本，配饰以相当之美术品（如布景、衣装等），疏荡以适宜之音乐，务使剧本与演者之精神一致表现于舞台之上。

——欧阳予倩

■ 学习项目一 走进方寸间

舞台方寸之间既有简洁凝练的“写意”，又有描摹还原的“写实”。这是一个极具想象力与创造力的空间，让我们走进它，一起欣赏吧！

■ 剧目赏析

舞台美术对戏剧作品的呈现发挥着重要作用。同一个剧目会因为剧种不同、导演构思不同、舞台设计不同，而有着风格各异的舞台美术呈现。

舞剧《红楼梦》

该剧的舞台设计借鉴明清古画的风格，运用了富有中国民族特色的古典符号，呈现出精巧雅致的视觉效果。

演出单位：江苏大剧院

话剧《红楼梦》

该剧的舞台设计以“落了片白茫茫大地真干净”为意象，将白色作为主色调。舞台的三面墙体随剧情变换开合，辅以精巧的亭、轿、桌、椅，呈现出恍如梦境的视觉效果。

不同戏剧作品的舞台美术呈现有着不同的设计风格，有的是写实的细腻，有的是写意的韵味；有的沿用传统的风格，有的探索创新的理念。

话剧《茶馆》

该剧的舞台设计采用写实的手法，以剧本描述为基础，以北京老茶馆二荤铺的样式为蓝本，结合时代特点进行设计，呈现了裕泰茶馆在三个时代中的变迁。

演出单位：北京人民艺术剧院

昆曲《瞿秋白》

演出单位：江苏省昆剧院

该剧的舞台风格简洁淡雅，以黑、白、灰三色为主色调，通过数块分隔的巨型背景板，为全剧营造了符合戏曲审美特征的写意空间。结尾瞿秋白英勇就义时，天幕逐渐变为红色，喻示着革命者如火燃烧般的理想。

