

义务教育教科书

(五·四学制)

艺术 · 戏剧

(含戏曲)

教学参考资料

八年级
上册

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

艺术 · 戏剧

(含戏曲)

教学参考资料

八年级

上册

主编 沈亮

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书(五·四学制)·艺术·戏剧(含戏曲)教学参考资料·八年级上册 / 沈亮主编. -- 上海 : 上海教育出版社, 2025. 6. -- ISBN 978-7-5720-2942-4

I . G633.951.3

中国国家版本馆CIP数据核字第2025WW6988号

主 编: 沈 亮

副 主 编: 顾 颖

本册主编: 宋 洁

本册编写人员: 龚燕霞 周剑霜 李 明 秦 瑶 李 娟 唐 静

责任编辑: 陈 群 李良子

装帧设计: 蒋 好 周 亚 王 捷

义务教育教科书(五·四学制)·艺术·戏剧(含戏曲)教学参考资料·八年级上册

出 版 上海教育出版社有限公司(上海市闵行区号景路159弄C座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2025年6月第1版

印 次 2025年6月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 94 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-2942-4/G·2602

定 价 158.50 元(含U盘一个)

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,请拨打 021-64319241;

如发现印、装问题,请拨打 021-64373213, 我社负责调换。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

前言

《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·戏剧(含戏曲)教学参考资料》根据中华人民共和国教育部制定的《义务教育艺术课程标准(2022年版)》和《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·戏剧(含戏曲)》编写。

《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·戏剧(含戏曲)》将“演出舞台剧目”“编演故事脚本”“记录观剧心得”“策划戏剧化活动”四个学习任务以“排戏”“演戏”“观剧”这三个核心内容贯穿，以单元学习任务为导向，分步达成戏剧舞台作品的演出和戏剧(含戏曲)实践与赏析。八年级上册教科书主题为表演，从模仿入手，感受戏剧(含戏曲)的舞台魅力。首先引导学生从角色诞生入手，对戏剧(含戏曲)产生兴趣，再从模仿表演片段到体验声、台、形、表的基础训练，最终形成对戏剧(含戏曲)的初步认识。“戏剧游戏园”“赏戏新空间”“戏剧练习室”为每课固定栏目，主要帮助学生进入戏剧(含戏曲)体验活动。其中“戏剧游戏园”与戏曲基本功部分配有数字视频资源，供教师参考。多角度的艺术实践活动能更好地反映艺术学科的学习规律，提升学习活动的趣味性。三个固定栏目可根据单元内容、教师能力、学生需求等调整先后顺序。“艺术百科”为非固定栏目，主要对专业术语进行解释，补充必要的专业知识，链接艺术理论词条，兼顾艺术课标要求及具体课程内容需要。“单元综合”为每单元固定栏目，主要是跨学科实践与探索，以合作探究的方式培育学生的艺术学科核心素养，实现学以致用、实践育人的目标。

在教学方法上，本册教学参考资料强调戏剧(含戏曲)“做中学”的独特过程，通过模仿与创造、表演与呈现、构思与表达、观摩与体验等，培养学生的创造力和想象力，帮助他们更好地表达自己、理解他人，提升解决问题的能力。在艺术实践中强调分组及空间转化。分组能锻炼学生的组织能力、领导力和沟通能力，是开展支架式学习和团队学习的教学手段。空间转化指将教室转变为戏剧空间，是戏剧艺术专业学习的基本前置学习。鼓励学生在“赏剧本、做动

作、读(唱)台词、演角色”中获得审美体验，在戏剧表演过程中学会倾听、尊重和理解他人的观点，培养团队合作精神，锻炼表达能力和沟通技巧，增强自信心，塑造积极健康的人格和正确的人生价值观。结合“文化大舞台”里的剧目和内容，加深文化理解，树立社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。

目 录

本册教科书内容分析 / 1

一、综合性的艺术概念和技能 / 1

二、多样化的艺术教育与社会实践 / 1

三、多元化的艺术学习及创造 / 2

第一单元 角色诞生 / 3

一、单元教学规划 / 3

二、单元实施建议 / 13

第二单元 戏剧坐排 / 28

一、单元教学规划 / 28

二、单元实施建议 / 38

第三单元 戏曲功法 / 54

一、单元教学规划 / 54

二、单元实施建议 / 64

学习资源、技术手段应用说明 / 77

附录：学习任务、大概念、关键词关联图 / 80

本册教科书内容分析

一、综合性的艺术概念和技能

在现代中国，“戏剧”一词有两种含义：狭义指以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式，中国又称之为“话剧”；广义还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式，诸如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等。^①

表演是人与生俱来的能力。无论是原始社会人们对图腾的崇拜和对动物的模仿，还是古希腊人装扮成羊人萨提洛斯进行表演，都包含着当众模拟的成分，而这恰恰是构成戏剧最重要的因素。在现当代戏剧中，由演员当众模拟（扮演）角色仍然是戏剧艺术的基本特质。

二、多样化的艺术教育与社会实践

通过走进剧场观摩戏剧演出、参加艺术交流活动等方式，让学生在戏剧（含戏曲）中感受不同的人生，体悟不同的经验。鼓励学生运用所学知识和技能，参与社会艺术创作和公共艺术项目，如演出舞台剧目，记录观剧心得，参与社区或艺术团体组织的艺术活动、社会公益性质的艺术活动、节庆活动、艺术表演、传统文化活动及培训项目等。提高学生的参与度，提升对戏剧艺术的认识与欣赏能力。

^① 中国大百科全书总编辑委员会编. 中国大百科全书 戏剧 [M]. 北京：中国大百科全书出版社，2002：1.

三、多元化的艺术学习及创造

鼓励学生赏析经典剧目，了解戏剧文学的样式，初步体悟戏剧（含戏曲）作品的内涵，从中获得对社会道德风尚、人生成长发展的有益启示；引导学生从不同的文化背景和角度去理解戏剧（含戏曲）艺术，并与其他学科相结合，实现跨学科教学。综合各领域的知识、修养以及对生活的感悟和思考，运用正确且有技巧的表演方法，塑造有血有肉、有思想灵魂和性格特点的人物形象。同时，在即兴表演、戏剧坐排等活动与历史、文学、社会等具体学科相结合的过程中，学生还可以了解艺术在不同领域的应用和影响，对培养综合思考和创新能力大有裨益。例如，学习历史剧可帮助学生直观地理解作品所处的历史时期、社会风貌和人物生存状况，学生可选择感兴趣的历史人物或事件，与同伴合作完成即兴表演和台词创作；结合音乐学科的知识与方法，学生可尝试建立戏曲唱腔和流行音乐等的关联。通过跨学科教学，让学生理解戏剧艺术的综合性特征，了解戏剧在不同艺术和生活领域的应用及影响，拓宽学生的知识视野，培养学生的综合素养。

第一单元 / 角色诞生

一、单元教学规划

(一) 单元主题

角色诞生：通过动作模仿、即兴说台词、扮演角色等戏剧创造活动，体验角色诞生那充满魅力的一刻。通过欣赏演出和阅读剧本，理解戏剧与生活之间模仿和创造的丰富关系。了解戏剧的起源和诞生，体悟戏剧创造的勃勃生机。

(二) 单元内容

1. 本单元对应的课标要求^①

对标学习任务1：演出舞台剧目（本单元重点学习任务）

（1）引导学生观察生活、体验生活，挖掘自身生活情感经验，寻找角色与生活中真实的“人”之间的联系。

（2）能结合体验和想象，以即兴表演的方式，情感丰富地扮演角色，具备基本的舞台思维。

对标学习任务2：编演故事脚本

（1）阅读或观摩经典剧作，在赏析的基础上，了解与戏剧创作相关的若干概念，并结合具体创作进行分析和介绍、归纳和总结。

（2）分小组、分角色进行即兴表演，表达自己的思想感情，进而在创作实践中积累经验，形成一定的审美判断能力。

^① 这部分内容由编写者基于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》结合具体教学内容细化丰富而成。全书如此，以下不再一一注出。

2. 在单元教学中落实课标的思路与做法

本单元主要引导学生从扮演角色入手，对戏剧产生兴趣，通过戏剧实践活动，深入理解戏剧与生活之间的紧密联系，乐于参与角色创造活动。通过动作模仿、即兴说台词、扮演角色等活动，学生能在实践中感受到角色创造的过程，从而培养表演能力和想象力。通过欣赏经典剧目、查阅资料及阅读剧本，让学生理解戏剧的起源和诞生，体悟戏剧创造的勃勃生机。通过活动深入了解戏剧的本质，培养学生对戏剧艺术的兴趣，让学生感受角色创造的乐趣，初步具备基本的表演技能，理解戏剧与生活的联系。

在开展戏剧教学时，空间布局和学生分组是两个重要的考虑因素。空间布局方面，应充分考虑学生活动空间和讨论空间的分配，以适应戏剧教学的需要。可以通过重新排列普通教室中的桌椅来调整空间布局，也可以选择专用教室、艺术中心、室外场地等空间来开展戏剧教学活动。学生分组方面，应考虑教学空间、学习内容、角色分配等各方面因素，帮助学生尝试更多不同的合作组合，调动课堂参与的积极性。

3. 本单元的编写意图

本单元正式进入戏剧学习，希望学生能在轻松愉快的氛围中参与即兴表演，体验角色创造的过程，对戏剧产生兴趣，享受戏剧带来的乐趣。在整个单元中，通过“戏剧游戏园”“赏戏新空间”“戏剧练习室”“人人有戏”几个栏目的学习与实践，引导学生学会初步赏析经典戏剧片段，具有初步表达观剧感受和见解的能力，逐步形成向善、向美的价值观。知道戏剧表演需要团队协作，学会与他人沟通、合作，培养良好的团队精神。

本单元围绕“创造”这个关键词，通过“文化大舞台”栏目的学习，拓展关于戏剧艺术的起源和诞生等内容，结合语文、历史等学科知识，引导学生从即兴表演出发，培养对戏剧的兴趣，初步具备基本的舞台思维；理解戏剧不仅是一种表演艺术，也是人类创造性表达的重要形式。创造与艺术的关联是多维度的，艺术家通过创造将情感、思想与价值观转化为艺术作品，深刻反映人性、社会、文化等。通过“拓展与跨越”栏目的学习，让学生联系生活实际，在古今中外戏剧故事的观摩分析中体悟人生百态，为学生提供具有拓展性的资源和路径。

(三) 单元学情分析

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
已初步积累了模仿日常生活的能力，尝试学科知识融合，具备学习迁移能力。	能利用音乐、语文、英语等教科书中的素材，模拟日常生活中的各种形态，开展“戏剧游戏”和初级课本剧的创编表演。	通过戏剧实践，深入理解戏剧与生活的联系，乐于参与体验角色诞生的活动。	可能难以理解日常生活与舞台表演之间的关系，需要通过欣赏演出、即兴表演提高角色塑造和与同伴合作创演的能力。	创设符合学生实际生活的教学情境，帮助学生通过小组艺术实践和探索理解角色的诞生。

(四) 单元目标

在戏剧作品的欣赏中体验戏剧角色的情感变化，有意识地观察人物的动作和语言，体会其在情感表达和故事展开中的重要作用，知道戏剧表演源自模仿和创造，感受角色诞生的独特魅力。(审美感知)

能用肢体动作模拟人或动物，表现情绪；能向观众讲述故事，初步扮演角色，建立舞台意识和观察生活的习惯。(艺术表现)

积极参与即兴定格动作、即兴说台词、即兴表演故事等活动，将生活观察转化成戏剧表演体验，提升想象力、创造力，对戏剧艺术产生浓厚兴趣。(创意实践)

初涉戏剧学习，了解戏剧艺术的起源和诞生。在古今中外戏剧故事的观摩分析中体悟人生百态，理解戏剧与生活之间模仿和创造的关系。(文化理解)

(五) 达成评价

【达成评价指标】

单元名称	角色诞生
单元学业质量描述 ^①	能在了解生活情境和角色性格特征的基础上，理解主要角色在故事中的情感变化，有感情地说台词。(审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解)

^① 这部分内容由编写者基于《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中的学业质量描述结合单元内容撰写。全书如此，以下不再一一注出。

单元学业质量描述	<p>能辨识戏剧角色的标志性动作，感受其对人物关系的表现；在小组合作中能通过适当的语气、音量和肢体动作进行即兴表演。(审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解)</p> <p>了解戏剧的古老起源，简单分析中华创世神话的舞台艺术；感受创造戏剧世界和表现内心世界的过程，并表达观剧的见解和感受。(审美感知、文化理解)</p> <p>初步了解即兴表演的基本观念，能运用动作模仿、即兴说台词、扮演角色的方法设计“人人有戏”学习活动，能运用即兴表演的方法策划戏剧活动。(创意实践、文化理解)</p>			
观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第一课 做动作	<p>子任务1 观察人物、模仿人物，学习运用肢体语言进行表达，呈现人物的内心情感世界。欣赏戏剧作品中的人物动作。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道戏剧动作是对日常动作的创造模仿。角色的动作展现了角色间的情感关系或主题思想。 · 理解戏剧动作来源于生活，又不完全等同于生活。 · 会运用肢体语言模仿角色的动作，体现角色特征。 <p>1. 能分析戏剧动作背后所蕴含的情感，辨别戏剧角色的标志性动作，感受角色动作对人物关系的表现。</p> <p>2. 能用肢体动作表现开心、狂喜、爱怜、紧张、着急、生气等情绪，体会戏剧动作与生活之间的关系。</p> <p>3. 能从剧本中选出喜欢的人物，表现其代表性动作或情绪，形成定格画面，体会戏剧动作对人物形象塑造和情节推动的作用。</p>	<p>知道戏剧动作对角色形象塑造和情节推动的作用，通过初步欣赏和分析戏剧艺术作品，表达观剧感受和见解，增进对他人和自我的理解。</p>	<p>1. 模仿不同戏剧角色，在合作中培养诚信友善、助人为乐的品格。</p> <p>2. 理解角色动作与情感的关系，培养欣赏他人的品格。</p>	<p>在体验角色诞生的过程中，尊重角色的独特性，认识每个角色存在的意义和价值并平等看待。发挥创造力和想象力，坚持在成长中不断塑造和成就更好的自我，勇于承担相应的社会责任。</p>
第二课 说台词	<p>子任务2 根据表演故事的要求，即兴说台词。学习台词表演在故事展开、情感表达中的作用。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道台词的种类及作用。 · 理解台词是推动剧情发展和构建戏剧冲突的关键要素。 · 会根据情境即兴说台词。 <p>1. 知道台词的概念，能辨别台词的种类，理解台词在故事展开、情感表达中的作</p>	<p>知道台词在故事展开、情感表达中的作用，能通过说台词，初步欣赏和分析戏剧(含戏曲)作品</p>	<p>1. 学习不同角色的台词表达方式，养成对自己的学习状态进行审视的意识和习惯。</p>	

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第二课 说台词	<p>用,能完成绕口令挑战,并清晰、准确地说台词。</p> <p>2. 能选择剧中某个角色的一段台词并说出它所表达的情感;在说台词中体会台词对角色个性、背景和动机的深层揭示。</p> <p>3. 根据情境和角色特点,即兴说台词,记录并讨论,梳理、修改,形成最终文本。</p>	中的台词。积极参与即兴说台词活动,提高表达能力,培养创造力和想象力。	2. 通过即兴说台词活动,养成根据不同情境和自身实际主动调整学习策略和方法的习惯。	
第三课 演角色	<p>根据所选故事即兴表演,体验角色创造的过程。 探索故事中的人物和舞台戏剧角色的不同。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道角色的定义、分类及舞台规则。 · 理解角色扮演对揭示主题思想的重要作用。 · 会根据所选故事即兴表演。 <p>1. 知道角色的定义,能辨别角色的类别,了解不笑场、不背台等舞台规则。</p> <p>2. 能描述角色性格的特征,判断主要角色在故事中的情感变化,理解任何一类角色都是戏剧演出的重要组成部分。</p> <p>3. 能以小组形式选择剧本段落,分配角色,记住台词,采用适当的语气和音量,加入肢体动作。</p>	知道角色扮演对揭示主题思想的重要作用,能积极参与即兴扮演角色的活动,养成与同伴合作的意识和团队精神。	<p>1. 理解扮演角色所应具备的自信自爱、积极乐观等品质,养成良好的行为习惯。</p> <p>2. 培养沟通能力,有效表达意见和需求,养成良好的交流习惯。</p>	
单元综合	<p>能在不同角色扮演中发现自己、塑造自己。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道戏剧是如何起源的。 · 理解戏剧诞生于扮演角色、讲述故事。 · 会在现实生活中扮演好自身角色,处理不同关系,承担相应的社会责任。 	在创编和表演过程中培养关联生活的能力;保持专注,认真对待细节	1. 具有理解故事情节、把握角色性格的意识和习惯,并在即兴	

(续表)

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
单元综合	<p>1. 通过了解戏剧的起源、赏析中华创世神话的舞台艺术,感受戏剧世界及其创造过程对我们生活和内心的影响。</p> <p>2. 通过做动作展现角色形象和故事情节,结合台词表达情感,运用之前学到的方法,在熟悉的故事中选择角色进行对话,完成一场不超过五分钟的即兴表演。</p> <p>3. 聚焦“文化大舞台”和“人人有戏”,通过同学互评、教师点评最终完成单元各类评价表。</p>	以保证最终的表演效果。愿意和同伴齐心协力合作完成表演,并接受教师和同学的评价。能从表演中总结经验教训,并勇于再次尝试。	<p>诠释演绎中拓展和升华。</p> <p>2. 能正确认识和理解小组学习的价值,具有积极的学习态度和浓厚的学习兴趣。</p> <p>3. 在小组交流中尊重他人,积极发挥个人作用,养成良好的合作精神,与同伴共同促成角色的诞生。</p>	
单元学习任务达成等级	优 秀() 良 好() 合 格() 需努力()	综合等级	优 秀() 良 好() 合 格() 需努力()	
说明	“子任务达成”关注过程性评价,“单元学习任务达成等级”侧重结果性评价,“综合等级”趋向于对学习过程(过程表现和结果表现)的总体评价。			

评价用表参考样例

本单元评价用表参考样例包含学习过程记录、当堂检测与课时作业反馈、学习心得反馈、单元学习任务评价指标、单元评价反思等内容,为教师的具体课堂实施提供参考。评价用表依据需要有机组合,可在子任务1—4中重复使用,教师也可以在此基础上,根据学生反馈和具体的教学需求进行修改和丰富。评价用表为过程性评价、阶段性评价、结果性评价提供思路,可成为充实学生成长档案袋的材料。

【单元学习笔记】

观察身边的人物，用文或图记录其肢体动作。

将即兴说出的台词记录下来，形成文本。

分组扮演角色，用适当的语气和音量说台词，并加上恰当的肢体动作。

(可用视频方式记录)

我对通过肢体语言、表情、台词等手段来传达角色情感和特点的心得有：

在不确定故事情节进行即兴表演时，我对勇于表达和展示的理解有：

我还存在的疑惑是：

我还计划查阅的资料(包括文字、图片、音频、视频等形式)和查阅的途径有：

【记录观剧心得】

写给角色的话

撰写人：_____

剧名		作者	
译者(外国剧目)		出版社(或版本)	
印象深刻的角色			

(续表)

写给角色的一段话：			
剧名		作者	
译者(外国剧目)		出版社(或版本)	
印象深刻的角色			
写给角色的一段话：			
.....			

