

义务教育教科书

艺术 戏剧

(含戏曲)

九年级
下册

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)

九年级

下册

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·

人民教育出版社

主 编：冯远征

副 主 编：张莹莹

分册主编：许晓丹

编写人员（以姓氏笔画为序）：

孙 菲 李 响 李先灵 邹 红

赵方芳 胡宏莉 蔡美云 缪 军

责任编辑：林雅燕

责任设计：何安冉 郭 威 陆 畅

责任校对：曲 亮

责任印制：

义务教育教科书 艺术 戏剧（含戏曲） 九年级 下册

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

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 从历史走来

学习项目一 古老的戏剧·····	2
学习项目二 梨园大观·····	12
学习项目三 经典与新生·····	19

第二单元 话剧在中国

学习项目一 觉醒与呐喊·····	26
学习项目二 探索与发展·····	35
学习项目三 时代的声音·····	40

第三单元 对话与理解

学习项目一 走进东西方戏剧·····	46
学习项目二 交流与互鉴·····	54

第四单元 未来已来

学习项目一 戏剧万花筒·····	62
学习项目二 戏剧的未来·····	65

学习测评 ·····	74
------------	----

第一单元

从历史走来

戏剧经典原作与当代新作交相辉映，成就了戏剧艺术的绵延不绝。本单元中，我们将阅读世界三大古老戏剧的剧本，从中寻找各自历史与文化的发展足迹；我们将学习如何从经典作品中汲取灵感，并赋予其新的诠释，感悟戏剧艺术的悠久历史与绵长生命力。

戏剧是时代的综合而简练的历史记录者。

——[英]威廉·莎士比亚

■ 学习项目一 古老的戏剧

戏剧是古老的艺术。它伴随着人类文明的发展，表达着不同时期、不同地域、不同文化背景下人们的喜怒哀乐。中国戏曲、古希腊戏剧、印度梵剧是世界三大古老戏剧。让我们一起欣赏和感受这些古老戏剧艺术的魅力吧！

■ 剧目赏析

南戏《张协状元》

该剧是我国现存最早的南戏剧本，讲述了书生张协在高中状元后与妻子贫女历经波折，最终破镜重圆的故事。

演出单位：浙江省永嘉昆剧团

南戏《琵琶记》

该剧由元末明初剧作家高明根据民间戏文《赵贞女蔡二郎》改编，讲述了东汉书生蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的爱情故事，被誉为“南戏之祖”。

演出单位：上海昆剧团

人物

高明（约1301—约1370）

字则诚，元末明初剧作家。元至正十六年（1356年）左右，他辞官归隐，其间写成《琵琶记》。

古希腊戏剧《被缚的普罗米修斯》

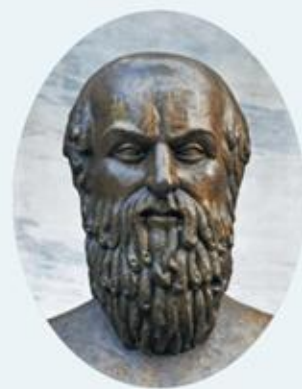
演出单位：希腊阿提斯剧院

该剧是由古希腊剧作家埃斯库罗斯创作的悲剧，讲述了普罗米修斯因盗取火种送给人类，被宙斯下令锁在高加索悬崖上饱受折磨的故事。

人物

埃斯库罗斯（约公元前 525—约公元前 456）

古希腊悲剧诗人、剧作家，与索福克勒斯、欧里庇得斯并称为“古希腊三大悲剧家”。其代表作品有《被缚的普罗米修斯》《阿伽门农》等。

印度梵剧《沙恭达罗》

该剧是印度剧作家迦梨陀娑创作的七幕剧，讲述了净修林女郎沙恭达罗和国王豆扇陀的爱情故事。

演出单位：捷克国家芭蕾舞团

人物

迦梨陀娑（生卒年不详）

印度诗人、剧作家，作品多以爱情为主题。其代表作品有《沙恭达罗》《罗怙世系》等。

戏剧知多少

南戏 北宋末年至元末明初在中国南方流行的戏曲形式。南戏产生于民间，文辞质朴自然，充满乡土气息，代表作品有《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》等。

古希腊戏剧 起源于古希腊祭祀酒神狄奥尼索斯的活动，繁荣于公元前6世纪末至公元前2世纪末，代表剧作家有埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯、阿里斯托芬等。

印度梵剧 起源于公元前8世纪，作品多取材于史诗、传说故事和现实生活等，代表剧作家有迦梨陀娑、首陀罗迦等。

- 搜集资料，了解《张协状元》《被缚的普罗米修斯》《沙恭达罗》的创作背景，说一说它们分别表现了什么主题。
- 与同学讨论并分析这三部戏剧作品的风格与特点。

■ 拓展实践

- 对比欣赏不同演出版本的《琵琶记》和《被缚的普罗米修斯》，总结它们的不同特点，与同学交流各自的体会。

■ 剧本围读会

琵琶记^①（节选）

[元] 高 明

（旦上唱）【山坡羊】乱荒荒不丰稔的年岁，远迢迢不回来的夫婿。急煎煎不耐烦的二亲，软怯怯不济事的孤身己。衣尽典，寸丝不挂体。几番要卖了奴身己，争奈没主公婆教谁看取？（合）思之，虚飘飘命怎期？难捱，实丕丕灾共危。

【前腔】滴溜溜难穷尽的珠泪，乱纷纷难宽解的愁绪。骨崖崖难扶持的病体，战钦钦难捱过的时和岁。这糠呵，我待不吃你，教奴怎忍饥？我待吃呵，怎吃得？（介）苦！思量起来不如奴先死，图得不知他亲死时。（合前）

（白）奴家早上安排些饭与公婆，非不欲买些鲑菜，争奈无钱可买。不想婆婆抵死埋冤，只道奴家背地吃了甚么。不知奴家吃的却是细米皮糠，吃时不敢教他知道，只得回避。便埋冤杀了，也不敢分说。苦！真实这糠怎的吃得。（吃介）（唱）

【孝顺歌】呕得我肝肠痛，珠泪垂，喉咙尚兀自牢嗟住。糠！遭砮被舂杵，筛你簸扬你，吃尽控持。悄似奴家身狼狈，千辛万苦皆经历。苦人吃着苦味，两苦相逢，可知道欲吞不去。（吃吐介）（唱）

【前腔】糠和米，本是两倚依，谁人簸扬你作两处飞？一贱与一贵，好似奴家共夫婿，终无见期。丈夫，你便是米么，米在他方没寻处。奴便是糠么，怎的把糠救得人饥馁？好似儿夫出去，怎的教奴，供给得公婆甘旨？（不吃放碗介）（唱）

①选自《元本琵琶记校注 南柯梦记校注》（中华书局2009年版），校注者钱南扬。

【前腔】思量我生无益，死又值甚的！不如忍饥为怨鬼。公婆年纪老，靠着奴家相依倚，只得苟活片时。片时苟活虽容易，到底日久也难相聚。谩把糠来相比，这糠尚兀自有人吃，奴家骨头，知他埋在何处？

（外净上探白）媳妇，你在这里说甚么？（旦遮糠介）（净搜出打旦介）（白）公公，你看么？真个背后自逼遛东西吃，这贱人好打！（外白）你把他吃了，看是什么物事？（净荒吃介）（吐介）（外白）媳妇，你逼遛的是甚么东西？（旦介）（唱）

【前腔】这是谷中膜，米上皮，将来逼遛堪疗饥。（外净白）这是糠，你却怎的吃得？（旦唱）尝闻古贤书，狗彘食人食，公公，婆婆，须强如草根树皮。（外净白）这的不噎杀了你？（旦唱）嚼雪餐毡苏卿犹健，餐松食柏到做得神仙侣，纵然吃些何虑？（白）公公，婆婆，别人吃不得，奴家须是吃得。（外净白）胡说！偏你如何吃得？（旦唱）爹妈休疑，奴须是你孩儿的糟糠妻室！

（外净哭介白）原来错埋冤了人，兀的不痛杀了我！（倒介）（旦叫介唱）

【雁过沙】他沉沉向迷途，空教我耳边呼。公公，婆婆，我不能尽心相奉事，番教你为我归黄土。公公，婆婆，人道你死缘何故？公公，婆婆，你怎生割舍抛弃了奴？

（白）公公，婆婆。（外醒介唱）

【前腔】媳妇，你耽饥事公姑。媳妇，你耽饥怎生度？错埋冤你也不肯辞，我如今始信有糟糠妇。媳妇，我料应不久归阴府。媳妇，你休便为我死的把生的受苦。（旦叫婆婆介唱）

【前腔】婆婆，你还死教奴家怎支吾？你若死教我怎生度？我千辛万苦回护丈夫，如今到此难回护。我只愁母死难留父，况衣衫尽解，囊篋又无。（外叫净介唱）

被缚的普罗米修斯^①（节选）

[古希腊]埃斯库罗斯

普罗米修斯 我默默无言，不要认为我傲慢顽固。我眼看自己受这样的迫害，愤怒咬伤了我的心！

是谁把特权完全给了这些新的神？不是我，是谁？这件事不说了；因为我要说的，你们早已知道。且听人类所受的苦难，且听他们先前多么愚蠢，我怎样使他们变聪明，使他们有理智。我说这话，并不是责备人类忘恩负义，只不过表明一下我厚赐他们的那番好意。

他们先前视而不见，听而不闻；好像梦中的形影，一生做事七颠八倒；不知道建筑向阳的砖屋，不知道用木材盖屋顶，而是像一群小蚂蚁，住在地底下不见阳光的洞里。他们不知道凭可靠的征象来认识冬日、开花的春季和结果的夏天，做事全没个准则。后来，我才教他们观察那不易辨认的星象的升沉。