话剧《杜甫》

该剧的舞台以四方形金属框架装置为主体结构，用简洁的线条勾勒高山流水，并通过动态投影等方式营造出不同的舞台氛围。

演出单位：北京人民艺术剧院

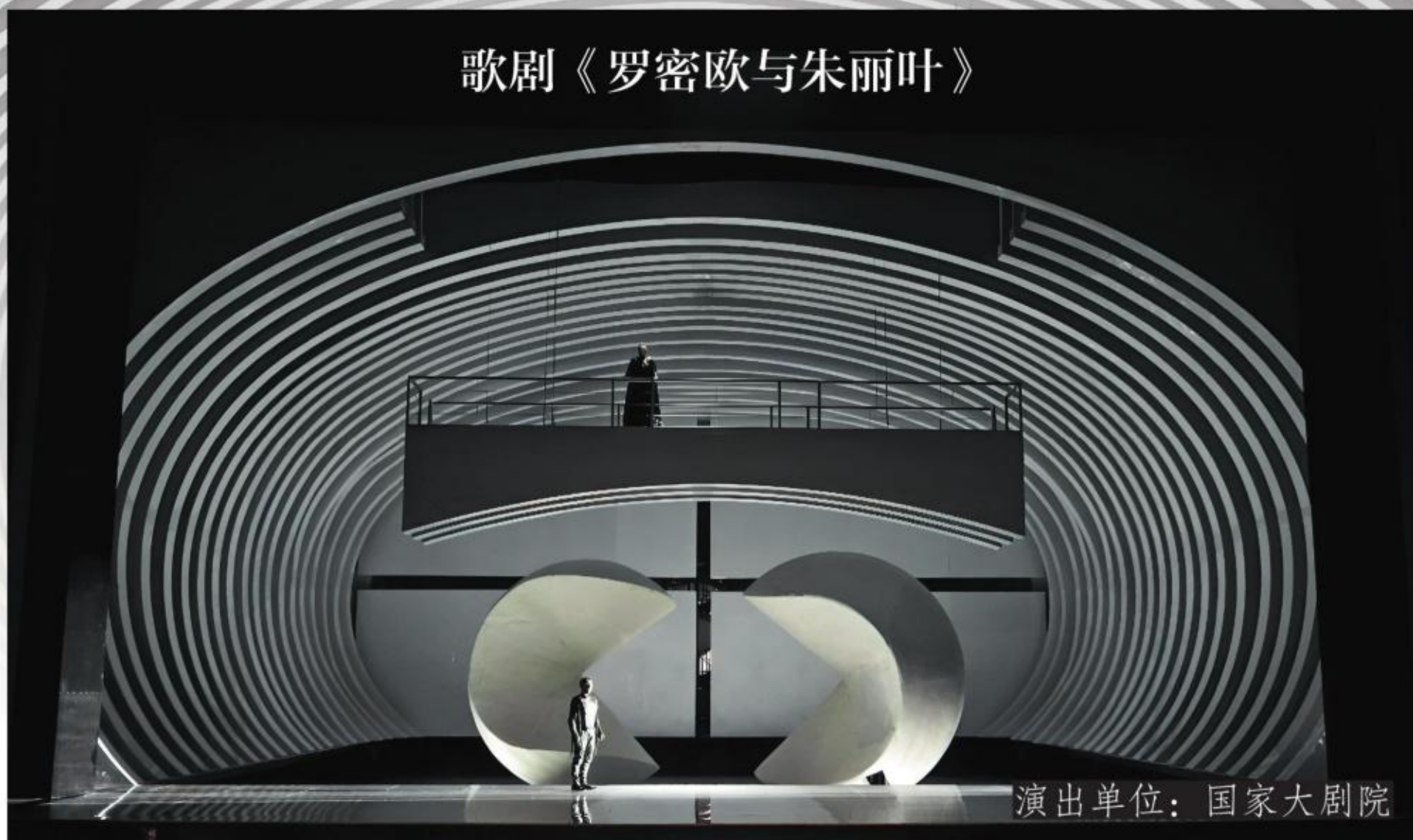
越剧《唐琬》

该剧的舞台设计风格内敛含蓄，运用江南建筑中墙、瓦、门等典型元素再现了白墙里的沈园。其素雅的基调为全剧营造了哀婉的氛围。

演出单位：福建芳华越剧院

歌剧《罗密欧与朱丽叶》

演出单位：国家大剧院

该剧舞台中的球状结构融合了建筑和雕塑的设计，具有象征意义。当球状结构的两部分聚合在一起，不仅象征了罗密欧与朱丽叶的结局，还代表了两大家族积怨的消除。

歌剧《假面舞会》

演出单位：国家大剧院

该剧的舞台设计采用传统风格，以18世纪的歌剧院为原型，通过黑白对比的视觉冲击呈现宏大场面。环绕舞台的宫廷式廊柱和巨大精美的雕塑颇具奢华之气，衬托出假面舞会的恢宏与精致。