【单元学习任务“演角色”评价表】

评价内容	评价标准	分值	得分
肢体表现	表情自然，肢体动作不僵硬。	10	
	符合规定情境和角色特征。	15	
	有创造力和想象力。	15	
台词表现	吐字清晰，发音准确，声音洪亮。	15	
	感情充沛，有感染力，能合理运用肢体语言。	15	
片段呈现	人物个性鲜明，交流自然。	10	
	情节流畅，内容清晰。	5	
	整体演出完整。	5	
综合	课堂互动环节的参与程度。	10	

【单元自我评价与反思】

姓名: _____ 填表日期: _____

我合作的组员有:

参与本单元学习活动情况:

学习内容	学习任务	在所承担的任务后打“√”	记录学习过程 (文字、图片、视频等)
即兴表演 角色塑造	动作设计		
	台词创编		
	角色扮演		
	表演指导		

通过本单元学习(可从做动作、说台词、演角色等方面谈一谈对即兴表演的理解)

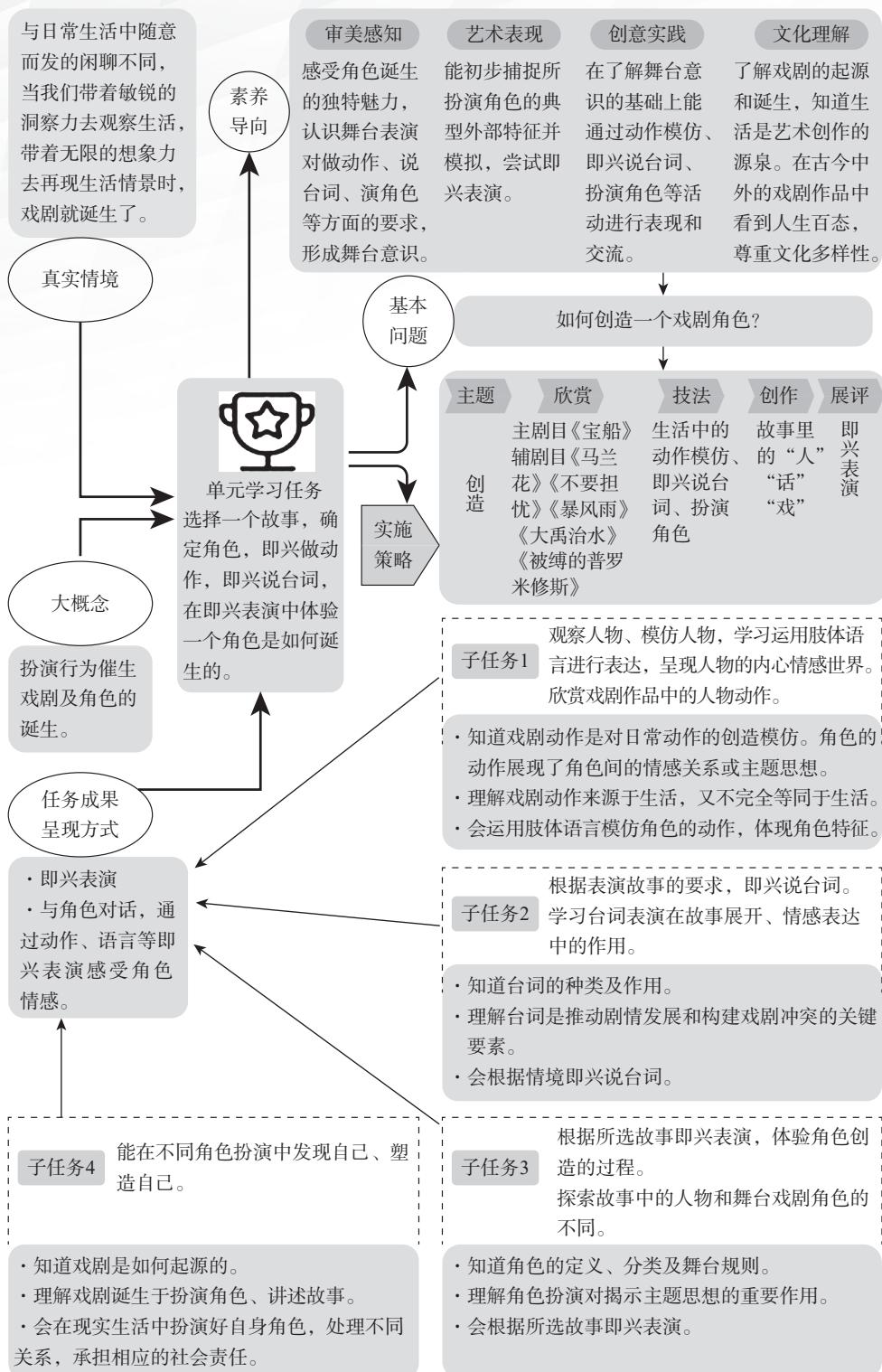
我知道了:

我理解了:

我会做:

我还有一些需要改进或克服的问题:

(六) 单元教学结构图

二、单元实施建议

(一) 情境设计描述

戏剧游戏方面，可以结合教科书剧本中的信息或学生生活中所熟悉的人、事、物进行设计。比如，观察同班同学的习惯性语言和动作并进行“名字游戏”；选取剧目《宝船》中的台词“快长快长，乘风破浪！”进行绕口令拓展练习；以“咱们来做运动吧！”“咱们来读书吧！”等学生熟悉的校园活动进行指令练习。

戏剧活动关联方面，可围绕本单元的关键词“戏剧的起源”展开。通过学习戏剧的起源，欣赏中华创世神话的舞台艺术，让学生更加了解“扮演”这个行为，体会角色的诞生和戏剧的发生，思考我们的生活是如何被创造出来的，我们丰富的内心又将如何被表现。

社会生活关联方面，学生可以通过扮演与欣赏戏剧作品看见现在的自己，体会戏剧与生活的密切联系。通过本单元的剧目赏析与即兴表演，让学生体会到每个人所承担的不同社会角色，观察这些角色间各种各样的关系，体会应该担负的社会责任。

(二) 学习任务实施建议

学习任务一(第一课 做动作 建议课时: 1课时)

基本问题:

如何创造一个戏剧角色?

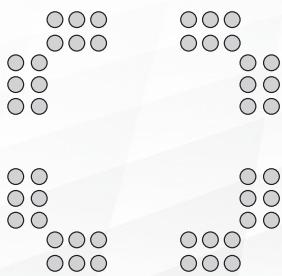
提出驱动性问题:

如何用动作体现角色特征?

布置学习任务:

探究任务: 欣赏戏剧作品中的人物动作，合作探究，观察、模仿人物的肢体语言，感受人物的内心情感世界。

展示任务: 通过对戏剧作品中人物的观察与模仿，学习肢体语言的运用，模仿人物的动作，体会角色特征。

分组及教室空间准备:

撤去课桌，将凳子分为若干组，相当于把教室划分为若干可独立活动的小空间，每个小组都能在自己的小空间内进行表演和观察。

根据小空间数量给全班分小组。参考样式如右：

学习任务一(第一课 做动作 建议课时: 1课时)
环节一: 游戏
活动实施建议:
可以用教科书中的“名字游戏”作为本节课热身和导入, 参照本册教学参考资料配套视频进行游戏; 也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造。“名字游戏”实施重点和提示如下:
1. 游戏条件提示
游戏场地: 普通教室、音乐教室、舞蹈教室、室内体育馆、操场等室内外空间。
游戏人数: 全员参与或分小组(四人一组或八人一组)。
游戏道具: 抽签纸、PPT 抽签系统。
2. 游戏过程提示
游戏开始之前, 可以提示学生在做动作时活用手边的物品作为道具。
在游戏人数过多的情况下, 可采用小组合作的方式, 鼓励每个学生尽可能参与游戏活动。
3. 观察和调整
学生是否可以做到自我介绍和做动作同步进行?
学生为何选择此动作作为代表性动作? 如果大多数学生动作趋同, 教师可引导学生从年龄、性别、爱好等方面进行分析, 再次提炼能代表自己的动作。
学生做的动作和自我介绍的语气语调是否搭配? 是否突出了人物的特点?
4. 可补充(迁移运用)游戏
可以进一步拓展“名字游戏”“你做我猜”“请你跟我一起做”等游戏。比如, 可以采用抽签游戏的方式, 在签上写出人物的性别、年龄、职业等信息, 让学生根据签上的信息进行“自我介绍”, 并配上可以代表这个人物的动作。此游戏可关联“戏剧练习室”的练习。
环节二: 活动
活动实施建议:
1. 实施侧重点
本课的“戏剧练习室”着重引导学生观察生活, 结合学习经验展开联想, 提取并模仿现实、历史及故事中人物的标志性动作; 探索动作与人物身份、年龄、性格及情感的关系, 感受角色如何从动作表演的过程中诞生, 从而迈入戏剧世界的大门。
教学重点应放在引导学生把握人物的具体信息(如年龄、性别、职业、生活环境等)对于人物肢体动作的影响, 从而提取人物的代表性动作。
在教学准备上, 教师可准备若干张体现鲜明情绪的肢体动作照片, 可以是生活照, 也可以是戏剧剧照。

学习任务一(第一课 做动作 建议课时: 1课时)

2. 操作步骤与提示

步骤一: 观察人物 模仿动作

教师问题导入参考:

问题一: 令你印象深刻的人是谁? 他 / 她最令你印象深刻的动作是什么? 他 / 她为什么会令你印象深刻?

问题二: 这位令你印象深刻的人做出这个动作的原因是什么? 是在什么样的环境和情况下做出的?

模仿动作:

活动一: 联系问题导入, 请学生模仿令自己印象深刻的人的肢体动作, 并形成定格画面。

活动二: 小组讨论, 选择身边任意一个令你印象深刻的人, 思考其年龄、性别、职业及习惯性动作。每位小组成员选择一个代表性动作, 依次进行展示, 动作不能重复, 不能开口说话。作为观众的学生可以猜一猜进行展示的小组成员模仿的是什么人物, 并判断其年龄、性别, 以及为什么这是其代表性动作。

步骤二: 扮演人物做动作

教师图片导入参考: 展示若干张可以体现出鲜明情绪的肢体动作照片。引导学生分析图片中的肢体动作体现出了何种情绪, 这种情绪的产生与图中人的年龄、性别、职业、生活环境等方面有什么样的关联。

教师可以运用抽签或指定的方式给学生一个表达情绪的词语, 如开心、狂喜、紧张、着急、生气等, 请学生为这些情绪设计肢体动作, 引导学生用肢体动作把情绪表达出来。

在步骤一模仿动作活动一的基础上, 请学生为肢体动作加入情绪体现, 并形成定格画面。

在步骤一模仿动作活动二的基础上, 请各小组成员尝试用肢体动作表现出人物的情绪, 并且所体现的情绪最好不要重复。

3. 可补充(迁移运用)练习

引导学生总结“戏剧游戏园”和“戏剧练习室”所学内容, 所总结的内容可以为“赏戏新空间”中“问题与交流”环节的回答提供抓手。

思考年龄、性别、职业、生活环境、规定情境等对于人物肢体动作的影响。

思考年龄、性别、职业、生活环境、规定情境等会诱发什么样的情绪, 这样的情绪激发出来的肢体动作是什么样的。

在生活中学会观察分辨和捕捉自己的情绪, 并分析其产生的原因。

学习任务一(第一课 做动作 建议课时:1课时)	
环节三:赏戏	
活动实施建议:	
1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联	
<p>老舍的《宝船》和任德耀的《马兰花》都是中国儿童剧史上极为重要的作品。作品基调活泼欢快,富有童真童趣,又极具教育意义。</p> <p>话剧《不要担忧》讲述一群大学生到安徽山区探访留守儿童的故事。这群大学生深入当地的留守儿童家庭,发现了许多质朴又温暖的故事。十一岁的周宇航终于盼来了久未归家的妈妈,却不知道如何开口;被爷爷宠爱至极的张晓云似乎藏着一个难以打开的心结;是什么样的经历让沈家两姐妹对父母的理解截然不同;四年来独自走过漫长山路的顾宇又是从哪一刻开始不再害怕的……大学生在了解孩子们的同时,也在这趟旅程中有所思考与收获。剧中人物的动作细腻真实,从生活中提炼而来,给人以强烈的共鸣,完美地服务于人物性格和剧情发展。学生可以通过本剧了解如何用肢体语言表现复杂的情感和内心世界。</p> <p>为了紧扣“观察人物、模仿人物,学习运用肢体语言进行表达,呈现人物的内心情感世界”“欣赏戏剧作品中的人物动作”这两个学习任务,本课特地选择了剧中动作较多、戏剧冲突较为激烈且人物性格体现较为鲜明的片段供学生学习,引导学生体会人物特征对肢体语言的影响以及肢体语言如何表达情绪、传递情绪、体现人物特征。</p>	
2. 给出问题与思考的引导方向	
<p>子问题1: 剧中有哪些角色?你对哪个角色的印象最深刻?</p> <p>建议引导学生注意出现在舞台提示中但没有台词的角色。</p> <p>《宝船》剧本片段中的角色有王小二、李八十、小梅花鹿、小狗熊四个角色。</p>	
<div style="text-align: center;"> <p>第一幕第一场(节选一)</p> <p>地点:山涧有一条独木桥的地方。</p> <p>【幕启:一片美丽的山景,比图画还更好看。山脚有一条溪涧,很深,上边有个独木桥,极难走。林中百鸟争喧。忽然鸟声静下来,自远而近传来歌声。这是王小二唱呢。他是个爱劳动的好孩子,背着柴下山,边走边唱。】</p> <p>王小二 (唱)清早上山去打柴,太阳升,下山把柴卖。早打柴,早去卖,买盐买米,早早回家来。盐米交给好妈妈,妈妈夸我真可爱!(走到桥头,把柴放下,休息一下,以便聚精会神地过桥。找了块平滑的大石,坐下,向林中说)小鸟儿,我不唱了,听你们的吧!(鸟声又起)你们这些小家伙,老唱那一个调儿,叽咕叽、叽咕叽的!用点心思,编点新歌儿不好吗?</p> <p>【李八十老翁从对面走来。要过桥,自言自语。】</p> <p>李八十 这个破桥,多么难走!我老啦,怎么年轻的人不动动手,修一座宽点的,结实点的桥呢?</p> <p>王小二 (立)老爷爷,你出主意,我来修!这里,石头木头都现成啊!</p> <p>李八十 (望望)你呀,是个好孩子!可惜,年纪太轻,没力气呀!</p> <p>王小二 说我没力气?你等等,把你背过桥来,看看我有力气没有!这可不是逞能,是应当帮助老人!</p> </div>	

学习任务一(第一课 做动作 建议课时:1课时)

角色三: 小梅花鹿

角色四: 小狗熊

李八十 说得好! 我领情! 可是, 让我自己慢慢过去吧! 背着我, 你的腿一颤, 心一慌, 咱们就一齐掉下去! (开始战战兢兢地过桥)

王小二 慢着点, 老爷爷! 眼睛别往下看!

李八十 我知道! (可是, 失足落水)哎呀!

王小二 哎呀! 老爷爷! (急跳下去)

【小梅花鹿、小狗熊等到涧边往下看, 颇为着急。小二救上老人来, 扶老人坐大石上。小鹿等跑开。】

《马兰花》剧本片段中有梅花鹿妈妈、梅花鹿妈妈的小儿子、猴子、小松鼠、兔子妹妹、兔子姐姐、树公公、喇叭花、狗尾巴草九个角色。

在学生回答对哪个角色印象最深刻时, 可以让学生说出这个角色令自己印象深刻的原因。可引导学生联系“戏剧游戏园”和“戏剧练习室”的所学内容进行回答, 也可以让学生自由分享, 不做过多限制。

子问题2: 剧中有哪些瞬间情感比较强烈? 角色的哪些动作表达了这些情感?

建议教师给学生观看相关视频资料。在没有视频资料或是无法实现视频播放的情况下可以引导学生反复阅读舞台提示和动作提示来找答案。

在教学时间充足的情况下, 教师可以先引导学生从剧本片段的细节中寻找答案, 再播放相应的视频片段给学生欣赏, 让学生体会剧本通过导演的二度创作呈现在舞台上时的变化, 演员又是如何通过肢体动作传达情感的。

以《宝船》李八十过桥本片段为例:

李八十 说得好! 我领情! 可是, 让我自己慢慢过去吧! 背着我, 你的腿一颤, 心一慌, 咱们就一齐掉下去! (开始战战兢兢地过桥)

王小二 慢着点, 老爷爷! 眼睛别往下看!

李八十 我知道! (可是, 失足落水)哎呀!

王小二 哎呀! 老爷爷! (急跳下去)

李八十作为一名老者, 腿脚远不如年轻的王小二利索, 但他拒绝了王小二背他过桥的提议, 决定自己过桥, 一是害怕王小二“腿一颤, 心一慌”两个人一起掉进水里, 二是不服老的心态使然。然而动作提示中写李八十“开始战战兢兢地过桥”, 可以表达出李八十在过桥时害怕、略微胆怯同时又抱有信心的情感层次体验。

王小二看见李八十失足落水的瞬间是十分焦急的, 迫不及待地想要将李八十救上来。动作提示描写到王小二“急跳下去”, 可以传达出王小二急迫的心情。

李八十 这个破桥, 多么难走! 我老啦, 怎么年轻的人不动动手, 修一座宽点的, 结实点的桥呢?

王小二 (立)老爷爷, 你出主意, 我来修! 这里, 石头木头都现成啊!

学习任务一(第一课 做动作 建议课时: 1 课时)

李八十 (望望) 你呀, 是个好孩子! 可惜, 年纪太轻, 没力气呀!

王小二 说我没力气? 你等等, 我把你背过桥来, 看看我有力气没有! 这可不是逞能, 是应当帮助老人!

李八十说王小二年纪太轻, 没有力气修一座宽一点的桥, 王小二在这个瞬间的情感状态是不服气的, 想要立马向李八十证明自己力气足够。在这一段剧本中, 老舍没有写到任何关于王小二“想要证明自己力气足够”的动作提示, 这为导演和演员的二度创作留出空白。在中国儿童艺术剧院 2014 年《宝船》的演出视频中, 王小二立马举起了地上的一捆木头, 想向李八十展现自己强壮的体魄, 但是当他举起这一捆木头后, 感到确实太重, 没法举得更久, 便放下了木头, 并提议要把李八十背过桥。这一连串动作表现出王小二当下不服气, 想要证明自己身强力壮的心态, 符合年轻人的特点, 也能体现出王小二乐于助人的优秀品质。

王小二举木头片段

子问题 3: 剧中最能体现某个角色特征的动作是什么?

