

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

戏剧创编与表演

人民教育出版社
陕西人民出版社

人民教育出版社

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

戏剧创编与表演

主 编 宋 瑾

人民教育出版社
· 北京 ·

陕西人民出版社
· 西安 ·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

编写单位 陕西人民出版社
主 编 宋 瑾
副 主 编 周 杰
本 册 主 编 宋 瑾
本 册 副 主 编 姬 沛
核心编写人员 李 娜 韩 鑫
部分图片摄影 李 晏
责 任 编 辑 林雅燕 王 倩 陈 丽 杨 婧 焦佩华
封 面 设 计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 姚肖朋 慕晓军

普通高中教科书 艺术·戏剧创编与表演（选择性必修）

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）
陕西人民出版社
（陕西省西安市北大街 147 号 邮编：710003）
网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

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，新的高中艺术课程教科书和大家见面了。

本套教科书共9册，涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视和数字媒体等多种艺术门类。其中必修4册，分别为《艺术与生活》《艺术与文化（上）》《艺术与文化（下）》《艺术与科学》；选择性必修5册，分别为《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》。必修课程旨在让同学们在生活、文化和科学的情境中进行艺术体验和探究活动；选择性必修课程可以让同学们在美术、音乐、舞蹈、戏剧和影视的世界里进行延伸学习，感悟多种艺术魅力。虽然选择性必修教科书是按单科艺术门类编排的，但也不同程度地关联了其他艺术门类的内容。在多种媒介构成的艺术世界中徜徉，同学们将获得 $1+1>2$ 的审美体验，形成关联性思维，培养不同艺术门类之间、艺术与其他学科之间、艺术与社会生活之间的贯通能力。通过学习4门必修课程和2门自己喜欢的选择性必修课程，同学们能获得6个学分，从而完成高中阶段的艺术学业。

翻开教科书，同学们一定会注意到每课内容都被划分为“感知·关联”“创意·表现”和“品评·拓展”三个板块。这三个板块既密切相关又各有侧重。第一个板块侧重审美体验和对艺术语言的把握，第二个板块侧重艺术实践，第三个板块是对前两个板块的活动评价和延伸学习。同学们将通过欣赏和学习古今中外的优秀艺术文化，提升艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等方面的素养。

这套教科书将带领同学们走进缤纷多彩的艺术文化世界。让我们一起去探索、发现、创造！

分册前言

戏剧是融合了文学、表演、音乐、美术及舞蹈等多种艺术门类的综合艺术。在《戏剧创编与表演》课程中，我们将通过关联音乐、文学等艺术门类，进行多种戏剧实践活动，在创作、交流、表演中，提升艺术的感受力和表现力。

在第一单元“认识戏剧”中，我们通过学习、了解中西方戏剧的起源、发展概况，参与多种多样的课堂戏剧游戏活动，体会戏剧表演创作规律和演员必备的基本素养，培养注意力、想象力、表现力等综合的表演素质，体验表演创作的过程，并了解基本的戏剧表演创作方法。

在第二单元“戏剧表演”中，我们通过学习戏剧表演的基本技巧和课堂活动实践，初步掌握舞台语言、形体动作、表演空间等戏剧表演的基本要素。进一步了解表演在戏剧艺术中的具体作用，在实践中体会表演的技艺要旨。认识戏剧表演中台词对塑造人物的意义，掌握台词基本功的训练方法，了解舞台语言的特点。认识戏剧形体在表演中的作用，了解戏剧形体的训练方法。初步掌握表演空间的类型及其在戏剧艺术中的功能，并在实践中学会建构表演空间的方法。

在第三单元“小品创编与训练”中，我们通过搜集生活素材，学习创编生活小品，了解将生活艺术化的方法。在认识戏剧创作规律的基础上，选择合适的课文，改编课本剧，提升对剧本的创作能力，再进行小品排演，掌握在舞台上完美呈现戏剧作品的各种方法。

在第四单元“经典诞生与创演”中，我们通过学习经典话剧《雷雨》的创作过程、历史背景，了解研读剧本的方法，在深入分析剧本的基础上，了解人物塑造、舞台空间设计等环节的要求，并综合本册学习内容，排演戏剧作品，体验舞台表演的魅力。

让我们共同在《戏剧创编与表演》中感受戏剧艺术的无限魅力吧！

第一单元 认识戏剧 / 1

- 第1课 戏剧源起 / 2
- 第2课 创作规律 / 7
- 第3课 表演素质 / 12
- 第4课 创作方法 / 17

第二单元 戏剧表演 / 23

- 第1课 表演特性 / 24
- 第2课 戏剧台词 / 29
- 第3课 戏剧形体 / 34
- 第4课 表演空间 / 39

第三单元 小品创编与训练 / 45

- 第1课 选择生活中的素材 / 46
- 第2课 创编中的仔细推敲 / 51
- 第3课 课本剧的改编妙想 / 56
- 第4课 排演中的精雕细琢 / 61

第四单元 经典诞生与创演 / 67

- 第1课 剧本的诞生过程 / 68
- 第2课 经典剧本的研读 / 73
- 第3课 戏剧片段的排演 / 78
- 第4课 舞台的综合魅力 / 83

学业质量自评表 / 88

后 记 / 89

第一单元 认识戏剧

戏剧艺术从远古人类的生产与生活中孕育、诞生，发展传承至今。戏剧游戏体现了戏剧创作、表演方法的特点，是演员表演前常做的热身活动。在本单元学习实践中，同学们将从戏剧游戏的体验中，初步认识戏剧的基础原理，以及演员所需的基本素质。

- 第1课 戏剧源起
- 第2课 创作规律
- 第3课 表演素质
- 第4课 创作方法

第1课

戏剧源起

戏剧起源于人类的原始活动。在狩猎胜利或者丰收时节，远古人类会以跳舞或游戏的形式重现狩猎、农耕的场景。在这种庆祝仪式中，人群逐渐分化出表演者和欣赏者，戏剧由此诞生。通过本课的学习，了解戏剧起源的概况，形成对戏剧的初步认识。

感知·关联

观看傩戏视频片段。

傩戏是中国古老的剧种之一，由商周时期的驱傩仪式汲取民间歌舞等艺术元素逐渐演变而成。

傩戏中代表土地的面具

一、中国戏剧的诞生与发展

1. 中国戏曲的起源与发展

中国戏剧主要包括戏曲和话剧。中国戏曲与古希腊戏剧、古印度梵剧并称为世界三大古老戏剧文化。

戏曲在中国有着悠久的历史，比较完整的戏曲艺术是在宋金时期形成的。

元代杂剧标志着中国戏曲走向成熟，其间出现了关汉卿、王实甫、白朴、马致远等代表作家。明清时期，涌现出大量优秀的作家和作品。明代末期，“折子戏”成为风尚，许多场面精彩、唱作俱佳的选段成为流传至今的经典。

清代乾隆年间，一些原在南方演出的徽班相继进京并活跃于北京剧坛，他们吸收、融合地方戏曲及民间曲调的精华，拉开了京剧形成的序幕。京剧真正形成于清代道光年间，民国时期发展至高峰。京剧是中国传统文化的重要表现形式，有“国剧”之称，在世界戏剧表演体系中占有重要位置，但在百花齐放的中国戏曲界，越剧、黄梅戏、昆曲、川剧、秦腔、沪剧、豫剧、晋剧等地方剧种也一直在蓬勃发展，并走向世界各地，成为传播中国传统文化的重要媒介。

信息链接

行当：京剧在塑造人物上有其独特的造型语言，它把不同性别、性格、年龄、身份的人物划分为不同的行当。不同行当的演唱、表演都有各自的特点，这是京剧艺术的一种表现方法。一般来说，京剧有“生、旦、净、丑”四大行当。

京剧四大名旦：（左起）程砚秋、尚小云、梅兰芳、荀慧生

春柳社演出话剧《黑奴吁天录》的海报

2. 中国话剧的诞生与发展

1907年，李叔同、欧阳予倩创办的中国文艺研究团体“春柳社”，在日本东京演出话剧《黑奴吁天录》，这被视作中国话剧的发端。

信息链接

话剧《黑奴吁天录》：该剧由林琴南根据美国作家斯托夫人的长篇小说《汤姆叔叔的小屋》翻译而成。1907年，在日本留学的李叔同等人发现此小说具有启蒙的意义，将其改编成话剧。

1919年“五四运动”以后，中国涌现出一批用白话文创作的戏剧作品。1922年，从美国学习戏剧归国的洪深，开始进行中国现代话剧的实践活动。他从舞台纪律、导演建制等方面对当时的文明戏进行了大胆改革，提议采用“话剧”一词统一当时文明戏的名称。自此，话剧在中国成为一种确定的戏剧形式。

20世纪30年代，中国社会矛盾激化，话剧一扫浪漫、感伤的基调，取得了现实主义创作的丰硕成果。曹禺是这个时期剧作家的代表，他创作了《雷雨》《日出》《原野》等经典话剧，这些作品标志着中国话剧的发展进入了成熟阶段。这一时期，话剧成为开展抗日救亡运动的重要宣传方式。中国共产党领导的左翼戏剧家联盟和鲁迅艺术学院相继在上海和延安成立。

延安鲁迅艺术学院于1945年5月首次演出《白毛女》

信息链接

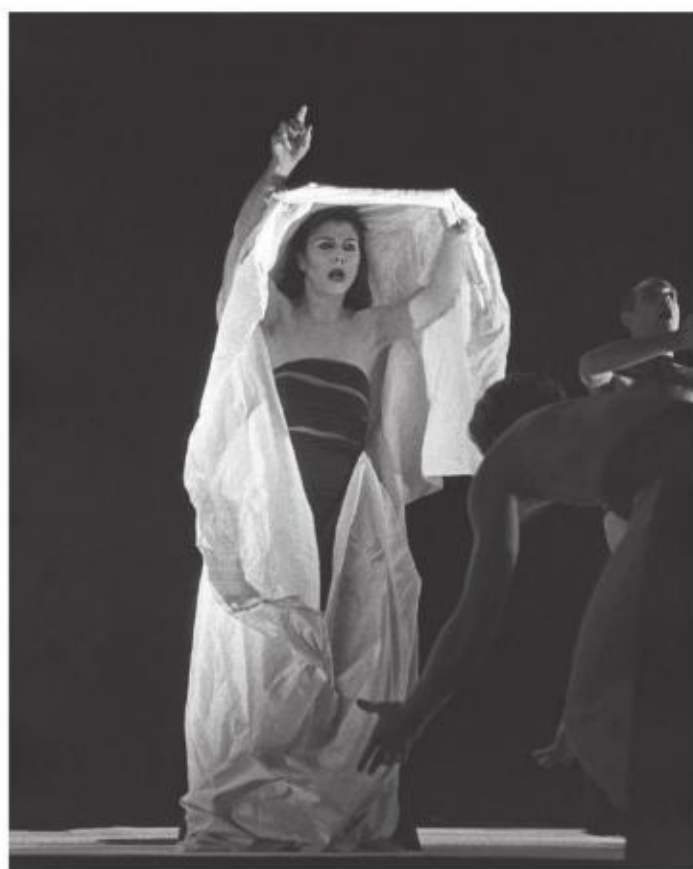
左翼戏剧家联盟：1931年，左翼戏剧家联盟在上海成立，建立了50多个左翼剧团，上演了大量进步话剧，诞生了如夏衍、于伶、陈白尘等一批剧作家。

鲁迅艺术学院：1938年4月10日，鲁迅艺术学院在延安成立，演出了许多经典作品及进步剧目，涌现出沙可夫、王振之等一批有影响力的作家。

二、西方戏剧的诞生与发展

1. 西方戏剧的起源

戏剧是一门历史悠久的艺术。东西方国家的戏剧，其起源都可以追溯到古代的祭祀性歌舞。西方戏剧发端于古希腊祭祀大典上的歌舞表演。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：在举行祭典时，人们化装成酒神的伴侣羊人萨提洛斯或公牛，载歌载舞，赞颂酒神的功绩，称为《酒神颂》；也有人化装成鸟兽，狂欢游行，称为“狂欢队伍之歌”。

古希腊悲剧《安提戈涅》

信息链接

歌队：古希腊戏剧中最主要的特征就是歌队的运用。歌队既可为全剧设定整体氛围，又可作为角色或者观众，在演出中提出意见、表达观点。在现代戏剧中，歌队也常作为戏剧创作的手段，灵活运用在戏剧演出中。

2. 西方戏剧的诞生

公元前6世纪末，表演《酒神颂》的歌队中有一个队长，当歌队停留在酒神神坛之前表演时，歌队临时编唱诗句回答歌队队长的问题，主要内容是叙述酒神的事迹。之后，《酒神颂》中增加了一位演员，由他轮流扮演几个人物，并与歌队队长对话。古希腊悲剧创始人埃斯库罗斯（公元前525—前456）又把演员增至两人，《酒神颂》的表演出现了正式的对话，开始表现戏剧冲突和人物性格，歌舞叙事的因素逐渐减少，戏剧的因素增加。至此，戏剧作为一种独立的艺术样式已经成型。

3. 西方戏剧的发展

西方戏剧的发展经历了古希腊古罗马戏剧、中世纪戏剧、文艺复兴时期的戏剧、古典主义时期的戏剧、启蒙运动时期的戏剧、19世纪戏剧、现代戏剧和当代戏剧等不同阶段。

古希腊古罗马戏剧无论在创作和理论方面，都有着极高的成就，有许多悲剧和喜剧作品留传下来，对西方戏剧的影响极其深远。

中世纪时期的戏剧发展缓慢，艺术水平也比较低，但对后来文艺复兴时期的戏剧影响很大。文艺复兴时期的戏剧深受人文主义思想影响，反映人性与社会生活，具有鲜明的时代特征。这一时期的代表剧作家为英国的莎士比亚。

古典主义时期的戏剧形成于17世纪的欧洲，法国戏剧成为旗帜。18世纪，受启蒙运动影响，戏剧艺术在法国、德国、意大利有了新的发展。19世纪浪漫主义戏剧兴起，它受法国大革命、启蒙运动思想及古典哲学理论的影响，力图突破古典主义的既定规则，强调自由地想象。此时的另一流派现实主义戏剧则更重视客观性，代表剧作家是挪威的易卜生和俄国的契诃夫。