话剧《简·爱》

演出单位：英国国家剧院

该剧的舞台设计以木质建筑结构为主，简约但极具想象力。剧中所有场景，从家庭到学校、从室内到室外，都在这木质结构的舞台中得以象征性地呈现。

戏剧知多少

舞台布景 舞台演出视觉形象中构成景物环境实体的部分，与灯光、服装、化妆等共同塑造舞台视觉形象，在辅助演员表演的同时揭示剧本内涵。

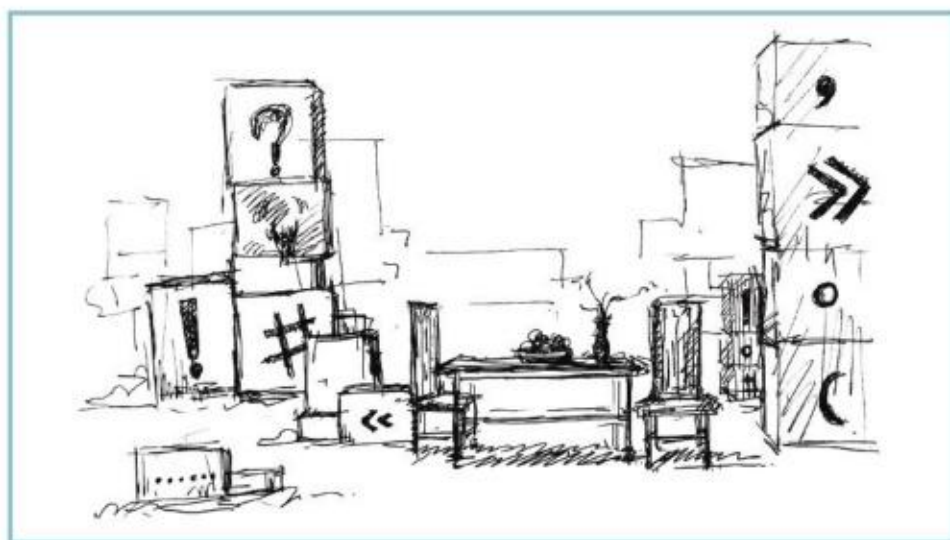
舞台空间处理 在舞台空间中表现某一戏剧场景的创作活动。舞台空间处理的主要表现形式可分为两大类型，分别是幻觉性空间处理和非幻觉性空间处理。

- 欣赏以上剧目的舞台设计，说一说不同风格的舞台设计在演出中的作用。
- 哪些戏剧作品的舞台设计让你印象深刻？推荐给同学吧！

■ 制作工坊

生活中的普通物品通过创意和想象都可以成为舞台美术的视觉元素。让我们一起动手，共同创造充满想象力的舞台吧！

制作步骤

第一步：在纸上画出舞台设计草图。

第二步：在桌面上制作舞台模型。

第三步：与同学合作，制作并搭建舞台。

- 根据以上步骤，发挥想象力，完成舞台的设计与搭建。
- 想一想你还可以运用生活中的哪些物品完成舞台搭建。用你喜欢的方式与同学分享你的创意。

■ 拓展实践

- 请为校园戏剧活动制定舞台设计方案并完成舞台搭建。

■ 学习项目二 灯光造梦人

灯光是戏剧演出的重要组成部分，是戏剧演出中“无声的伴奏”。它就像是电影中的“镜头”，引导观众聚焦视线，营造舞台氛围，使舞台上的人物更加鲜活立体。

■ 剧目赏析

舞剧《永不消逝的电波》

该剧的灯光以特定的出光角度及质感渲染舞台氛围，通过细腻的表达方式为舞台的呈现创造更多的可能性。如在演员手持雨伞穿梭的群舞段落中，灯光设计师运用成像灯切片造型的功能，勾勒出演员的上半身及其手中雨伞的线条，营造舞台氛围。

演出单位：上海歌舞团

话剧《雾重庆》

该剧的灯光设计注重模拟自然光线的空气感与方向感，通过不同的投射角度和色调营造重庆山城的环境氛围，用红色灯光与烟雾效果表现抗战时期重庆遭受大轰炸的场景。

演出单位：重庆市话剧院

戏剧知多少

舞台灯光 运用灯光手段为舞台照明，为人物、景物造型的艺术。其作用是根据演出要求，按照舞台美术的整体构思，运用舞台灯光的技术设备及手段配合演员表演，丰富舞台视觉形象。