在未来的戏剧排演中, 绝大多数情况下是没有视频资料可供学生观看与参考的。因此, 应当锻炼学生从剧本中提炼出与角色有关的信息的能力。教师可以自由选择剧本片段中的某一个角色, 引导学生反复阅读舞台提示和动作提示, 圈出与角色有关的动词和表示动作的语句, 从性格特征、外貌特征、行为特征等方面对角色进行分析。这也为第二单元的戏剧坐排教学做了铺垫。

以《马兰花》剧本节选为例:

【兔子妹妹在追逐游戏。

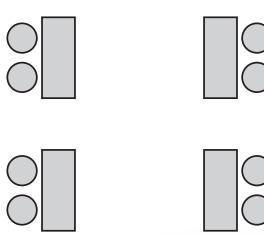
兔子妹妹 (她的声音非常清脆, 一面逃, 一面说) 哈哈……姐姐……慢点……姐姐……我跑不动了……

剧中关于兔子妹妹的舞台提示和动作提示中有“追逐”“一面逃, 一面说”等表述, 可以体现出兔子妹妹机灵、活泼、调皮的性格特征。

3. 与“单元综合”的关联

建议教师在引导学生回答以上问题时, 从“单元综合”表格里罗列的五个方面去进行分析。

学习任务一(第一课 做动作 建议课时: 1课时)					
	性格特点	主要经历	心理状态	人物关系	台词创编
人物 1					
人物 2					
排练记录					

学习任务二(第二课 说台词 建议课时: 1课时)
基本问题:
如何创造一个戏剧角色?
提出驱动性问题:
如何用台词塑造人物、展现人物关系?
布置学习任务:
探究任务: 分组体验, 探究台词是如何塑造人物、展现人物关系的。
展示任务: 分组讨论生活场景, 即兴说台词。
分组及教室空间准备:
普通教室或艺术专用教室皆可。将教室划分为若干可活动的小空间, 每个小空间配备两套桌椅, 供学生在练习时搭建简单的生活场景用, 多余桌椅靠墙。分组视小空间数量决定。参考样式如下:

环节一: 游戏
活动实施建议:
可以用教科书中的“挑战绕口令”作为本节课热身和导入, 参照本册教学参考资料配套视频进行游戏; 也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造, 还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“挑战绕口令”实施重点和提示如下:

学习任务二(第二课 说台词 建议课时:1课时)
<p>1. 游戏条件提示</p> <p>游戏场地:有桌椅教室、无桌椅教室、相对安静的室外空间均可。</p> <p>游戏人数:一对一挑战,采用两人一组或“打擂台”的方式,参与人数根据时长而定。</p> <p>游戏道具:绕口令文本(可采用PPT的形式)、计时器/秒表。</p>
<p>2. 排练关联提示</p> <p>要求在保证流畅准确的基础上追求速度。绕口令内容可以根据情况进行增减或更换,可参考方伟等著《演员艺术语言基本技巧》中的绕口令。</p>
<p>3. 观察和调整</p> <p>学生能否做到吐字清晰、发音准确,并在此基础上适当加快语速?可以根据语言节奏增加拍手等动作来协助完成绕口令练习。</p>
<p>4. 可补充(迁移运用)游戏</p> <p>可以在流畅准确的基础上变调,如“大声说小声说”“快说慢说”,设定不同年龄、不同性别的角色或不同场景等,逐渐引入“台词”的概念。</p>
<p>环节二:赏戏</p> <p>活动实施建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联 <p>本课赏析剧目分别为儿童剧《宝船》、话剧《暴风雨》和木偶剧《大禹治水》,三部剧目中人物的台词均具有明显的角色特征,情感丰富且风格各异。其中《宝船》节选承接第一课,对话在王小二和李八十之间展开,台词生动,内涵丰富。学生可在欣赏中体会到台词如何展现出两个角色不同的生活背景、人生经验和性格特征。《暴风雨》是莎士比亚的经典作品之一,台词不仅叙事生动形象,而且具有浓郁的诗意。《大禹治水》中的台词则具有强烈的生活气息,在众人的语言交流中,水利工程开凿现场发生的惊险一幕仿佛展现在我们眼前,而众人激动、焦急、惊慌等强烈的情感也从台词中传递出来,使故事持续推进。</p> <ol style="list-style-type: none"> 给出问题与思考的引导方向 <p>子问题1:剧本节选中的哪些台词是讲述故事的?</p> <p>台词在戏剧中非常关键,发挥着多种作用,如推动剧情发展、塑造角色性格、反映故事背景、营造戏剧氛围、引发观众共鸣等。建议先引导学生用简洁明确的语言讲述剧本节选中的故事内容,再从中挑选出讲述故事的台词。如本课《宝船》节选的主要故事内容有:宝船很大,大到可以装载很多人和物。</p>

学习任务二(第二课 说台词 建议课时:1课时)

李八十 宝贝不一定都很大呀！你的斧子比树大吗？可是斧子能砍树，树不能砍斧子！这是宝船！

王小二 我明白了，大水来到，我拿着它，可以淹不死！可是，妈妈怎么办呢？大白猫怎么办呢？要是扔下他们不管，我一个人逃命，说什么我也不干！

李八十 你，你妈妈，大白猫，连你们家的磨盘，都装得下！

子问题2:选择剧中某个角色的一段台词，说说这段台词表达了什么情感？

建议学生结合上下文，根据对故事及人物性格的理解回答。

如《宝船》剧本节选中王小二的台词：“老爷爷，这可真是个宝贝！有了它，大水来到，我可以救起许多活东西呀！”从中可以感受到丰富的情感。

剧中王小二年轻有力气，同时又善良勇敢、乐于助人，李八十老人为了感谢他的帮助，送给他一只宝船。一开始王小二并不在意，甚至不太相信老人的话，但看到李八十施展法术后，立刻发出了赞叹“这可真是个宝贝”，并说他可以用这只宝船“救起许多活东西”。这与他之前的台词“一只小船儿？有什么用呢？”形成了强烈的对比，体现出王小二活泼开朗、坦诚直率的特点。而在看到宝船的神奇变化后，王小二立刻想到的并不是用宝船满足个人利益，而是救助他人，台词中“大水来到，我可以救起许多活东西呀！”带有明显的欣喜、激动的语气和情感。

子问题3:台词中的标点符号代表了哪些情感？尝试用不同的语气读一读。

建议学生选择某种特殊的标点符号，或从某一人物的某一句话中分析。可以联系上下文读一读，体会人物的心情和情感状态。

《宝船》选段中有非常多的感叹号，它们的含义不尽相同，如王小二所说：“还装不下我的一个拳头！”语气是不屑、轻视的，并不觉得这样一个小小的纸船能有什么特别。“可以淹不死！”是感叹的语气，而“说什么我也不干！”则是不容置疑的语气。用合适的语气才能准确地表达情感。

3. 与“单元综合”的关联

可结合“单元综合”中“人人有戏：即兴表演”部分。在本节课中，可以从生活场景出发，带领学生完成台词片段的思考与创作，将已经确定的部分填入“故事里的‘话’”表格。同时，在本节课的创编过程中，也可以引导学生根据“人人有戏”中的提示，从熟悉的故事出发，完善自己的文本。

学习任务二(第二课 说台词 建议课时:1课时)
环节三:活动
<p>活动实施建议:</p> <p>1. 实施侧重点</p> <p>本课的“戏剧练习室”主要是从生活场景出发,创造角色情境,创编故事文本。先用肢体摆出场景中人物的定格动作,再根据情境即兴创编一到两句符合人物和场景的台词,并在此基础上梳理修改,形成最终的文本。教学重点是引导学生从生活场景和人物性格特征出发,通过以往的观察与思考来即兴创编台词,同时在修改和梳理台词时应注意故事的情境。</p> <p>2. 操作步骤与提示</p> <p>步骤一:即兴说台词</p> <ul style="list-style-type: none"> • 学生分组讨论出一个生活场景(提示:可以自由讨论,也可以采取抽签的方式,教师提前准备“生活场景”卡片,如操场、食堂、教室、咖啡厅、奶茶店、火车站、公园、医院、菜市场、商场等)。 • 每组依次上台,用肢体动作摆出场景中人物的定格动作(提示:可以先不公布表演的场景,让观看的学生猜测)。 • 即兴说一到两句与情境有关的台词(提示:每个场景中的人物可以根据情境依次说出一句即兴台词,也可以根据前一个人即兴说出的台词,有逻辑地续接,形成创作对话)。 <p>步骤二:记录台词</p> <p>分组将上一步骤中即兴说出的台词记录下来,并结合问题思考与补充。组内讨论,梳理台词,修改完善,形成最终文本(提示:梳理、修改台词时,要注意符合故事发生的情境;创编的台词要符合人物的性格特征)。</p> <p>3. 可补充(迁移运用)练习</p> <p>可以让其他组的学生根据情境继续补充人物或台词,丰富场景。不同的学生对同样的场景会有不同的想法,可以进行多种尝试。</p> <p>教师根据每组的具体表现深入提问,引导学生思考,进行后续创编,例如:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 这些人物为什么说这些台词? 表达了什么样的情绪? • 他们为什么来到这里? 来干什么? • 这些人物的成长经历是什么? 是什么让他们成为“他们”? • 他们互相之间有没有关系? • 在这里他们会遇到怎样的故事? 还会说什么? 继续往下发展会怎样? <p>可以让学生结合自己对生活的观察进行深入思考。</p>

学习任务三(第三课 演角色 建议课时:1课时)

基本问题:

如何创造一个戏剧角色?

提出驱动性问题:

如何表演一个生活中的人物?

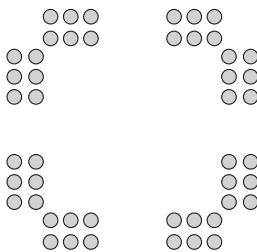
布置学习任务:

探究任务:探究故事中的人物和舞台戏剧角色创造的过程。

展示任务:在探究的基础上,小组合作分配人物角色,并进行即兴表演。

分组及教室空间准备:

撤去课桌,将凳子分为若干组,相当于把教室划分为若干个可以独立活动的小空间,每个小组都能在自己的小空间内进行表演和观察。根据小空间数量给全班分小组。参考样式如下:

环节一:游戏

活动实施建议:

可以用教科书中的“好呀,来吧!”作为本节课热身和导入,参照本册教学参考资料配套视频进行游戏;也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造,还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“好呀,来吧!”实施重点和提示如下:

1. 游戏条件提示

游戏简介:参与者分散在空间内,根据指令发挥想象力,做出相应的动作。

游戏场地:形体教室、其他有一定活动空间的室内空间或相对安静的室外空间。

游戏人数:没有限制。

游戏道具:无必需道具。

2. 排练关联提示

- 参与者散开,找到合适的空间。
- 游戏开始,由参与者发出指令开展自发的行动。每个指令必须用“我知道了,咱们来……吧”句式。教师可以带头给出第一个指令,比如,“我知道了,咱们来潜水吧!”或者“我知道了,咱们来一次探险之旅!”“我知道了,咱们来在地板上蠕动!”所有参与者必须满怀激情地回答:“好呀,来吧!”然后表演或模拟出这个行动。

学习任务三(第三课 演角色 建议课时:1课时)

- 任意参与者一旦有想法产生就可以发出指令。任何人在任何时候都可以说“我知道了，咱们来……吧”，想法越有创意越好。

3. 观察和调整

教师需要观察学生是否都能轻松做到每个指令。如果活动中间出现停顿过久的情形，教师视状况介入，指定下一个参与者，或教师再次当参与者，让学生观察并模仿，尝试引起头脑风暴，让学生再次自行即兴创造。

4. 可补充(迁移运用)游戏

在表演练习中，一旦接收到了要做什么的指令，参与者要立刻给出反应。只有参与者有大量的生活观察和充足的想象力，才能更好地完成指令。课余如有时间，可播放卓别林的默剧或其他哑剧表演片段，引导学生多观察。

环节二：活动

活动实施建议：

1. 实施侧重点

引导学生分组合作，选择一个大家熟知的故事展开即兴练习，利用动作和台词扮演角色，体验角色创作的过程，探索故事中的人物和舞台戏剧角色的不同。

2. 操作步骤与提示

步骤一：即兴练习

将学生分组，确定即兴表演练习的故事内容。可建议学生选取本单元中的剧本，如《大禹治水》《被缚的普罗米修斯》，也可根据学生的兴趣和学习经验选择大家熟知的成语故事、历史故事等。表演前，引导小组讨论，简述故事概要，使每位成员了解该故事或片段的时间、地点、社会背景或自然环境，帮助学生想象、构建更加形象、具体的表演空间；了解故事中的角色及人物之间的关系，区分每个人物的特征，商量好每个角色要说什么、做什么，使每位成员都清楚角色为什么这么说、这么做。做好准备后，就可以分小组开始即兴扮演。教师可提示学生注意声音洪亮、吐字清晰，以便让观众都能获得良好的观看体验。

为了提高学生小组合作讨论的效率，教师可准备“故事卡片”，让各小组借助故事卡片明确讨论思路，记录沟通结果。

步骤二：片段表演

从先前创编的剧本中选择一段，分配角色。在记住台词的基础上，用适当的语气和音量将台词说出来，并加上恰当的肢体动作。教室里的讲台或空地是最好的“舞台”。有条件的情况下还可以搭配符合角色的服装、道具及音乐或舞台背景等，以增加形象感和趣味感，使演出更加精彩。

注意提示学生表演的专注度和基本的舞台表演规范。

学习任务三(第三课 演角色 建议课时:1课时)

3. 可补充(迁移运用)练习

教师可以准备多种大自然音响,如伴随不一样的海浪声,让学生想象在船上的感觉并即兴表演。教师可以临时规定学生演出不同角色(不限定是人类,也可以是动物)在风浪中的表现。即刻的多重指令可以培养学生的即兴应变能力。

倘若有多余的时间,可以进行海草舞、“鱼群领导”的集体练习。教师播放“海草”音乐,先带学生做几个动作了解节奏,随后挑选若干学生到前台面对台下学生,并指定由左到右顺序,每人依次模仿一种动物的动作(动物为剧本里面的角色:蜂王、蚂蚁、大白猫等),全班模仿他/她的动作,两个或四个八拍后换下一个人。

环节三:赏戏

活动实施建议:

1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联

本课的《宝船》节选为整个剧本的第一幕第二场,这一节选内容极其丰富,有人物、地点、舞台提示、三个主要人物的对话。学生通过阅读节选,能够分辨主要角色与次要角色,感受各个角色的情感变化。

《被缚的普罗米修斯》节选中,暴力神与威力神的台词与行动体现出他们面对普罗米修斯时的不同态度,反映出二人截然不同的性格和情感。

2. 给出问题与思考的引导方向

子问题1:本课剧目中有哪些角色?哪些是主要角色?哪些是次要角色?

在戏剧中,主要角色和次要角色承担不同的职责和功能,共同构建一个完整的故事。主要角色,也就是主角是戏剧中的核心人物。他们负责创造冲突并推动戏剧发展,是故事情节的主要推动者。主要角色通常具有明确的目标和动机,他们的行动和决策对整个故事的发展具有决定性影响。他们的成长、转变和内心冲突构成了戏剧的主要线索,为观众提供了深入思考和情感共鸣的机会。此外,主要角色通常具有积极、坚定的特质,能引起观众的共情,使观众关注其命运并希望其最终取得胜利。

相对而言,次要角色在戏剧中虽然不如主要角色那么显眼,但他们的存在同样不可或缺。次要角色通常起到补充和辅助的作用,通过他们的行动和反应,可以更全面地展现主要角色的性格特点和行为动机。同时,次要角色也可以从侧面衬托主要人物的形象和性格,增强故事的戏剧性和情感深度。此外,次要角色还可能承担一些特定的功能,如提供信息、制造悬念或推动情节发展等。

在《宝船》一剧中,王小二、李八十、张不三、王小二的妈妈都是主要角色,他们之间的互动和冲突使故事不断推进发展,而大白猫、蚂蚁、蜜蜂、仙鹤、牛、羊等动物角色则是次要角色,为故事增添了童话般的色彩,它们的行动和反应也展现了人性的复杂和多样,使整个故事更加生动有趣。

学习任务三(第三课 演角色 建议课时: 1 课时)

子问题 2: 你喜欢哪个角色? 请描述他 / 她的性格, 并用台词和动作表现出来。

本课剧本节选中出现了多个具有鲜明性格特征的角色, 可请学生选择自己喜欢的角色, 结合台词和故事上下文说说角色的性格, 然后用台词和动作表现出来。例如: 可以选择王小二这一角色, 学生可以一边表演单腿跪下准备背起老人的动作, 一边说台词。

子问题 3: 主要角色在故事中有哪些情感变化?

王小二、张不三和王小二的妈妈都是故事中的主要角色, 随着剧情故事的发展, 他们的情感也出现了不同的变化。王小二作为故事的主人公, 他的情感变化是丰富而深刻的。当大水来临时, 他意识到宝船带来的责任, 又产生该如何正确使用宝船、辨别好人与坏人的困惑, 但善良的本性让他坚定地选择救人为先。张不三的情感变化体现在贪婪、狡猾的逐渐显现。他为了达到上船的目的, 隐瞒真实身份, 极力讨好王小二; 而上船之后又想要掌握主导权, 卖弄小聪明, 开始暴露对宝船的占有欲。

3. 与“单元综合”的关联

在扮演角色的那一瞬间, 一个戏剧世界就创造出来了。根据单元主题, 围绕“创造”这一关键词, 通过即兴表演尝试扮演一个人物、创造一个角色, 体会戏剧的起源。在完成前面三课时的活动之后, 可以结合“文化大舞台”的内容, 加深对戏剧起源的了解。

学习任务四(单元综合 建议课时: 1 课时)

基本问题:

如何创造一个戏剧角色?

提出驱动性问题:

如何通过角色扮演理解社会生活中的关系?

布置学习任务:

了解戏剧是如何诞生的, 并能在不同角色扮演中发现自己、塑造自己。

探究任务: 在戏剧中, 我们生活的世界是如何被创造出来的? 如何通过丰富的姊妹艺术表现我们丰富的内心世界?