我为他们发明了数学，最高的科学；还创造了字母的组合来记载一切事情，那是工艺的主妇、文艺的母亲。我最先把野兽驾在轭下，给它们搭上护肩和驮鞍，使它们替凡人承担最重的劳动；我把马儿驾在车前，使它们服从缰绳，成为富贵豪华的排场。那为水手们制造有麻布翅膀的车来航海的也正是我，不是别的神。

我为人类发明了这样的技艺，我自己，唉，反而没有巧计摆脱这眼前的苦难。

①选自《埃斯库罗斯悲剧二种》（人民文学出版社1961年版），译者罗念生，略有改动。

歌 队 长 你忍受着屈辱和灾难；你失去了智慧，想不出办法，像一个庸碌的医生害了病，想不出药来医治自己，精神很颓丧。

普罗米修斯 等你听见了其余的话，知道我发明了一些什么技艺和方术，你会更称赞我呢。人一害病就没有救，没有药吃，没有药喝，也没有膏子敷，因为没有药医治，就渐渐衰弱了。后来，我教他们配制解痛的药，驱除百病。我还安排了许多占卜的方法，最先为他们圆梦，告诉他们哪一些梦会应验；还有，那些偶尔听见的难以理解的话和路上碰见的预兆，我也向他们解释了；爪子弯曲的鸟的飞行，哪一种天然表示吉兆，哪一种表示凶兆，各种鸟的生活方式，彼此间的爱憎以及起落栖止，我也给他们分别得清清楚楚；它们心肝的大小，肝脏的斑点均匀不均匀，胆囊要是什么颜色才能讨神们喜欢，这些我都告诉了它们；罩上网油的大腿骨和细长的脊椎我都焚烧了，这样把秘密的方术传给了人类；我还使他们看清了火焰的信号，这在从前是朦胧的。这些事说得够详细了。至于地下埋藏的对人类有益的宝藏，金银铜铁，谁能说是他在我之前发现的？谁也不能说——我知道得很清楚——除非他信口胡说。请听我一句话总结：人类的一切技艺都是普罗米修斯传授的。

歌 队 长 不要太爱护人类而不管自身受苦，我相信你摆脱了镣铐之后会和宙斯一样强大。

沙恭达罗^①（节选）

[印度]迦梨陀娑

[国王和御者同上，国王乘着车子，手执弓箭，追赶着一只鹿。]

御者（看着国王和鹿）万岁呀！我看到那只黑斑的鹿，又看到你弯弓欲射，我就仿佛看到了追赶着一只鹿的湿婆。

国王 御者！我们被这只鹿带得很远了。它现在优美地弯起脖子，不时对着追在身后的车子看上一眼，拼命把后半身子向前缩，害怕射过来的飞箭，累得张开了嘴，把嚼了一半的青草撒满了一地。看呀！它跳得很高，简直不是在地上跑，而是要飞上天。（吃了一惊）怎么！追着追着就看不见它了。

御者 万岁呀！我想，这地上坑坑洼洼的，我就勒紧了缰绳，所以车也就慢下来了。那只鹿已经跑远。现在路又平坦了，你不难追上它的。

国王 那么就放松缰绳吧！

御者 遵命！万岁爷，你看呀！缰绳一松，这些马就伸直了前腿，向前狂奔，连它们自己扬起来的尘土都不能沾它们的身。头上的拂尘一动也不动，耳朵摇摆着贴下去。与其说它们跑过，不如说它们飞过山林。

国王（愉快地）怎么！这些马已经追上那只鹿了。因为我眼睛里看着小的东西忽然大了起来。分成两半的东西仿佛又重新合拢。天

①选自《沙恭达罗》（人民文学出版社1980年版），译者季羨林，略有改动。

生是弯的东西在我眼睛里变成直的。远近没有一件东西停留住，哪怕只是一秒钟。

苦行者（从幕后传来声音）喂，喂，国王呀！净修林里的鹿是杀不得的，杀不得的。

御者（边听边看）万岁爷！正当你的箭就要射中那只鹿的时候，两个苦行者来阻挡你了。

国王（惶恐地）那么就勒紧缰绳吧！

御者 遵命！（勒紧了缰绳）

[一个苦行者和他的徒弟走上来。]

苦行者（举手问讯）喂，喂，国王！那是一只净修林里的鹿。你的箭不应该射向鹿的柔弱的身躯，这简直是无端放火把花丛来烧。唉！鹿的生命是异常脆弱的，你那如飞的利箭，它如何能受得了？赶快把你准备好要射出去的箭放下！你的武器要用来拯救苦难，不能乱杀无辜。

国王（鞠躬）箭就放下！（放下箭）

- 分组分角色围读剧本。朗读台词时，试着表现出人物的性格特点，并分组展示。
- 通过围读比较不同剧本的语言特点。

■ 学习项目二 梨园大观

戏曲是中华优秀传统文化的重要组成部分。让我们一起了解中国戏曲的发展历程，领略戏曲之美。

■ 探索空间

戏曲的演变

先秦时期

傩、巫、优

“傩”是一种宫廷礼仪。
“巫”是以祭祀等为职业的人。
“优”是以表演乐舞或杂戏为主的职业艺人。

方相氏像

汉魏时期

百戏

各种技艺和歌舞的总称，包括杂技、武术、舞蹈等，其中角抵戏已初具戏剧性。

击鼓说唱俑

唐代

参军戏

以滑稽调笑为主的表演艺术，有参军和苍鹅两个角色。

参军戏俑

.....

■ 搜集唐代以后与戏曲发展历史有关的文字和图片资料，为不同时期具有代表性的戏曲撰写文字说明，丰富以上戏曲演变图。

■ 剧目赏析

京剧《野猪林》

演出单位：上海京剧院

该剧取材于小说《水浒传》和明代传奇《宝剑记》，讲述了北宋年间东京八十万禁军教头林冲屡遭太尉高俅陷害，最终被逼上梁山的故事。

戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。

——习近平

戏剧知多少

京剧 我国流传最广、在国内外享有盛誉的戏曲剧种，被誉为“国粹”。京剧于清代后期形成，声腔以西皮、二黄为主，主要伴奏乐器为胡琴、锣鼓等，主要表现手段有唱、念、做、打，代表作品有《定军山》《霸王别姬》《空城计》等。

昆曲《十五贯》

该剧改编自清代戏曲家朱素臣的传奇《双熊梦》，讲述了带着十五贯钱的熊友兰被娄阿鼠诬陷谋财害命，幸遇苏州知府况钟巧妙办案，最终真相大白的故事。

演出单位：浙江京昆艺术中心

一出戏救活了一个剧种。《十五贯》有丰富的人民性和相当高的艺术性。

——周恩来

戏剧知多少

昆曲 中国古老的戏曲剧种之一，被誉为“百戏之祖”。昆曲发源于14世纪中叶的苏州昆山一带，以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器，唱腔清丽婉转，念白儒雅，代表作品有《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等。

- 欣赏以上剧目片段，说一说京剧与昆曲各自的特点。
- 搜集资料，了解京剧和昆曲的发展历史，与同学交流。

■ 拓展实践

趟马

以马鞭代指有马匹的戏曲情境，通过动作展现策马而行的表演。

动作示范（女）

动作示范（男）

动作示范

整冠

在出场亮相、上朝、接驾、迎宾等场景中整理冠戴的表演。

动作示范

行船

通过手持船桨道具，运用不同的动作展现划船或乘船的表演。

戏剧知多少

戏曲程式 戏曲创作的规范。狭义的戏曲程式指戏曲表演方面的格律性和规范性；广义的戏曲程式指戏曲创作所有方面的规定性，包括戏曲文学形态、角色行当、文武场配置等。戏曲程式是在戏曲创作的长期实践中形成的，是艺术家进行综合性艺术创造的重要语汇，是保证戏曲艺术本体的重要手段。