19世纪末以来，世界戏剧进入了新阶段。戏剧作为人类文化的一部分，受到政治、经济、哲学、心理学等方面的影响，呈现出多种流派交错纷呈、相互竞争又相互吸收的特点。

信息链接

古希腊悲剧与喜剧：古希腊悲剧的题材，大都取自神话，通过神话和英雄传说反映当时的社会现实。悲剧作家也往往给神话以新的解释，借以表达自己的内心。古希腊时期的三大著名悲剧作家为：埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯，他们的代表作分别是《被缚的普罗米修斯》《俄狄浦斯王》《美狄亚》。

像悲剧一样，喜剧也是从酒神祭祀中形成并发展起来的。酒神祭典上的“狂欢队伍之歌”后来发展成滑稽戏，可以看作原始的喜剧。古希腊喜剧的创作方法自由，不太注重戏剧结构，剧中的时间和地点变化较多，代表剧作家有阿里斯托芬、米南德。

创意·表现

学生们根据剧本分配角色

一、分角色朗读课文

将教室里的讲台当作舞台，把座位上的同学们视为观众。选择语文课本中合适的课文，以演员的身份，分角色朗读课文。

朗读时，体会不同人物说话的语气、腔调，并配以简单的肢体动作。感受台下观众的反应，体验当众表演时内心的感受。

二、制作面具，介绍角色

根据元杂剧《窦娥冤》的故事，选择其中一个角色，制作面具，并从性格特点、外貌特征、人物背景等方面向大家介绍自己饰演的角色。

信息链接

脸谱：一种具有中国文化特色的特殊化妆样式，它可以令戏曲中的人物形象更加鲜明，更能突出个性色彩。脸谱根据某个历史人物或某一种类型的人物，设定大概的谱式，比如用红色代表忠勇侠义的正面角色，白色代表阴险奸诈、刚愎自用的反面人物等。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	从同学们自制的《窦娥冤》角色脸谱中，选出你认为最有创意的作品，并说出理由。
关联能力	通过朗诵，将课文中的人物形象变得更加鲜活，谈谈你对此的感受和体会。

二、拓展

阅读中国上古神话《燧人取火》的故事，与古希腊戏剧《被缚的普罗米修斯》进行对比，分析中国神话中的燧人氏与古希腊戏剧中的普罗米修斯两个人物形象各自的特点，思考二者背后的文化差异。

第2课

创作规律

游戏是人类的天性，它也被广泛运用在戏剧表演学习中，称为戏剧游戏。戏剧游戏既保持着游戏的基本特性，又体现了戏剧的创作规律。通过本课的课堂实践，初步了解戏剧创作与表演的特点，以及演员所需具备的基本素质。

感知·关联

一、初步体验戏剧游戏

“盲人”与“导盲犬”

通过游戏，建立起搭档之间的信任感，感受游戏中特殊关系的交流方式，以及不同角色的情感变化。

- (1) 两人一组进行游戏，准备眼罩或蒙眼布。
- (2) 一位同学把眼睛蒙住，扮演“盲人”，另一位同学扮演训练有素的“导盲犬”。
- (3) “导盲犬”牵手引领“盲人”在教室里走动，不能让他撞到任何障碍物。游戏过程中“导盲犬”和“盲人”的手不能分开。
- (4) 游戏过程中，不允许语言交流，只能由“导盲犬”牵手引导“盲人”避开障碍。
- (5) “导盲犬”成功引领“盲人”绕过所有障碍物后，同组两人互换角色。

学生们分别扮演“盲人”和“导盲犬”

信息链接

戏剧动作：由外部形体动作、语言动作、静止动作与内心活动构成，它来源于生活，但不等同于生活中的动作。内心活动指人物的思想活动，包括心理依据和思想目的。语言动作指演员通过语言技巧，将剧本台词的含义准确地传达给其他演员与观众，是塑造人物的重要手段。形体动作指演员通过面部表情、连续的动作等，外化人物的心理活动。静止动作，指在静止状态中，演员通过姿态、表情将内心活动传达给观众。

二、戏剧游戏与戏剧表演创作规律

1. “动作”是戏剧游戏的主要呈现形式，也是戏剧表演的基本表现手段

戏剧表演中，演员以剧中人物的名义在舞台上完成因某种既定目的而展开的动作行为过程，就是戏剧动作。

在游戏中为了完成各自的任務，游戏双方会

结合规则加入一系列直接、有效的动作，正如戏剧游戏“盲人”与“导盲犬”中的两个角色，在一系列动作中产生互动、交流。

2. 戏剧游戏中的模拟扮演体现戏剧表演的真实感与信念感

演员在戏剧游戏训练中，通过对现实生活进行模拟扮演，激发创作想象，将自己融入所处的情境及扮演的角色，从而体现剧作的主题思想，使观众在欣赏艺术的同时获得启迪。戏剧游戏的核心价值就是培养演员表演创作的基本素质——“七力”与“四感”。

信息链接

“七力”与“四感”：演员通过表演、形体、声音等训练，提高在表演创作中的基本素质，具体为敏锐而细致的观察力，积极而稳定的注意力，丰富而活跃的想象力，精准而真挚的感受力，真实、准确而合理的判断与思考力，灵敏而细腻的适应力，鲜明的形体与语言的表现力，以及真实感、形象感、幽默感和节奏感。

学生们在游戏中模拟农夫和大树

学生们在游戏中模拟戏曲人物

3. 戏剧游戏中的对立关系体现不同的戏剧冲突

戏剧游戏中所有的任务和动作都是为了实现内心——“我要赢”的念头而产生的。游戏的结果有输有赢，自然造成游戏双方的“冲突”。法国戏剧理论家布伦退尔在《戏剧的规律》中，明确把冲突作为戏剧艺术的本质特征。所以，在戏剧游戏中可以体验到不同的戏剧冲突。例如，人与自然环境或社会环境之间的冲突，某一人物与其他人物之间的冲突，以及人物内心的冲突等。

4. 戏剧游戏中的规则设置，体现戏剧中的具体情境

一切游戏都有其自身的规则，并且游戏规则对于参与游戏的人来讲具有绝对的约束力。在戏剧游戏中，游戏规则越具体、细致，游戏者对于规则掌握得越深入、熟练，并会为了达到最终目的不断采取积极有效行动，让游戏变得越

戏剧小品中，老两口因为意见不合发生冲突

戏剧游戏中，学生们通过艺术想象，对“无形”的长绳作出恰当的反应

精彩。游戏规则可以看作舞台上最简单的情境，而情境是演员组织戏剧动作的重要前提。戏剧中的人物活动都是在具体的情境下展开，同时又在其制约下逐步发展。

5. 戏剧游戏中的即兴动作与戏剧表演的适应性

参与戏剧游戏，会本能地对现场的形势和对方的行为进行判断，并根据其变化及时地改变、调整自己的行动。这种即兴动作，包含着与对方的交流、判断和适应。戏剧表演中，演员们的相互刺激，也会激发即兴判断和适应，促成演员之间的真实交流。依靠即兴产生的戏剧动作，是演员情感最真实的流露。

创意·表现

一、戏剧游戏“抓尾巴”

通过游戏，感受戏剧表演中“动作”的重要性。

(1) 同学们分为两组，一组有“尾巴”，另一组没有“尾巴”。

(2) 没有“尾巴”的同学设法夺取另一组同学的“尾巴”，丢失“尾巴”的同学立刻变为追赶者，继续去抓其他同学的“尾巴”。在规定时间内，抓到“尾巴”最多的一组获胜。

“抓尾巴”游戏场景

二、戏剧游戏“森林大冒险”

通过游戏，感受演员在戏剧表演中的信念感。

- (1) 参与游戏的同学分为“冒险者”“大森林”两组。“冒险者”组1—2人，“大森林”组5~8人。
- (2) “大森林”组模仿森林中的树木花草和飞禽走兽等，为“冒险者”组设置障碍。
- (3) “冒险者”组在规定时间内走完全部道路，则获胜；反之，“大森林”组获胜。

“森林大冒险”游戏场景

三、戏剧游戏“雨中森林”

通过游戏，感受戏剧表演中情境的制约作用。

戏剧游戏“雨中森林”的游戏规则与“森林大冒险”相同，另外增设一名“发布员”，并在游戏中通过制造音响等方式，创设“闪电”“暴雨”“大风”等情境。“发布员”发出情境指令，为“冒险者”的“旅途”创设丰富的情境。

将游戏活动录制成视频。

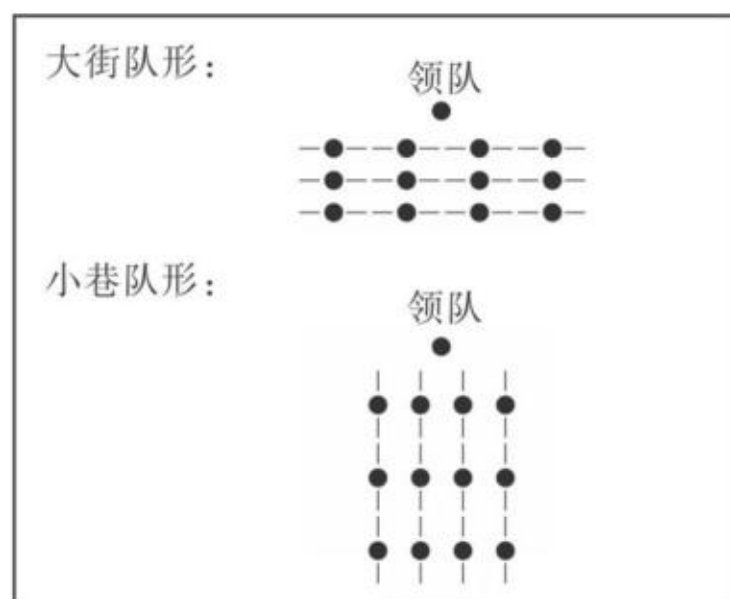
四、戏剧游戏“大街小巷”

寻找生活中带有戏剧游戏因素的活动，自己设计成游戏，与大家分享。

参与游戏中的不同角色，感受与其他角色产生的冲突。

(1) 游戏参与人数15人，设置“猫”“老鼠”“墙壁”“领队”四个角色。

(2) “猫”“老鼠”“领队”各一人，其余参与者每四人站成一排，张开双臂组成“墙壁”。

“大街小巷”游戏队形图

(3) 游戏开始后,“猫”捉“老鼠”,“领队”向“墙壁”发出“大街”或“小巷”的指令。

(4)“墙壁”根据“领队”的指令张开双臂,面向“领队”的方向呈“大街”队形,或右转 90 度呈“小巷”队形,以阻挡“猫”或“老鼠”。

“猫”与“老鼠”须在规定时间内通过“墙壁”,若“猫”捉住“老鼠”,则“猫”获胜,其他三方失败;若“老鼠”逃脱,则“老鼠”获胜,其他三方失败。

“猫”与“老鼠”若在规定时间内没有通过“墙壁”,则“墙壁”和“领队”获胜,“猫”与“老鼠”失败。

五、戏剧游戏“击掌”

体验游戏中的即兴动作,感受戏剧表演中的适应性。

- (1) 两人为一组,一人手心向上托着另一个人的手心。
- (2) 托手心者设法翻过手掌打到对方的手背,对方设法躲避。
- (3) 如一方没有打到对方手背,则游戏角色互换。
- (4) 规定时间内,打到对方手背次数多的人获胜。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	对课堂游戏表现计分,获胜 1 次得 3 分,失败不得分。比一比谁可以拿到最高分。
关联能力	观看戏剧游戏“雨中森林”视频,谈谈游戏时音响的作用,集体讨论改进意见。

二、拓展

中国传统诗词游戏“飞花令”中,对令人说出的诗句要和行令人吟诵的诗句格律对应,这就体现了游戏规则的制约性。想一想生活中还有哪些带有戏剧游戏因素的活动,自己试着设计游戏,并与大家分享。

林潇湘魁夺菊花诗(中国画)戴敦邦

第3课

表演素质

表演是戏剧艺术的核心，演员的表演素质是综合素质的体现。通过参与课堂戏剧游戏活动，培养注意力、想象力、表现力等方面的戏剧表演基本素质，并在游戏中体验表演创作的过程。

感知·关联

一、戏剧游戏体验

掩护司令

- (1) 参与人数 10~15 人，选出 2 人分别充当“司令”和“敌人”。
- (2) “敌人”暂时回避，其余人包括“司令”围成圆圈，由“司令”带领大家做各种简单的动作，如点头、摇手等。参与者需尽量与“司令”动作同步，以掩护“司令”。
- (3) “司令”等人准备完毕，“敌人”进入圆圈，仔细观察，找出“司令”。
- (4) “司令”未被发现，众人获胜；反之，“敌人”获胜。

“敌人”正在努力寻找“司令”

参与者保持与“司令”一致的动作

二、演员表演的基本素质

戏剧游戏是培养演员注意力、想象力和表现力等表演基本素质的手段之一。虽然不同的戏剧游戏训练的侧重点不同，但都是对演员表演基本素质的综合训练。

1. 积极稳定、持续发展的注意力

演员在表演时，要把注意力积极、稳定地集中在创作上及戏剧动作的交流对象上，与对方进行有效的交流，并随着相互行动的发展而不断地将注意力持续下去，这样演员的表演才能更加真实。演员在表演创作中必须做到真听、真看、真感受，要符合剧情和角色的内心活动。

2. 形象、具体的想象力

戏剧艺术要求演员必须发挥自己的想象力，对自己观察到的事物和生活中积累的经验重新组织、加工，尽可能地形象化、具体化。想象力是演员基本素质中不可缺少的部分。在体验戏剧游戏的过程中，演员必须在情境中通过想象的作用，促使戏剧动作更加积极、有效，剧情不断推进与发展，人物更加准确、鲜活。

3. 鲜明、生动的形体和语言表现力

演员要在语言和形体上准确、鲜明、生动地表现人物，就需要把对人物的体验展现在观众面前，引导观众对人物产生认识，并有所感悟。形体和语言表现力使演员的表演创作更为直观、具体。演员只有对语言、形体训练有素，才能把人物内心的情感世界真挚、细腻、准确、鲜明、生动地体现出来，表演才会具有感染力和震撼力。在戏剧游戏中，参与者的语言、形体都在情境的变化里表现出戏剧性。

坐在轮椅上的演员用体态、表情表现听到噩耗时的惊诧之状

创意·表现

一、戏剧游戏“干扰阅读”