应用任务: 会在社会的不同关系中扮演不同角色, 承担起相应的社会责任。

活动实施建议:

1. 实施方法

本单元旨在通过动作模仿、即兴说台词、扮演角色等活动来引导学生逐步体验戏剧创造的过程, 为学生建立人人都可以参与戏剧活动的良好心态, 降低门槛, 引领学生进入戏剧世界。

学习任务四(单元综合 建议课时: 1 课时)

在进入“文化大舞台”的具体内容前,教师可以对前三课的实践活动进行总结与归纳。第一课中学生在模仿动作时角色就已经诞生了,人物的情绪可以激发肢体动作的变化,而肢体动作的变化又能向台下的观众传达不同情绪,达成丰富的情感体验;第二课中学生用肢体摆出某个生活场景的定格动作,再即兴说一到两句与情境有关的台词,记录下来修改完善并形成最终文本,这时一个初步的戏剧剧本就已经诞生了;第三课是在前两课的基础上把肢体动作与台词相结合,分组在现有场地上进行即兴表演,有条件的情况下还可以搭配符合角色的服装、道具、音乐或舞台背景等,这时一出戏剧便被创造出来了。

“文化大舞台”主要为学生介绍戏剧的起源。戏剧来自古人在劳动中所创造出来的仪式,后又结合了讲故事的艺术。此外,神话也是戏剧重要的表现题材之一。神话体现人类早期的哲学,在神话中,人们通过想象和创造对自然和宇宙进行解释和探索。神话也反映了人类社会的历史和文化。神话中的英雄和神灵形象体现了人们对勇气、智慧、正义等品质的追求和崇尚。神话还具有极高的艺术性和教育意义,以寓言、象征和隐喻的方式传达了人类对生命、爱情、友谊、责任等主题的理解和感悟。神话为戏剧提供了丰富的创作素材和灵感,许多经典的戏剧作品取材于神话故事,通过改编和再创作,将人类早期对自然现象和社会文化的原始理解与想象呈现于舞台之上,充满奇幻、浪漫和神秘的色彩。

在这部分的教学中,教师主要向学生介绍戏剧的起源及不同国家的古老剧种。教学过程中可以播放相关视频,展示图片和文字资料。

2. 关联姊妹艺术

在这部分教学中,教师可以向学生展示不同艺术门类中的中华神话题材作品,可以选择一个神话在其他艺术门类中的创作来与戏剧领域的创作进行对比,也可选择取材于同一神话的不同戏剧作品进行对比,体会不同戏剧类型表现同一个故事时的差异。

3. 聚焦跨学科融合

在对戏剧起源的探讨中,既可以与音乐、美术、舞蹈等艺术学科的起源发展相关联,也可以结合历史学科中有关社会和文化发展的史料实证进行探究。

4. 尝试多维度表达

教师应注意,在学生创编台词、即兴表演之前,一定要紧扣“故事里的‘话’”表格所列出的几点要素进行讨论与记录。在活动完成后,教师应当引导学生进行一定的记录与表达,可以直接根据教科书中的要求让学生在课后给他们所扮演的角色写一封信。这一板块不建议占用常规的课时。此外,教师可以结合“思考与评价”和“拓展与超越”中的问题,与学生展开交流与讨论,总结本单元所学与收获,从古今中外的戏剧作品中看见现在的自己与未来的自己。

第二单元 / 戏剧坐排

一、单元教学规划

(一) 单元主题

戏剧坐排：深入分析剧本、理解角色、朗读台词，了解剧本的时代背景、矛盾冲突、主题思想，体会角色的性格与情感。体悟不同文化、不同地区的戏剧所表达出的人类共同情感。

(二) 单元内容

1. 本单元对应的课标要求

对标学习任务 1：演出舞台剧目（本单元重点学习任务）

(1) 分小组、分角色进行剧本诵读，体验角色的内心情感与表达方式。理解作品所表达的主题思想，能对剧本角色的情感进行想象与体验。

(2) 初步认识戏剧表演对演员声音、体态、配合等方面的要求，了解舞台表现的基本规则（如不可笑场、背台等），形成初步的舞台意识，培养团队精神。

(3) 对剧目坐排进行评价，如形象塑造、排练效果等，并对存在的问题进行反思和评述。

对标学习任务 2：编演故事脚本

(1) 阅读或观摩经典剧作，在赏析的基础上，了解与戏剧相关的若干概念，如情境、动作等。

(2) 通过戏剧坐排表达自己的思想感情，进而在创作实践中积累经验，形成一定的审美判断能力。

对标学习任务 3：记录观剧心得

(1) 阅读、观摩经典话剧作品，了解与剧目相关的背景知识和中外话剧的历史文

化传统，并记录观剧心得。

(2) 在作品赏析的基础上，学会从人物、情节、主题等角度理解作品内涵，尝试表达观剧的感受和见解。

2. 在单元教学中落实课标的思路与做法

本单元主要引导学生通过阅读或观摩经典剧作，学会初步欣赏和分析经典戏剧作品，具有初步表达观剧感受和见解的能力，逐步形成向善、向美的价值观；通过分小组、分角色进行剧本诵读，初步认识舞台表演对演员的要求，了解戏剧坐排的方法，具有运用多种艺术手段进行戏剧演出的基本能力；从舞台表现要求、作品内容和形式、角色情感体验等角度进行剧本台词朗读训练，体验气息、字音、语气、腔调的基本运用。

教师需鼓励学生积极参与课堂合作探究活动，养成与同伴合作的意识和团队精神；引导学生分小组、分主题合理使用道具，完成系列戏剧游戏，树立正确的表演观念，灵活运用学校内的空间开展多样化的戏剧活动。

在开展戏剧教学时，空间布局和学生分组是两个重要的考虑因素。空间布局方面，应充分考虑学生活动空间和讨论空间的分配，以适应戏剧教学的需要。可以通过重新排列普通教室中的桌椅来调整空间布局，也可以选择专用教室、艺术中心、室外场地等空间来开展戏剧教学活动。学生分组方面，应考虑教学空间、学习内容、角色分配等各方面因素，帮助学生尝试更多不同的合作组合，调动课堂参与的积极性。

3. 本单元的编写意图

本单元是戏剧学习的初步尝试，希望学生能在阅读、分析剧本后理解角色，能发挥想象力，有感情地诵读台词，为正式进入戏剧表演做好准备。在整个单元中，通过“戏剧游戏园”“赏戏新空间”“戏剧练习室”“人人有戏”几个栏目的学习与实践，引导学生从剧本分析出发，理解角色，朗读台词，深入剧本的时代背景、矛盾冲突、主题思想，体验戏剧坐排的基本过程，使学生在情感体验中感受不同文化、不同地区戏剧所表达的人类共同情感，初步认识中外戏剧艺术的不同文化背景，坚定文化自信。

本单元围绕“共鸣”这个关键词，通过“文化大舞台”栏目的学习，拓展关于西方悲喜剧及中国曲艺等艺术的内容，引导学生从戏剧出发，获得更深、更广的艺术体验；理解表演的本质是生命的体验与投入，人物的悲欢离合需要通过演员的喜怒哀乐传

递给观众。只有与人同心，与人共情，演员的表演才能令观众产生深刻的共鸣。通过“拓展与跨越”栏目的学习，让学生联系生活实际，展开艺术与其他学科的融合，为学生提供具有创造性与拓展性的资源和路径。

(三) 单元学情分析

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
已体验即兴表演和角色诞生，初步具备动作模仿、即兴说台词、扮演角色方面的戏剧活动经验。	通过语文学科的学习，具备文本阅读与理解能力。初步体验戏剧角色诞生，知道如何通过动作模拟、即兴台词设计、角色扮演等戏剧创造活动呈现情节。	通过读剧本分析理解角色，尝试代入角色，有情感地诵读台词，为正式进入戏剧表演做好准备。	需要树立演员的信念感，通过欣赏演出、即兴表演，理解戏剧与生活之间的联系。	通过设计问题链，帮助学生体会“喜怒哀乐，情动于中”并应用于生活，提升戏剧体验。

(四) 单元目标

欣赏和分析经典剧本，观摩经典演出片段，体味鲜活的戏剧人物形象。在坐排中进一步理解戏剧主题和人物情感，提高对戏剧作品整体艺术效果的感知和鉴赏能力。(审美感知)

读台词，运用适当的语气、音量和肢体动作表达角色的情感。尝试通过合作表现戏剧冲突，提升舞台表演传情达意的意识，为走上舞台做准备。(艺术表现)

在戏剧坐排过程中交流个人感悟，绘制人物关系图，深入了解人物和剧情。尝试给台词做个性化标注，加入相应的肢体动作，使角色扮演更形象、个人表达能力更强。(创意实践)

在对中外戏剧及不同地方曲艺的欣赏和分析中拓展文化视野，认识不同时代的特点和各地风土人情；知道不同作品传达的不同历史文化内涵，理解戏剧是多元综合的艺术，体悟不同文化、不同地区的戏剧所表达出的人类共同情感并产生共鸣。(文化理解)

(五) 达成评价

【达成评价指标】

单元名称	戏剧坐排			
单元学业质量描述	<p>能在了解剧本主题与时代特点的基础上，分析角色特征，有感情地朗读台词，做到传情达意，完成剧目坐排。(审美感知、艺术表现、文化理解)</p> <p>通过剧本分析和阐述活动，了解剧本时代背景、剧情大意，理解剧本中的戏剧冲突；通过小组坐排活动体会人物的情感状态。(审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解)</p> <p>聚焦剧中人物对话，辨析角色台词的处理方式，感受其中蕴藏的情感，理解台词在推动剧情发展、塑造人物形象、构建人物关系方面的独特价值。(审美感知、文化理解)</p> <p>初步了解“戏剧坐排”的基本观念，能探寻戏剧人物的悲欢离合，体悟角色传递的情绪及不同文化、不同地区的戏剧所表达出的人类共同情感。(创意实践、文化理解)</p>			
观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第一课 赏剧本之美	<p>诵读剧本中的对白小片段，体会人物的情感状态。 小组合作探究，了解剧本故事的情节内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道剧本相关的情境、结构、人物、时代背景、矛盾冲突、主题思想等基本概念以及戏剧坐排的过程。 · 理解剧本是一剧之本。 · 会做剧本档案。 <p>1. 通过剧本选段理解故事相关主题与时代特点，知道剧本中的场面、情境、动作、冲突等。小组坐读剧本片段，体会人物的情感状态。</p> <p>2. 对比剧本与其他文学作品，深入阅读和欣赏，掌握时代背景、剧情概要，感受角色情感，从而认识到剧本是戏剧的基础。</p> <p>3. 能从小组坐读剧本片段的活动中学会正确进行剧本分析、阐述和朗读，在同学互评、教师点评中协作完成相关学习任务。</p>	能初步欣赏和分析作品的时代特点、剧本主题、戏剧冲突、人物形象的塑造、台词传情达意等。了解悲剧与喜剧的特点，具有初步表达观剧感受和见解的能力。	<p>1. 感受人物的情感和内心世界，学会和角色产生共情。学会关心和体谅他人，更好地欣赏他人。</p> <p>2. 学会协调与合作，能倾听并理解他人的意见和感受，共同达成一个目标。</p>	在戏剧坐排体验活动中，通过对现实生活的模拟懂得个人利益服从集体利益，并将其内化为个人的行为准则和思维方式。能主动作为，履职尽责，对自我和他人负责；能明辨是非，具有规则与法治意识。

(续表)

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第二课 寻人物之魂	<p>子任务2 绘制人物关系图并朗读角色台词。 · 知道人物形象的塑造是影响戏剧表演水平的重要因素。 · 理解人物是戏剧的灵魂。 · 会绘制人物关系图，代入角色朗读角色台词。</p> <p>1. 知道塑造人物形象需要分析剧本中的人物，挑选合适的台词内容，感受人物的性格特点，分析角色的身份、地位及人物之间的关系。知道人物形象的塑造还包括外貌特征、语言习惯、行为举止等方面。</p> <p>2. 通过对剧本中人物的深入分析，理解戏剧作品中人物角色的重要性。小组分角色，确定人物说台词的语气，尝试通过朗读台词体味剧本中鲜活的人物形象。</p> <p>3. 基于前序学习，学会根据剧本绘制人物关系图，精选剧本台词，贴合角色身份、性格及情感。小组分工朗读，预演“剧本朗读会”的关键学习内容。</p>	能分析剧本，运用逻辑思维绘制人物关系图；合作探究艺术实践活动，了解戏剧编演的方法，提升对人物内心世界的洞察与表达能力以及艺术表现能力。	1. 学习不同人物的塑造方式和技巧，培养创造力和想象力，养成与同伴合作的意识和团队精神。 2. 愿意积极与他人交流和表达自己的想法，从而提高自己的自信心和表达能力。	
第三课 读台词之韵	<p>子任务3 分角色，朗读完整的戏剧片段。 · 知道台词的不同表达方式。 · 理解台词在推动剧情发展、刻画人物方面的独特价值。 · 会根据角色性格、人物关系、人物情感说台词，做到传情达意。</p> <p>1. 引导学生挑选合适的台词内容，聚焦剧本中人物之间展开的对话，知道并辨析不同角色台词</p>	通过角色的言行感知不同文化背景下的思维方式和情感表达。理解不同文化背景及文化语境下的思维方式和价值观，促进	1. 深入理解角色，培养勤于反思、明辨是非的品格。 2. 培养主动沟通的能力，学会有效地表达意见和	

(续表)

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第三课 读台词之韵	<p>的不同处理方式。把握所选片段中人物所蕴藏的情绪与情感。</p> <p>2. 通过剧本中人物之间的对白，分析不同角色台词的不同处理方式，根据人物所蕴藏的情绪与情感，理解台词在推动剧情发展、塑造人物形象、构建人物关系方面的独特价值。</p> <p>3. 小组分配角色，为剧本片段中的主要角色选择合适的服装，配合手势与表情，尝试利用简单的服装、灯光及合适的音乐表现时间的流逝、场景的变换或气氛的改变。能根据角色性格、人物关系和人物情感为剧中台词标注停顿与重音，调整朗读人物之间对话的语速与音量。有感情地说台词，做到传情达意。</p>	对多元文化的理解与尊重。	需求，并与他人进行良好的交流。	
单元综合	<p>欣赏一部作品，并挑选一个触发共情的瞬间，尝试就此与角色展开一段对话。</p> <p>· 知道不同艺术表达情感的方式。 · 理解与人同心，与人共情，艺术作品才能令观众产生深刻共鸣的道理。 · 会共情角色的情绪，并能与其展开一段对话。</p> <p>1. 通过欣赏中外优秀戏剧剧本，探寻戏剧人物的悲欢离合，体悟角色传递的情绪及笑与泪之间的情感共鸣。</p>	在排练和表演过程中学会直面失败，总结经验教训，并勇于再次尝试。乐于学习，愿意接受教师和同学的指导与建议，不断	<p>1. 养成准时、积极参与排练的习惯，并尽力发挥自己的作用，增强对戏剧活动的责任感。</p> <p>2. 能主动参与讨论、</p>	

(续表)

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
单元综合	2. 通过阅读、理解剧本，借助台词把握角色性格特点。尝试运用简单的服饰、灯光、音乐为“剧本朗读会”营造合适的气氛。 3. 聚焦“文化大舞台”“人人有戏”，最终完成单元各类评价表。	提升自己的表演技巧。	乐于分享观点，展现良好的合作精神。 3. 增强自信，勇于表现，展现才华，与同伴共同创造出优秀的表演。	
单元学习任务达成等级	优秀() 良好() 合格() 需努力()	综合等级	优秀() 良好() 合格() 需努力()	
说明	“子任务达成”关注过程性评价，“单元学习任务达成等级”侧重结果性评价，“综合等级”趋向于对学习过程（过程表现和结果表现）的总体评价。			

评价用表参考样例

本单元评价用表参考样例包含学习过程记录、当堂检测与课时作业反馈、学习心得反馈、单元学习任务评价指标、单元评价反思等内容，为教师的具体课堂实施提供参考。评价用表依据需要有有机结合，可在子任务1—4中重复使用，教师也可以在此基础上，根据学生反馈和具体的教学需求进行修改和丰富。评价用表为过程性评价、阶段性评价、结果性评价提供思路，可成为充实学生成长档案袋的材料。

【单元学习笔记】

我阅读了_____剧本_____（哪几幕或全本），查阅剧本相关资料_____篇，做剧本分析摘录并观看网络资源。

从这些资料中，我获得的主要信息有：

我对角色形象的认识有：

我还存在的疑惑是：

我还计划查阅的资料和查阅的途径有：

【单元学习任务“剧本朗读会”评价表】

剧组(成员)：		剧本(片段)：	
	评价内容	分值	得分
演员个人表现	发音清晰准确，朗读流畅。	10	
	台词所传达的情绪准确，有感染力。	15	
	表情自然，符合角色的性格。	15	
	能合理运用肢体语言。	10	
	语气语调与角色情绪相符。	10	
	表演有感染力，能引发观众的兴趣。	10	
小组合作表现	能够合作分配角色，剧本朗读会过程中能够与同伴默契地对台词、互动排练。	10	
	具有集体意识，在排练过程中尊重他人，懂得个人利益服从集体利益。	10	
整体效果	完整，能引起观众共鸣。	10	

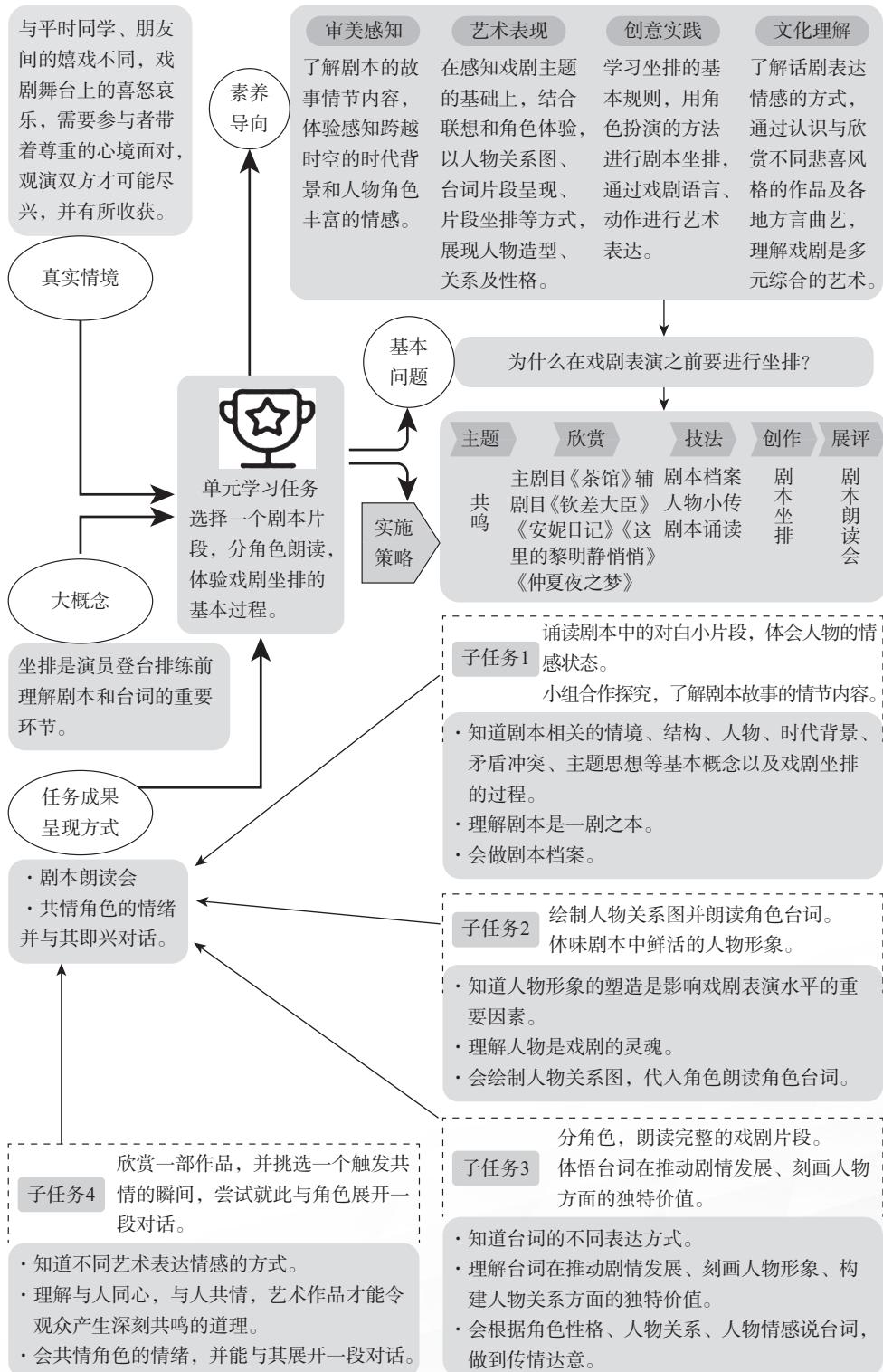
【记录观剧心得】

剧本摘录卡			
摘录人: _____			
剧名		作者	
译者(外国剧目)		出版社(或版本)	
阅读重点	反映时代背景的重要段落和台词。		
摘录内容			
摘录理由			
阅读重点	推动剧情发展的重要段落和台词。		
摘录内容			
摘录理由			
.....			