- 尝试用肢体动作模仿以上戏曲程式。

生

传统戏曲中扮演男性形象的行当。根据人物年龄和表演需求划分为老生、小生、武生等。

老生

小生

武生

净

传统戏曲行当，又称为“花脸”，主要扮演性格、品质或样貌上有鲜明特点的男性人物。根据人物表演需求划分为架子花脸、铜锤花脸等。

架子花脸

戏剧知多少

戏曲行当 中国戏曲特有的表演体制，是戏曲程式在人物形象创造上的集中反映。一般来说，戏曲行当分为生、旦、净、丑等。

旦

传统戏曲中扮演女性形象的行当。根据人物年龄和表演需求划分为老旦、花旦、青衣、刀马旦等。

老旦

花旦

青衣

刀马旦

武丑

丑

传统戏曲行当。丑行扮演的人物类型繁多，有的心地善良、语言幽默、行动滑稽，有的奸诈刁恶、怪吝卑鄙。根据人物表演需求划分为文丑、武丑等。

- 搜集资料，了解更多与戏曲行当相关的知识。

■ 创意工坊

脸谱是戏曲艺术的重要组成部分。不同身份、性格的角色，脸谱特点也各有不同。

窦尔敦

蓝色通常代表角色性格刚毅勇猛。

姜维

红色通常代表角色性格赤胆忠心。

包拯

黑色通常代表角色性格忠贞正直。

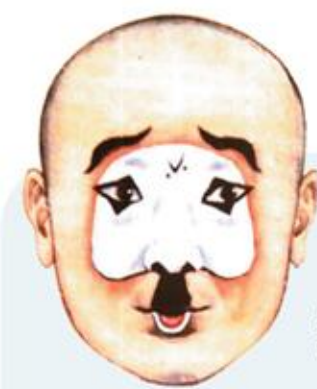
张飞

油白色通常代表角色性格莽撞骄横。

赵高

水白色通常代表角色性格奸诈狡猾。

蒋干

小花脸是丑行的专属脸谱，通常代表角色性格滑稽狡黠。

脸谱绘制步骤

第一步：描边

第二步：涂色

- 查阅资料，搜集更多不同角色的脸谱，与同学分享。
- 选择你喜欢的脸谱，尝试画一画。

■ 学习项目三 经典与新生

戏曲作为古老的艺术形式，在经历了漫长的历史洗礼后，依旧熠熠生辉。让我们一起在经典的戏曲作品中探寻创作灵感！

■ 戏剧游戏

不是我，我是谁

游戏步骤

第一步：设定教室为一间装满物品的房间，里面堆满老物件。

第二步：由一位学生扮演房间主人，另一位学生扮演一个老物件。

第三步：扮演老物件的学生发挥想象力，即兴用语言说明自己存在的意义和可以产生的新价值，说服主人不要扔掉自己。其他学生猜一猜该位学生扮演的老物件名称。

■ 师生合作，开展以上戏剧游戏。表演时要充分挖掘老物件的特征和价值，可以用表情、语言和动作塑造形象。游戏结束后，学生相互交流心得。

■ 剧目赏析

昆曲《玉簪记》

该剧改编自明代剧作家高濂创作的传奇，讲述了道姑陈妙常与书生潘必正的爱情故事。折子戏《琴挑》《偷诗》《秋江》皆出于此剧。

演出单位：江苏省苏州昆剧院

《玉簪记》书稿

京剧《秋江》

该剧由传奇《玉簪记》中《追别》一出独立发展而来，选取了潘必正被姑母逼迫赴临安考试，陈妙常追赶至江边乘船的情节。该剧气氛轻松喜悦，是一出经典的折子戏。

演出单位：北京京剧院

戏剧知多少

折子戏 从整本戏中摘选情节相对完整、精彩的一折（出），构成独立演出的剧目。

- 对比欣赏以上剧目，了解和分享传统经典剧目新的呈现方式。

■ 剧评人

■ 请结合所学戏曲知识，选择你喜欢的戏曲作品，以“经典与新生”为主题，撰写一篇观剧心得。

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

■ 戏·文

和青年作家谈小说改编剧本^①（节选）

焦菊隐

从我还在导演《智取威虎山》的时候，就有一些青年同志，要我谈一谈怎样把一部小说（特别是长篇小说）改编成为一个剧本（以下简称改编）……

改编是丰富剧目（特别是反映现代生活的剧目）的方法之一。我们已经有了不少优秀的小说作品，如《红旗谱》《林海雪原》《青春之歌》《百炼成钢》《保卫延安》《战斗的青春》《把一切献给党》……这些都是深受广大读者喜爱的作品。作者们通过高度的艺术处理，表现着无产阶级的人生观和世界观。英雄人物不但活跃在纸上，也活跃在读者的心中。他们的思想品质和作为无产阶级战士的伟大气魄，感动着、鼓舞着、教育着读者群众。把这样的作品搬上舞台，它们的教育影响当然会更加扩大。因此，改编这样的作品，我们应当把它看作是和创作具有同等重大意义的任务。

当然，在具体动笔的时候，会有很多困难摆在改编者的面前。首先是压缩问题，也就是如何选择和集中的问题。仅仅要把读者在三十个小时内读完的一部长篇小说，使它在三小时内让观众看完，已

①选自《焦菊隐戏剧论文集》（上海文艺出版社1979年版），略有改动。

经是一件相当繁重的工作了。改编者把一部小说看完几遍以后，必然会感到，那么多的生动的故事，那么多的生动的人物，几乎样样都舍不得漏掉；同时，也会感到，这样“一部二十四史，不知从何说起”。如果单纯从故事着眼，单纯从情节出发，去搞改编，就必然会遭遇到这样的难题。单纯从结构出发，也会导致两种结果。一种是经过选择的剧情，是很富于戏剧性、富于舞台效果的，这就有一种危险：趣味代替了思想性……另一种结果是完全不加选择，把小说的内容原原本本搬上舞台，就像一种连台本戏……

怎么选择，显然是一个关键问题。

有两种方法：一种是单纯的选择，把个别的斗争场面和个别的矛盾环节串在一起；另一种是先确定一条贯串行动线，遵循着这条贯串行动线去决定选择所需要的场面和环节。显然后者是正确的。因为贯串行动线必然有它的明确目的。为了达到这一最后目的，英雄人物才进行着一系列不断的（也就是贯串的）斗争。改编者确定了这一条有目的的线，便是确定了剧本的主导思想。思想明确，目的性鲜明，人物的行为才有了确定的方向，才能沿着这条有目的、有方向，但又曲折不平的贯串行动线，按照矛盾发展的规律，去决定剧情，选择场面，就会基本上保持原作的主题思想。