通过游戏，体验表演基本素质中注意力的培养过程。

(1) 10人一组，准备一篇文章，由一人来阅读，其余的人在不触碰阅读者身体的前提下，设法将阅读者逗笑。

(2) 阅读者在读完文章之前被逗笑，则失败，干扰者获胜。

(3) 阅读者抵抗干扰读完文章并能够复述文章的内容，则获胜，干扰者失败。

演员在观众的注视下，注意力高度集中，准备开始表演

演员的注意力在手中的道具“雨伞”上

二、戏剧游戏“大写字母”

通过游戏，体验想象力在表演创作中的重要作用。

(1) 3~5人一组，分两组进行身体“拼写”字母比赛。

(2) 每组参与者互相协作，并充分发挥想象力，用身体“拼写”出组员们商定好的字母。

(3) 其余同学辨认两组各自“拼写”的字母，哪一组“拼写”的字母最先被认出，则获胜。

(4) 为每一组“拼写”出的字母拍摄照片。

学生们用身体“拼写”的大写字母B

学生们用身体“拼写”的大写字母E

三、戏剧游戏“森林音乐会”

通过游戏，体会演员的表现力对塑造角色的重要意义。

(1) 参与人数10~15人，分三组进行。参与者用自己的声音模拟一场“森林音乐会”，并选一人担任“指挥家”。

(2) “指挥家”选择游戏中夜晚、清晨、海边等具体情境。

(3) 参与者按“指挥家”给出的情境模仿风声、树叶沙沙声、流水声、鸟鸣声等声音。“指挥家”依次让不同的声音进入，形成一首和谐的乐曲。

(4) 为每一组“森林音乐会”的表演录制音频。

学生们模拟森林中各种动植物的声音

学生们在为“森林音乐会”确定基本节拍

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示“大写字母”游戏中每组拼写的“字母”照片，获胜的小组谈一谈自己运用了哪些想象力，失败的小组讨论改进的方法。
关联能力	欣赏“森林音乐会”游戏的音频，根据音频中的情境，创作一幅简笔画，并向大家展示，比一比谁画得好。

京剧《昭君出塞》演出单位：中央戏剧学院

二、拓展

中国传统戏曲表现手法中，有许多程式化的动作。戏曲艺术家通过对生活经验的艺术加工，用固定的动作表现生活场景，如“船行步”“牵马”“走马”等，这些动作都需要一定的想象力和技术。

观赏一部传统戏曲，看看舞台上还有哪些程式化的表现。结合自己的生活体验，通过模拟生活中的一些动作，认识戏曲艺术是如何通过程式化的动作对生活进行提炼、美化与总结的。

京剧《昭君出塞》讲述了西汉时期，汉元帝将宫女王昭君赐给匈奴呼韩邪单于的故事。昭君告别故土，一路上的艰辛坎坷和背井离乡的悲切之感，使她心绪难平。

第4课

创作方法

为塑造人物形象，演员需要掌握戏剧表演的创作方法，主要是挖掘规定情境和组织戏剧动作。通过本课的学习，初步了解这些方法。

感知·关联

观看话剧《茶馆》第三幕视频片段。

话剧《茶馆》第三幕 演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《茶馆》由老舍于1956年创作。剧作以戊戌变法、军阀混战和中华人民共和国成立前夕三个历史时期为背景，展现了中华人民共和国成立之前社会的黑暗腐败，以及社会中的芸芸众生相。

《茶馆》剧情发展到第三幕，正处于中华人民共和国成立前夕，曾经热闹非凡的裕泰大茶馆即将分崩离析，活跃在茶馆中的各色人等也面临自己的人生选择。王利发、秦二爷和刚出狱的常四爷在感慨世道的变迁。

一、挖掘规定情境

“规定情境”是戏剧表演的专有名词，它分为外部规定情境和内部规定情境。外部规定情境包含了一切外部客观条件，如社会环境、自然环境等。内部规定情境指人的精神状态，包括思想、情感、欲望、意志等，是人物性格、命运发展等内部因素的概括。外部规定情境与内部规定情境相互关联，相互影响，密不可分。

演员在表演创作时，必须深入挖掘剧本中的规定情境，并在情境的制约下进行表演。第2课戏剧游戏中的规则具有规定情境的性质，因此演员需通过戏剧游戏来训练挖掘规定情境的能力。

话剧《茶馆》第三幕 演出单位：北京人民艺术剧院

从话剧《茶馆》第三幕视频中，我们可以看到，外部规定情境是抗战胜利后，至中华人民共和国成立前夕，社会动荡不安，这家裕泰大茶馆也已经破烂不堪，失去了往日的热闹。在这样的外部规定情境影响下，进入古稀之年的茶馆老板王利发因为财产被霸占，内心彻底绝望，在果断地让孩子们投奔解放区后，自己则以悲剧的结局来控诉这个暗无天日的旧时代。

课后观看《茶馆》全剧，比较剧作中不同的外部规定情境——戊戌变法、军阀混战、中华人民共和国成立前夕，其中人物的精神状态都有哪些表现？随着规定情境的变化，人物的内部规定情境又有哪些变化？

二、组织戏剧动作

演员在舞台上以角色的身份在规定情境中，为达到某种目的而展开的相对完整的戏剧动作，可以分解为：做什么、为什么做、怎样做。做什么，指动作的内容；为什么做，指动作的心理动机；怎样做，指具体的动作方式。其中，为什么做与怎样做，是紧密联系的，前者制约后者，贯穿于演员表演的每一个环节。

一切事情发生于特定情境，戏剧动作的内容是由规定情境来决定的，并受规定情境的制约。戏剧动作要不断适应随时变化的情境，舞台上的人物形象才能充分展现出来。茶馆老板王利发性格的变化，是与社会的变迁紧密融合在一起的。他悲剧的一生，也是旧时代

广大小商人和市民命运的真实写照。

第2课戏剧游戏中的动作，往往是在游戏具体情境的要求下，参与者通过相互交流、判断、适应完成的，间接训练了演员组织戏剧动作的能力。

话剧《生死场》演出单位：中国国家话剧院

话剧《生死场》改编自萧红同名中篇小说。故事发生在“九一八”事变前后哈尔滨近郊一个偏僻的村庄里。农民赵三不堪忍受地主二爷的压迫，决意对二爷下手，却不慎错杀了小偷，被抓进大狱。二爷拿洋钱赎出了赵三。农民二里半的儿子成业看上了赵三家的闺女金枝，二里半提亲遭到拒绝，恼怒之时，恰逢日本兵进村，二里半觉得如果日本兵住进了自己家，村里人就不会看不起他了，便热情招呼日本兵吃喝。日本兵饭饱之后，却残害了他的媳妇。所以，全村率先抗日的是二爷，但惨遭日军枪杀。成业当兵之后，懂得了不少抗日的道理，但他回村宣传时，村民却不响应。愤怒中，成业杀了日本兵，惹怒日军。村人遭到杀戮之际，开始拿起武器，走上抗日之路。

剧照中的剧情为赵三不同意女儿金枝和成业的感情发展，强行要让女儿打掉腹中的孩子，身为母亲的王婆眼看着女儿将要遭罪，痛苦万分。这时，饰演王婆的演员根据规定情境，通过大幅度的肢体动作，体现出激荡起伏的内心活动。

创意·表现

戏剧游戏“过河”

通过游戏，体验规定情境对戏剧动作的影响。

(1) 10~15人一组，分组进行游戏，也可多组同时进行。游戏需在空旷、无障碍的空间内进行，根据参与者人数准备足够的垫子。

(2) 参与者想象自己和伙伴身处一条湍急的大河中，大家只有团结协作才能渡过河流。

(3) 参与者站在几块拼接的垫子上，脚不能离开垫子，想象垫子外是奔腾的激流。在游戏过程中可以加入表现河水流速快慢的音效，营造不同氛围。

(4) 参与者设法挤出空间，腾出垫子，并向“河”对岸移动。通过垫子的移动，将垫子上的人转移到“河”对岸。垫子上所有的人成功“过河”，则活动成功。

(5) 成功“过河”并用时最短的一组获胜。

(6) 将游戏过程录制成视频。

游戏“过河”中，学生们利用垫子向“河”对岸移动

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	观看“过河”游戏视频，对比获胜的小组和失败的小组的游戏过程，谈一谈他们成功或失败的原因。
关联能力	分组为“过河”游戏选择一段主题音乐，比一比哪一组选的音乐更合适。

二、拓展

话剧之外，还有许多其他戏剧种类，如歌剧、舞剧、音乐剧和中国戏曲等。走进剧场或查找视频资料，观看其中一部戏剧作品，思考这一剧种的演员表演方式与话剧有什么不同。

歌剧《乡村女教师》讲述了城市姑娘杨彩虹和她来自乡村的恋人李文光不同的人生选择。为了摆脱“贫困”，李文光决然离开故乡走进城市做“城里人”，并无情地埋藏了与同学杨彩虹的爱情，而在这贫困山村生活了七年的乡村女教师杨彩虹并没有因此沮丧失望。为了照亮深山娃儿的梦想，她毅然坚持留在山村，坚守着她热爱的教师岗位，以她无私的奉献，得到孩子们和村民们的爱戴，收获了人生的温暖。

信息链接

歌剧：由音乐、文学、舞蹈、美术等艺术门类综合而成的剧种。其中，音乐包括序曲、间奏曲、终曲，以及独唱、重唱、合唱等演唱形式，其中，独唱中的宣叙调用来对话，咏叹调用来抒情。

舞剧：以舞蹈作为主要表现手段，综合音乐、哑剧等艺术门类的剧种。舞剧中的舞蹈一般以古典舞或民间舞为基础，随着时代的发展，现代舞的因素也常被采用。

音乐剧：结合了歌唱、对白、表演、舞蹈等多种形式的剧种。音乐剧的故事情节及人物的情感、思想，是由歌曲、台词、音乐、肢体动作等综合表现出来的。

歌剧《乡村女教师》 演出单位：中央戏剧学院

舞剧《索玛花》 演出单位：中央戏剧学院

舞剧《索玛花》讲述了生活在四川大凉山深处的一群孩子，与年轻的支教老师雄鹰之间共同成长与蜕变的故事。支教老师的到来，给这个贫困落后的小山村带来了生机与活力，让这里的人们心中都生长出一朵坚强、纯洁、勇敢、美丽的索玛花。大山里发生的一切也让雄鹰渐渐明白生命的真正意义，她与孩子们共同成长，共同认识生活，并努力改变生活。

音乐剧《家》 演出单位：中央戏剧学院

音乐剧《家》根据巴金同名小说改编，描写了四川成都一个封建大家庭的罪恶及腐朽，通过觉新、觉民、觉慧三位主人公的不同命运，控诉了封建制度对生命的摧残，歌颂年青一代的反封建斗争及民主主义的觉醒。

第二单元

戏剧表演

表演是戏剧艺术的核心，舞台语言、形体动作、表演空间是戏剧表演应具备的基本要素。在本单元的学习实践中，同学们将认识表演创作规律，掌握训练方法，提高台词、形体的表现力和戏剧审美能力，为创造综合舞台形象打下坚实基础。

- 第1课 表演特性
- 第2课 戏剧台词
- 第3课 戏剧形体
- 第4课 表演空间

第1课

表演特性

戏剧表演具有鲜明的艺术特性。在第一单元中，已经初步认识了戏剧表演的规律与创作方法。通过本课的学习，进一步了解表演在戏剧艺术中的具体作用，并在实践中体会表演的艺术特性。

感知·关联

一、戏剧表演的不可复制性

戏剧表演是通过演员当众扮演角色的方式呈现的艺术。演员的每一次表演都是全新的创作，不可复制。

话剧《家》 演出单位：中央戏剧学院

话剧《寻找彼得潘》 演出单位：中央戏剧学院

二、戏剧表演的现场性

演员在舞台表演时，舞台人物形象是直观的，直接诉诸观众的视听感受。戏剧表演的创作过程与观众的欣赏过程同步，观众的任何反应都会影响演员的表演。表演、观演和环境共同营造戏剧的艺术氛围，所以现场性是戏剧的重要特点之一。

观看一部话剧，现场感受戏剧表演的魅力。

话剧《窝头会馆》演出单位：中央戏剧学院

话剧《窝头会馆》的故事发生在北平解放前一年。在一个名叫“窝头会馆”的小四合院里，住着好几户挣扎在社会底层的人家。这些小人物，有的爱钱如命，有的尖酸刻薄，有的小心眼儿……他们与困顿的生活、各种苛捐杂税、恶人的欺诈，乃至同命运和人心作着各种抗争，而生活的艰辛最终不能泯灭人性的美好，在曙光将现的时候，旧的逝去，新的来临。

三、戏剧表演的内外统一性

戏剧表演是内在精神与外部动作相统一的艺术。演员要准确把握人物的思想感情和外部特征，并通过准确恰当的形体动作、台词表达等塑造人物形象。

音乐剧《想变成人的猫》演出单位：中央戏剧学院

音乐剧《想变成人的猫》讲述了一只憧憬着人类生活的猫咪莱奥尼，在主人的魔法帮助下如愿变成人，并与小镇居民相处，感受到人间关爱的故事。莱奥尼在布莱福德小镇遇上了善良的医生、开朗的大婶，还有天鹅皇后、旅店里可爱的姑娘，以及贪婪邪恶的地方长官。猫咪莱奥尼经历了惊心动魄的冒险，也享受了朋友相伴的温暖，终于体会到爱的意义。

四、演员创作的独特性

演员既是表演艺术的创作者，又是表演创作的工具与材料，有其鲜明的创作个性。不同创作个性的演员在扮演同一个角色时，也会创造出各具特色的人物形象，观众可从中获得不同的艺术感受，戏剧作品也因此获得长久的生命力。

话剧《窝头会馆》濮存昕饰演古月宗 演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《雷雨》濮存昕饰演周萍
演出单位：北京人民艺术剧院

信息链接

演员的创作个性：在表演过程中，演员通过调动自身的肢体、声音、思想、感情等来创作角色，同时又保留了自己的个人特质，逐步形成自己的创作个性，从而有了属于自己的“戏路子”。