【单元自我评价与反思】

姓名: _____	填表日期: _____	
我合作的组员有:		
参与本单元学习活动情况:		
学习内容	学习任务	记录学习过程(文字、影像资料等)
参与排练	赏剧本之后的感受与发现。	
	绘制人物关系图。	
	台词的分析与朗读。	
指导排练	参与“单元综合”任务“剧本朗读会”的排演。	
	指导台词诵读。	
	指导“单元综合”任务“剧本朗读会”的排演。	
通过本单元学习(赏剧本、寻人物、读台词等)		
我知道了:		
我理解了:		
我会做:		
我还有一些需要改进或克服的问题:		

(六) 单元教学结构图

二、单元实施建议

(一) 情境设计描述

戏剧游戏方面，可以结合教科书中剧本的时代背景、内容片段、语言风格等进行设计。如采用茶馆布局的场景阅读剧本，传递具有老北京特色的方言，或从剧本中挑选一句具有人物特色的语言进行回音传递等。

戏剧活动关联方面，可围绕本单元的关键词“共鸣”展开。让学生通过欣赏古今中外的悲剧、喜剧作品以及具有民族民间色彩的曲艺艺术，拓宽对台词的想象，体会各地不同的乡音乡情，延展出对天南地北不同文化的理解，从而感受角色泪与笑背后的价值观。

社会生活关联方面，鼓励学生通过查阅资料、观看纪录片等方式，深入了解剧本故事所处时代的社会风貌和历史变迁。强调角色与社会之间的互动关系，让学生理解每个角色在社会中的位置和作用。引导学生通过合作排练，培养集体主义思想，懂得尊重他人，培养社会公德意识。

(二) 学习任务实施建议

学习任务一(第一课 赏剧本之美 建议课时：1课时)

基本问题：

为什么在戏剧表演之前要进行坐排？

提出驱动性问题：

如何通过阅读、了解剧本的相关故事和情感，体会剧本之美？

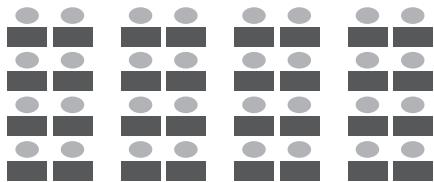
布置学习任务：

探究任务：分组进行调研和讨论，了解剧本的故事和情节，诵读剧本中的对白小片段，体会人物的情感状态、关系。

展示任务：小组成员根据自己的理解，向同学展示自己对剧本故事的理解与感悟。

分组及教室空间准备：

桌椅两人一组，尽量集中在教室后侧，留出空间用于戏剧游戏和小组展示。在阅读剧本时，也可以前后桌四人组成小组。参考样式如右：

学习任务一(第一课 赏剧本之美 建议课时:1课时)
环节一:游戏
活动实施建议:
可以用教科书中的“朗读方阵”来作为本节课热身和导入,参照本册教学参考资料配套视频进行游戏;也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造,还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“朗读方阵”实施重心和提示如下:
1. 游戏条件提示
游戏场地:有桌椅教室、无桌椅教室、室外均可。
游戏人数:全员参与或者分小组(五到八人一组)。
游戏道具:朗读材料、纸胶带。
2. 排练关联提示
朗读内容可以是学生熟悉的课文、诗歌、剧本等,游戏聚焦在行走和语速、节奏的配合。
3. 观察和调整
学生能否做到边走路边朗读?若是无法兼顾,可以先让学生用走路—朗读—走路的方式来适应。
4. 可补充(迁移运用)游戏
朗读内容可以是本课“赏戏新空间”内的剧本片段,在游戏时要关注剧中角色的行走动作与语音语调之间的关系,帮助学生理解剧本。
环节二:赏戏
活动实施建议:
1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联
本课所选《茶馆》片段为整个剧本的开篇,这一选段内容极其丰富多样,有人物、时间、地点、舞台提示、两个主要人物的对话。短短的一个开篇,令学生通过阅读感受到剧本的基本形式。
<p style="text-align: center;">第一幕(节选一)</p> <p>《茶馆》话剧 编剧:老舍</p>
<p>多幕剧中会标明幕次和场次。</p>

学习任务一(第一课 赏剧本之美 建议课时:1课时)

时间 1898年(戊戌)初秋,康梁等的维新运动失败了。早半天。
 地点 北京,裕泰大茶馆。
 人物 王利发 刘麻子 庞太监 唐铁嘴 康六 小牛儿 松二爷 黄胖子 宋恩子
 常四爷 秦仲义 吴祥子 李三 老人 康顺子 二德子 乡妇
 茶客甲、乙、丙、丁 马五爷 小姐 茶房一二人

【幕启】这种大茶馆现在已经不见了。在几十年前,每城都起码有一处。这里卖茶,也卖简单的点心与菜饭。玩鸟的人们,每天在遛够了画眉、黄鸟等之后,要到这里歇歇腿,喝喝茶,并使鸟

每一幕开始都清楚地写明了三要素:时间、地点、人物。

“【】”内的内容称为“舞台提示”,一般包括对剧情发生时间、地点的提示,对布景、灯光、音响效果等艺术处理的要求,对人物形体动作、心理活动和场景气氛的描述等。

【马五爷在不惹人注意的角落,独自坐着喝茶。】

【王利发高高地坐在柜台里。】

【唐铁嘴趿拉着鞋,身穿一件极长极脏的大布衫,耳上夹着几张小纸片,进来。】

王利发 唐先生,你外边遛遛吧!

唐铁嘴 (惨笑)王掌柜,捧捧唐铁嘴吧!送给我碗茶喝,我就先给您相相面吧!手相奉送,不取分文!(不容分说,拉过王利发的手来)今年是光绪二十四年,戊戌。您贵庚是……

人物台词由此开始,“()”内为人物说台词时的情绪、动作等要求。

舞台提示中详尽描写了裕泰大茶馆的陈设:“一进门是柜台与炉灶”“屋子非常高大,摆着长桌与方桌,长凳与小凳”“隔窗可见后院,高搭着凉棚,棚下也有茶座儿”“屋里和凉棚下都有挂鸟笼的地方”。通过这些描写,学生可以想象那个年代整个茶馆的模样。

该选段还包含了王利发和唐铁嘴的对话。唐铁嘴谄媚、阿谀着讨生活的形象一出场就活灵活现,而“算了吧,我送给你一碗茶喝”“你要是戒不了大烟,就永远交不了好运!”几句对白把一个复杂、多变、虽善于经营却无法逆时代潮流的茶馆掌柜王利发的形象刻画了出来。

《钦差大臣》节选主要讲述的是:当市长一家大宴宾客,幻想着飞黄腾达,官邸里正处于热闹的高潮时,邮政局长拿着一封偷拆的信来揭穿赫列斯达可夫根本不是钦差大臣,正做着黄粱美梦的市长恼羞成怒。在这段节选中,邮政局长通过大段台词表现了他极度紧张的心情及是否拆信看信的思想斗争。同时,市长的一连串发问反映出他在极力掩饰内心恐慌,因为他在假钦差大臣身上倾注了太多的成本,所以他反过来责备偷拆信件的局长。

本剧对卑微的欲望和无聊的内心活动作“诗化”处理,果戈理在作品中孕育出讽刺和苦涩的笑。^①

2. 给出问题与思考的引导方向

子问题1: 在文本格式上,剧本与其他文学作品最大的区别是什么?

建议引导学生从结构、语言、表述方式三个角度进行分析。

^① 郑体武.俄罗斯文学词典 作家与作品 [M]. 上海:复旦大学出版社, 2013: 176.

学习任务一(第一课 赏剧本之美 建议课时: 1课时)

(1) 结构: 剧本通常分为舞台提示和角色对话两部分。舞台提示描述故事发生的时间、地点、环境、人物动作等信息, 角色对话是角色之间的交流。这种结构使剧本更易于被转化为实际的表演。

(2) 语言: 剧本的语言通常是口语化的, 便于演员的表演和理解。此外, 剧本中的对话通常会包含一些暗示和隐喻, 以传达角色的情感和动机。

(3) 表达方式: 剧本通过角色对话和场景说明来表达故事情节和人物性格, 而不是像其他文学作品那样通过叙述者的视角来讲述。这使得剧本具有更强的视觉和听觉效果, 同时也要求读者具备一定的想象力和理解力。

子问题2: 剧本节选中最吸引你的内容是什么? 为什么?

建议引导学生从剧本出发做出主观回答。比如, 喜欢本课《茶馆》剧本节选的这一段:

我们现在就要看见这样的一座茶馆。

一进门是柜台与炉灶——为省点事, 我们的舞台上可以不要炉灶; 后面有些锅勺的响声也就够了。屋子非常高大, 摆着长桌与方桌, 长凳与小凳, 都是茶座儿。隔窗可见后院, 高搭着凉棚, 棚下也有茶座儿。屋里和凉棚下都有挂鸟笼的地方。各处都贴着“莫谈国事”的纸条。

通过读这段剧本, 可以清晰地想象故事发生的地点和环境。

子问题3: 剧本节选中哪些内容反映了故事的时代特点? 剧本的主题是什么?

建议引导学生从剧本细节中寻找答案。以《茶馆》为例, 从节选的剧本中可以看到许多反映时代特点的内容:

(1) 茶馆的装饰和陈设: 如“柜台与炉灶”“长桌与方桌”“鸟笼”等, 这些都是清朝末年的典型物品, 反映了当时的物质文化。

(2) 人物服饰: 如“唐铁嘴趿拉着鞋, 身穿一件极长极脏的大布衫”。长衫是清朝末年的典型服饰, 反映了当时的社会风尚。

(3) 人物语言和行为: 如“今年是光绪二十四年, 戊戌。您贵庚是……”清晰交代了时代背景, 语言也是清朝末年的典型用语和行为。

(4) 社会问题: 如“各处都贴着‘莫谈国事’的纸条”等, 是清朝末年的社会政治环境, 反映了当时的社会矛盾和冲突。

从以上细节可以大致看出, 《茶馆》的主题是揭示清朝末年社会的黑暗和人民的苦难, 展现社会的各种矛盾和问题, 揭示了人民对美好生活的渴望和追求。

学习任务一(第一课 赏剧本之美 建议课时: 1课时)

3. 与“单元综合”的关联

阅读、观摩经典话剧作品，了解与剧目相关的背景知识和历史文化，具备基本的戏剧（戏曲）艺术史论知识，认识审美观、价值观在艺术活动中的重要作用。根据单元主题，围绕关键词“共鸣”，引导学生从戏剧出发，拓展姊妹艺术，感受戏剧来源于生活而高于生活的本质，聚焦文化理解核心素养的达成。

建议教师引导学生从了解不同悲喜风格的话剧作品入手，对戏剧中的情感产生共鸣，汲取角色情绪背后的价值观念，感受人物命运的跌宕起伏。从不同语言风格的戏剧拓展到具有民族民间色彩的曲艺，体会各地艺术的独特魅力，感受戏剧的多样性、多元性，增强学生对台词的想象以及对不同地区文化的理解。

环节三：活动

活动实施建议：

1. 实施侧重点

本课的“戏剧练习室”主要是通过细读剧本，从文本上挖掘和分析该戏剧作品中故事发生的时间、地点、人物、时代背景等基本信息，并在此基础上分析和了解故事的主要内容和中心思想，以及其中蕴含的戏剧冲突，从而了解“剧本之美”。教学重点是引导学生反复从文本细节中挖掘信息。

2. 操作步骤与提示

步骤一：剧本初探

初读剧本，并结合前面“问题与交流”的第2题、第3题提示的方法，引导学生从文本细节里挖掘和感受故事发生的时代背景和人物特点。

步骤二：剧本浅析

细读剧本《钦差大臣》片段中邮政局长的台词：

我本来已经预备打发信差十万火急地把信送出去，可是一种从来没有感觉过的好奇心制服了我。我憋不住啦，再也憋不住啦，有一股力量把我拉过去，一直拉过去。……“喂，别拆！……”“拆，拆，拆呀！”

这段台词显示了他拆信时的犹豫不决。而市长却反复地强调“您怎么敢？”“您怎么敢？”从这两个人物的对话细节和情感上，我们可以看出以下三个主要的冲突：

- 权力的冲突：邮政局长利用职权拆阅信件。然而市长却质疑他的权力，这反映出市长对邮政局长的不信任和对权力的控制欲。

学习任务一(第一课 赏剧本之美 建议课时: 1 课时)

- 道德的冲突: 邮政局长在拆阅信件时, 内心充满了矛盾和挣扎。他知道这是不道德的行为, 但他又无法抗拒权力的诱惑。这种内心的道德冲突是他面临的主要问题。
- 人性的冲突: 在这个片段中, 邮政局长和市长都表现出了人性的弱点。邮政局长在面对权力的诱惑时, 无法坚守自己的道德底线; 市长因为对权力的贪婪和控制欲, 失去了对人性的尊重。

3. 可补充(迁移运用)练习

可将环节二中的“问题与交流”与“戏剧练习室”相结合, 让学生在“做”中寻找答案。

学习任务二(第二课 寻人物之魂 建议课时: 2 课时)

基本问题:

为什么在戏剧表演之前要进行坐排?

提出驱动性问题:

如何通过阅读剧本, 根据剧本中的信息厘清人物关系, 寻找到人物形象之魂?

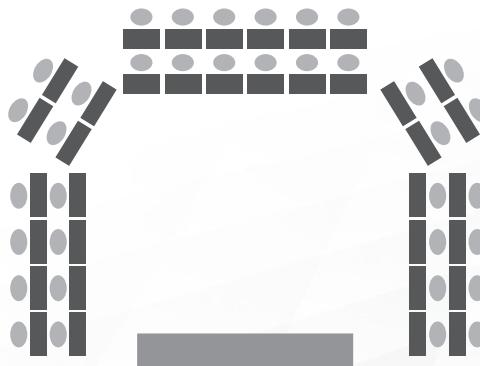
布置学习任务:

探究任务: 按剧本角色分组, 探索扮演角色需要运用的表演技能有哪些。通过训练感受剧本中的时代和语言环境, 揭示本节课的主题“寻人物之魂”。

展示任务: 小组合作, 绘制人物关系图, 撰写人物小传并交流。

分组及教室空间准备:

将桌椅推至教室四周摆成圆弧形, 中间形成活动和演出区域。可以按照图示摆放, 也可以六人一组摆放, 各小组之间留出空隙方便进出。参考样式如下:

学习任务二(第二课 寻人物之魂 建议课时:2课时)
环节一:游戏
<p>活动实施建议:</p> <p>可以用教科书中的“能量传递”来作为本节课热身和导入，参照本册教学参考资料配套视频进行游戏；也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造，还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“能量传递”实施重心和提示如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 游戏条件提示 游戏场地：室内空间、相对安静的室外空间。 游戏人数：没有限制。 游戏道具：无必需道具。 2. 排练关联提示 游戏的环境音可以播放京韵风格纯音乐，引导学生进入情境。 3. 观察和调整 在学生明确游戏规则后，可以结合动作和台词拓展传递，为学生进一步的戏剧表演训练打好基础。 4. 可补充(迁移运用)游戏 与本课剧目相结合，在学生建立初步联系之后，教师可以让学生传递符合剧目与时代背景的语言或是肢体动作。如《茶馆》中常见的台词“瞧！”或拱手打招呼的动作。
环节二:赏戏
<p>活动实施建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联 《茶馆》是中国话剧发展史上的经典作品之一，其最为人称颂的艺术特色即出场人物众多，且各个性格鲜明、活灵活现。剧本紧紧围绕着裕泰大茶馆这个场景，让各色人物一一登场，展示人物之间如何关联，他们为何来到这里、又为何离去，一个个小人物映衬着茶馆背后的时代大背景。 2. 欣赏与分析 本课选择了松二爷、常四爷、二德子、马五爷与王利发的一场对手戏，恰如其分地展现出各个人物的鲜明性格。松二爷和常四爷“提着鸟笼”首先登场，一个亮相即迅速展现出在时代背景下，达官贵人以养鸟、逗鸟交友取乐的社会风潮。常四爷“提着大而高的画眉笼”，“他们自带茶叶”，这些细节描写都交代了人物的身份地位。

学习任务二(第二课 寻人物之魂 建议课时: 2课时)

在人物关系方面,二德子“翻手要抓常四爷的脖领”,但是看到马五爷在场,立即又改了口风:“马五爷,您在这儿哪?我可眼拙,没看见您!(过去请安)”这个人画风一转,立即变得卑躬屈膝,刚才的咄咄逼人都收敛了起来。另一边,掌柜王利发一会儿忙着劝架“哥们儿,都是街面上的朋友,有话好说”,一会儿又与茶客们周旋,说着八卦:“刚才您说洋人怎样,他就是吃洋饭的。”同时,他时刻对不同的茶客察言观色:“(向宋恩子、吴祥子那边稍微一歪头,低声地)说话请留点神!”这些都刻画出了一个小心谨慎又圆滑利落地维持着茶馆生意的掌柜形象。

《安妮日记》讲述第二次世界大战时,一位犹太少女安妮与家人为了逃离纳粹的恐怖统治,躲藏在荷兰阿姆斯特丹的一间仓库里,度过了两年多的密室生活。在密室中,安妮开始撰写日记来记录生活。

在第一幕第一场中,安妮和弗兰克先生之间的对话暗示了“二战”的时代背景,体现了在密室中安妮一家人苦中作乐的生活态度,给人积极的生活力量。

除了安妮的性格展现,第一幕中弗兰克先生的性格也有相应的展现。节选中,弗兰克先生说:“永远不能。我很抱歉,安妮。那都很危险。不,你永远不能再跨过那扇门。我们要活下去,就只能这样,直到这一切结束。”这表明弗兰克先生是一位谨慎、理智和富有责任感的人。在《安妮日记》中,他在面对纳粹的迫害时,展现出了坚定的决心和冷静的头脑,以确保自己和家人的安全。他尽力为家人创造一个安全的环境,并教导安妮如何应对困境。

除台词之外,舞台提示在第一幕中也发挥出了重要的作用。如“安妮第一次明白了‘躲起来’的含义。”这段舞台提示有助于揭示情节,使观众了解剧情发展的时间、地点和人物关系,为观众提供一个完整的叙事框架;还可以揭示角色内心的想法和情感,有助于表现安妮在这场困境中的成长和心理变化;也可以突出戏剧冲突,使观众感受到紧张的氛围,揭示了纳粹搜捕行动的紧迫性,从而让观众更加关注安妮一家的命运。舞台提示有时会带有象征意义,引导观众思考作品背后的深层主题。“安妮第一次明白了‘躲起来’的含义。”或许可以让观众思考关于勇气、信念和人性等问题。

2. 给出问题与思考的引导方向

子问题1: 剧中出现了哪些人物? 他们的身份地位是什么?

以《茶馆》剧本节选为例。引导学生重点阅读舞台提示部分,从中发现四个出场人物:松二爷、常四爷、王利发、茶房李三。

松二爷和常四爷都是提着鸟笼的人,这表明他们可能是达官贵人,如退休官员或富有的商人等。从他们对鸟笼的挑选来看,松二爷显得文雅,可能受过良好的教育,而常四爷则显得威武雄壮,可能有一定的社会地位和影响力。

王利发是茶馆的老板,负责招呼客人,为客人提供服务。他的角色表明他在社会中的地位相对较低,但作为一个生意人,他需要与各阶层的人打交道,具有一定的社交能力。

学习任务二(第二课 寻人物之魂 建议课时:2课时)

茶房李三是茶馆的服务员，他的角色表明他的社会地位更低，主要负责为客人提供实际的服务，如沏茶等。

子问题2: 剧中人物的性格特点是什么? 剧作家是如何描写的?