第二单元

话剧在中国

话剧是时代的缩影，记录着社会变迁，反映着人民生活，也传递着民族精神。本单元中，我们将探寻话剧在中国百余年的发展历程，聆听不同时代的声音，探究话剧与时代的关系。

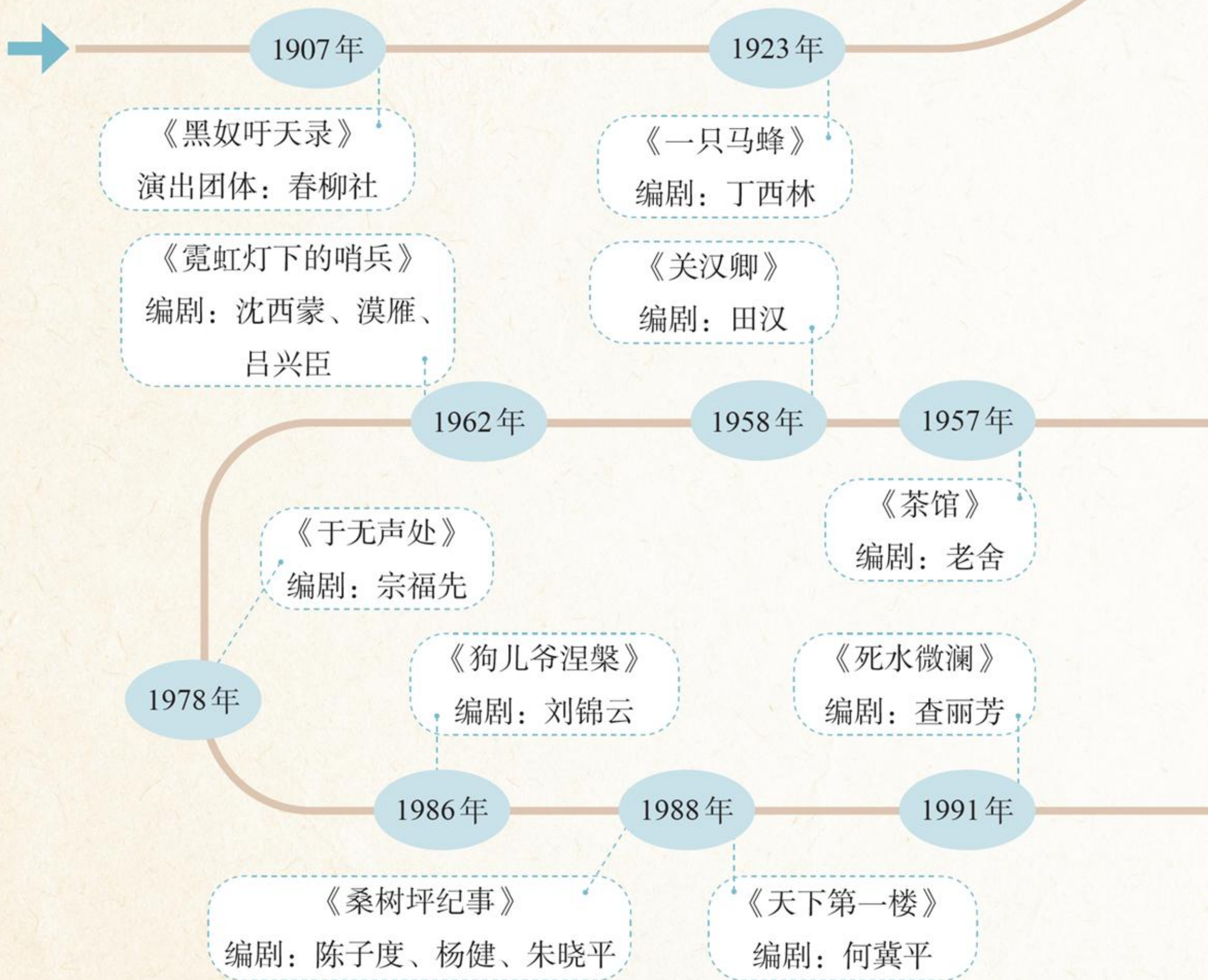
剧虽小道，亦与世道人心，大有关系者也。改弦而更张之，是所望于有志之士矣。

——宋春舫

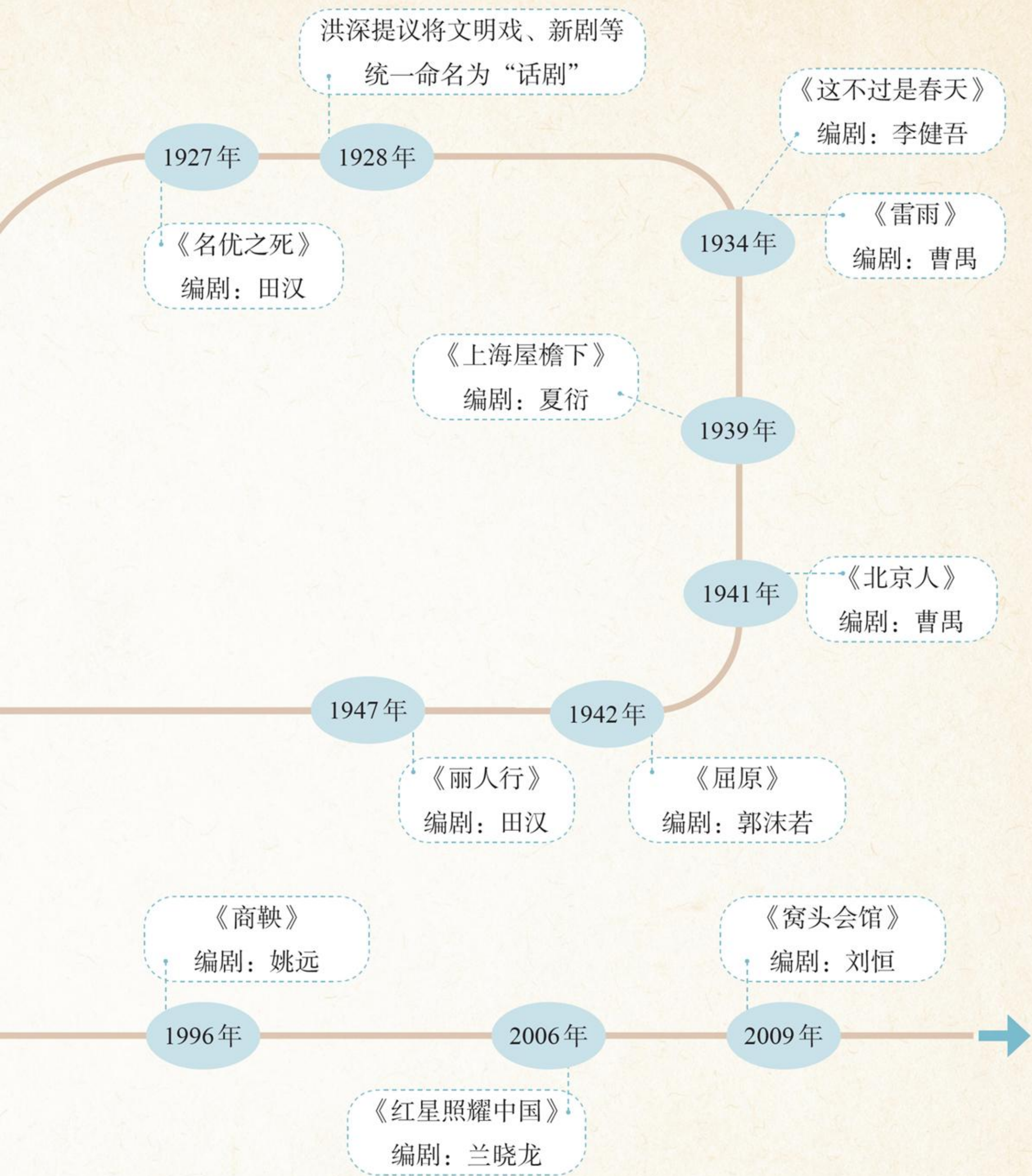
■ 学习项目一 觉醒与呐喊

1907年，春柳社排演《黑奴吁天录》，标志着中国现代话剧的开端。让我们一起寻找话剧在中国萌芽、探索与发展的足迹吧！

■ 探索空间

■ 观看中国近现代不同时期的话剧作品片段，感受话剧在不同时期的特征。

■ 搜集资料，了解更多的中国近现代话剧作品及其背景资料，丰富话剧发展时间轴。

■ 情境搭建

■ 课前搜集表现20世纪初中国社会面貌和人们现实生活的相关资料，运用“专家外衣”教育戏剧范式搭建历史研讨会的情境。

历史研讨会

活动步骤

第一步：教师赋予学生专家身份，如历史学家、戏剧家、民俗学家、人类学家等，搭建历史研讨会情境。

第二步：结合课前搜集的历史资料，学生以专家身份参加研讨会，研讨《黑奴吁天录》诞生时的情形，对20世纪初中国社会背景及人们生活状况展开研究。

第三步：小组合作，以讲故事或角色扮演的方式呈现搜集到的资料。

第四步：在研讨过程中，教师结合学生的讨论进行针对性引导，把握研讨方向，最后总结研讨内容。

专家外衣 一种教育戏剧范式，通过赋予学生身份，让学生扮演精通某一领域的专家，在活动情境中完成任务。

戏剧知多少

春柳社 以戏剧活动为主的综合性艺术团体。由李叔同、曾孝谷等中国留学生于1906年冬天在日本东京组建，以文学艺术研究、实践为宗旨。其组织的演剧活动对中国早期话剧的形成与发展产生了重大影响。

■ 排练厅

■ 阅读以下材料，尝试用表演的方式再现春柳社当年排练话剧的场景。

自我演戏以来^①（节选）

欧阳予倩

一天春雪严寒的晚上，我和抗白、镜若三个人挤在一个小屋子里。镜若拿着田口菊町的日译本一句一句念，抗白自告奋勇在一边写，我就烧茶、煮酒、添炭，预备宵夜，一面计划卖票筹钱的方法——第一步就是借着官费生的钱折去押给放重利的广东药铺。镜若译到得意的地方，大家一句一句叫好，着手又研究起表情来。四幕戏一天一夜全部完工。

主要角色派定如下：

画家	镜若
女优杜司克	予倩
警察总监	我尊
革命少年	抗白
侯爵夫人	谷民
侦探长	刘某某（可能是刘崇杰）

①选自《自我演戏以来》（中国戏剧出版社1959年版），略有改动。

春柳社演出剧照

那时候恰好孝谷有事要回国，没有派他的角色；息霜是不肯随便跟我们玩的；涛痕也没有来。我们仍旧用的是申酉会的名义。

一切备办齐全，租定了东京座，地方比春柳社演《黑奴吁天录》的本乡座还要大些。租戏园的事当然又有藤泽先生帮忙。镜若在日本戏班里是混得熟透了的，布景衣装办得格外妥当。日本的衣装，有一种人专做这个生意，不必自己去制行头，什么戏用什么行头，只要开张账单给管衣裳的，对他说清楚，他就会替你办来。大的改小，小的放大，他都有法子。反正新新旧旧，拼拼凑凑，别管怎么着，只要在戏里能用，在电灯底下好看就得了。

我们戏里用的衣服据说是18世纪罗马的装束，这当然靠不住，我们也不去管它。可是那管衣裳的，听说我是主角，就特别预备得齐全一些。那侯爵夫人也很

重要，谁知他就大意了。侯爵夫人穿起来不合身，大怒，说：“我们为的是要卖个好看，像这样简直是卖丑嘛！……我不干了。”他说完脱了衣裳，两手捧住头套就要卸装。我听着十分着急，一想第一个被嫌疑的就是我，因此便赶上去，一面埋怨管衣裳的，一面说：“恐怕弄错了吧？怪不得我这件也不合身。”机灵的镜若也就指着我的衣裳说：“本来你不是穿这件的。”我就说：“那么就换一换吧。”说着我就将身上一件黄绸的脱了下来，给侯爵夫人穿了，我自己另穿了一件红绸的。幸喜我那老朋友不再固执，刚刚换好，已经就要开幕，头一场就是他上的。他生平恐怕只演过这一次旦角，他回国以后专门在上海办小报，改名大雄，对艺术毫无兴趣了。

人物

欧阳予倩（1889—1962）

剧作家、导演、戏剧教育家，是中国话剧的主要奠基人之一。其代表作品有话剧《桃花扇》、电影《天涯歌女》等。

■ 搜集资料，了解20世纪初春柳社的相关活动，说一说春柳社对话剧在中国的传播和发展起到了怎样的作用。

■ 表演训练营

茶 馆^①（节选）

老 舍

剧本摘选一

〔秦仲义穿得很讲究，满面春风，走进来。〕

王利发 哎哟！秦二爷，您怎么这样闲在，会想起下茶馆来了？也没带个底下人？

秦仲义 来看看，看看你这年轻小伙子会做生意不会！

王利发 唉，一边做一边学吧，指着这个吃饭嘛。谁叫我爸爸死得早，我不干不行啊！好在照顾主儿都是我父亲的老朋友，我有不周到的地方，都肯包涵，闭闭眼就过去了。在街面上混饭吃，人缘儿顶要紧。我按着我父亲遗留下的老办法，多说好话，多请安，讨人人的喜欢，就不会出大岔子！您坐下，我给您沏碗小叶茶去！

演出单位：北京人民艺术剧院

①选自《茶馆》（人民文学出版社2017年版），略有改动。

剧本摘选二

王利发 我只盼着呀，孩子们有出息，冻不着，饿不着，没灾没病！可是，日本人在这儿，二拴子逃跑啦，老婆想儿子想死啦！好容易，日本人走啦，该缓一口气了吧？谁知道，（惨笑）哈哈，哈哈，哈哈！

.....