- 搜集资料，了解不同时期戏剧舞台灯光的变化，并说一说为什么会出现这些变化。

■ 探索空间

让我们一起来了解舞台上的灯光吧！

舞台灯位^①

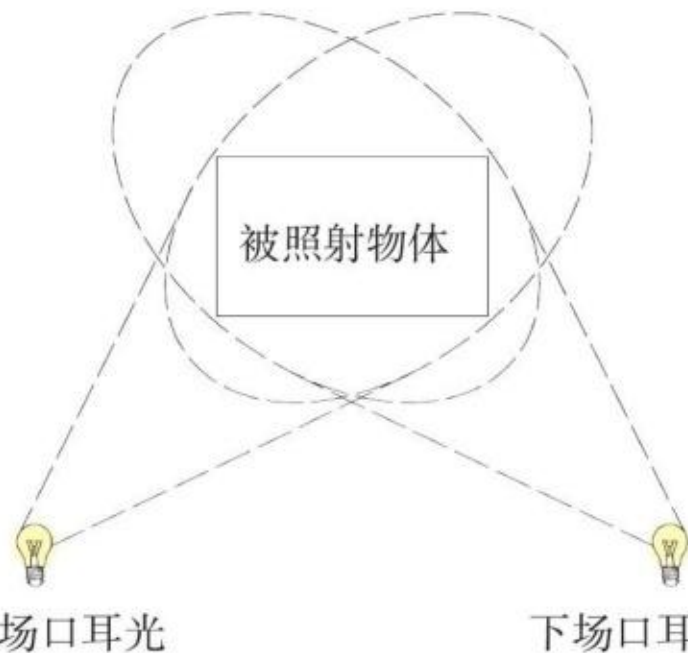
面光

从观众席上方或后方向表演区正面投射灯光的灯位。

耳光

从舞台台口外的观众席两侧向表演区投射灯光的灯位。

顶光

从舞台上方向趋于垂直向表演区投射灯光的灯位。

①灯位示意图为俯视图。

逆光

从与观众视线方向相反处向表演区投射灯光的灯位。

脚光

从台口大幕前端的地面由下向上投射灯光的灯位。

面光、逆光组合

面光可以让观众看清被照射物体；逆光可以勾勒出被照射物体的轮廓。

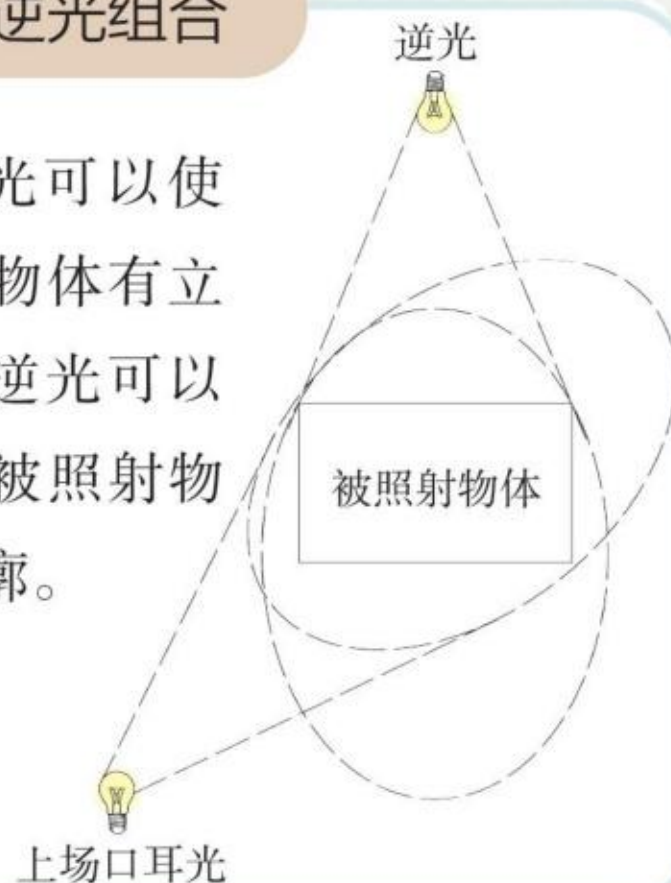
脚光、逆光组合

逆光可以勾勒出被照射物体的轮廓，该灯位组合可以呈现出异样、不寻常的舞台视觉效果。

耳光、逆光组合

耳光可以使被照射物体有立体感；逆光可以勾勒出被照射物体的轮廓。

两侧侧光组合

两侧侧光共同投射被照射物体，使其变得更立体。

■ 创意工坊

- 任选以下文学片段，想象舞台效果，为其设计灯光，画出布光图。

西游记^①（节选）

[明] 吴承恩

烟霞散彩，日月摇光。千株老柏，万节修篁。千株老柏，带雨半空青冉冉；万节修篁，含烟一壑色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。时闻仙鹤唳，每见凤凰翔。仙鹤唳时，声振九皋霄汉远；凤凰翔起，翎毛五色彩云光。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂！

红楼梦^②（节选）

[清] 曹雪芹

一时黛玉进入荣府，下了车，只见一条大甬路，直接出大门来，众嬷嬷引着便往东转弯，走过一座东西穿堂、向南大厅之后，仪门内大院落，上面五间大正房，两边厢房鹿顶，耳门钻山，四通八达，轩昂壮丽，比各处不同，黛玉便知这方是正内室。进入堂屋，抬头迎面先见一个赤金九龙青地大匾，匾上写着斗大三个字，是：“荣禧堂”；后有一行小字：“某年月日书赐荣国公贾源”，又有“万几宸翰”之宝。大紫檀雕螭案上设着三尺多高青绿古铜鼎，悬着待漏随朝墨龙大画，一边是鍍金彝，一边是玻璃盆，地下两溜十六张楠木圈椅，又有一副对联，乃是乌木联牌镶着鍍金字迹，道是：