以《安妮日记》剧本节选为例。引导学生通过反复诵读人物台词对话，从对话中感受和理解人物性格，并能说出理解依据。如剧本节选中，安妮有一段台词：

你知道我是怎么想这个地方的？我把它看成一个特殊的夏天寄宿学校。（她看着盒子里面，话停了）爸爸！爸爸！我的电影明星！我正找它们呢……还有威廉明娜女王！真是太棒了！

这表明，安妮在面对困境时依然对生活充满热情，对未来充满期待。从她对寄宿学校的描述中可以看出，她热爱生活，喜欢与人交流。她对电影明星照和威廉明娜女王的喜爱，表现出她热情洋溢的性格。在逆境中，安妮依然保持乐观和热情，勇敢面对生活。安妮将困境转化为积极的场景，显示出她丰富的想象力和乐观的心态。

子问题3: 通过阅读剧本节选，你觉得人物在说话的同时表达了什么样的情感?

以《安妮日记》剧本节选为例。引导学生通过反复诵读人物台词，从台词中感受和理解人物的情感，并能说出理解依据。如节选中弗兰克先生的最后一句话：“不，你永远不能再跨过那扇门。我们要活下去，就只能这样，直到这一切结束。”反映出他对家人的关爱和保护。他坚决不让安妮冒险跨过那扇门，不仅是为了遵守规定，更是为了保护她的生命安全。这句话表现出弗兰克先生对现实的无奈和对家人的责任感，同时也反映出他对安妮成长的担忧。

环节三：活动

活动实施建议：

1. 实施侧重点

本课的“戏剧练习室”教学重点是通过反复阅读剧本，体会人物关系和人物情感。这里的“人物关系”有两重含义：一重是显而易见的身份关系，如《茶馆》中的茶馆老板与顾客、《安妮日记》中的父女；另一重含义是人物之间在过去产生的纠葛和由此带来的身份高低变化。

2. 操作步骤与提示

步骤一：分析人物关系

根据练习提示一，绘制人物身份关系图。这一层关系是上述“关系”两重含义的第一层，绘制的是显而易见的身份关系，学生应能从剧本中清晰地感知到。

根据练习提示二，引导学生从文本对话中分析人物在过去产生的纠葛。让学生反复阅读《茶馆》中的对话：

常四爷（闪过）你要怎么着？

学习任务二(第二课 寻人物之魂 建议课时: 2课时)

二德子 怎么着? 我碰不了洋人, 还碰不了你吗?

马五爷 (并未立起) 二德子, 你威风啊!

二德子 (四下扫视, 看到马五爷) 喝, 马五爷, 您在这儿哪? 我可眼拙, 没看见您! (过去请安)

马五爷 有什么事好好地说, 干吗动不动地就讲打?

二德子 嘿! 您说得对! 我到后头坐坐去。李三, 这儿的茶钱我候啦! (往后面走去)

常四爷 (凑过来, 要对马五爷发牢骚) 这位爷, 您圣明, 您给评评理!

马五爷 (立起来) 我还有事, 再见! (走出去)

从这段对话中, 可以看出以下信息:

二德子是一个嚣张跋扈的人, 他觉得自己可以随意欺负别人, 尤其是那些他认为不如他的人。他对常四爷的态度表明了他对常四爷这一类贵族阶层的轻视和不尊重。

马五爷是一个有地位的人, 他的出现使得二德子的态度发生了改变。二德子对马五爷的尊敬和对常四爷的轻视形成了鲜明的对比, 这表明马五爷在社会地位上远高于常四爷和二德子。

常四爷对马五爷的态度表明他可能希望得到马五爷的支持和帮助, 但他也知道马五爷并不愿意卷入这种纷争, 所以他没有直接向马五爷求助。

步骤二: 读台词选段

在步骤一的帮助下, 学生能理解某段对话中人物身份关系的高低变化, 并且根据这个关系变化再来重新演绎这一段剧本。如二德子对着不同的人应该有的不同腔调, 要演出他“见人说人话, 见鬼说鬼话”的性格特点, 凸显人物的灵魂。

3. 可补充(迁移运用)练习

分析剧本里的人物关系, 更重要的是分析关系的第二层含义: 人物之间在过去所产生的纠葛。可以让学生尝试代入某个角色写一篇关于另一个角色的日记, 记录下自己与这个人过去的矛盾纠葛和现在对这个人的情感。如可以从二德子的角度写日记表明自己为什么看不起常四爷。注意所写内容需要在剧本中找到相关依据。

学习任务三(第三课 读台词之韵 建议课时: 2课时)

基本问题:

为什么在戏剧表演之前要进行坐排?

提出驱动性问题:

你认为台词是如何推动剧情发展, 刻画人物形象的?

学习任务三(第三课 读台词之韵 建议课时: 2课时)

布置学习任务:

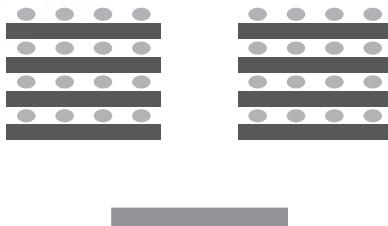
探究任务: 在剧本台词诵读的基础上,体悟台词在推动剧情发展、刻画人物方面的独特价值。

展示任务1: 在探究的基础上,分角色朗读相对完整的戏剧片段。

展示任务2: 挑选一个剧本片段,举办一场剧本朗读会。

分组及教室空间准备:

学生分为四组,课桌椅尽量往教室两边靠墙摆放,教室中间留出可走动空间,方便走动。参考样式如下:

环节一: 游戏

活动实施建议:

可以用教科书中的“回音长廊”作为本节课热身和导入,参照本册教学参考资料配套视频进行游戏;也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造,还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“回音长廊”实施重心和提示如下:

1. 游戏条件提示

游戏场地: 室内空间、相对安静的室外空间。

游戏人数: 建议三到五人一组进行。

游戏道具: 无必需道具。

2. 排练关联提示

可以用一些无意义的音节来练习,让学生体会“回音”传递的感觉,感受语音语调和情感态度之间的关系。

3. 观察和调整

在学生音量越来越大时帮助他们保证自己的声带不受损。在音量越来越小的时候,强调需要保证下一个同学可以准确接收到信息。在学生对游戏规则熟悉以后,可以增加每次传递的字数,依次递增。也可以从最后一人开始传递声音到第一人。

4. 可补充(迁移运用)游戏

可以用课文中出现的剧本台词来进行此游戏,将游戏和“戏剧练习室”结合起来练习,让学生感受不同音调和音量在台词情感表达上的差异。

学习任务三(第三课 读台词之韵 建议课时: 2课时)

环节二: 赏戏

活动实施建议:

1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联

《茶馆》节选以刘麻子为人物中心。他在茶馆中张罗着牵线，把康六的女儿卖给庞太监，又向松二爷兜售洋表。

一段几个人的对话，一段卖女儿和卖表的情节，一下子把对那个特殊年代的讽刺呈现在观众面前。乡下的穷人穷困潦倒：“一家大小要是一天能吃上一顿粥，我要还想卖女儿，我就不是人！”而京城里的达官贵人们却在把玩着洋玩艺儿：“我这儿咂摸着这个味儿：咱们一个人身上有多少洋玩艺儿啊！老刘，就看你身上吧，洋鼻烟，洋表，洋缎大衫，洋布裤褂……”多么讽刺的一段戏啊，穷人不得不靠卖儿卖女来维系生活，富人却在淘着时髦、精贵、只为打发时间或者令自己穿戴体面的新洋货。这一切都发生在同一个茶馆里，两边的买卖都在刘麻子这同一个“倒爷”手里完成。

话剧《这里的黎明静悄悄》改编自苏联作家鲍里斯·瓦西里耶夫的同名小说，讲述在第二次世界大战期间，一支由五名年轻的苏联女战士——丽达、冉妮娅、丽莎、索妮娅和迦尔卡组成的小分队在指挥官瓦斯柯夫准尉的严格训练下成长为合格的战士，并为阻止德军侦察兵侵入而展开殊死搏斗的故事。该剧通过展现女战士的英勇和坚韧不拔讴歌了人性光辉和无畏精神，同时反映了战争的残酷，提醒人们铭记历史、珍惜和平，并向所有为正义和自由而奋斗的战士致以崇高的敬意。剧中台词既真实动人，又充满力量，展现了人物内心的复杂情感和坚定信念。

为了把真实的模拟场景传递给大家，很多剧作都通过人物与人物之间的对话设计来交代作品情节，借此表达此时作者在作品中的喜、怒、哀、乐，这种手法称为对语模式。这种表现手法具有鲜明的语言特点，能直观地将作者想表达的思想以人物对话的方式传达给观众，是作者表达感情的基本方式。

2. 给出问题与交流的引导方向

子问题1：阅读剧本节选，思考扮演人物说台词的时候语速是快还是慢，音量是大还是小？说说为什么。

以本课的《茶馆》剧本选段为例。刘麻子这个“倒爷”面对不同的人如何兜售，剧本也通过精彩的台词活灵活现地刻画了出来。面对迫于无奈要卖女儿的康六，刘麻子趾高气扬：“那是你们乡下的事，我管不着。”“找遍了你们全村儿，找得出十两银子找不出？”面对京城的权贵们，他又笑容满面地讨好奉承着：“松二爷，留下这个表吧，这年月，戴着这么好的洋表，会教人另眼看待！”“您先戴几天，改日再给钱！”一个两面三刀的“倒爷”形象跃然纸上。在音量的设计上，刘麻子对着康六可以不耐烦地大声嚷嚷，对着松二爷可以是低声地奉承。

学习任务三(第三课 读台词之韵 建议课时: 2课时)

子问题2: 方言在剧中有何独特作用?

在《茶馆》这部剧中,方言的使用起到了几个重要的作用:

- 地域特色:《茶馆》的背景设定在北京,使用北京方言可以让作品更具有地域特色,使观众更容易沉浸在剧情中。在其他一些剧作中,角色使用不同的方言可以体现出不同的社会地位和身份。
- 角色塑造:方言的使用可以帮助塑造角色的性格和特点。如刘麻子一出场的“您二位真早班儿”,可以体现出角色的市侩圆滑。
- 情感表达:方言的使用可以帮助角色更真实、更强烈地表达情感。
- 喜剧效果:方言的使用可以产生喜剧效果。
- 文化传达:方言的使用是对中国传统文化的一种传达。观众通过方言可以更好地理中国社会和文化背景。

子问题3: 生活中的语言与舞台上说台词有什么异同?

相同点:

- 都是人类交流的工具:无论是生活中的语言还是舞台上的台词,都是人们用来表达思想、感情和交流信息的工具。
- 都需要遵循一定的语法规则:无论是日常对话还是戏剧台词,都需要遵循语言的语法规则,否则就无法被理解和接受。

不同点:

- 目的不同:生活中的语言主要用于日常生活交流,而舞台上的台词则是为了推动剧情发展,展示人物性格和动机。
- 形式不同:生活中的语言更加自然、随意,而舞台上的台词则需要更加精练、有力,以便在舞台上被观众清晰地听到和理解。
- 语境不同:生活中的语言往往需要考虑语境,如时间、地点、对象等,而舞台上的台词则需要在特定的剧情和场景中进行。
- 表现方式不同:生活中的语言可以通过肢体语言、面部表情、语调等多种方式进行表达,而舞台上的台词则主要通过声音和语言进行表达。

子问题4: 在剧本中,人物台词的作用是什么?

- 揭示人物性格:台词可以揭示出人物的个性、习惯、兴趣等特点,使人物形象更加丰满立体。
- 推动剧情发展:人物的台词往往是推动剧情发展的关键,通过人物的对话,可以展示事件的发展变化,引导观众理解剧情的进展。

学习任务三(第三课 读台词之韵 建议课时: 2课时)

- 展示人物关系: 台词可以展示人物之间的关系, 如亲人、朋友、爱人等, 以及他们之间的冲突和矛盾。
- 表达主题思想: 台词往往蕴含着剧本的主题思想, 通过人物的对话可以传达出作者想要表达的主旨和观点。
- 创造戏剧冲突: 台词可以创造出戏剧冲突, 增加剧情的紧张感和吸引力。
- 创造幽默或讽刺效果: 台词可以创造出幽默或讽刺的效果, 使观众在欣赏剧情的同时, 也能感受到语言的魅力。

在本课的《仲夏夜之梦》节选中, 昆斯、波顿等人排戏的情节荒诞滑稽, 通过安排角色的台词营造了炽热的戏剧氛围。波顿被安排到皮拉摩斯这一个角色, 他开始沾沾自喜: “要是演得活龙活现, 那准可以引人掉下几滴泪来。要是咱演起来的话, 让看客们大家留心着自个儿的眼睛吧。咱一定把戏文念得凄凄惨惨, 管保风云失色。”他的台词反映出自夸自得的性格特点。随后昆斯继续安排角色时, 他总要插上一脚, 更深化了他自负又滑稽的形象。

环节三: 排戏

活动实施建议:

1. 实施侧重点

本课的“戏剧练习室”教学重点应把握在用前面学习过的方法, 仔细阅读和分析剧本里的人物性格、人物关系, 然后有感情地分角色诵读剧本。

2. 操作步骤与提示

步骤一: 台词浅析

以《茶馆》选段里的刘麻子台词“您二位真早班儿”为例。

- 正常语速和无特别重音: 这可能表明他是在正常的社交场合中与人打招呼, 他的心态可能是平和的, 没有特别的情绪波动。这种语速和重音可以展现出他的市侩和圆滑。

- 重音在“您二位”上, 可能在强调对对方的尊重和奉承。

- 减慢语速和重音在“真”上, 表明刘麻子可能对对方的出现感到惊讶或者意外。

步骤二: 剧本诵读

用以上方法分角色练习台词, 然后分小组, 选择一段相对完整的剧本, 有感情地诵读剧本。

3. 可补充(迁移运用)练习

可以选择前面分析过的剧本片段来让学生分角色朗读, 也可以读本课的剧本片段。不管朗读的是哪一段剧本, 都需要运用本单元前几课学习过的剧本分析步骤, 先分析, 再朗读。

学习任务四(单元综合 建议课时: 1 课时)

基本问题:

为什么在戏剧表演之前要进行坐排?

提出驱动性问题:

为什么艺术创作者对作品投入感情、产生情感共鸣非常重要?

布置学习任务:

探究任务: 分组进行调研和讨论,了解不同艺术作品表达情感的方式,并能通过赏析与作品产生情感共鸣。

展示任务: 根据理解,选择自己喜欢的艺术作品,尝试以书信、笔记等方式呈现情感共鸣,并展示成果。

活动实施建议:

1. 实施方法

“文化大舞台”内的剧目和内容可作为前面三课实践活动后的归纳总结,围绕“共鸣”这一关键词,帮助学生形成文化理解。比如,通过围读《茶馆》第一幕,可以发现一些角色的滑稽和可笑之处,给剧情增添了一丝轻松,再延伸欣赏喜剧《一仆二主》,进一步体会和理解艺术中的泪与笑,对角色产生情感共鸣。“文化大舞台”还可结合“人人有戏”内的“拓展与跨越”,形成单独的学习任务,引导学生理解中外众多艺术作品中的情感体现和曲艺中蕴含的特色文化与情感。“人人有戏”内的“实践与探索”“记录与表达”“思考与评价”板块内容在前三课中逐步完成。

2. 关联姊妹艺术

根据单元主题,围绕“共鸣”这一关键词,引导学生从戏剧出发,拓展姊妹艺术,感受戏剧来源于生活而高于生活的本质,聚焦文化理解核心素养的达成。此内容可以单设。

建议教师引导学生从了解不同悲喜风格的话剧作品入手,产生情感共鸣,汲取角色情绪背后的价值观念,感受人类命运的跌宕起伏。

还可以引导学生从不同语言风格的戏剧拓展到具有民族民间色彩的曲艺,体会其独特魅力,感受戏剧艺术的多样性、多元性,增强学生对台词的想象以及对不同地区文化的理解。

3. 聚焦跨学科融合

艺术家通过艺术创作宣泄情感、引发共鸣。现实生活中,人们同样也需要宣泄情感,需要独立或协同他人面对挫折、压力与矛盾。建议教师引导学生围绕关键词“共鸣”,设置如“前进路上的选择与放弃都会让你变得更美好”等主题展开讨论,并从艺术作品或生活中搜集整理资料予以印证。

(续表)

学习任务四(单元综合 建议课时: 1 课时)

4. 尝试多维度表达

不同艺术形式的表达方式不同,但表现真善美,与观者产生情感共鸣是艺术作品共同的灵魂。建议教师引导学生以写信、写赏析笔记、绘制角色像等多种方式记录对艺术作品的赏析体验,并在此过程中与艺术作品展开深入的对话,产生共情。

第三单元 / 戏曲功法

一、单元教学规划

(一) 单元主题

戏曲功法：通过欣赏经典戏曲作品片段，了解戏曲艺术唱、念、做、打的非凡魅力以及戏曲艺人勤学苦练的精神，为迈入迷人的戏曲大世界奠定基础。

(二) 单元内容

1. 本单元对应的课标基本要求

对标学习任务1：演出舞台剧目（本单元重点学习任务）

简单模仿经典戏曲片段，体验角色的内心情感与表达方式；初步认识戏曲表演对演员唱、念、做、打等方面的要求，形成舞台意识。

- (1) 能掌握一定的戏曲表演技巧，如把握唱、念、做、打的基本技巧等。
- (2) 能分析和理解剧目内容，包括剧种历史、唱腔特点、表演程式等。
- (3) 能掌握基本的戏曲表演规范，如字正腔圆、形神兼备等，并能运用基本技巧传情达意。

对标学习任务2：记录观剧心得

初步了解戏曲知识、历史传统、文化背景，如戏曲剧种、表演程式等，能条理清晰地表达观剧感受和见解。

- (1) 了解戏曲知识、历史传统、文化背景。包括经典戏曲片段所属戏曲剧种、主要内容，以及唱、念、做、打的技巧等。
- (2) 欣赏戏曲作品，能描述演员在表演中的技巧和特点，如唱腔的韵味、动作的规范、念白的清晰度以及打斗的精彩程度等。
- (3) 通过观看戏曲作品培养情感共鸣和审美体验。能表达对作品中情感、主题和

意义的理解和感悟，如角色的悲喜情感、剧目体现的道德观念等。

2. 在单元教学中落实课标的思路与做法

本单元主要引导学生通过赏析与模仿经典戏曲剧目片段，了解戏曲唱、念、做、打的基本方法，初步认识戏曲舞台表演对演员唱、念、做、打等方面的要求，形成舞台意识；能学会初步欣赏、分析经典戏曲片段，具有初步表达观剧感受和见解的能力，逐步形成向善、向美的价值观。

教师可以通过示范等方式，指导学生尝试字正腔圆、形神兼备地模仿经典戏曲片段，体会唱、念、做、打在推动剧情发展、传情达意方面的独特魅力。教师需鼓励学生积极参与课堂合作探究活动，养成与同伴合作的意识和团队精神；能分小组、分主题完成系列戏剧游戏，树立正确的表演观念。