改良，我老没忘了改良，总不肯落在人家后头。卖茶不行啊，开公寓。公寓没啦，添评书！评书也不叫座儿呀，好，不怕丢人，想添女招待！人总得活着吧？我变尽了办法，不过是为活下去！

演出单位：北京人民艺术剧院

- 表演以上剧本片段，注意表现角色的外在特征和内心活动。
- 选择《茶馆》中的其他角色，为其设计表演内容，包括台词、动作等，进行多人角色表演。

在话剧《茶馆》的舞台上，演员塑造了众多经典的角色。演员的每次上场、每个舞台行动都与戏剧情境密切相关。让我们通过上场练习感受舞台行动与戏剧情境的关系。

上场练习

练习步骤

- 第一步：教师将教室的某个区域设定为一扇虚拟的门，将开门作为表演的起点。
- 第二步：学生根据自己的生活，想象开门前的规定情境是什么，行动是什么。
- 第三步：学生想象门后的规定情境发生变化，如门外有敲门声或门外起火了。
- 第四步：学生设计上场表演的内容并填写以下表格，完成表演。其他学生猜一猜场上学生的表演内容。

内容表

要素	提示	内容
开门前的规定情境	在什么地方	
开门前的行动	正在做什么，为什么做，怎么做	
开门后的规定情境	发生了什么事情	
开门后的行动	行动发生了怎样的变化	

■ 根据以上步骤完成上场练习。

■ 学习项目二 探索与发展

百年间，无数的文艺工作者投身于话剧这一伟大事业中，在探索中改革，在实践中发展。让我们一起跟随话剧发展的脚步，欣赏不同的作品吧！

■ 剧目赏析

话剧《原野》

该剧是由曹禺创作的三幕剧，描写了青年农民仇虎与恶霸地主焦阎王两家之间的恩怨，表现了人物的反叛精神和复仇意志。该剧结合了现实主义和表现主义的创作手法，在话剧文本创作上进行了大胆的探索。

演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《关汉卿》

演出单位：北京人民艺术剧院

该剧是由田汉创作的历史剧，以元代剧作家关汉卿创作《窦娥冤》的经历为线索展开叙事，塑造了许多性格鲜明的人物形象。该剧通过丰富的想象、炽热的情感和鲜明的正义感拓展了历史剧的创作风格。

人物

田汉（1898—1968）

剧作家，中国现代话剧运动的奠基人、戏曲改革运动的先驱者，中国早期革命音乐、电影的杰出组织者和创造者。其代表作品有话剧《获虎之夜》《名优之死》《丽人行》等。

戏剧知多少

历史剧 根据内容题材划分的戏剧种类之一，取材于历史事件和历史人物，代表作品有《关汉卿》《屈原》《蔡文姬》等。

话剧《桑树坪纪事》

该剧由陈子度、杨健、朱晓平联合创作，由徐晓钟、陈子度执导，展现了20世纪70年代陕西农村桑树坪生产队的生活。该剧将写实与写意、现实与幻觉、再现与表现等艺术处理方式，有机地融汇在舞台呈现中。

演出单位：中央戏剧学院

人物

徐晓钟（1928—）

戏剧导演、教育家。其导演作品追求哲理、诗情和美的形式的统一，坚持在现实主义美学基础上向表现美学拓宽。其导演代表作品《桑树坪纪事》《麦克白》等。

话剧《商鞅》

该剧由姚远编剧，讲述了战国时期政治家商鞅波澜壮阔的一生，重点展示了他在秦国成功推行改革的故事，传递了一种为了理想不惜牺牲生命的执着与勇气。该剧借鉴了超现实主义的创作手法，探索了话剧艺术表现形式的多种可能性。

演出单位：上海话剧艺术中心

■ 欣赏以上剧目片段，说一说这些剧目为中国话剧的探索和发展作出了哪些贡献。

■ 拓展链接

让我们一起了解我国不同时期的戏剧家对话剧民族化的理解吧！

地名人名，以及日常琐事，均有更改，惟全剧之意旨精神，情节布置，则力求保存本来，仅为表演，则即此已可合用。

——洪深

中国传统戏曲有它的话剧要素，传统戏曲表现方式有许多是可以批判地吸收到话剧表演上的。

——田汉

如果话剧和戏曲的导演要建立具有中国气派、中国风格的演剧学派的话，那么话剧和戏曲就要互相学习，互相借鉴。

——焦菊隐

学外国人的好东西……是经过消化的。不是照搬模仿，而是融入、结合。在这种融入和结合之中，化出中国自己的风格。

——曹禺

■ 与同学讨论交流，说一说你认为如何推动话剧民族化发展。

■ 学习项目三 时代的聲音

戏剧是时代之声，它记录了不同年代的故事，是不同时代的缩影。让我们一起在戏剧中领会时代精神，感受时代脉搏。

■ 剧目赏析

话剧《上海屋檐下》

该剧由夏衍创作，描写了抗日战争全面爆发前夕生活在上海同一屋檐下的五户人家的生活琐事，展现了小人物的痛苦与挣扎。

演出单位：上海话剧艺术中心

人物

夏衍（1900—1995）

剧作家、电影理论家、社会活动家，是20世纪30年代中国左翼电影、左翼戏剧运动的先驱者之一，对中国现代话剧的发展作出了突出贡献。其代表作品有《上海屋檐下》《秋瑾传》等。

话剧《龙须沟》

该剧由老舍创作，深刻展现了中华人民共和国成立前后，龙须沟一带的劳动人民生活发生巨大变化的故事，塑造了程疯子、王大妈等生动的人物形象。

演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《万家灯火》

该剧由李龙云创作，以何家三兄弟和母亲因住房引起的家庭纠纷为核心线索，讲述了20世纪末到21世纪初，北京南城金鱼池胡同危房改造的故事，塑造了北京市井百姓亲切朴实的鲜活形象。

演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《深海》

该剧由周振天、陈莹共同创作，以“共和国勋章”获得者、“中国核潜艇之父”黄旭华为故事原型，讲述了黄旭华隐姓埋名三十载，为中国核潜艇研发事业默默奉献的故事。

演出单位：广东省话剧院

话剧《桂梅老师》

该剧由王宝社创作，讲述了“七一勋章”获得者张桂梅老师敬业奉献、勇斗病魔，帮助贫困山区女孩用知识改变命运的故事。

演出单位：云南省话剧院

■ 欣赏以上剧目片段，说一说如何通过戏剧讲述时代故事。

■ 探索空间

■ 全班分为若干组，分别从社会、文化等角度搜集中华人民共和国成立后不同时期的历史资料，选择不同时期具有代表性的事件和作出突出贡献的人物形成案例，并完成以下表格。

案例表

时间	时代背景	事件	人物

- 针对各自选定的案例设定角色，通过表演展现不同时代背景下的人物特点。
- 根据时间顺序将各组的表演串联起来，展现出中华人民共和国成立以来不同时期的社会面貌。

■ 戏·文

关注时代 开拓审美 走向大众^①(节选)

——纪念中国话剧诞生一百周年

徐晓钟

百年来，中国话剧工作者为使话剧紧密联系现实生活，与广大群众近距离地进行对话，现实主义美学原则和创作方法起到了积极的作用，这是别的美学原则和创作方法所不能比拟的……

中国话剧百年的经验证明，现实主义历来不是自我封闭的美学原则，它是一种宽容的、能够吸纳多种美学因素的美学体系，是一种可能发展和拓宽的美学体系。它善于吸纳包括西方现代主义戏剧在内的世界上一切艺术流派中对它有价值的美学精神、艺术方法，不断革新自己的面貌。经过一个世纪战斗历程的中国话剧艺术，既有坚实的写实风格的现实主义根基，又有中国传统艺术“写意”美学的深厚传统。通过两度引入、吸纳西方现代戏剧中某些有益的美学因素，追求这样一种戏剧应该是可能的：这种戏剧能够深刻、敏锐地反映现实，深刻地剖析人的心灵，能够揭示无限丰富和深邃的人的精神生活，能够透视历史和民族文化的深层内蕴，它把现实主义提高到“象征”，并导向哲理的概括，它充满时代的诗情；在具体的演出中对美学原则、艺术方法又能具有博大、宽容、吸收的胸怀，这是现实主义美学在中国话剧艺术发展中已经在走着的道路。这种已经发展、拓宽的现实主义，可否称之为“新的现实主义”？

我们相信：以现实主义美学为主体，多种美学原则、创作方法多元并存，一定会给我们的话剧艺术不断带来新的生机，开辟广阔的道路。

①选自《文艺研究》2007年第7期，略有改动。

第三单元

对话与理解

开放包容始终是文明发展的活力来源，也是文化自信的显著标志。戏剧是包罗万象、海纳百川的艺术。本单元中，我们将了解不同国家与民族的戏剧，欣赏东西方文化融合的戏剧作品；我们要广泛搜集资料，通过戏剧作品了解其中蕴含的地域历史与民族文化，深入理解文化的差异性与多样性。

我很早就有这样一个愿望，想把中国古典戏剧介绍到国外去。

——梅兰芳

■ 学习项目一 走进东西方戏剧

戏剧是人类精神文明建设的重要组成部分，也是东西方文化交流的桥梁之一。让我们穿越时空之门，走进东西方戏剧，领略不同民族与地域戏剧艺术的独特魅力。

■ 剧目赏析

京剧《龙凤呈祥》

秦腔《三滴血》

昆曲《桃花扇》

豫剧《花木兰》

越剧《红楼梦》

评剧《花为媒》

黄梅戏《女驸马》

粤剧《白蛇传》

- 欣赏以上剧目片段，搜集资料，了解我国更多的戏曲剧种，与同学交流不同戏曲剧种的相似之处。
- 利用课余时间，了解家乡具有代表性的剧种与经典剧目，运用网络平台宣传家乡戏曲。