观察演员濮存昕在话剧《窝头会馆》（上图左一）和《雷雨》（下图左一）两幅剧照中截然不同的人物形象和戏剧动作，谈一谈自己的感受。

创意·表现

一、物品想象练习

选择茶壶、衣架、海报等日常生活中的常见物品，观察这些物品的外部特征，揣摩其基本属性，借助服装、道具对物品进行拟人化的改造。

物品想象练习中，学生借助道具进行拟人化改造

二、文字想象练习

选择一组词语、句子或诗歌作为开头，续编故事，并用肢体动作表现故事内容。例如，以“第一天，一张海报被贴在了墙上，大家都在看它”这句话为开头，展开想象，续编第二天、第三天及之后的故事。用个性化的肢体语言表现同一张海报在不同时间点的不同“形象”。

文字想象练习中，学生表现第一天的“海报”形象

三、无言少言练习

模仿学校或班级中的某位老师或同学，根据人物的性格特点、行为习惯等，以无言或少言的方式进行表演，体验塑造人物形象过程中的内外统一性，进一步理解艺术与生活的关系。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	开展物品竞拍活动，比一比谁模拟的物品最受欢迎。
关联能力	在“无言少言”练习中，你认为哪位同学表现得最好，并说出理由。

二、拓展

在表演上，戏剧演员与影视演员都以创造真实可信、鲜明生动的人物形象为目标。但戏剧作品与影视作品的表现手段、制作方式各不相同，因此演员的表演方式也存在差异。观看话剧《骆驼祥子》和电影《骆驼祥子》，感受两种艺术形式中演员的表演特点，思考舞台语言与镜头语言的不同呈现方式。

电影《骆驼祥子》剧照

话剧《骆驼祥子》剧照

第2课

戏剧台词

台词是剧本中人物所说的话，是剧本构成的基本要素。剧作者用台词展示剧情、刻画人物、体现主题，它也是演员塑造人物较为直观、有效的手段。通过本课的学习，初步了解舞台语言的特点和台词基本功的训练方法。

感知·关联

朗诵话剧《北京人》中江泰的独白（节选）：

譬如我吧，我好吃，我懂得吃，我可以引你到各种顶好的地方去吃。（颇为自负，一串珠子似的讲下去）正阳楼的涮羊肉、便宜坊的挂炉鸭、同和居的烤馒头、东兴楼的乌鱼蛋、致美斋的烩鸭条，小地方哪，像灶温的烂肉面、穆家寨的炒疙瘩、金家楼的汤爆肚、都一处的炸三角，以至于月盛斋的酱羊肉、六必居的酱菜、王致和的臭豆腐、信远斋的酸梅汤、三妙堂的合碗酪、恩德元的包子、砂锅居的白肉、杏花春的花雕。这些个地方没有一个掌柜的我不熟，没有一个掌灶的、跑堂的、站柜台的我不知道，然而有什么用？

一、戏剧台词与生活语言的差异

生活语言是人们在日常生活中使用的语言，用来表达所见、所闻、所思、所感。它是一种自然形态的语言，具有即兴性。

戏剧台词是舞台上剧中人物使用的语言，由剧作家根据其笔下各具特色的人物性格，从生活中提炼出来，再通过演员的表演传递给观众。它是被剧作家、演员加工过的艺术语言。

戏剧台词受很多条件的制约。其一，它是剧作家早已固定下来的人物语言，演员不得随意更改；其二，戏剧台词受到舞台时间的制约，必须在规定的时间内说完全部台词；其三，演员在舞台上说戏剧台词时，必须使每个观众都听得见、听得清、听得懂，还要有感染力。

罗吉昂·尼古拉耶维奇	（被弄得糊里糊涂）您认为我在瞪眼睛？
莉吉娅·瓦西里耶夫娜	您瞪着眼睛，这一点毫无疑问。
罗吉昂·尼古拉耶维奇	嗯……是啊，我应当强调指出，您的性格大概是变化无常的。
莉吉娅·瓦西里耶夫娜	许多人都这样对我说过，然而我有多大罪过呢？太阳从乌云中跃出，难道我们能不高兴？今天我爱所有的人，我完全爱所有的人！也爱您，罗吉昂尼古拉耶维奇……您怎么啦，可怜的人儿！
罗吉昂·尼古拉耶维奇	（咳嗽一声）真是不走运……我好像被这个甜面包噎住了。
莉吉娅·瓦西里耶夫娜	哟，原来您喜欢吃甜食，看来您经常到这家咖啡馆来啰？

苏联剧本《老式喜剧》剧本节选

二、戏剧台词的作用

台词是决定戏剧作品艺术性的重要因素。由于戏剧不像小说等文学形式那样由作者直接向读者叙述故事，只能依靠角色自身的语言和动作来表达。因此，台词是戏剧舞台上唯一可以运用的有声语言手段。

观看台词练习视频。

学生们在表演中创作具有鲜明性格特征的角色台词

信息链接

台词：一般包括对白、独白和旁白三部分。对白，是剧本中角色间的对话，也是戏剧台词的主要形式。独白，是角色在舞台上独自说出的台词，是把人物的内心情感和思想直接倾诉给观众的一种艺术手段，往往用于人物内心活动最剧烈、最复杂的场面。旁白，是角色在舞台上直接说给观众听而假设不被同台其他人物听见的台词，内容主要是对对方的评价和对本人内心活动的披露。

话剧《北京人》 演出单位：北京人民艺术剧院

观看一部话剧作品，体会剧中不同角色的台词表现形式。

创意·表现

台词基本功可以概括成三个字，即“气、声、字”，也就是“呼吸、发声、吐字”。演员需要在这三方面进行扎实的台词训练。

一、绕口令练习

绕口令练习是台词基本功的训练方法之一。在练习的过程中，要做到呼吸深沉、声音洪亮、吐字清晰、节奏分明，也可配合一定的形体动作。

同学们可以根据上述要求进行绕口令练习。

望夜空，满天星，光闪闪，亮晶晶。好像那小银灯，大大小小、密密麻麻、闪闪烁烁，数来数去，数也数不清。仔细看，看分明，原来那群星分了星座和起了名。按亮度，分了等，一等、二等、三等、四等、五等、六等，一共分六等。谁最亮，是一等，谁最暗，是六等。一等到六等，总共不过六千九百多颗恒星。星空中，还能看见那大行星和卫星，小行星和彗星，更有那无数无名点点繁星看不清。要想看清它，请你借助现代化的天文望远镜。

学生们将绕口令练习与形体动作相配合，在运动中巩固台词基本功

二、快口训练

快口训练主要是训练演员吐字的能力，要求演员快速、轻巧、清晰地吐字，语言流畅、连贯，能够通过语节的划分，做到节奏鲜明，语气轻重适当，语意表达层次分明、重点明确。

请同学们进行快口训练《报菜名》。

先生，您想吃点什么？请听我报下菜名。

酱鸭、板鸭、烤鸭、罐焖鸭、卤煮鸭、江米酿鸭子、清蒸八宝鸭、烩鸭腰儿、烩鸭条儿、烩鸭丝儿、清拌鸭丝儿；酱鸡、扒鸡、烧鸡、熏鸡、罐焖鸡、软炸鸡、清汤越鸡、浓香嫩鸡、脆皮嫩鸡、栗子焖鸡、奶油莲香鸡。您如果喜欢吃鱼，这里有：焖黄鳝、焖白鳝、生爆鳝片儿、红烧鳝片儿、五色鳝糊儿；熘鱼肚儿、熘鱼脊儿、熘鱼片儿、氽银鱼、炸面鱼、锅烧鲤鱼、豆腐鲶鱼、清蒸甲鱼、西湖醋鱼、八宝全鱼、酒焖全鱼、炸熘鳊鱼、软熘鳊鱼、芙蓉鱼片、苔菜鱼片、龙井鱼片、五色鱼丝儿、蛋皮鱼卷儿、糖醋酥鱼。

肉菜类有：一品肉、马牙肉、芙蓉肉、葱烤肉、红焖肉、白片肉、樱桃肉、米粉肉、坛子肉、油炸香脆肉，炖肉、大肉、扣肉、松肉、酱肉、酱豆腐肉；烧羊肉、烤羊肉、涮羊肉、五香羊肉、炮羊肉，红丸子、白丸子、苏造丸子、南煎丸子、干炸丸子、软炸丸子、三鲜丸子、四喜丸子、葱花丸子、豆腐丸子……

还有各式各样的凉拌菜、野味菜、甜菜、青菜和酱菜，请您再仔细地看看这里的菜谱吧。

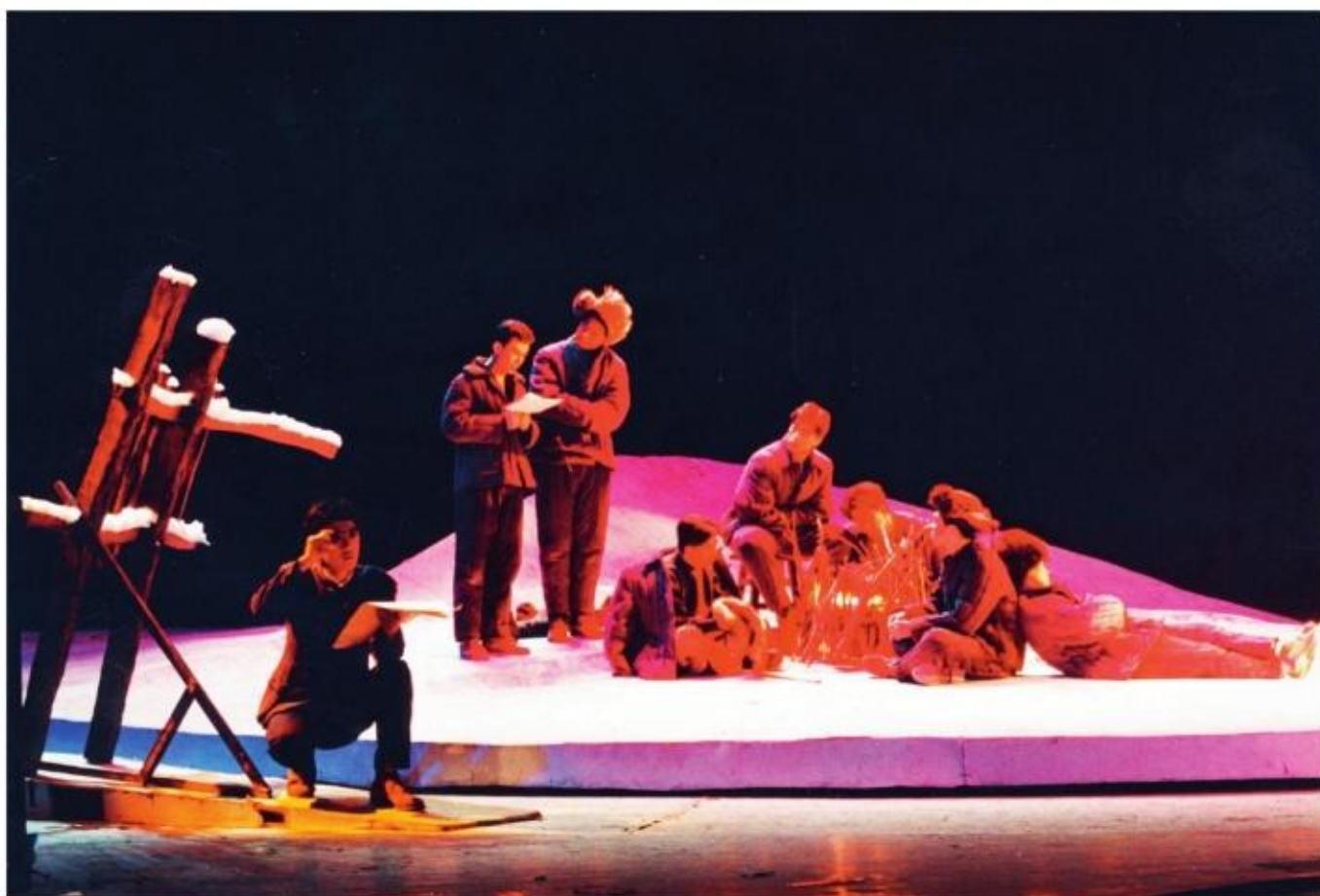

学生们正在进行快口训练

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	分组举行绕口令比赛。根据绕口令训练要求，进行评比。
关联能力	创设生活情境，分别用日常语言和戏剧台词进行即兴表演，并交流心得。

话剧《大雪地》 演出单位：中央戏剧学院

话剧《大雪地》讲述了20世纪50年代中后期的东北荒原上，一群年轻的石油工人响应国家的号召，为了找到石油，在艰苦寒冷的条件下参加石油大会战的感人故事。本剧塑造了以黄子牛为代表的油田工人的形象。他们豪迈乐观、吃苦奉献……他们有爱有恨，有误会又互相理解，有矛盾又有情谊……

二、拓展

- (1) 根据自己的喜好，编创一段快口，内容可以是各地风光、艺术作品名称等，并尝试运用本课所学方法进行练习。
- (2) 选择自己喜欢的电影片段，并为它配音。根据角色的特点及其所处的情境，运用重音、语调、停顿等台词处理技巧，展开艺术想象，尝试创作鲜明的人物性格语言。
- (3) 选择同一段剧本台词，尝试用不同方言表演，感受形态各异的地方语言文化。

第3课

戏剧形体

戏剧形体是戏剧表演的重要表现手法之一，它源于生活中的动作，又经过艺术加工而成为舞台艺术。通过本课的学习，初步认识戏剧形体在表演中的作用，并了解简单的戏剧形体训练方法。

感知·关联

▶ 观看芭蕾舞剧《红色娘子军》视频。

芭蕾舞剧《红色娘子军》 演出单位：中央芭蕾舞团

根据同名电影改编而成的革命题材的现代芭蕾舞剧《红色娘子军》，由中央芭蕾舞团于1964年成功首演。该剧讲述了第二次国内革命战争时期，在海南琼崖，贫苦农家女吴琼花挣脱恶霸势力，成长为一名共产主义战士，并和海南红色娘子军共同战斗的经历。该剧的舞台表演中将西方芭蕾的技巧与中国民族舞蹈的表现手法相结合，彰显了中西文化的融合。

用一组身体动作展现一个生活片段，让大家说说你是谁、在哪里、做什么，以及表达怎样的情绪。

一、形体表达是人类与生俱来的能力

《诗·大序》曰：“言之不足，故嗟叹之。嗟叹之不足，故咏歌之。咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”人类在进行情感沟通时，主要通过语言和形体动作。语言表达的同时常常伴有形体动作，当语言难以表达时，则用形体动作传情表意。