在开展戏剧教学时，空间布局和学生分组是两个重要的考虑因素。空间布局方面，应充分考虑学生活动空间和讨论空间的分配，以适应戏剧教学的需要。可以通过重新排列普通教室中的桌椅来调整空间布局，也可以选择专用教室、艺术中心、室外场地等空间来开展戏剧教学活动。学生分组方面，应考虑教学空间、学习内容、角色分配等各方面因素，帮助学生尝试更多不同的合作组合，调动课堂参与的积极性。

3. 本单元的编写意图

本单元既是戏曲学习的初步尝试，也是前两个单元戏剧学习的延续。戏曲是戏剧的一个重要类型，具有悠久历史和独特魅力，其艺术特点、表演技巧、传承发展等方面都有特别之处。内容上，戏曲单元相对独立于其他戏剧单元，但在学习方法上与戏剧单元有着一定的关联性。例如：念白和台词在形式和表现手法上有所不同，但均为表演中用以表达角色思想和情感的语言手段。因此，安排念白作为戏曲学习的第一课，使其成为联结戏剧和戏曲的桥梁，并展开后续的学习活动。

本单元沿用戏剧单元“戏剧游戏园”“赏戏新空间”“戏剧练习室”“单元综合”几个栏目的学习与实践，引导学生了解并体验戏曲唱、念、做、打的独特魅力，深刻理解这些艺术手段在传情达意中的重要作用。从赏析经典戏曲片段出发，通过“念大字”、“口传心授”、把子功模仿等方法尝试艺术实践，在感受声韵美、动作美的同时，领悟戏曲不仅是历史与文化的精彩传承，而且承载着戏曲艺人执着坚守、勤学苦练的精神。

本单元围绕“勤奋”这个关键词，通过“文化大舞台”栏目的学习，让学生知道戏剧及其他门类艺术皆遵循“拳不离手，曲不离口”的宗旨，要取得成就都离不开勤学苦练的精神。引导学生从戏曲绝活出发，了解我国戏曲种类的多样性以及非物质文化遗产与生活、文化的关系，探寻传承之道，理解正是这种勤学苦练、执着付出，让传统艺术得以薪火相传、绽放光彩，从而丰富艺术感知，获得更为深广的戏剧体验。在“拓展与跨越”栏目的学习中，联系生活实际，了解生活中的“绝活”与艺术绝活之间的关系，探寻并践行身怀绝技的“生活艺术家”所拥有的工匠精神，培养学生的团队精神和合作意识，从而在艺术道路上不断前行、追求卓越。

(三) 单元学情分析

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
学生可能已通过电视、电影和网络等途径接触戏曲艺术。有的学生已经接触过较为系统的戏曲培训，并且拥有一定的舞台表演经历。	依托唱游、音乐及本册教科书前两单元等的学习，初步掌握进行综合性艺术学习所需要的基本概念和核心技巧；通过观看传统戏曲表演，初步形成戏曲舞台表演意识。	能模仿戏曲功法，学会欣赏戏曲表演。	戏曲单元在艺术实践方面要求较高，学生难以达到戏曲表演所要求的身体素质和技巧水平，可能难以理解戏曲独特的表演技巧和艺术风格，会产生畏难情绪。	重视艺术感知及情感体验，强调以艺术体验为核心的多样化实践，减少戏曲专业性技能的要求给学生造成的障碍。

(四) 单元目标

在赏析经典戏曲作品的过程中了解戏曲基础知识，感受戏曲唱、念、做、打“四功”的独特魅力；在学习简单表演的过程中感知戏曲艺术的声韵美和动作美，体验“戏曲绝活”的来之不易。（审美感知）

能跟着教师大胆模仿戏曲表演的一些基本手势、站姿、步法，能用京剧特有的吐字发声方法念短句，初步展现传统戏曲艺术之美。（艺术表现）

在初步学习戏曲表演的基础上，发挥想象，自行设计手势、眼神、身段等；尝试字正腔圆地表演戏曲片段，体会戏曲塑造人物的独特魅力，激发表演欲。（创意实践）

在戏曲表演中体验和理解戏曲艺人勤学苦练的精神，理解戏曲文化承载着中华民族对真善美的不懈追求，是对中华优秀传统文化的传承。（文化理解）

（五）达成评价

【达成评价指标】

单元名称	戏曲功法			
单元学业质量描述	<p>能在体验与想象的基础上，有感情地运用念白、唱腔、做工、武打等基本功模仿剧目中的角色；能遵循舞台表演的基本规则，进行角色的合作表演。（审美感知、艺术表现）</p> <p>能分工协作，综合运用舞台艺术手段完成经典戏曲片段的模仿；理解表演是戏曲艺术的核心，真善美是戏曲艺术的灵魂。（艺术表现、文化理解）</p> <p>能简单分析所欣赏作品与历史传统、文化背景之间的关系；表达观剧的感受和见解，做到条理清晰；认识审美观、价值观在艺术创作活动中的重要作用。（审美感知、文化理解）</p>			
观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第一课 千斤话白 四两唱	<p>子任务1 欣赏戏曲经典念白。 练习京剧中的念白，练习戏曲基本功。</p> <ul style="list-style-type: none">知道戏曲念白与话剧台词的区别及戏曲念白的分类、作用。理解念白是推动剧情、塑造人物形象的重要手段。能字正腔圆地“念大字”，模仿京剧念白片段。 <p>1. 能赏析京剧经典片段，知道“念”的不同类型和特点，知道念白与话剧台词的区别。</p> <p>2. 通过对京剧经典片段中念白的模仿练习，初步体会念白的艺术特点，体会人物的形象特征，初步理解念白在京剧表演中的重要作用。</p> <p>3. 能从小组念片段的活动中学会正确的念白方法，在同学互评、教师点评中协作完成相关学习任务。</p>	<p>正确认识念白的类型及其在人物形象的塑造、传情达意方面的重要作用。深入了解念白表现不同人物性格特点时的区别。培养审美情趣，综合提升文化理解、艺术表现和审美感知能力。</p>	<p>发展与角色之间的共情能力，更好地理解和欣赏他人。</p>	<p>通过戏曲功法赏析活动，理解勤学苦练的精神。感悟中国戏曲艺术所具有的独特审美特征，加深对戏曲文化传统多样性和差异性的认知，具有传播和弘扬中华优秀传统文化的信念，坚定文化自信。</p>

(续表)

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第二课 浅唱低吟 传心曲	<p>子任务2 赏析经典唱段，感受戏曲音乐和演唱的特点。 学唱戏曲片段，练习戏曲基本功。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道戏曲唱腔是如何塑造不同人物性格的。 · 理解唱腔是不同戏曲剧种的鲜明标志。 · 模仿演唱戏曲片段。 <p>1. 知道戏曲演唱是塑造人物形象的重要手段，感受人物情感，分析角色的性格特点。知道根据人物形象（如外貌特征、语言习惯、行为举止等）赋予相应的唱腔要求。</p> <p>2. 通过对经典片段中人物的深入分析，理解戏曲作品中人物的性格特征与情感表达。</p> <p>3. 在分析剧中人物的基础上，确定人物的唱腔，尝试通过演唱体味片段中鲜活的人物形象。理解借曲抒情是戏曲重要的艺术特征。</p>	进行演唱练习，初步捕捉所扮演角色的典型特征，能对所扮演角色的性格与情感进行想象与体验。培养审美感知与对艺术表现的理解能力，提升对人物内心世界的洞察与表达能力。	在与同伴的交流和学习中，共同完成任务，分享艺术感受，培养自信心，建立和谐的人际关系。	
第三课 做打艺术 亮绝活	<p>子任务3 赏析京剧的打斗艺术。 练习戏曲中的枪姿及其他戏曲基本功。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 知道戏曲艺术中做和打是“舞”的体现，包括身段动作和表情。 · 理解做和打在戏曲表演特定情境中的作用。 · 能简单模仿戏曲动作。 <p>1. 关注戏曲片段中的做、打表演，观察演员的动作和表情。</p> <p>2. 聚焦剧中人物的做、打表演，分析不同角色的做、打与性格之间的联系，分析人物的情绪与情感，理解做、打设计对于表现人物的重要性。</p>	进行观察和角色扮演，探究人物性格，通过模仿角色的动作来感知不同人物的性格和情感表达。观察生活、体验生活、挖掘自身的生活情感经验，培养文化理解、艺术表现和审美感知能力。	勇于面对困难，敢于挑战自我，突破自己的极限。保持乐观的心态，积极寻找解决问题的方法，培养坚持不懈的探索精神。	

(续表)

观测点	子任务达成	关键能力	必备品格	正确价值观
第三课 做打艺术 亮绝活	3. 以小组为单位,反复欣赏喜欢的戏曲片段并进行模仿实践,体会戏曲艺术舞台表演的动作美。			
单元综合	<p>围绕“勤奋”这一关键词,欣赏“文化大舞台”里的艺术作品。理解“台上一分钟,台下十年功”并与同学分享交流。</p> <p>·知道戏曲和生活中的“绝活”。 ·理解戏曲绝活的传承离不开勤学苦练。 ·分享交流对“台上一分钟,台下十年功”的理解。</p> <p>1. 欣赏戏曲片段中的“绝活”,理解“绝活”的含义,感受并分析这些特殊技艺在舞台表演中的作用;能拓展到其他领域或行业中的特殊技术,举例讨论。</p> <p>2. 挑选优秀作业小组进行动作模仿现场展示,教师纠正动作,课堂评价表现效果。小组交流感受。</p> <p>3. 选取欣赏相关内容的纪录片,小组讨论“拳不离手,曲不离口”的重要性,分享交流对“台上一分钟,台下十年功”的理解。</p> <p>4. 聚焦“文化大舞台”“人人有戏”,完成本单元各类评价表。</p>	<p>1. 在欣赏和体验表演时,能通过调动多感官学习,解释并评价艺术现象和艺术作品。</p> <p>2. 在小组学习与分享中能协作、交流并分享自己的观点和体会,在合作中相互理解与包容。</p>	能大胆尝试,积极寻求有效的问题解决方法,培养抗挫折能力。	
单元学习任 务达成等级	优 秀() 良 好() 合 格() 需努力()	综合等级	优 秀() 良 好() 合 格() 需努力()	
说明	“子任务达成”关注过程性评价,“单元学习任务达成等级”侧重结果性评价,“综合等级”趋向于对学习过程(过程表现和结果表现)的总体评价。			

评价用表参考样例

本单元评价用表参考样例包含学习过程记录、当堂检测与课时作业反馈、学习心得反馈、单元学习任务评价指标、单元评价反思等内容，为教师的具体课堂实施提供参考。评价用表依据需要有机组合，可在子任务 1—4 中重复使用，教师也可以在此基础上，根据学生反馈和具体的教学需求进行修改和丰富。评价用表为过程性评价、阶段性评价、结果性评价提供思路，可成为充实学生成长档案袋的材料。

【单元学习笔记】

曲目摘录卡				
片段名称及 剧种	主要人物 (可用图片、视 频等形式记录)	赏析侧重点 (唱、念、做、 打)	摘录内容 <ol style="list-style-type: none">京白、韵白西皮二黄、板式程式性动作、虚拟性 动作 (选择其中 1—2 项)	人物性格 及情感表达
京剧《四进士》				
京剧《卖水》				
京剧《三岔口》				
.....				

【单元学习任务“唱念做打演真情”评价表】

小组(成员)：		曲目(片段)：	
	评价内容	分值	得分
演员个人表现	发音清晰准确，唱念流畅。	10	
	唱念所传达的情绪准确，有感染力。	15	
	表情自然，符合角色的性格。	15	
	能很好地模仿运用做打戏曲功法。	10	
	戏曲功法的运用与角色的性格和情绪相符。	10	
	表演有感染力，能引发观众的兴趣。	10	
小组合作表现	能为主要角色选择合适的服装或配饰。	10	
	小组配合，用简单的程式化表演表现戏曲小片段。	10	
整体效果	完整，能引起观众共鸣。	10	

【记录观剧心得】

戏曲功法中最吸引你的是哪个？			
作品片段名称	主要人物	功法 (唱、念、做、打)	个性化方式呈现 (文字、PPT、演讲、模仿表演等)

【单元自我评价与反思】

姓名: _____

填表日期: _____

我合作的组员有:

参与本单元学习活动情况:

学习内容	学习任务	记录学习过程(京白和韵白、唱腔、动作特点与人物形象)
赏戏与练习	体验经典念白	
	模仿戏曲唱段	
	尝试打斗动作	

通过本单元学习

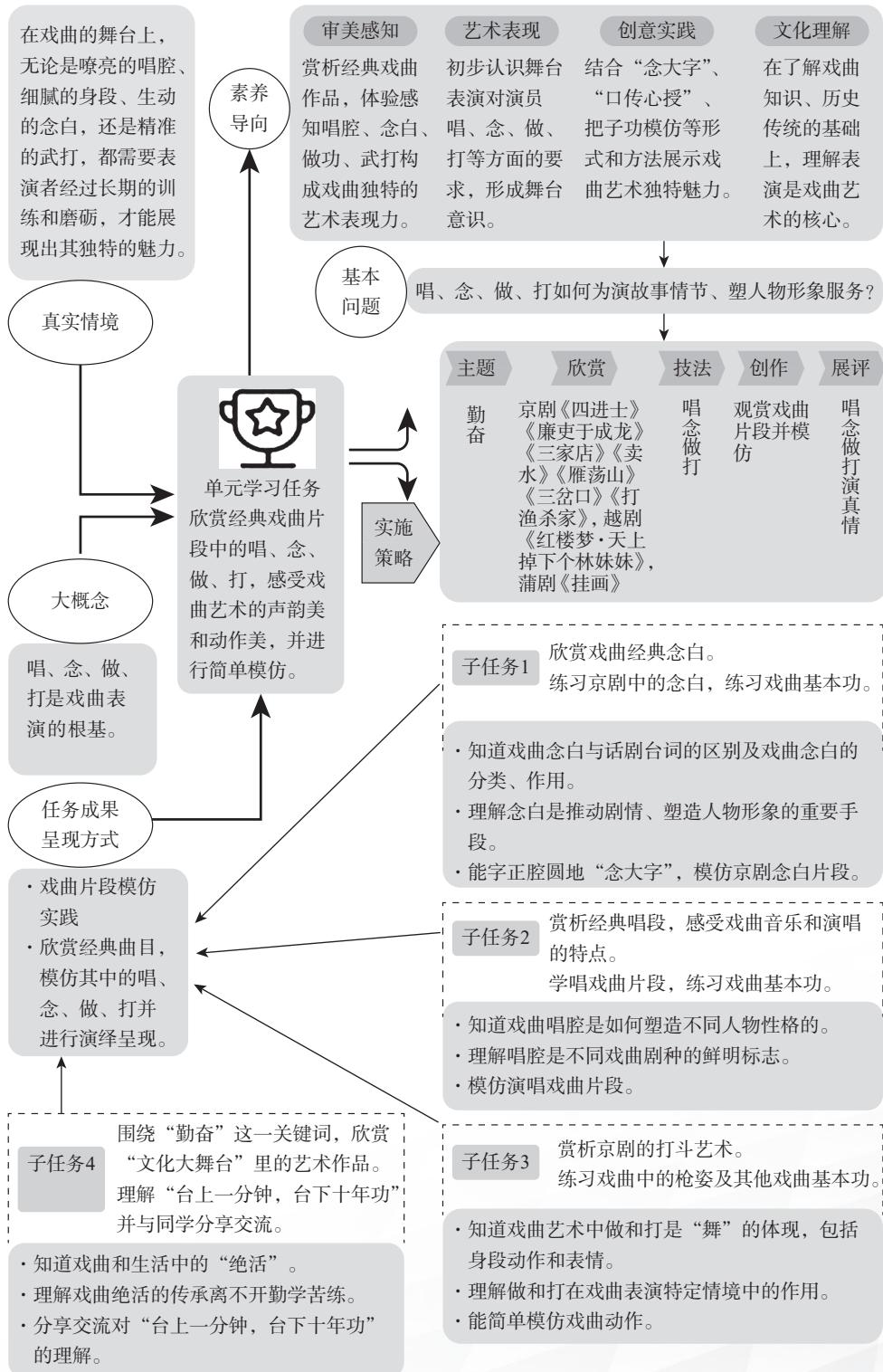
我知道了:

我理解了:

我会做:

我还有一些需要改进或克服的问题:

(六) 单元教学结构图

二、单元实施建议

(一) 情境设计描述

戏剧游戏方面，可以将与情绪、动作、声音相关的游戏活动与本单元戏曲功法的内容特色相结合。如在游戏“情绪椅子”的台词中加入戏曲选段中的念白，在游戏“起舞吧”中加入具有戏曲特色的身段动作。

戏剧活动关联方面，可围绕本单元的关键词“勤奋”展开。借助戏曲名家的艺术成就、戏曲绝活的独创与传承，让学生理解戏曲艺术蓬勃的生命力离不开一代代戏曲艺人的勤学苦练，生活中的技术进步与发展也离不开辛勤刻苦的“生活艺术家”。

社会生活关联方面，学生可借助阅读故事资料、观看剧目影音素材等，体会中国传统戏曲艺术舞台表演的声韵美和动作美。鼓励学生通过访谈与实地走访等实践活动了解家乡地方戏曲传统与特色，探索艺术绝活与生活绝活之间的关系，激发学生的文化自信，培养积极传承和发扬戏曲文化的社会责任感。

(二) 学习任务实施建议

学习任务一(第一课 千斤话白四两唱 建议课时: 2 课时)

基本问题：

唱、念、做、打如何为演故事情节、塑人物形象服务？

提出驱动性问题：

戏曲中念白的作用是什么？

布置学习任务：

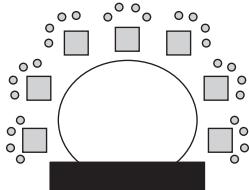
探究任务 1：小组合作探究，分组讨论戏曲念白片段所表现的人物性格和情感状态。

探究任务 2：小组合作探究戏曲中的念白与戏剧中的台词在形式和表现手法上有哪些异同。

展示任务：小组成员根据自己的理解，尝试用念白模仿的方式向同学展示自己对人物的理解与感悟。

分组及教室准备：

教室中央留出空间，用于学生分组练习和表演。一桌四人为一组，环形排列。参考样式如下：

学习任务一(第一课 千斤话白四两唱 建议课时: 2课时)
环节一: 游戏
<p>活动实施建议:</p> <p>可以用教材中的“情绪椅子”作为本节课热身和导入，参照本册教学参考资料配套视频进行游戏；也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造，还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“情绪椅子”实施重点和提示如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 游戏条件提示 游戏场地：有桌椅的教室。 游戏人数：两组或多组。 游戏道具：盒子、写有情绪形容词的纸条若干。 2. 排练关联提示 情绪形容词要贴近学生的日常学习和生活，游戏聚焦于肢体动作和情绪之间的联系。 3. 观察和调整 学生能否完成情绪和肢体动作的准确传达？若是无法准确表达，可以让学生把表现细节与日常生活中的情绪表现联系起来。 4. 可补充（迁移运用）游戏 表现的情绪也可以来自本课“赏戏新空间”内的戏曲片段，完成游戏的同时也应关注剧中角色的情感与肢体动作之间的关系，帮助学生理解戏曲表演的规范。
环节二: 赏戏
<p>活动实施建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确所赏曲目与本课学习内容之间的关联 本课主题为强调京剧念白的重要性，京剧《四进士》正是念白繁重的经典剧目代表。建议带领学生欣赏周信芳版本《宋士杰》、折子戏版《四进士》及马连良（马派）版本《四进士》，感受不同流派的京剧艺术家以念白刻画人物时的差异。与普通话相比，京剧念白对人物情感张力的释放更强烈与突出，教师应关注学生在赏戏中能否发现念白的声调特点，帮助学生逐渐建立赏戏的听觉感知。 2. 给出问题与思考的引导方向 子问题1：说一说剧中人物的性格特点。 建议引导学生从唱词的内容及节奏、音调、韵律的变化细节中寻找答案。以《廉吏于成龙》为例，通过节选的片段分析主人公的性格特点和情感表现： 人生路多坎坷祸福不定，有苦涩有酸楚也有欢欣。