能剧《道成寺》

孔剧《拉玛坚》

唱剧《春香传》

■ 欣赏以上剧目片段，搜集资料，了解更多东方戏剧作品，说一说它们的特点和相似之处。

歌剧《图兰朵》

话剧《奥赛罗》

舞剧《天鹅湖》

音乐剧《音乐之声》

■ 欣赏以上剧目片段，搜集不同西方戏剧的相关资料，与同学交流讨论东西方戏剧的异同。

■ 探索空间

“偶”既是偶剧的主要表现手段，又是戏剧舞台上的重要表现元素。

福建泉州提线木偶

福建漳州布袋木偶

湖南杖头木偶

捷克木偶

河北华县皮影

印度尼西亚哇扬皮影

云南腾冲皮影

辽南皮影

戏剧知多少

偶剧 又称木偶戏，常指由偶作为角色，与演员共同表演或独立表演的演出形式，一般可分为提线木偶、杖头木偶、布袋木偶和影戏四大种类。人偶同台表演是当今世界上比较主流的偶剧形式。中国是偶剧艺术较早出现的国家之一。

■ 创意工坊

■ 运用身边的材料，制作纸箱偶。

第一步：用美工刀裁剪纸箱。

第二步：用双面胶黏合纸箱。

第三步：绘制、裁剪纸箱偶的身体部位。

第四步：用双面胶进行粘贴。

第五步：与同学合作，用偶进行表演。

■ 结合制作的偶，设计情节，选择音乐与音效，进行创意表演。

■ 运用身边的材料，制作影偶。

第一步：在纸上设计、绘制小动物的形象。

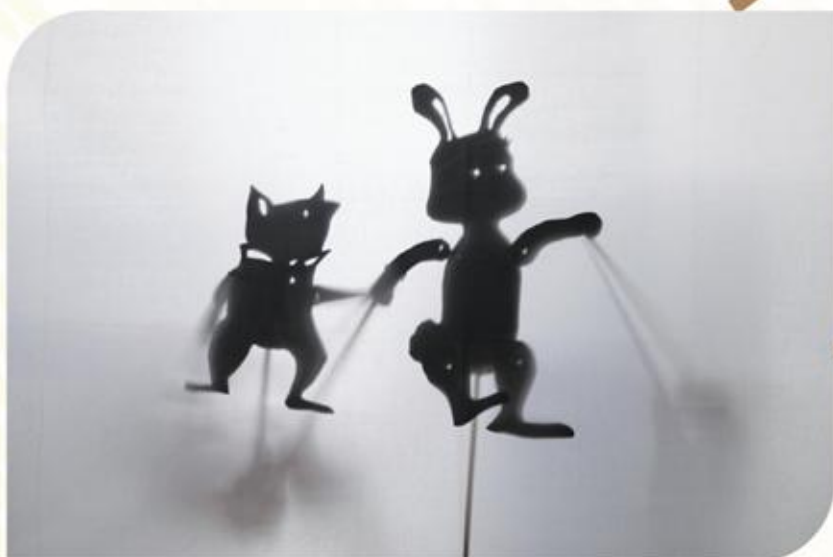
第二步：用剪刀裁剪图案边缘。

第三步：用线连接小动物的身体。

第四步：将筷子粘贴在小动物的双手和后背。

第五步：成品展示。

第六步：在幕布后与同学一起表演。

■ 选择自己喜欢的音乐，为影偶的表演配乐。

■ 学习项目二 交流与互鉴

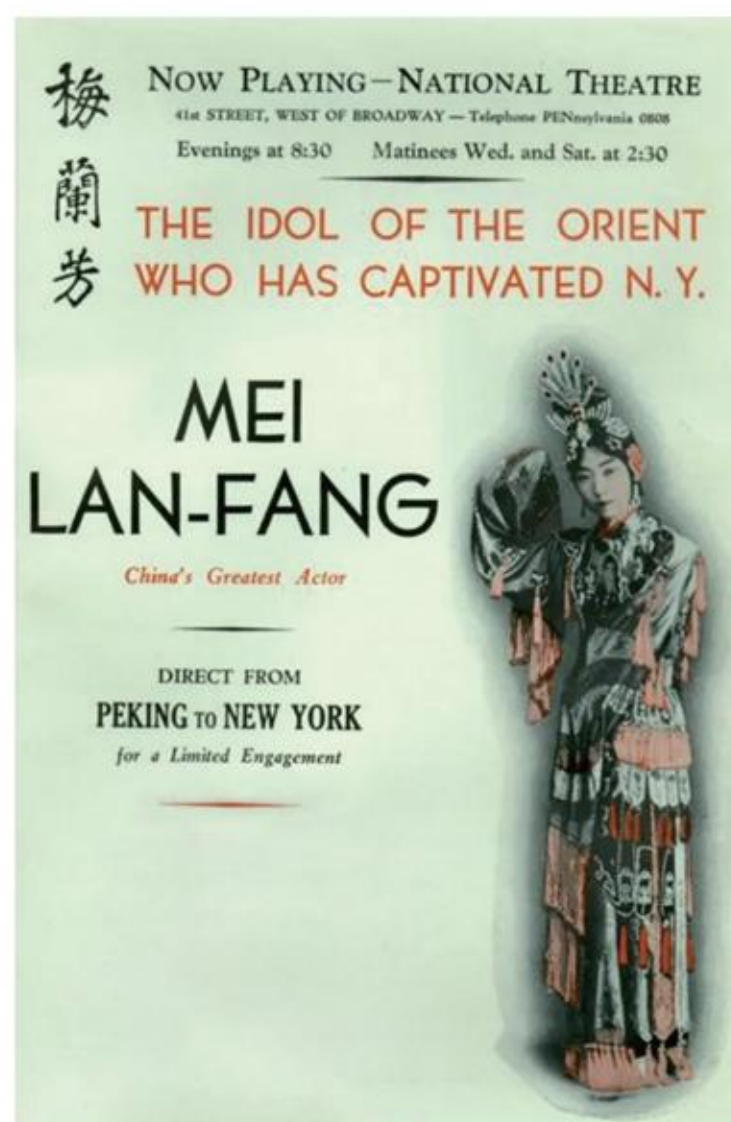
东西方戏剧各具魅力，它们虽然在表现形式上有着明显差异，但都有着深刻的思想和艺术内涵。让我们在理解它们各自独特的历史背景、文化内涵和审美观念的同时，通过东西方交流对话深入了解不同文化间的共性与差异。

■ 探索空间

1930年，我国著名京剧表演艺术家梅兰芳在美国开启了为期半年的访问演出，让中国戏曲登上了世界舞台。梅兰芳先后在华盛顿、芝加哥、旧金山、洛杉矶等地演出了七十二天，演出剧目有《贵妃醉酒》《霸王别姬》《天女散花》等。演出场场爆满，轰动一时。美国媒体对梅兰芳的表演给予了高度评价。

《贵妃醉酒》演出剧照

梅兰芳演出海报

精彩评论

他不仅是一名演员，更是一位大使，为增进美国人对中华民族的了解做了很多事。在这方面，他所做的比大量的外交函件所做的要多得多。

——美国《旧金山纪事报》

只要他站在舞台上三分钟，你就会承认，梅兰芳是你见过的杰出的演员之一。他集演员、歌手和舞蹈家于一身，使你永远看不到这三种艺术之间的界限。事实上，这三种艺术在中国戏剧中是不可分割的。

——美国《纽约世界》

也许你甚至会有片刻痛苦的反思，虽然我们的戏剧形式也足够生动，但在想象方面从来没有像中国戏剧这样自由。

——美国《纽约时报》

- 查阅相关资料，观看电影《梅兰芳》，深入了解戏曲走出中国的历史。
- 分组讨论，还有什么方式可以将中国戏曲发扬光大。

■ 剧目赏析

话剧《麦克白》

该剧是由英国剧作家莎士比亚创作的悲剧。英国国家剧院的演出版本采用了现代的解读方式，布景与服装融入现代的设计风格，带给观众全新的观看体验。

演出单位：英国国家剧院

演出单位：台湾当代传奇剧场

京剧《欲望城国》

该剧改编自《麦克白》。在我国台湾地区演出的版本采用了中国戏曲的舞台表现方式，运用了戏曲中的舞台设计、服装设计、场面调度和表演程式等，用极具东方美感的形式讲述西方故事。

话剧《等待戈多》

该剧是爱尔兰剧作家塞缪尔·贝克特创作的荒诞派戏剧，讲述了弗拉季米尔和爱斯特拉冈二人等待戈多到来的故事。戈多的不在场，以及剧中其他象征性的表现，引发了人们的深思与遐想。

演出单位：爱尔兰杜立德剧团

京剧《等待果陀》

该剧改编自《等待戈多》。在我国台湾地区演出的版本结合了中国戏曲的表现方式，加入了“丑角”诙谐幽默的表演元素，使作品风格更加荒诞。

演出单位：台湾当代传奇剧场

话剧《罗密欧与朱丽叶》

该剧是莎士比亚代表作之一，讲述了罗密欧与朱丽叶相恋却因家族仇恨导致悲剧的故事。英国国家剧院演出版本的舞台设计简单却富有深意，通过月亮、蜡烛等布景和道具，烘托舞台唯美浪漫的氛围，呈现了刻骨铭心的爱情故事。

演出单位：英国国家剧院

演出单位：浙江小百花越剧院

越剧《梁祝》

该剧改编自民间传说《梁山伯与祝英台》，讲述了女扮男装求学的祝英台与同窗梁山伯的爱情悲剧。浙江小百花越剧院的演出版本在保持原有故事基本结构和以往经典版本精髓的基础上，强化了“蝶”的意象，将传统戏曲美学和当代审美追求融为一体。