座上珠玑昭日月，堂前黼黻（fǔfú）焕烟霞。

①选自《西游记》（人民文学出版社1980年版）。

②选自《红楼梦》（人民文学出版社1973年版）。

青 鸟^①（节选）

[比利时]梅特林克

蓝天之宫的宽敞大殿，有很多即将出生的孩子在等待着出生。远处是望不到头的碧玉圆柱支撑着的绿松石拱门。这里的一切，从光线和青石板，到台景深处隐约可见的一座座拱门，乃至最细小的物体，都是非人间所有的、幻境般的深青色。只有柱头、柱座、拱顶石、几张椅子和一张环形长凳，是白色大理石或白玉砌的。台右圆柱间，有几扇乳白色的大门，这是上幕接近尾声时，时光老人拉开的门扉。通过这些门，可以望见现实生活和曙光码头。一群穿着青色长袍的孩子，均匀地分散在大厅里。有的在玩耍，有的在散步，有的在聊天，有的在沉思，有的正在睡觉，也有很多正在圆柱之间专心制作自己出世后要发明的东西。他们使用的工具、器械、仪器，种的或采集的植物、鲜花、水果的颜色，与宫殿的整个气氛非常协调，一律是人间没有的、光闪闪的青色。

①选自《青鸟》（商务印书馆2020年版），译者郑克鲁，略有改动。

我的布光图

- 向同学展示你的布光图，说一说你的设计构思。
- 如果教室就是舞台，请你为选定的剧本设计灯光，尝试用身边的照明工具实现你想要的灯光效果吧！

■ 戏·文

谈灯光的作用^①（节选）

焦菊隐

舞台美术包括布景、灯光、服装、道具、化装、效果等。灯光则是舞台美术中极为重要的部分……一位瑞士的舞台美术家阿朵尔夫·阿庇亚曾经说过：“灯光是演出的灵魂。”他这样高度评价灯光在戏剧创造中的作用，是为了说明灯光在戏剧的创造过程中是十分重要的。舞台上许多场面的气氛、情调和它所要表现的生活旋律等，都要通过灯光的变幻、色调的明暗来体现，起到画龙点睛的作用。剧作者的意图、导演的构思，许许多多只能意会不可言传之处，往往要借助灯光来表现。英国舞台美术家、导演戈登·克雷曾说：“半寸的光或阴影，就足以表现一个人物的不同心情。”《胆剑篇》一剧中许许多多人物形象的发展，要在灯光的明灭中表现。《胆剑篇》颇像莎士比亚的戏，段落很多，每一场都有许多的变化，容易使人感到零碎。演出的整体形象上若采用电影的手法，如化入、化出、特写等，使之内在发生联系，观众就不会觉着戏是割断的。

.....