略有悲伤的形体表达

悲痛欲绝的形体表达

二、形体动作是演员塑造人物形象的重要手段

在戏剧表演中，形体动作有其独特的表达语汇，有时比语言表达更具有戏剧张力。演员运用面部表情、身体动作表达角色的思想情感。

话剧《虚假丫鬟》 演出单位：中央戏剧学院

话剧《虚假丫鬟》讲述了18世纪的法国巴黎，一位年轻貌美的贵族小姐，被许配给一个未曾谋面的男人。于是她女扮男装，扮成“骑士”接近她的未婚夫试探他。因为她的乔装打扮，引发了一系列误会。最终，贵族小姐发现未婚夫只是贪恋她的钱财，于是果断地向他提出解除婚约。该剧讽刺了不忠于感情、只贪图享乐的人，终将落得人财两空的可笑下场。

话剧《玩家》的故事发生在20世纪80年代后期。此时，北京兴起了民间收藏热潮，剧作通过靳家一对祖传元青花瓷引发的纷争，呈现了北京收藏界几代人不同的心态、生活状态和思想冲突，以及被裹挟在商品经济大潮中收藏事业的浮沉，是一出京味浓郁的话剧。右图剧照中，演员的形体动作表现了在强烈的矛盾冲突下，剧中人物不得不做出违背自己良心的事情。

话剧《玩家》 演出单位：北京人民艺术剧院

创意·表现

一、身体柔韧性训练

通过身体柔韧性训练可使演员的形体动作更协调、准确、优美。

- (1) 头部训练：头部向不同方位做运动，如低头、抬头，向左、向右歪头等。
- (2) 腰部训练：腰部向不同方位做拉伸，如向左、向右拧身，向前、向后下腰等。
- (3) 腿部训练：腿部的韧带拉伸，如双腿横向打开，打开幅度根据同学们的自身情况而定，往左、右两侧下腰拉伸韧带。双腿纵向打开，向前、向后下腰，尽量拉伸腿部韧带。

向右歪头

下胸腰

横叉下右旁腰

二、身体韵律感训练

小五花手位

身体韵律感训练可以让演员的形体动作更有节奏感和韵味，从而提升表演的感染力。

(1) 节奏感训练：自由走动，由慢到快，感受行走的节奏变化。

(2) 韵律感训练：以丁字步站位，通过一些简单的古典舞动作，如云手、小五花等，配合呼吸，感受气韵在身体中的流转贯通。

(3) 美感训练：选择一段中国古典音乐，在音乐的律动中，做出即兴的形体动作，体会身体的韵律感。

三、身体表现力训练

身体表现力训练可以让演员在设定的情境中，更准确地表达人物的情绪、情感，使肢体表现更有视觉冲击力。

（1）单人训练：选择一段富有感染力的音乐，用身体表达其中的情绪，并随着音乐变换身体造型，比如感受到音乐中情绪的转换时，用形体动作表现出相应的情感。

（2）双人训练：两人一组进行“镜像模仿”，不用语言交流，一方用形体造型表达内心情感，另一方进行还原模仿，体会对方的内心活动。

（3）组合训练：几人一组自由进行形体造型，练习者之间可以有身体的接触、互动。

学生们用身体表现各种情绪

学生们用集体造型表现力量感

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	与你在“身体表现力训练”中的搭档玩“猜一猜”游戏，将你理解的对方用身体造型表达的情感写下来，互相评一评，看看是否准确。
关联能力	回顾在单人训练中，大家运用形体动作呈现出的音乐表达的情感。评一评哪些同学做得好，并说明理由。

二、拓展

以王安石的诗作《元日》为主题，进行形体训练。

(1) 诵读《元日》，感受其中的意境。

元 日

〔宋〕王安石

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。
千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。

(2) 根据古诗描绘的情境展开联想。同学们可分成四组，分别选择一句诗设计动作。

(3) 根据设计的动作，分组进行形体训练。

(4) 边诵读诗句边做动作：一是按照诗句的顺序，分组配合表演；二是全体同学连续做四组动作。

你也可以寻找自己感兴趣的古诗词，设计动作，单独进行形体训练。

第4课

表演空间

表演空间是由舞台布景、灯光、音乐音效、道具等构成的场景，它与演员的表演相结合，共同为观众提供综合艺术审美空间。通过本课的学习，认识表演空间的类型，以及表演空间在戏剧艺术中的重要作用，并在实践中初步了解建构表演空间的方法。

感知·关联

一、表演空间的类型

表演空间有大有小，依据演出的需要可以选择不同类型的表演空间。

舞台模型作品

1. 镜框式舞台

镜框式舞台是内嵌式舞台，在视觉上像一个镜框，演员是“镜中人”，在“镜”中表演，观众在“镜”外观看。观众与演员之间有一道无形的墙。

镜框式舞台

2. 伸出式舞台

伸出式舞台打破了观众和演员之间的距离感。舞台的一部分向前突出，伸向观众席，让观众更清楚地看到演员的表演，演员更好地与观众互动，从而达到特殊的演出效果。

3. 圆形 / 环形舞台

圆形 / 环形舞台的观众席位于舞台的四周，舞台位于剧场的中央，观众可以在不同角度欣赏表演。

4. 旋转舞台

旋转舞台可通过舞台装置实现升降、旋转，使观众在同一位置看到舞台上全方位的表演。

5. 小剧场

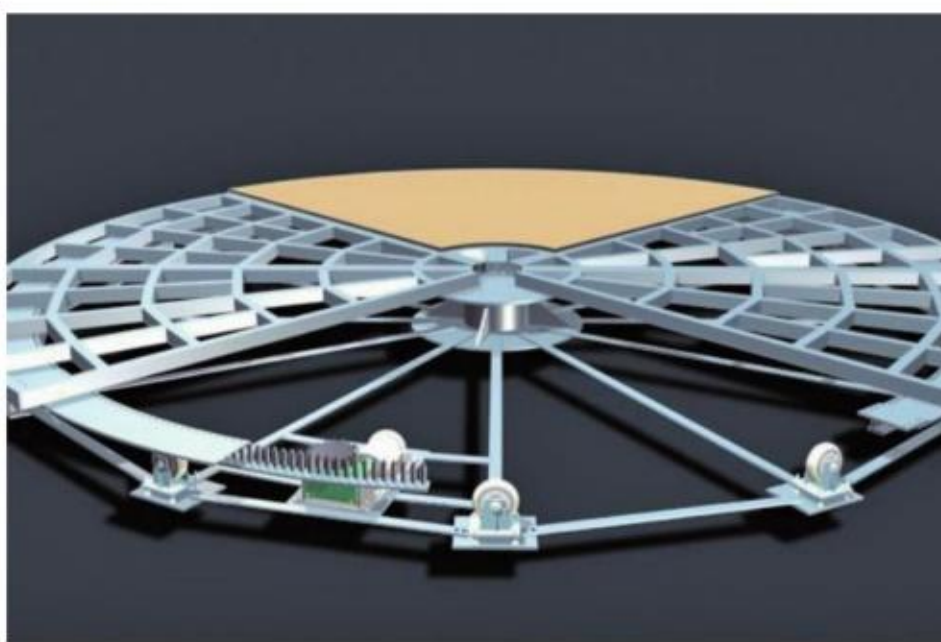
小剧场除了表演的空间小，最重要的特点是演员与观众的距离更近，观众可以清晰地看到演员的表情、动作等细节。

伸出式舞台

圆形 / 环形舞台

旋转舞台

小剧场

二、表演空间的建构思路

1. 提取生活元素

表演空间需要提取生活中的元素进行完整建构，打造出现实的“幻象”，为演员表演的真实性创造条件。

2. 创造艺术表现需要的场景

合适的舞台场景、音乐音效等可以更好地呈现戏剧冲突、人物情感等表演内容。舞台场景依据舞台区位设置。

如右图舞台区位示意图所示，1、2、3、4 的位置是戏剧冲突最强烈、观众注意力最为集中的区域。5 的位置往往会设置重要的高点，以烘托作品的主题。6、7、8、9 的位置往往是揭示人物内心世界的区域。

8	5	9
6	2	7
3	1	4

舞台区位示意图

信息链接

舞台区位：表演人物和景物所处的舞台位置。位置不同，戏剧冲突的强弱程度就不同。

3. 符合演员表演风格的设计

表演空间与演员表演是有机统一的整体，表演空间的设计风格必须与演员的表演风格相符。

下面的照片呈现了不同剧本场景下，不同设计风格的表演空间。

小品《世上只有妈妈好》的表演空间（局部）

小品《异乡人》的表演空间（局部）

话剧《安妮日记》的表演空间
演出单位：中央戏剧学院

儿童剧《皇帝的新装》的表演空间
演出单位：中央戏剧学院

创意·表现

搭建表演空间

选择一个你感兴趣的主题，根据条件寻找场地和材料，尝试搭建表演空间。

学校的图书馆是我们学习的重要场所，我们熟悉这里的环境和氛围，这里经常会发生有趣的故事。以“图书馆一角”为例，搭建表演空间的步骤如下。

- (1) 选择学校图书馆的某个角落为原型。
- (2) 编写一个发生在图书馆一角的故事。
- (3) 以教室里的桌椅、书籍等为道具，搭建“图书馆一角”的表演空间，也可以寻找合适的材料，制作一个小型的“图书馆一角”舞台模型。
- (4) 为搭建好的“图书馆一角”拍摄照片，设计宣传海报。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示“图书馆一角”表演空间搭建成果，并与学校的图书馆作对比，评一评哪个作品最贴切。
关联能力	展示设计的宣传海报，看一看谁设计的海报最能体现戏剧故事。

二、拓展

随着时代的发展，新兴的多媒体技术被越来越多地应用于舞台，为演员的表演提供了更加丰富的表演空间。查找相关舞台案例，想一想可以用哪些多媒体技术手段来丰富“图书馆一角”的视觉效果。

涓生和子君是鲁迅唯一一部爱情小说《伤逝》中带有悲剧色彩的角色。子君，一个认识到自我独立价值的民国女性，她像一个影子一样沉默地徘徊在涓生的手记里面。她的喜悦，她的幽怨，她的释然和果决，引发了观众的思考与共鸣。

多媒体话剧《子君》 演出单位：北京一方浩然文化传媒有限公司

第三单元

小品创编与训练

生活是戏剧艺术创作的源泉，为戏剧创作提供丰富的素材。创编戏剧小品和改编课本剧是创作的基础训练方式。创作者以塑造人物形象为目标，通过观察、提炼生活故事，进行创作。在本单元的学习实践中，同学们将在了解戏剧创作规律的基础上，改编课本剧，排演小品。

- 第1课 选择生活中的素材
- 第2课 创编中的仔细推敲
- 第3课 课本剧的改编妙想
- 第4课 排演中的精雕细琢

第1课

选择生活中的素材

戏剧工作者在创作时需要深入生活，在生活体验中发掘素材，再进行艺术加工。其中，生活体验是戏剧创作的重要基础。通过本课的学习，认识戏剧与生活的关系，并初步了解表演训练中观察生活、还原生活的方法。

感知·关联

观看话剧《过年》视频片段。

话剧《过年》 演出单位：中央戏剧学院

话剧《过年》中，春节即将到来，两位老人默默地为五个子女准备着年夜饭。五个子女性格不同，也经历着不同的人生。本应是一家团圆的日子，却冲突迭起，感情纠葛复杂，最后儿女们各奔东西，只剩老人默默地过年。这短短的一天经历的感情起伏裂变，让儿女真正明白了自己要寻找的是什么样的生活。

想一想：剧中的故事在生活中可以找到原型吗？它与真实的生活事件有哪些区别？

创作素材的提炼

戏剧创作者从生活中提炼创作素材，运用观察生活的方法，通过捕捉、模仿形形色色的人，塑造人物形象，再现生活。生活中有价值 and 亮点的片段可以激发创作者的创作欲望，丰富创作者的创作经验。戏剧艺术中的生活是经过艺术加工的，并受表演空间、时间的制约。戏剧中的生活往往反映了创作者的价值观和审美倾向。

将教室想象成一间鞋店，一位同学扮演导购，其余同学扮演顾客。请大家结合自己的生活经验表演鞋店里的人物百态。

生活小品《鞋店的故事》场景

创意·表现

一、观察人物练习

手机已成为我们生活中不可或缺的一部分，它将我们与广阔的世界联系起来。不同的人在使用手机时，会表现出不同的神态，他们背后各有不同的故事。

不同的人在打电话

带着以下问题，观察生活中正在使用手机的人，思考以下问题，并分组进行模仿。

1. 人物的外形特点是什么？
2. 他们是什么身份？
3. 他们有什么样的表情？
4. 他们可能遇到什么事情？
5. 他们的心里在想什么？

二、观察生活练习

1. 模仿训练

分组进行模仿训练，借助服装、化装、道具等，从外形上贴近观察到的人物，尽量达到形似。

人们在打电话时会呈现出不同的生活细节

2. 模拟训练

通过模仿外形，展开想象，揣摩人物的内心状态，利用动作、表情和说话方式表现人物的内心世界，以形传神。

人们在打电话时会表现出不同的内心活动

3. 完整还原生活的片段

结合前两项训练，展开想象，将观察到的人物可能经历的境遇表现出来。

“看手机”成为生活中随处可见的场景

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	交流、讨论“观察人物练习”中大家的表现，各组互相评价，看谁的模仿形神兼备。
关联能力	每组派一名代表，讲述本小组在“观察生活练习”中模拟人物的故事，评一评，哪一组的故事最有意思。

二、拓展

生活中有许多场景，如人潮汹涌的火车站、熙熙攘攘的菜市场、清晨的公园一角等。不同场景中呈现出千人百态，想象他们背后的故事，写出故事梗概。

公园一角

第2课

创编中的 仔细推敲

生活小品是创作者选择生活中直接或间接的具有一定意义的片段，进行艺术创作后形成的简单形态的戏剧作品。通过本课的学习，在了解戏剧创作规律的基础上，搜集生活素材，逐步学会创编生活小品。

感知·关联

▶ 观看生活小品《抉择》视频，感受艺术化的生活氛围。

生活小品《抉择》讲述了马飞、张可欣、魏伊一三个年轻人组建乐队，努力追求音乐梦想的故事。马飞的父亲突发重病住院，生活的重担压在了他的身上，乐队的处境又十分艰难。此时，一个经纪人联系了马飞，提出了一个既难以拒绝，又难以面对朋友的要求——离开乐队，签约公司。在自己的亲人、朋友面前，面对重重困境，马飞陷入了矛盾中……