■ 欣赏以上剧目片段，说一说东西方对同一部作品或同一类型题材的演绎有什么不同。

■ 选择你喜欢的剧目片段，从东西方文化和审美的角度谈一谈你对作品的表现形式、表演方式和演出效果的认识。

■ 戏·文

和而不同，美美与共^①

戏剧是人类古老的文明密码。在漫长的历史长河中，东方戏剧和西方戏剧各自形成了独特的审美表达和艺术风格，并在交流与互鉴中碰撞出火花。

中国戏曲的舞台是东方哲学“有无相生”的具象化诠释，“一桌二椅”中藏着对“留白”的深刻理解。观众看《秋江》，不见急流险滩，却随艄翁的划桨和陈妙常的云步，观见千里江河；观《牡丹亭》，不闻园中花影，偏从杜丽娘的游园惊梦中，嗅出满庭芬芳。这种“写意”是与观众共同完成的创作——演员用程式化的动作、婉转的唱腔勾勒轮廓，观众则用想象力为其注入血肉。

如果说东方戏剧的舞台是留白的诗，那么西方戏剧则沿着“写实”的路径生长。从古希腊悲剧的固定布景到文艺复兴时期的透视法舞台设计，再到斯坦尼斯拉夫斯基倡导的“第四堵墙”，西方戏剧始终追求“如临其境”的真实感。这种“写实”像精密的仪器，将生活的切片放大给观众看，邀请他们“进入”一个可触可感的现实世界。亚里士多德说“戏剧是对行动的摹仿”，西方戏剧的活力，便在这种对“真实”的执着中生长——它相信，越逼近生活的肌理，越能引发共鸣。

这两种美学风格的背后是东西方文明对“真实”

①由编写组编写。

的不同理解与诠释。中国戏曲的真实在“神似”，西方戏剧的真实在“形似”，如同书法的飞白与油画的光影，各有不可替代的美。而它们的相遇，恰恰印证了文明因差异而鲜活的奥秘。当梅兰芳带着“一桌二椅”走进纽约剧场，美国观众最初的困惑很快被“一个云手推窗望月”的精妙化解；当中国演员用浓妆、靠旗、程式化动作外化人物性格，西方戏剧家惊觉“符号化表达”同样能抵达情感的深处。开放的心态，让两种体系从“互疑”走向“互证”，再走到“互鉴”。

文明的活力，从来不在封闭的自我确证里，而在开放的互鉴中。就像两条从不同源头出发的河流，东方戏剧怀着“虚实相生”的智慧，西方戏剧揣着“模仿自然”的执着，两者在交汇中奔腾向前，生生不息。

东西方戏剧的漫长“对谈”告诉我们：真正的活力，始于对他者的尊重；真正的繁荣，成于对差异的包容。当舞台上的幕布一次次落下，那些在交流中碰撞出的火花，早已化作文明星河里永恒的光。

第四单元

未来已来

戏剧是既传统又前沿的艺术。本单元中，我们将领略当今戏剧的千姿百态，了解未来戏剧的发展趋势；我们将探索不同文化元素和科技为戏剧艺术带来的多种可能性，共同策划你心中的未来戏剧。

人类的思维永无止境。

——〔俄〕谢尔盖·帕夫洛维奇·科罗廖夫

■ 学习项目一 戏剧万花筒

历史悠久的戏剧艺术经过千年传承仍生生不息。戏剧艺术不仅包含了丰富的艺术门类，而且蕴藏着无穷的民族智慧。在世界的戏剧舞台上，艺术家们正在时时刻刻“绘制”着戏剧全球化的图景。

■ 剧目赏析

话剧《郑和1433》

该剧由罗伯特·威尔逊执导，讲述了郑和第七次下西洋，漂洋过海时与孤独相处、寻找平静和归属的故事。

演出单位：优人神鼓剧团

越剧《春琴传》

该剧改编自日本文学作品《春琴抄》，讲述了日本江户时代富家盲女春琴和仆人佐助的爱情故事。

演出单位：浙江小百花越剧院

音乐剧《狮子王》

该剧改编自同名动画电影，讲述了小狮子辛巴经历父亲被害、自我放逐之后，在友情与责任的召唤下战胜篡位的叔叔刀疤，成为草原之王的故事。

演出单位：美国迪士尼戏剧集团

- 欣赏以上剧目片段，说一说这些作品中融入了哪些文化元素。

■ 创意工坊

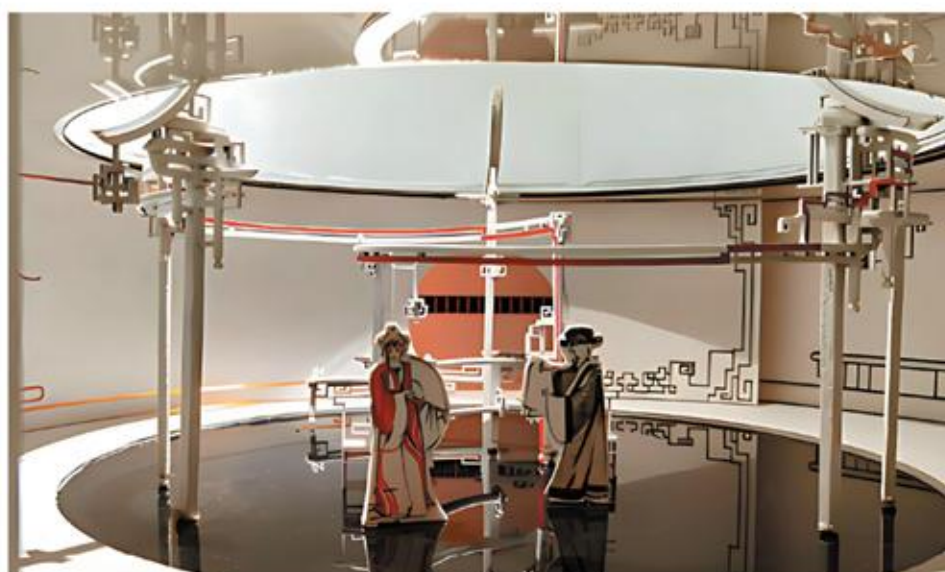
《麦克白》舞台模型

《屈原》舞台模型

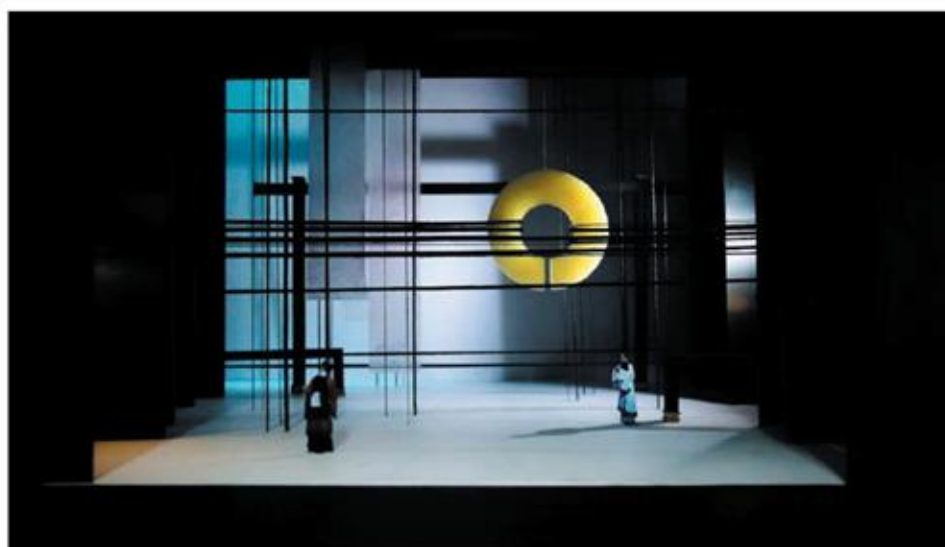
《茶馆》舞台模型

《牡丹亭》舞台模型

《三岔口》舞台模型

《曹操与杨修》舞台模型

- 欣赏以上舞台模型，说一说其中融入了哪些文化元素。
- 为你编创的剧本设计、制作舞台模型，尝试融入不同的文化元素。

■ 学习项目二 戏剧的未来

戏剧艺术因其丰富多彩的舞台表现手段在艺术的百花园中大放异彩，在人类文明的发展进程中兼收并蓄、革故鼎新。科技的进步拓展了戏剧艺术的表现手段，创造出更具想象力的表现空间。

■ 剧目赏析

大型情景史诗文艺演出《伟大征程》

《伟大征程》是为庆祝中国共产党成立一百周年举办的大型情景史诗文艺演出。该演出综合运用了即时摄影、增强现实（Augmented Reality，简称AR）技术、第五代移动通信技术（Fifth Generation Mobile Communication Technology，简称5G）太空连线等多种手段，突出表现中国共产党奋斗、奋发、奋进的光辉形象，生动再现了伟大的中国共产党带领全国各族人民革命、建设、改革的波澜壮阔的征程。

演出单位：中央戏剧学院等

演出单位：英国皇家莎士比亚剧团

话剧《暴风雨》

该剧是莎士比亚的代表作之一，讲述了因被篡夺爵位而流放荒岛的普洛斯彼罗公爵惩罚并宽恕仇敌，为女儿找到意中人，最终回到家乡的故事。英国皇家莎士比亚剧团的演出版本突破了传统戏剧现场表演的形式，运用动作捕捉技术对演员的动作、面部表情等数据进行实时捕捉，将演员的完整表演转化为数字角色，丰富了舞台的表现形式。