①选自《焦菊隐文集》第四卷（文化艺术出版社1988年版），略有改动。

灯光最起码的作用是区分时间和地点。要在舞台上有限的时空里表现出时代的气氛、岁月的流逝、时辰的变换、地点和情景的变迁，以及气氛的烘托、矛盾的加强和人物心理的刻画等，也只有运用灯光才能做到。

.....

舞台美术的各部门要尽可能完满地体现作者的意图，并且要突出作者的风格。对于戏的处理、调度、场面的安排以及布景、服装、道具等各部门，只有通过适当的灯光处理，才能使它们联结、综合起来而且和谐一致。有的戏既有写实手法又有写意手法，需要灯光的配合，才能将二者结合起来。所以从一定意义上讲，灯光是演出整体的灵魂。如果一个戏的演出只用普通照明，就会使舞台失去应有的层次、气氛，该突出的不能突出，布景显得虚假，服装也会失去光彩，整个演出就会非常单调、无味。所以灯光在演出中的作用是很重要的。

学习测评

戏剧基础

- 请用肢体动作模拟以下动物。

- 两人一组，尝试在表演中建立以上两种动物之间的关系并进行互动。

戏剧品鉴

- 欣赏教师播放的视频，说出演出空间的特点。
- 欣赏教师播放的视频，说出演员表演的情绪变化。
- 欣赏教师播放的视频，说出舞台设计的风格与特点。
- 观察教师展示的剧照，说出灯光设计的灯位与特点。

编创空间

- 分组合作，结合生活经验，设计戏剧情境，向大家讲述你编创的故事。

情境元素	元素说明
时间	
地点	
人物	
人物关系	
事件	

我的舞台

绕口令热身 练习教师指定的绕口令，看谁说得又快又好。

排练进行时 朗读教师指定的台词片段，注意体会角色的内心情感与情绪变化。

演出开始啦 分组合作，共同将编创空间的故事演绎出来吧。

我思我想

■ 任选以下问题，小组合作讨论并陈述观点。

1. 戏剧是什么？戏剧一定要在剧场演出吗？戏剧一定需要剧本吗？你喜欢什么类型的戏剧演出呢？
2. 一台戏剧演出的诞生需要哪些部门的通力合作？它会经历哪些阶段与流程？在本学期的戏剧活动中，你遇到了哪些困难？你们剧组是如何合作解决困难的？请与大家一起分享吧！

我的戏剧收藏

■ 向同学们展示你本学期新增的戏剧收藏吧！把你喜欢的作品推荐给大家欣赏。

本学期新增的戏剧收藏是_____

我想推荐的戏剧作品是_____

推荐的理由是_____

后 记

本套教科书（八~九年级）由人民教育出版社课程教材研究所音乐课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为北京大方四象文化传播有限公司，封面插图绘制为钟金叶。我们感谢为本册教科书提供专业支持的马臻邾、李洸宇、武诚、贾森茸、白津宇、刘一澍老师以及所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。视觉中国、国家大剧院、福建芳华越剧院、重庆市话剧院等机构和高波、李晏、尹雪峰、方嘉玮为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758442，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号

义务教育教科书

艺术 戏剧

(含戏曲)

八年级

上册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU XIJU
HAN XIQU

义务教育教科书

艺术 戏剧
(含戏曲)

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38282-6

人民教育出版社