生活小品《抉择》剧照

一、生活小品的素材选择

1. 记忆深刻的生活片段

生活经历是创作生活小品的基础。生活中令人难忘的人物和事件，往往是鲜活、生动的创作素材。

2. 发展过程清晰的生活片段

有的生活片段脉络清晰、细节丰富、过程完整，适合用于艺术加工。

3. 有一定启发意义的生活片段

有的生活片段，可以由小见大，带给人启迪或警示。

二、生活小品的人物设计

1. 设计具有典型特征的外形

从生活中提取的人物，外形需要进行艺术加工，使人物形象具有典型性和真实性。

生活小品《见面》剧照

生活小品《见面》中，演员通过服装、发型等外形加工，呈现出“母亲”和“儿子”的典型形象。

2. 设计具有个性化的语言

根据人物的年龄、性格、身份等特点，设计个性鲜明的台词，让人物形象更加丰满。

生活小品《爷爷的生日》中，上了年纪的奶奶和年轻人的观念不同，人物的台词反映了时代的冲突和老年人不服老的心态。

生活小品《爷爷的生日》剧照

3. 设计符合生活逻辑的舞台动作

设计舞台动作时，需要考虑人物的年龄、性格、职业特点、生活习惯、社会关系等方面。

生活小品《天桥一角》中，来京开会的兄长意外地在过街天桥上看到上大学的弟弟为减轻家庭负担当外卖员，心里五味杂陈。

生活小品《天桥一角》剧照

三、生活小品的场景设计

在创编生活小品时，需要根据剧情内容和表演风格设计合理的舞台场景。

生活小品《那年故事》剧照

创意·表现

我们的校园生活中有许多令人难忘的事情，这些都为创编生活小品提供了丰富的素材。

校园里的同学们

完成下面的题板，结合自己的生活经历，选择创作素材，独立或集体创作一个校园题材的生活小品。

生活小品创编题板	
你印象最深刻的事是什么？	
你觉得最有趣的一件事是什么？	
最让你崩溃的一件事是什么？	
你现在最想对谁说些什么心里话？	
你觉得班级中谁最有趣？为什么？	
你觉得哪位老师做的哪件事最有趣？	
你觉得最有趣的一个早晨发生了什么？	
你快乐的那一天发生了什么？	
春游时，发生了哪些有趣的小事？	

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	举行一场作品交流会，对小品创作过程中的表现和生活小品剧本进行自评和互评。
关联能力	分角色朗读剧本，从作品的真实性、台词的准确性、人物形象的典型性、场景设计的合理性等方面，评价剧本体现的艺术与生活的关联性。

二、拓展

同学们相互合作，从新闻播报的事件中选取素材，创作带有矛盾冲突、人生启示的小品，在学校或社区演出，让表演者与观众交流、互动。

儿童剧《星空下的孩子》在小学校园进行公益演出

儿童剧《星空下的孩子》讲述了1937年淞沪会战爆发时的故事。战争爆发后，上海一所学校的师生纷纷逃难至一间收容所，在这里，师生们成立了一个“孩子剧团”。他们响应中国共产党的号召，躲过漫天炮火，开始了从上海到武汉的转移。一路上，他们用歌舞、戏剧的方式唤起民众的抗战热情。孩子们在战火中共同成长，在同一片星空下许下同一个愿望：和平的日子很快到来！

第3课

课本剧的 改编妙想

课文是学生较为熟悉的文学文本。将适合的课文改编成课本剧，是学生初步尝试戏剧创作的有效途径。通过本课的学习，了解课文的改编方法和剧本创作过程，创作趣味横生的课本剧，提升剧本创作能力和戏剧审美水平。

感知·关联

一、课本剧欣赏

观看课本剧《变色龙》视频。

课本剧《变色龙》中金匠在申诉自己的手被狗咬伤了

课本剧《变色龙》虽然篇幅不长，但集中了必要的戏剧元素：舞台上营造出真实的生活氛围、鲜明的人物形象、强烈的戏剧冲突。该剧反映了当时的社会面貌，具有现实性和时代性。

对比《变色龙》课文原文与课本剧表演，感受文学表达与戏剧艺术表达的不同魅力。

二、课本剧的基本构成

1. 脉络清晰的事件

“事件”是展现舞台冲突、推动戏剧动作发展的载体。选择适合改编的课文，“事件”要能造成人物之间的矛盾冲突，导致人物关系发生改变，引发人物之间相互行动，改变人

物的命运。“事件”发生的起因、经过、结果要完整。只有经过合理选择、精心编排，才能组织好演员的戏剧动作，观众也能通过舞台事件的揭示，清晰地看到人物内心活动发展的过程，真正认识、理解剧作的主题。

警官奥楚蔑洛夫和金匠赫留金之间的冲突，贯穿在整个戏剧中。

回顾视频《变色龙》
中的故事脉络。

课本剧《变色龙》中的戏剧冲突

2. 简洁明了的戏剧结构

课本剧的剧本结构简单，往往呈现一条故事线索，并且是一天之内在同一个地点发生的事件，故事从开头直到末尾都集中在舞台上，这在戏剧创作中称为“三一律”。构建戏剧结构时，剧作家需要对事件过程、戏剧冲突、人物关系及戏剧动作发展进行合理安排，结构形式一般为开端、发展、高潮、结局，类似写文章的章法“起、承、转、合”。

3. 多姿多彩的人物形象

人物形象的刻画要丰富、具体，突出鲜明的人物性格，易于戏剧化的加工。在改编课本剧时，要在课文的时代背景下，观察生活、观察人物，积累生活想象，完成特定时代背景下，人物特定的生活状态、思维习惯、行为方式的细化。经过戏剧加工，课文中的人物就会成为典型环境中的典型人物，呈现出独有的魅力和特质。

信息链接

三一律：欧洲古典主义戏剧理论家制定的戏剧创作的三条规则，即地点一致、时间一致、情节一致。

回顾视频《变色龙》中的人物形象。

4. 生动准确的台词

课本剧的台词由课文的语言转化而来，它是在规定情境下，依据生活逻辑、人物行动的逻辑将文学语言转变成为符合舞台艺术审美规律的戏剧化语言。台词的创作，不仅要和事件的发展紧密联系，也要对不同人物形象进行不同语言表达的处理，才能使台词不仅可以连贯剧情，还能展现人物的性格。

警官奥楚蔑洛夫在这一场景的台词是：“我不会轻易放过这件事。我给你们看看，我怎么整治那些把狗放出来乱咬人的人！有些人不愿意遵守法规，现在是该管管他们的时候了！”

课本剧《变色龙》中具有戏剧语言特点的台词

回顾视频《变色龙》中演员的台词表现。

创意·表现

改编课本剧

1. 选择适合改编的课文

可按照以下原则选择课文进行课本剧改编。

- (1) 能够激发创作欲望的课文。
- (2) 结构完整、能够提取独立事件的课文。
- (3) 有鲜明、饱满的人物形象的课文。
- (4) 有较大戏剧艺术加工空间的课文。

2. 完成“内容提炼表”，从所选课文中提炼可改编的内容，按照课本剧写作的基本要求
求进行改编

内容提炼表		
项目	内容	备注
改编原作		
改编题目		
改编主题		
人物形象		
故事起因		
故事经过		
故事结果		
道具		
服装		
空间场景		
时代背景		

信息链接

课本剧写作的基本要求：

- (1) 剧本开头需要列出剧本的名称，故事发生的时间、地点，以及所有的出场人物。
- (2) 以人物对话的形式呈现。
- (3) 用（ ）或〔 〕的形式，对故事发生的时间、地点、规定情境，以及布景、灯光、音乐、音效等艺术要求加以说明。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	对照所选课文，自我评析“内容提炼表”的完成状况并查漏补缺，同学们互相品评。
关联能力	你认为课本剧《变色龙》中哪个角色改编得最成功，并说出理由。

二、拓展

尝试选择合适的英语课文，改编成简单的英文课本剧。想一想：还有哪些科目的内容可以改编成课本剧？

学生们正在演绎课本剧

第4课

排演中的 精雕细琢

有了一个好剧本，还需要进行精心的排演，作品才能在舞台上完美呈现。通过本课的学习，初步掌握戏剧小品的排演方法，并且运用到相关的艺术实践中。

感知·关联

观看戏剧排演视频片段。

戏剧的排演是一个环环相扣的过程，从阅读剧本到舞台呈现，需要多方面的配合。它们互相独立，又相互融合，缺一不可。

了解一部剧作
在搬上舞台前，要
进行哪些创作工作。

学生们正在排演话剧

创意·表现

根据创作的生活小品剧本或课本剧剧本进行排演。

一、排演准备

1. 阅读剧本

阅读剧本是剧本分析前的基本准备。演员通过阅读剧本，熟悉剧情和人物，对剧本建立总体的印象。

学生们正在进行剧本对话

学生们正在认真阅读剧本

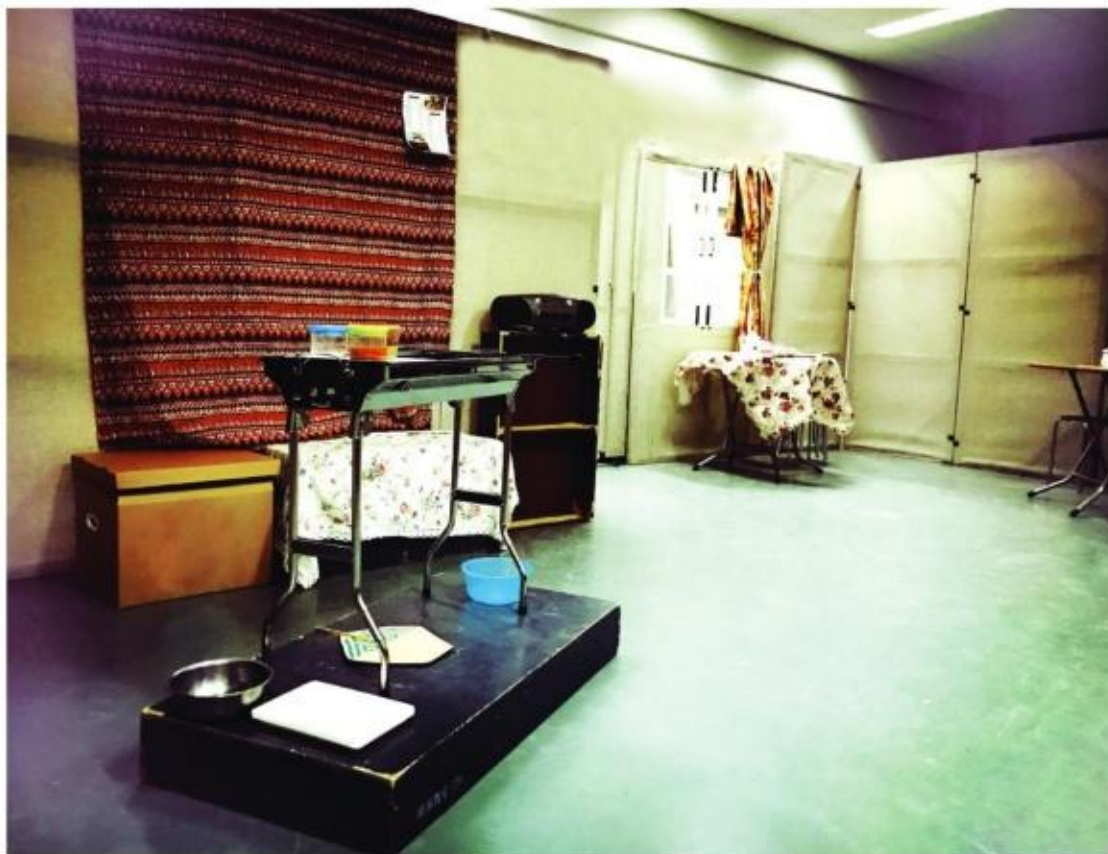
2. 分析剧本

扎实的剧本分析能够为排演工作打下坚实的基础。剧本分析涵盖的内容如下表。

剧本分析	
分析内容	阐述
提炼主题	从剧本中提炼中心思想或立意，明确剧本要表达的主题。
梳理情节	梳理剧本的主要情节、戏剧冲突，包括事件的起因、经过、发展和结果。
分析人物	分析人物的思想观念、身心状态、语言和形体特点等，并尝试根据剧本提供的线索，对人物的成长过程和生活境遇展开合理的想象。 分析人物之间的关系，如亲属、同学、师生、朋友等。

3. 建立表演空间

根据剧本设计简单的表演空间，创设外部规定情境，帮助演员排演时塑造人物形象。

表演空间的设计需要模拟现实生活空间

4. 设计音乐、音响

根据剧情，选择或创作合适的音乐、音效（如雷声、雨声等自然界的音效，以及喇叭声、敲门声等生活中的音效），帮助演员排演时进入规定情境。

5. 角色的分配与选择

根据角色特点选择合适的演员，在角色分配上还要考虑演员搭配是否恰当，这样才有利于更好地表现人物关系。

6. 着装与化装

排演时，演员根据塑造人物形象的需要，进行简单的着装、化装，进入角色。

二、排演实践

1. 对台词的要求

演员要依据剧本提供的规定情境进行表演，根据人物性格和人物关系对台词进行再创作，挖掘其内心独白。演员应做到以下要求。

（1）扎实的基本功：声音洪亮，语音纯正，吐字清晰。

（2）恰当的角色台词表达：深入挖掘角色的内心独白和潜在情感，通过恰当的语言与声音塑造，表达角色的情感和态度。

（3）符合规定情境的台词表达：运用合适的语速、语调、节奏、音量等，体现规定情境中的人物特点和人物关系。

肢体戏剧《白纸黑字》

演出单位：中央戏剧学院

2. 对形体的要求

演员要依据剧本提供的规定情境选择合适的形体表达，根据人物性格和人物关系对形体动作进行再创作。演员应做到以下要求。

(1) 扎实的基本功：动作协调，反应敏捷，富有节奏感。

(2) 恰当的角色形体表达：根据角色特点进行形体表达。

(3) 符合规定情境的形体表达：运用具有表现力的肢体语言，体现规定情境中的人物特点和人物关系。

3. 合理的调度

通俗来说，调度就是“走位”，指演员根据要求在舞台上走动，形成人与人之间或人与布景之间的外部关系，以达到揭示人物关系和人物内心活动的目的。合理的调度可以表现丰满的人物形象，活跃舞台场面，准确表现剧本的立意。