演出单位：英国国家剧院

话剧《深夜小狗离奇事件》

该剧描写了少年克里斯托弗为查明一只狗被杀死的真相而踏上的一段旅程。舞台上没有任何实景，仅通过由发光二极管（Light Emitting Diode，简称LED）灯箱组成的“魔方”演出空间，便创造了克里斯托弗的想象世界，呈现了独特的舞台视觉效果。

演出单位：德国邵宾纳剧院

话剧《朱莉小姐》

该剧是瑞典剧作家奥古斯特·斯特林堡创作的作品，讲述了贵族小姐朱莉与男仆让之间的恋情及其最终引发的悲剧性结局。德国邵宾纳剧院的演出版本通过在舞台的不同方位架设摄像机，以实时影像的方式放大舞台上表演、道具等细节，将其呈现在观众面前。

- 查阅资料，师生共同探讨随着科技的发展，戏剧艺术还可能发生哪些变化。

■ 探索空间

戏剧节是一场跨越国界的盛宴。在国际化的舞台上，各国艺术家用独特的方式讲述着不同的故事，让观众领略到世界文化的多元性。

中国艺术节

中国艺术节现场

中国艺术节创办于1987年，由中华人民共和国文化和旅游部与艺术节举办地区的人民政府共同主办，是具有全国性、群众性的国家文化艺术节日。

乌镇戏剧节

乌镇戏剧节现场

乌镇戏剧节创办于2013年，每年10月在浙江省嘉兴市乌镇举行。其宗旨是繁荣戏剧事业，培养创作人才，提升戏剧作品艺术水准，拓展戏剧市场，加强国际交流。该戏剧节强调戏剧创作的原创性、艺术性、探索性和严肃性。

英国爱丁堡艺术节

英国爱丁堡艺术节现场

英国爱丁堡艺术节创办于1947年，每年8月在苏格兰爱丁堡举办，是世界上历史悠久、规模宏大的国际艺术节之一。英国爱丁堡艺术节的理念是促进当代艺术的繁荣发展。

法国阿维尼翁戏剧节

法国阿维尼翁戏剧节现场

法国阿维尼翁戏剧节创办于1947年，是世界著名的大型艺术节之一。其宗旨是推动法国文化艺术的复苏与发展，让高雅戏剧艺术进入民间。

■ 了解国内外各大戏剧节定位、主题、宗旨及经典剧目等，畅想未来的戏剧，策划你心中的国际戏剧节，完成以下策划表。

策划表

定位	
主题	
宗旨	
演出地点	
演出时间	
艺术形式	
演出剧目	

■ 为你策划的国际戏剧节设计标识与宣传海报。

除了演出剧目，戏剧节还有丰富多彩的主题活动。现在国际戏剧节组委会正在筹备青少年戏剧工作坊。快一起加入讨论吧！

青少年戏剧工作坊方案

工作坊内容	
活动主题	
活动地点	
活动时间	
目标人群	
参与人数	
活动准备	
邀请嘉宾	
.....	
工作坊流程	
第一步	
第二步	
第三步	
.....	

- 结合所学的教育戏剧与教育剧场的知识，策划青少年戏剧工作坊方案。
- 与教师合作，在学校开设青少年戏剧工作坊。

■ 戏·文

未来的戏剧^①

纵观戏剧发展史，伴随每一次科技革命，戏剧艺术都会发生一次深刻变革。在人工智能时代，戏剧正在改写“在场”的定义。过去，看戏意味着买一张票、寻一座剧场、守一方黑暗。如今，在线上演出平台里，《牡丹亭》的游园场景不再是三尺戏台上的方寸天地。观众滑动屏幕，便能从杜丽娘的绣楼“踱步”到牡丹亭畔；指尖轻触，便见花瓣随婉转的唱腔簌簌飘落。这种形式不是取代现场，而是延展了现场的边界。戏剧的“在场”，从物理空间的共享，变成了情感体验的同频。

有人担忧数字化会让戏剧失去“现场的温度”。但这并不是戏剧本质的消解，而是艺术基因在科技土壤中的创造与发展。观众不再是被动的观看者，而是可以通过交互设计参与剧情走向，甚至成为故事角色。这种深度介入让每一次“观看”都成为观众独一无二的体验。就像古老的皮影戏在光影中讲述千年故事，未来的戏剧也将在数字与现实的交织中，继续传递着人类对世界、生命、情感的永恒叩问。只是这一次，它的舞台是整个世界，它的观众是每一个连接在网络节点上鲜活的个体。

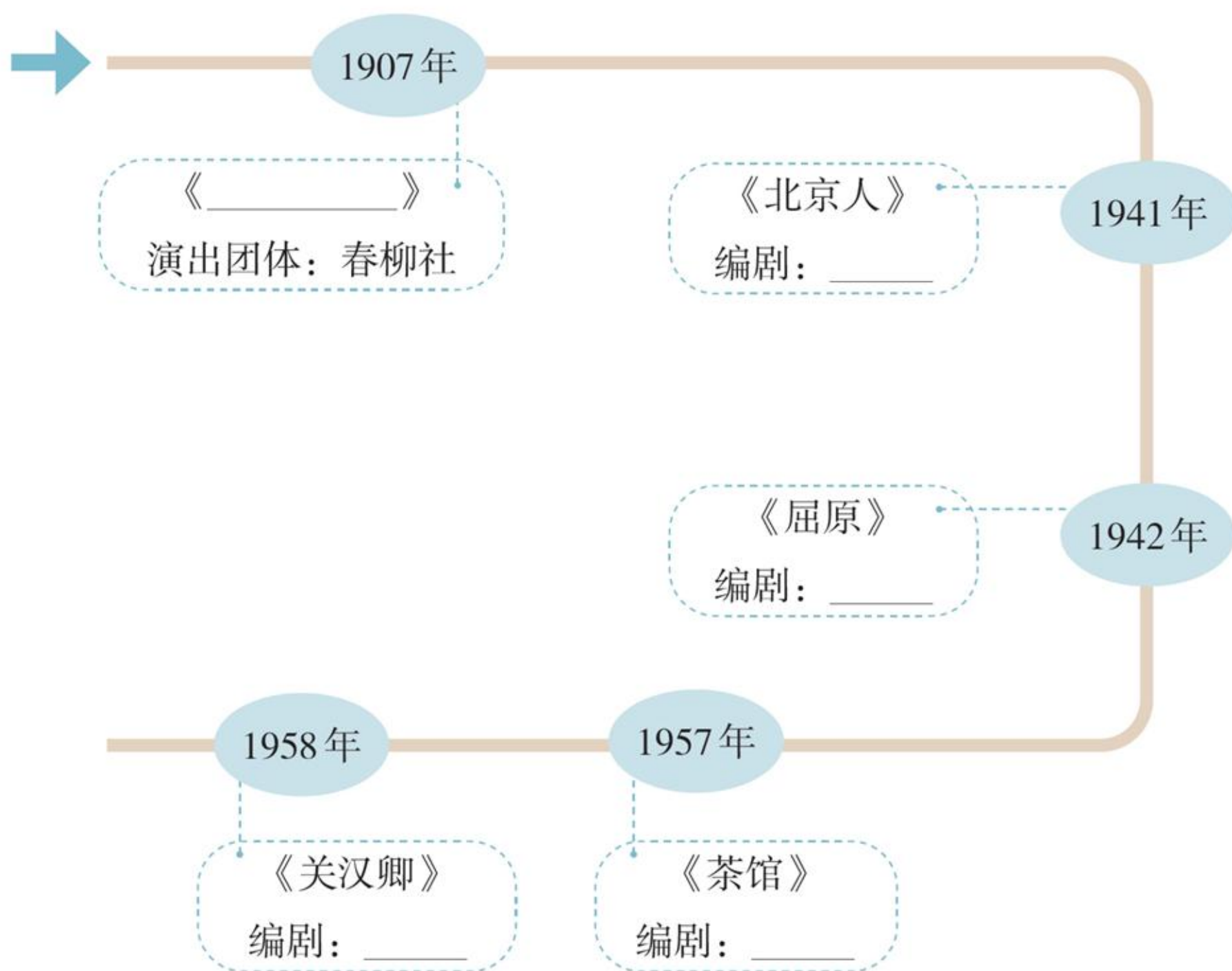
未来的戏剧，或许没有固定的舞台，没有单一的语言，甚至没有明确的“东方”或“西方”标签。但它一定更有生命力，因为技术让戏剧突破时空的限制，触达更多人的心灵。

①由编写组编写。

学习测评

戏剧基础

- 请将以下时间轴上的作品所缺的信息补充完整。

戏剧品鉴

- 欣赏教师播放的视频，判断作品的剧种。
- 欣赏教师播放的视频，判断戏曲人物的行当。
- 欣赏教师播放的视频，分析作品的文化元素。

创意空间

- 为你策划的国际戏剧节撰写宣传方案，形式不限，并与同学分享。

我的舞台

- **一起来热身** 练习教师指定的绕口令，看谁说得又快又好。
- **排练进行时** 根据小组成员情况，结合自身兴趣，在教师指定的剧本中，选择一个片段进行改编。通过小组合作的方式，排演剧目片段。
- **演出开始啦** 共同完成舞台设计与制作，将改编的剧本演绎出来。

我思我想

- 在以下问题中选择一个，小组讨论并陈述。
 1. 如何看待戏剧中的文化融合？
 2. 未来戏剧的发展方向有哪些？

我的戏剧收藏

- 向同学展示本学期你新增的戏剧收藏吧！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龚天卓、白津宇、刘一澍、陈滢妃等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。视觉中国和李晏、尹雪峰、方嘉玮、王犁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)

九年级

下册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU XIJU
HAN XIQU

义务教育教科书

艺术 戏剧
(含戏曲)

九年级 下册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38998-6

人民教育出版社