4. 完整的剧本呈现

充分使用事先准备的道具、服装、音乐、音响等，并完成化装，将剧本需要的各方面内容表现出来。

儿童剧《皇帝的新装》

演出单位：中央戏剧学院

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	从观众的角度给排演课本剧的演员写一封信，根据排演实践要求对他们的表现进行评价，并请演员给观众回信。
关联能力	探究音乐、美术、文学、舞蹈等不同艺术门类在戏剧中的功能和作用，完成一篇短文，并与大家交流。

二、拓展

1. 了解“戏比天大”的故事，参观排练厅

在北京人民艺术剧院的排练厅里，“戏比天大”四个字让人印象深刻。“戏比天大”是演员应该具备的“戏德”。敬业是演员职业精神的重要体现，在排练厅里没有大腕、没有明星，只有对戏剧艺术充满热情的艺术家，虽然他们在艺术观点和创作方向上会有所争执，但是“戏比天大”已成为共识。这就是排练厅的魅力，它能让大家畅所欲言，为了同一个艺术创作目标自由表达自己的观点。

北京人民艺术剧院排练厅内“戏比天大”四个字

2. 走进剧场，观摩一部现实主义题材的戏剧

话剧《全家福》 演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《全家福》讲述了北京一座小四合院里的三户人家从20世纪40年代到改革开放的60年间的经历，反映了中国社会的发展与变迁。

思考戏剧主题与我们的生活有哪些联系，展开交流与讨论。

通过在剧场观剧，进一步认识排演是一个漫长的过程。演员经常会为了一个角色的塑造精疲力竭、焦灼不堪，但是经过刻苦钻研，终会在舞台上呈现出完美的形象。汗水总能赢得掌声，努力总能得到尊重。想一想：这对我们的学习与生活有什么启迪？

第四单元

经典诞生与创演

经典戏剧作品是经过历史选择、时代检验而经久不衰的典范，有着跨越时空的艺术魅力。在本单元中，同学们将理解经典戏剧的艺术构成，学习经典戏剧的排演方法，进行演出实践，获得对戏剧艺术的整体认知。

- 第1课 剧本的诞生过程
- 第2课 经典剧本的研读
- 第3课 戏剧片段的排演
- 第4课 舞台的综合魅力

第1课

剧本的诞生过程

经典戏剧作品是戏剧艺术的标杆，其艺术魅力历久弥新，经典作品的剧本也已成为典范。本课以经典话剧《雷雨》的创作过程为范例，展示剧本的诞生过程及其历史背景，为理解剧本和创作剧本做准备。

感知·关联

一、经典作品欣赏

观看话剧《雷雨》视频片段，感受经典作品的深厚底蕴。

 观看话剧《雷雨》视频片段。

话剧《雷雨》 演出单位：北京人民艺术剧院

曹禺说：“《雷雨》是没有太阳的日子里的产物，《雷雨》是一种情感的迫切的需要……我在发泄着被压抑的愤懑，毁谤着中国的家庭和社会。”这部作品情节扣人心弦，语言精练含蓄，人物各具特色，是中国现代话剧走向成熟的里程碑。

信息链接

曹禺：中国现代戏剧大师，其作品《雷雨》《日出》《原野》《北京人》的出现标志着中国现代话剧艺术的成熟。1933年，经过5年的酝酿，他完成了四幕话剧《雷雨》。这是当时年仅23岁的曹禺的处女作，也是其成名作，更是中国现代文学史上划时代的经典和里程碑之作。

曹禺

二、话剧《雷雨》的创作背景

1. 社会矛盾日益加深，封建官僚家族走向瓦解，新思潮与旧观念激烈碰撞

经典作品包含着剧作家独特的世界观和美学观，是不可重复的艺术创作。剧作家的生活经历，以及对生活的观察、理解和反思贯穿着整个创作过程。

曹禺生长在封建官僚家庭中。他说：“《雷雨》里出现的那些人物，我看得太多了，有一段时期甚至可以说是和他们朝夕相处。”23岁的曹禺，内心的创作冲动极需要一种具象化的表现——他想要释放自己内心炙热燃烧着的天分和才华。

“戏，原来是这样一个美妙的迷人的东西！”而当时封建社会的黑暗、腐朽让曹禺深深感喟道：“我想反抗。因陷于旧社会的昏暗、腐恶，我不甘模棱地活下去，所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟，或许是一声呼喊。”现实生活的磨砺和“五四运动”时期新思潮的影响，使曹禺全身心地投入戏剧创作中，他要“写出活的人，有灵魂的人”！

2. “五四运动”时期，西方经典话剧作品的译介对中国话剧界产生影响

“五四运动”期间，亨利克·易卜生的《玩偶之家》《人民公敌》等社会问题剧相继被译介到中国，其宣扬的直面人生的勇气契合了当时中国现实斗争的需要，在中国文艺界产生了一定的反响，曹禺的戏剧创作也受其影响。

信息链接

亨利克·易卜生：欧洲近代现实主义戏剧的杰出代表。他打破了传统的写作方式，以口语化散文体进行创作。他创造了以设疑性构思、论辩性对白和追溯性手法为基本艺术特征的“社会问题剧”题材。

安东·巴甫洛维奇·契诃夫：俄国杰出的剧作家。他的剧作以平凡的人物和日常生活为主题，不追求情节的曲折离奇，却有鲜明的批判现实主义色彩。他的戏剧作品中常有大量的潜台词，并极具抒情意味。《海鸥》《樱桃园》《三姊妹》是他的代表作品。

[挪威]亨利克·易卜生

[俄国]安东·巴甫洛维奇·契诃夫

观看话剧《玩偶之家》视频片段。

话剧《玩偶之家》 演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《玩偶之家》讲述了女主人公娜拉为给丈夫海尔茂治病，无意中犯了伪造字据罪。海尔茂知情后勃然大怒，大骂娜拉，而当危机解除后，又对妻子甜言蜜语。娜拉认清了自己在家庭中的“玩偶”地位，最终断然出走。

创意·表现

从感知到实践

根据话剧《雷雨》的创作背景展开联想，以剧作家曹禺为主人公创编短剧，并尝试进行排练表演。

在创编短剧的过程中，切身体会《雷雨》的主题思想和作家的创作情感，并了解曹禺的其他代表作品，如《日出》《北京人》的创作风格。

《日出》的故事发生在抗日战争前夕的天津。交际花陈白露靠银行家潘月亭的供养生活，童年和学生时代的好友方达生闻知她堕落了，从家乡跑来“感化”她，但对社会和生活都已失望的陈白露拒绝了他。后来，潘月亭被金八挤垮，银行倒闭。陈白露目睹了这一切，含恨而终。方达生表示要与黑暗势力抗争，迎着日出而去。

话剧《日出》

演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《北京人》 演出单位：北京人民艺术剧院

《北京人》的故事发生在20世纪30年代初的北平。日渐衰败的曾家老宅里，住着曾老太爷，儿子曾文清，儿媳曾思懿，老太爷的侄女愫方，孙子曾霆，孙媳瑞贞三代人。愫方与曾文清暗生情愫却又惧于封建桎梏，沉浸于痛苦之中。瑞贞心怀进步思想，虽受封建礼教迫害，但一直想要冲出曾家这个牢笼。因曾家经济与权势的衰落，瑞贞与愫方出走……在时代的洪流下，封建大家长曾老太爷只能眼睁睁看着曾家分崩离析。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	谈一谈在创编短剧的过程中对于话剧《雷雨》的诞生有了哪些新的认识。
关联能力	结合《雷雨》创作的历史背景，以及自己塑造的人物形象，展开交流讨论，评一评自己的表演是否贴合人物原型。

二、拓展

(1) 阅读话剧《雷雨》剧本片段，并谈谈自己的理解和认识。

(2) 了解更多的经典戏剧作品，如老舍的《骆驼祥子》《四世同堂》，易卜生的《人民公敌》，莎士比亚的《哈姆雷特》《仲夏夜之梦》等。比较中西方戏剧作品风格上的差异，思考造成差异的文化根源。

多媒体剧《仲夏夜之梦》 演出单位：中央戏剧学院

《仲夏夜之梦》是英国剧作家莎士比亚创作的一部富有浪漫色彩的喜剧，首演于1594年。全剧以雅典统治者提修斯公爵的婚姻为中心，由两对青年男女的爱情纠葛、仙王和仙后的矛盾和解、雅典一群演员为公爵婚礼献演戏剧等一场场妙趣横生又富有诗情画意的场面相互交织，最后大家如愿以偿得到了属于自己的爱情。此剧在世界文学史，特别是戏剧史上影响巨大，后被改编成了电影、游戏、绘画等诸多形式。

第2课

经典剧本的 研读

剧本研读是演员进入表演之前的重要准备。在这一阶段，演员通过阅读文本、分析梳理、自我体验与思考，对要扮演的角色获得深入的理解，激发表演创作的欲望。通过本课的学习，初步了解研读剧本的方法，进行剧本分析，为经典剧本的演绎打好基础。

感知·关联

剧本阅读的方法

剧本是戏剧艺术创作的文本基础，导演、演员及其他舞台艺术家要根据剧本进行二度创作。阅读剧本，首先要明确阅读的目的和步骤。

（1）初读剧本：初读剧本需要集中注意力，一气呵成，应偏重于感性认识，形成对剧本的总体印象。

（2）做阅读笔记：养成做笔记的习惯，可以帮助我们对剧本中繁多的人物和人物关系把握得更加准确，激发表演创作的欲望。

（3）再读剧本：在明确创作的要求后，带着理性认识和分析再次阅读剧本，仔细推敲。只有再读剧本，从细节入手，深入分析剧本，才能把握整体，确立艺术表现的目标。

倾听钟声、蛙鸣声、蝉鸣声、雷声、雨声、枪声等戏剧音效。这些是话剧《雷雨》中使用的音效，对照剧本，看看这些音效出现在哪些地方。

演员们正在对台词

导演正在给演员们分析剧本

创意·表现

一、剧本片段“鲁贵说鬼”赏析

这是十年前一个夏天的上午，在周宅的客厅里。

开幕时，四凤在靠中墙的长方桌旁，背着观众滤药，她不时地摇着一把蒲扇，一面在揩汗，鲁贵（她的父亲）在沙发旁边吃力地擦着矮几上零碎的银家具，额上冒着汗珠。

四凤约有十七八岁，脸色红润，是个健康的少女。她穿一件旧的白纺绸上衣，粗山东绸的裤子，一双略旧的布鞋。她全身都非常整洁，举动虽然很活泼，因为经过两年在周家的训练，她说话很大方，很爽快，却很有分寸。她那长睫毛的水灵灵的大眼睛，能够很灵敏地转动，也能敛一敛眉头，很庄严地注视着。她有一张大大的嘴，嘴唇自然红艳艳的，很宽，很厚。当她笑的时候，牙齿整齐地露出来，嘴旁也显着一对笑涡，然而她面部整个轮廓是很庄重地显露着诚恳。她的面色不十分白，天气热，鼻尖微微有点汗，她时时用手绢揩着。她很爱笑，她知道自己是有好看的，但是她现在皱着眉头。

她的父亲——鲁贵——约莫有四十多岁的样子，神气猥琐，最令人注目的是粗而乱的眉毛同肿眼皮。他的身体较胖，面上的肌肉宽弛地不肯动，但是总能很卑贱地谄笑着，和许多大家的仆人一样。

.....

鲁贵（向四凤）刚才是谁在喊你？

四凤 二少爷。

鲁贵 他叫你干么？

四凤 谁知道。

鲁贵（责备地）你为什么不理他？

四凤 哦，我（擦眼泪）——不是您叫我等着么？

鲁贵（安慰地）怎么，你哭了么？

四凤 我没哭。

鲁贵 孩子，哭什么，这有什么难过？（仿佛在做戏）谁叫我们穷呢？穷人没有什么讲究。没法子，什么事都忍着点，谁都知道我的孩子是个好孩子。

四凤（抬起头）得了，您痛痛快快说话好不好。

鲁贵（不好意思）你看，刚才我走到下房，这些王八蛋就跑到公馆跟我要账，当着上上下下的人，我看没有二十块钱，简直圆不下这个脸。

四凤（拿出钱来）我的都在这儿。这是我回头预备给妈买衣服的，现在您先拿去用吧。

鲁贵（佯辞）那你不是没有花的了么？

四凤 得了，您别这样客气。

鲁贵（笑着接下钱，数）只十二块？

四凤（坦白地）现钱我只有这么一点。

鲁贵 那么，这堵着周公馆跟我要账的，怎么打发呢？

四凤（忍着气）您叫他们晚上到我们家里要吧。回头，见着妈，再想别的法子，这钱，您留着自己用吧。

鲁贵（高兴地）这给我啦，那我只当着你这是孝敬父亲的。哦，好孩子，我早知道是个孝顺孩子。

四凤（无奈地）这样，您让我上楼去吧。

鲁贵 你看，谁管过你啦。去吧，跟太太说一声，说鲁贵直惦记太太的病。

四凤 知道，忘不了。（拿药走）

鲁贵（得意）对了，四凤，我还告诉你一件事。

四凤 您留着以后再说吧，我可得给太太送药去了。

鲁贵（暗示着）你看，这是你自己的事。（假笑）

四凤（沉下脸）我又有何事？（放下药碗）好，我们今天都算清楚再走。

鲁贵 你瞧瞧，又急了，真快成小姐了，耍脾气倒是“呱呱叫”啊。

四凤 我沉得住气，您尽管说吧。

鲁贵 孩子，你别这样，（正经地）我劝你小心点。

四凤（嘲弄地）我现在钱也没有了，还用得着小心干什么？

鲁贵 我跟你讲，太太这两天的神气有点不大对的。

四凤 太太的神气不对有我什么事？

鲁贵 我怕太太看见你才有点不痛快。

四凤 为什么？

鲁贵 为什么？我先提你个醒。老爷比太太岁数大得多，太太跟老爷不好。大少爷不是这位太太生的，他比太太的岁数差得也有限。

四凤 这我都知道。

鲁贵 可是太太疼大少爷比疼自己的孩子还热，还好。

四凤 当后娘只好这样。

鲁贵 你知道这屋子为什么晚上没有人来，老爷在矿上的时候，就是白天也是一个人也没有么？

四凤 不是半夜里闹鬼么？

鲁贵 你知道这鬼是什么样儿么？

四凤 我只听说到从前这屋子里常听见叹息的声音，有时哭，有时笑的，听说这屋子死过人，屈死鬼。

鲁贵 鬼！一点也不错，我可偷偷地看见啦。

四凤 什么？您看见，您看见什么？鬼？

鲁贵（自负地）那是你爸爸的造化。

四凤 您说。

鲁贵 那时你还没有来，老爷在矿上，那么大，阴森森的院子，只有太太、二少爷、大少爷住。那时这屋子就闹鬼，二少爷小孩，胆小，叫我在他门口睡。那时是秋天，半夜里二少爷忽然把我叫起来，说客厅又闹鬼，叫我一个人去看看。二少爷的脸发青，我也直发毛。可是我是刚来的底下人，少爷说了，我怎样好不去呢？

四凤 您去了没有？

鲁贵 我喝了两口烧酒，穿过荷花池，就偷偷地钻到这门外的走廊旁边，就听见这屋子里啾啾地像一个女鬼在哭，哭得惨！心里越怕，越想看。我就硬着头皮从这门缝里，向里一望。

四凤（喘气）您瞧见什么？

鲁贵 就在这张桌上点着一支要灭不灭的洋蜡烛，我恍恍惚惚地看见两个穿着黑衣裳的鬼，并排地坐着，像是一男一女，背朝着我。那个女鬼像是靠着男鬼的身边哭，那个男鬼低着头直叹气。

四凤 哦，这屋子有鬼是真的。

鲁贵 可不是？我就是乘着酒劲儿，朝着窗户缝，轻轻地咳嗽一声。就看这两个鬼嗖一下子分开了，都向我这边望：这一下子他们的脸清清楚楚地正对着我，这我可真见了鬼了。

四凤 鬼么？什么样？（停一下，鲁贵四面望一望）谁？

鲁贵 我这才看见那个女鬼呀，（回头低声）——是我们的太太。

四凤 太太？那个男的呢？

鲁贵 那个男鬼，你别怕，就是大少爷。

四凤 他？

鲁贵 就是他，他同他的后娘就在这屋子里闹鬼呢。

四凤 我不信，您看错了吧？

鲁贵 你别骗自己。所以孩子，你看开点，别糊涂，周家的人就是那么一回事。

四凤（摇头）不，不对，他不会那样。

.....

二、仔细研读“鲁贵说鬼”剧本片段，完成“剧本研读记录表”

剧本研读记录表								
时间	地点	气氛	人物	着装	人物关系	具体事件	动作目的	矛盾冲突

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	两人一组，互相检查“剧本研读记录表”的完成情况，看看还有哪些地方需要补充。
关联能力	在音效感知中，比一比谁能将听到的音效与剧本中的场景对应得又快又好。

二、拓展

研读、分析话剧《雷雨》的完整剧本。按照“剧本研读记录表”的格式，自制一张记录表，可以根据需要增删表格中的项目，并填写剧本研读内容。

话剧《雷雨》中周朴园逼繁漪喝药 演出单位：北京人民艺术剧院

第3课

戏剧片段的排演

经典剧目的排演，必须尊重原作，做到严肃谨慎。因此在剧本分析、人物塑造、舞台空间设计等环节上要求更为深入、细致和严格。通过本课的学习，从经典戏剧片段的排演入手，了解经典剧目排演的基本方法和要求。

感知·关联

一、经典作品欣赏

观看话剧《雷雨》中“鲁贵说鬼”视频片段。

话剧《雷雨》中鲁贵故弄玄虚地讲着周公馆“闹鬼”旧事
演出单位：北京人民艺术剧院

从话剧中直观感受鲁贵与四凤两个鲜明的人物形象。

结合上一课完成的“剧本研读记录表”，撰写鲁贵和四凤的人物小传。

信息链接

人物小传：为了更好地塑造人物形象，挖掘人物的内心世界，演员还需做一些案头工作，为自己饰演的角色撰写人物小传。演员在分析剧本后，展开想象，将自己代入角色，以第一人称记述“我”的生平，包括人物的价值观念、思想情感、行为方式、欲望诉求、语言与形体的特点等。这些不仅要从舞台提示、台词中寻找，还要从规定情境中挖掘。

二、经典剧目的排演要求

1. 熟悉原作

在排演经典剧目之前，必须对原作进行深入了解，甚至需要参考被改编成其他艺术形式的作品。

2. 尊重原作

经典剧目是典范性的作品，不可随意更改、歪曲，排演经典剧目必须尊重原作的主题思想和价值导向。

3. 必备的综合能力

经典剧目的排演难度较大，各个创作环节的人员都要具备一定的艺术综合能力，才能确保经典剧目顺利演出。

话剧《雷雨》的排演场景
演出单位：北京人民艺术剧院

创意·表现

分阶段排演经典戏剧片段“鲁贵说鬼”

1. 根据剧本中的舞台提示，搭建简易的场景

故事发生在一个夏天的上午，地点是周公馆的客厅。在搭建表演空间时，应大致符合剧本描述的场景。

周公馆客厅场景图

2. 根据剧本中对人物、人物关系的介绍，尝试扮演“鲁贵”和“四凤”

剧中四凤是一个十七八岁的少女，她聪明、诚恳、活泼，做事很有分寸，是一个内心单纯的人物。鲁贵则“眼睛锐利，常常贪婪地窥视着，如一只狼”，是一个唯利是图的小人。

剧本中的舞台提示、人物对话，揭示出鲁贵和四凤虽是父女关系，但矛盾重重。四凤厌恶父亲卑微的行为，鲁贵却对此习以为常。

信息链接

舞台提示：剧本中的文字说明，主要内容为剧情发生的时间、地点，剧中人物的形体动作、心理活动、场面氛围，以及对灯光、音响效果的要求等。舞台提示可以帮助演员更好地刻画人物形象，也是导演、演员、舞台工作人员分析剧本、进行艺术创作的依据。

话剧《雷雨》中鲁贵指着客厅的沙发，告诉四凤当年的“鬼”就坐在那里
演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《雷雨》中四凤与鲁贵的角色形象
演出单位：北京人民艺术剧院

3. 强化戏剧动作表现角色行为目的

鲁贵见拉拢讨好不成，便以周萍和繁漪的隐情暗示四凤，进一步刺激四凤。例如：鲁贵有目的地开口说“鬼”，此时他语速很慢，讲述细致，故意营造出神秘的气氛，同时观察着四凤的情绪变化。随着鲁贵的讲述，四凤从不相信到将信将疑，再到完全相信而不愿父亲再说下去。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	同学们充当观众，评价“鲁贵说鬼”片段的排演效果，并说一说还有哪些地方可以改进。
关联能力	评一评谁的人物小传写得最好，最符合鲁贵和四凤的人物形象。

二、拓展

根据兴趣爱好，试一试选择其他形式的经典作品，如音乐剧、歌剧或传统戏曲中的片段，进行排演。

音乐剧《想变成人的猫》 演出单位：中央戏剧学院

第4课

舞台的综合魅力

戏剧必须通过演出才能称为完整的艺术。经过前面单元的学习，了解了戏剧创编的基本方法，积累了一定的戏剧艺术审美经验。通过本课的学习，综合运用之前所学所练，尝试登台演出。

感知·关联

一、剧组的构成

戏剧是集体的艺术，也是综合的艺术。为创作一部戏剧作品，编剧、导演、演员、舞台美术设计、灯光设计、音乐及音效设计、服装设计、化装设计、道具设计及舞台监督等，组成一个剧组。导演是剧组的领导者，演员是核心参与者。从剧本创编到最终顺利演出，需要各部门协同合作。

信息链接

导演：戏剧的导演身份确立于1876年德国梅宁根剧团。导演最初的工作是维持剧院秩序、管束演员、兼写剧本、检查服装道具、照看上下场等。随着导演艺术的发展，确定了导演的工作性质是二度创作。导演要通晓各个方面的知识，帮助演员组织戏剧动作，协调各个环节的工作，对整个演出负责。

演职人员构成表

编剧

导演

演员

舞台美术设计

灯光设计

音乐及音效设计

服装设计

化装设计

道具设计

舞台监督

其他参与演出人员

二、组建剧组

工作职责表		
我在哪个部门	我的工作职责	注意事项

以班级为单位，自选一出剧目，并组建剧组。由一位同学担任导演，其他同学按照自己的兴趣、特长，加入适合自己的部门，分别承担戏剧表演及其他戏剧创作工作，并完成“工作职责表”。

创意·表现

尝试排练并演出一部经典剧目或片段。排演分粗排、细排、连排、彩排四个阶段。粗排和细排是在排练场完成的排演阶段；连排和彩排是正式演出前，在舞台上的实地演练，以确保剧目达到登台演出的标准。

信息链接

粗排：俗称“搭架子”，即先把一幕戏或者全剧情节的轮廓，在符合剧本要求的表演空间内完成，将剧本中的文字变成可视的画面，让演员对全剧和角色有初步的整体印象，建立人物行动的逻辑。

信息链接

细排：在粗排的基础上，细化人物、规定情境、戏剧动作乃至舞台美术、音乐、音响的排练加工。这个阶段需要多次深入分析剧本，让演员精雕细琢，创造出准确、鲜明、生动、完整的人物形象，确立体现剧本思想内涵和艺术特色的演出形式。

一、连排

连排是保障正式演出效果的重要环节。导演组织演员、灯光设计、音乐及音效设计等，把已排好的不同戏剧片段连起来，由剧组人员审视连贯性的表演，并调整演出效果，提升艺术水准。

话剧《奥赛罗》(中学生版)连排剧照

二、彩排

彩排是按照正式演出的要求，进行演出前的预演。

- (1) 导演作为总指挥监督各个部门工作进度。
- (2) 舞台美术设计组还原剧本中的场景。
- (3) 灯光设计组布光，营造气氛。
- (4) 服装组、化装组为剧中角色造型。
- (5) 音乐及音效设计组对剧本中的各种音效进行试音。
- (6) 道具设计组准备演员需要的道具等。
- (7) 舞台监督协调演员及各个技术部门，按照演出顺序工作。

话剧《天蓝色的彼岸》(中学生版)彩排剧照

三、正式演出

剧组全体人员就位，演出正式开始，观众观看演出。正式演出是舞台综合魅力的最终呈现。

话剧《窝头会馆》
演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《窝头会馆》(中学生版)
演出单位：北京师范大学第二附属中学未来科技城学校

四、观众反馈

观众的参与才能最终构成完整的戏剧演出。演出结束后，根据观众的反馈，剧组人员反思创作的问题，继续打磨作品。

请观众填写“观众反馈信息表”。

观众反馈信息表	
你喜欢今天的演出吗？为什么？	
你觉得演员们的表演如何？	
哪段情节给你留下了最深刻的印象？	
你对演出的灯光、舞美、音效、道具等有哪些建议？	
你还有其他建议吗？	

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	比一比谁的“工作职责表”填写得最准确。
关联能力	剧组成员评价自己的工作，各组之间展开互评。
其他	剧组成员收集“观众反馈信息表”，写出总结报告。

二、拓展

根据所学知识、演出经验，同学之间相互协作，创编、演出的一部结构完整、主题积极向上的校园题材戏剧作品，形式不限于话剧。

蓬勃兴起的校园剧贴近当代学生生活，有着独特的戏剧魅力

学业质量自评表

对照学业质量评价标准，检测自己的学习水平。

单元名称	核心素养			
	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
第一单元 认识戏剧				
第二单元 戏剧表演				
第三单元 小品创编与训练				
第四单元 经典诞生与创演				

评价标准参考：

● 艺术感知

- 水平1 能了解戏剧表演的综合艺术手段。
- 水平2 能感受和描述戏剧形象的感染力。
- 水平3 能领悟和表述戏剧对人性的揭示。

● 创意表达

- 水平1 能选择适当的戏剧作品，进行排演活动。
- 水平2 能运用灯光、布景、服装、道具等手段，增强戏剧效果，创造舞台形象。
- 水平3 能构想主题，将戏剧和其他艺术门类相结合，进行自编自演。

● 审美情趣

- 水平1 能表现戏剧中不同人物的性格特征。
- 水平2 能理解中外戏剧作品的艺术品位和审美情趣。
- 水平3 能参与表演具有民族性、时代性的戏剧作品，塑造人物形象，表达人文情怀。

● 文化理解

- 水平1 能感受不同民族经典戏剧的文化特点。
- 水平2 能通过表演不同文化背景的戏剧，理解其文化内涵。
- 水平3 能通过塑造戏剧形象，认识自我、认识世界，理解其表达的价值观念。

后 记

本套教科书以《高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，以滕守尧主编的同名教科书、管建华主持修订的同名教科书为基础创编而成。在教育部课标修订领导小组和教材局直接领导、评审专家多次指导下，来自全国各地的编写人员进行了长时间的讨论、构思、撰写和修改，最终于2021年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

在本套教科书的编写过程中，得到了很多老师、研究生的具体帮助。参与本套教科书编撰的还有杨萌、冯丹丹、鲁啸坤、杨洁、李彦翰、池小妍、来喆、葛袁亮、陈亦水、雷雷、吕源、郭燕、朱泊静远、王舒、苏辰、雷震、王格格，在此一并向他们表示感谢。另外，出版社组织了众多专业人员投入教科书的编辑、设计、校对、处理版权事宜等工作，付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。受时间和条件限制，本套教科书选用的个别图片未能及时与作者取得联系，在表示诚挚感谢的同时，一并致歉，并请作者与出版社联系。

未来世界不仅需要单一的技能型人才，还需要具有较完善的知识结构、丰富的感受能力和创造能力的德才兼备的复合型人才。高中艺术课程教科书有助于同学们从单向思维向整体思维、从单科知识学习向综合能力提升转变。相信同学们在具体学习过程中能提升艺术学科的核心素养，并将综合、贯通能力应用到其他学科的学习中，应用到社会生活的方方面面，以更好地面对新时代的各种机遇和挑战。

真诚希望广大师生、家长提出宝贵意见，我们将集思广益，不断修订，使教科书趋于完善。

联系方式

电 话：010-58758442

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

编者

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

戏剧创编与表演

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36835-6

9 787107 368356 >