学习任务一(第一课 千斤话白四两唱 建议课时: 2课时)

脚踏着厚实的泥土，心平如镜；奉念着善良的赤子，怀揣真情。

深知那欲如水不遏则灭顶，贪如火不厉禁势成燎原祸国殃民，终留骂名苦果自吞。

常言说——无病休嫌瘦，奉公莫怨贫。知足无烦恼，布衣乐终身。

非吾之有莫伸手，非分之财莫进门。

这是我于成龙一生箴训，不负朝廷，不亏黎民，对得起天地良心！

- 唱词中的“非吾之有莫伸手，非分之财莫进门”表现出于成龙的清正廉洁、刚正不阿，反映了他的人生追求：对得起天地良心。

- 节奏：先疏后密，先弱后强，快慢结合，声情并茂。

- 音调：如“这是我于成龙一生箴训，不负朝廷，不亏黎民，对得起天地良心！”用较高的音调、花脸叫嗓式的方式演唱，铿锵有力，抒发于成龙一生的抱负。

- 韵律：始而委婉抒情，继而苍劲激越，直至铿锵磅礴。委婉处如溪流潺潺，苍劲处如松涛阵阵，豪迈处如浪潮滚滚，振聋发聩、痛快淋漓。层层推进，表现于成龙博大的胸襟与抱负。^①

子问题 2：请尝试比较，韵白和京白有什么不同？

建议引导学生欣赏时从语言形式、发音特点、剧中的作用等方面在文本上进行标注，这样有利于学生深入理解京剧的语言特点，感受京剧的韵味。在语言形式方面，韵白遵循严格的押韵规律，每个字都要按照京剧的四声进行发音，具有很强的音乐性和节奏感；京白更接近北京话，但又不完全是现代北京话，其中融入了很多北京方言的特点，念白时要求语调抑扬顿挫，富有韵律感，但不像韵白那样有固定的押韵格式。可让学生在韵白上标记四声的发音。韵白大致有一条基本旋律线，并与唱腔的调高相适应，比京白更接近唱。韵白讲究尖团音，以中州韵读音、咬字、归韵，也可以对尖团音作标记。

子问题 3：京剧念白与话剧台词有什么区别？

建议引导学生从节奏、音调、韵律三个角度分析念白。京剧的念白在形式上更具有音乐性和节奏感，且包含多种类型；话剧台词则更注重日常语言的自然性和表现力。

- 节奏：念白是京剧声乐的组成部分，不是一般生活语言的再现。念白是经过加工音乐性的语言，体现出剧中人物不同的性格和情绪。

- 音调：京剧念白作为与唱腔并列的艺术表现形式，与唱腔结合运用，相辅相成。为使其与旋律的起伏和音调的高低和谐一致，经过复杂的加工，技术上与唱腔非常贴近。

^① 胡晓军.人生路上正气歌——新编历史京剧《廉吏于成龙》“人生路”唱词赏析[M]//龚和德,单跃进主编.京剧《廉吏于成龙》创作评论集.上海:上海文艺出版社,2018: 170.

学习任务一(第一课 千斤话白四两唱 建议课时: 2课时)

- 韵律: 念白无固定腔调旋律,但要巧妙用气,念出高低轻重、抑扬顿挫,情绪饱满,一气呵成,念出语气,念出道理,念出韵味,感染观众。应感情真切又富于韵律美,有度有节,又多变化。^①

3. 与“单元综合”的关联

欣赏经典的戏曲作品,了解与曲目相关的背景知识和历史文化,具备基本的戏曲审美观、价值观。根据单元主题,围绕“勤奋”这一关键词,分析经典念白的艺术价值,理解台上的精彩演绎离不开勤学苦练的磨砺,聚焦文化理解核心素养的培育。

建议教师从了解不同戏曲念白作品入手,引导学生共鸣戏剧中的情感及艺术价值,感受戏曲表演艺术的多样性、多元性,体会戏曲的独特魅力与情趣价值,增强学生对念白的文化理解。

环节三: 活动

活动实施建议:

基本功

1. 实施侧重点

戏曲基本功练习内容丰富,选择合适的内容练习能让人体会到戏曲的魅力。本课从基础的基本功开始练习。

2. 操作步骤与提示

- 站姿动作提示: 八字步站立; 右脚踏步左脚后方,膝盖微曲,脚尖踮地; 身体侧于右前,双手叉于腰间,目视前方。

- 单山膀动作提示: 八字步站立; 右脚踏步左脚后方,膝盖微曲,脚尖踮地; 左手叉腰,右臂微圆,抬与肩齐,掌心朝外; 身体侧向右前,目视前方。

可参考本册教学参考资料配套视频进行练习。

念大字

1. 实施侧重点

按照京剧的吐字方式,练习字正腔圆的发音,并在此基础上完整地念出字头、字腹、字尾,从而了解念白的表现技巧与表现作用。教学重点是引导学生字正腔圆地吐字表达。

^① 陈国卿.京剧念白的艺术魅力 [M]// 杜长胜主编.京剧表演理论体系建构 上 第四届京剧学国际学术研讨会论文集.北京:文化艺术出版社, 2013: 148-154.

学习任务一(第一课 千斤话白四两唱 建议课时: 2课时)

2. 操作步骤与提示

步骤一: 吐字发音

结合“念大字”的范例,练习完整地念出字头、字腹、字尾,做到字正腔圆,并引导学生从念白细节里去感受京剧表演的特点。

步骤二: 自选练习

自选一到两句京剧念白,细读文本,选取个别关键文字,标注字头、字腹和字尾,感受京剧表演的特点,体会关键字的表现对人物刻画的影响。

例如:“人道公门好修行”(京剧《四进士》)。“人”字以声母、韵母拆开,r为字头,en为字尾,r-en的放慢发音过程为字腹。京剧念白需使观众听得清、听得真。

3. 可补充(迁移运用)练习

可将戏剧(戏曲)语言练习中的绕口令等内容补充到此环节,做到呼吸流畅、语音清晰,字正腔圆。

学习任务二(第二课 浅唱低吟传心曲 建议课时: 2课时)

基本问题:

唱、念、做、打如何为演故事情节、塑人物形象服务?

提出驱动性问题:

戏曲中唱的独特魅力是什么?

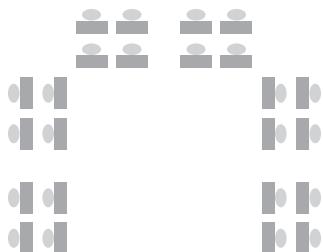
布置学习任务:

探究任务: 赏析戏曲片段,探究人物的演唱与性格、情感表达之间的联系。通过感受戏曲中的音乐与演唱,从节奏、音调、唱腔等方面揭示本节课的主题:戏曲演唱的魅力。

展示任务: 演唱戏曲片段,体会人物的性格和真实的情感,感受戏曲中“唱”的独特魅力。

分组及教室准备:

教室中间需留出表演区域,桌椅往四周靠,根据分组情况留出进出走道。四人一组摆放桌椅,分列三边,每组中间留出走道便于进出。参考样式如下:

学习任务二(第二课 浅唱低吟传心曲 建议课时:2课时)
环节一:游戏
<p>活动实施建议:</p> <p>可以用教材中的“‘盲人’过街”来作为本节课的热身和导入，参照本册教学参考资料配套视频进行游戏；也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造，还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“‘盲人’过街”实施重点和提示如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 游戏条件提示 游戏场地：有桌椅教室。 游戏人数：两人一组，多组。 游戏道具：椅子、长围巾若干。 2. 排练关联提示 要通过无语义的声音提示搭档越过障碍物，需要参与者探索声音的多样性，学会通过声音进行传情达意与互动，增加合作的默契度。 3. 观察和调整 蒙住眼睛的人身体发生了怎样的变化？能否准确识别组员发出的声音信号并控制自己前进的方向？发出声音的人能否用不同的声音传递出代表着安全与危险的讯号？能否通过音色、音调、音量体现变化？ 4. 可补充(迁移运用)游戏 通过倾听来感受无语义声音传递的意思和感情，进一步感受不同发音部位造成的音色、音调、音量的变化，体会这些变化所传达的不同情感。该游戏可作为“戏剧练习室”中“唱曲谱”的热身开嗓。
环节二:赏戏
<p>活动实施建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联 本课以借曲抒情的唱功为主题。戏曲以唱为重要表演艺术特征。越剧《红楼梦》、京剧《三家店》中的唱腔选段，是历年中央电视台春节联欢晚会的常演片段，可谓家喻户晓、脍炙人口。 赏戏时，要让学生感受到越剧唱腔的细腻抒情，京剧唱腔的酣畅强劲。不同剧种表达情感的韵味不同，具体到不同的流派演唱，小腔、小转弯的音调都会有所不同。

学习任务二(第二课 浅唱低吟传心曲 建议课时:2课时)

2. 给出问题与思考的引导方向

子问题1: 两个唱段传递给我们怎样不同的情感体验?

建议引导学生对比欣赏,可以是同剧种,如京剧《三家店》和《卖水》;也可以选择不同剧种,如京剧《三家店》和越剧《红楼梦·天上掉下个林妹妹》。

以京剧《三家店》和《卖水》为例:结合西皮二黄的唱腔特点,原板、流水板的板式变化,对剧情发展及剧目主要内容进行赏析。

京剧唱腔主要使用的腔调有二黄和西皮两种。这两种腔调各有自己的音调特性。一般说来,二黄比较柔和、平稳、舒缓、流畅,西皮比较活泼、明快、刚劲、有力,两者结合起来使用甚为得体,故常合称为皮黄腔。京剧除皮黄腔之外,尚有许多别的腔调,如吹腔、四平调、高拨子、南梆子等。

京剧的西皮与二黄,就其结构形式和结构方法来讲,都属于板腔,其特点是以一种腔调的基本腔为基础,通过板式变化和曲调上的重复、变奏形成多种不同板眼形式(即节拍形式)的新唱腔。

一板一眼(2/4)的原板为所有板式中的基本板式。以原板为基础,如将其节拍展宽,速度放慢节奏舒缓,旋律加花,便能产生一板三眼(4/4)的慢板板式;如将其节拍缩紧,速度加快,节奏急促,旋律简化,即可变为有板无眼(1/4)的流水板板式;如将其固定节拍拆散,在旋律、节奏、速度等方面,可以随意发挥,又能变成“无板无眼”(节拍自由)的散板板式。

子问题2: 戏曲唱腔是怎样塑造不同人物性格的?

京剧各种不同板式的唱腔表现功能各有其特性,归纳起来,大致可分为三种类型:第一种为抒情性唱腔。这类唱腔包括慢板和部分原板曲调等,特点是速度较慢,旋律舒展,行腔委婉,字少腔多,以优美动人的曲调抒发人物的感情。第二种为叙事性唱腔。这类唱腔包括部分原板和二六板、流水板曲调等,特点是速度中等或略快,旋律紧凑,行腔平直,字多腔少,以平滑朴实的曲调叙述事物。第三种为戏剧性的唱腔。这类唱腔包括散板、摇板曲调等,特点是速度的快慢、节奏的疏密、旋律的长短有极大的伸缩性,唱词安排也可松可紧,情绪的表达不受固定节拍、节奏的约束,更适于表现戏剧矛盾冲突中强烈的激动情绪。

子问题3: 中国戏曲和流行歌曲、美声的演唱方法有很大差异,说一说不同唱法带给你的感受。

这是一个开放性问题,可以引导学生从多个视角来探讨三种唱法的差异和特点,理解三种唱法各有特色,分别代表着不同类型的音乐风格和艺术形式。它们各自的魅力和感染力,为音乐爱好者提供了丰富多样的欣赏体验。鼓励学生畅所欲言,逐步培养开拓思维的习惯,从而更好地应对开放性问题和挑战。

学习任务二(第二课 浅唱低吟传心曲 建议课时:2课时)
环节三:活动
活动实施建议: <p>基本功</p> <p>1. 实施侧重点</p> <p>本课在站姿的基础上,进阶为蹲姿及托掌的动作学习。这些基本功动作是戏曲表演中较为常用的,可在造型动作的高低相或情绪表达中辅助表演。</p> <p>2. 操作步骤与提示</p> <ul style="list-style-type: none"> • 蹲姿双指动作提示:八字步站立,右踏步蹲姿;双手兰花指,手臂微圆,指向左前;身体侧向右前,目视手指方向。 • 托掌动作提示:八字步站立;右踏步站立,脚尖踮地;双手兰花掌,托掌于顶;掌心朝上至额头前侧,视线微抬。 <p>可参考本册教学参考资料配套视频进行练习。</p>
唱曲谱 <p>1. 实施侧重点</p> <p>通过模仿唱腔感受戏曲音乐的独特魅力。两段唱词分别运用演唱和念白(数板)的形式,并加强与鼓板的配合,表现为更强烈、鲜明的节奏。</p> <p>2. 操作步骤与提示</p> <p>步骤一:解读唱词</p> <p>清早起来什么镜子照?梳一个油头什么花儿香?脸上擦的是什么花儿粉?口点的胭脂是什么花儿红?</p> <p>清早起来菱花儿镜子照,梳一个油头桂花儿香,脸上擦的是桃花儿粉,口点的胭脂杏花儿红。</p> <p>从以上唱词中,可以解读出以下信息:梅英是一个豆蔻年华的丫鬟,她为小姐将有美好的归宿而高兴,并对着小姐用自问自答的方式,借用不同的花朵唱出两人当时的心情。</p> <p>该唱词的完整版为报十二月不同季节的花。梅英以报花名的方式为小姐解闷,同时拖延时间等待刘彦昌到来。以花喻景寓情,是戏曲唱腔写意性表达的独特之处。</p> <p>步骤二:“口传心授”</p> <p>根据练习提示一,先按照简谱逐句演唱,这里可以跟着教师的范唱逐句学习第一段,感知节拍、节奏和韵律。</p> <p>根据练习提示二,跟随鼓板伴奏用数板的形式表现第二段歌词,感受主人公的情绪。</p> <p>“口传”的是形式,“心授”的是指内容和灵魂。要引导学生理解片段中人物的情绪,了解西皮流水的特点,表现出梅英活泼和喜悦的状态。</p>

学习任务三(第三课 做打艺术亮绝活 建议课时: 1 课时)

基本问题:

唱、念、做、打如何为演故事情节、塑人物形象服务?

提出驱动性问题:

戏曲中的做和打是如何增强舞台魅力的?

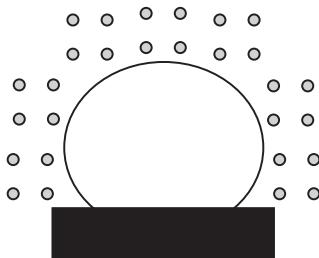
布置学习任务:

探究任务: 小组选择并欣赏戏曲精彩片段, 分析表演动作与人物身份、性格、情感之间的关联; 现场(线上)采访演员, 主题: 怎样才能成为一名好演员。针对采访结果进行整理和概括, 围绕主题得出相关结论。

展示任务: 小组合作, 模仿片段中的部分表演并进行相应评价; 结合采访, 交流排练过程中的故事及体会。

分组及教室准备:

学生四到六人为一组, 环形排列, 中间留出活动表演的空间。每组间留出走道, 便于学生进出。参考样式如下:

环节一: 游戏

活动实施建议:

可以用教材中的“起舞吧”作为本节课热身和导入, 参照本册教学参考资料配套视频进行游戏; 也可以根据教学设计需求对游戏进行删减或改造, 还可以选择其他课程的游戏进行改造和练习。“起舞吧”实施重点和提示如下:

1. 游戏条件提示

游戏场地: 操场或空间较大的教室。

游戏人数: 全体参与并围成圆圈站立。

游戏道具: 无必需道具。

2. 排练关联提示

参与者在节奏中做肢体动作, 保持高度集中力, 以达到热身的目的。

学习任务三(第三课 做打艺术亮绝活 建议课时:1课时)

3. 观察和调整

学生能否集中注意力并根据主持人口令迅速做出反应? 可尝试改变节奏来烘托游戏气氛。

4. 可补充(迁移运用)游戏

可以将“戏剧练习室”里的基本功动作与该游戏相结合,在游戏中加强动作练习的趣味性。

环节二:赏戏

活动实施建议:

1. 明确所赏剧目与本课学习内容之间的关联

本课以戏曲表演的做、打艺术为主题。在京剧《三岔口》中,学生欣赏了表演与武打技巧的集合。“做”以表演为主,包括面部表情、情绪抒发、身段动作。“打”指武功的功法,包括毯子功、把子功(含刀、枪、剑、戟、棍、棒、锤、斧、鞭、锏、槊、叉等兵器)。

京剧《三岔口》中任堂惠与刘利华摸黑搏斗,表演中既有虚拟性的表演、武打的程式套路,又有细腻的表演动作。这不是纯武功技术的展示,而是在戏曲舞台上塑造出有血有肉的人物。

建议学生赏析经典的版本与当代的舞台版本,从做、打艺术的角度看舞台中情境表演的逼真,看演员如何通过有惊无险的高技术控制力,呈现出人物的机趣。

2. 给出问题与思考的引导方向

子问题1:《三岔口》中的打斗戏是在哪种特定情境中发生的?

京剧《三岔口》片段中,演员通过一套虚拟的程式化动作:眼神的左右环视表示在黑暗中想极力看清对方、上身略微前倾环顾表示搜索等动作,表现在黑暗的环境中打斗的情景。

建议引导学生观察演员细致的舞台表演,抓住细节特征加以讨论与分析。可让学生模拟该情境进行体验。

子问题2:演员的扮相、行头、打斗动作是如何与人物性格相匹配的?

此问题的内容比较专业,教师可以设计表格作为学生小组课后作业,呈现内容项目还可以包含京剧行当的分类。

以《三岔口》为例。任堂惠和刘利华由于误会黑夜在店中厮打起来,表演有幽默的色彩。两人都是侠义之士,但任堂惠(武生)着白衣,刘利华(武丑)着黑衣,一白一黑,对比鲜明,给人较强烈的视觉冲击。任堂惠头戴软花罗帽,脚穿花薄底靴,一身白花抱衣抱裤,表现武生的英武。刘利华画着白色的鼻梁,但比较窄,颜色也略淡,配合以两道小弯眉,圆圆的眼睛,画着八字形的细胡子,身上穿着蝴蝶衣蝴蝶裤,腰间系着黑色的绸带,头上戴着碎花黑色圆顶的软帽,帽檐有一圈可以颤动的珠子等,来表现武丑的滑稽。

学习任务三(第三课 做打艺术亮绝活 建议课时:1课时)

在打斗中两人都运用了虚拟性的表演:任堂惠的动作起腿快、出脚快、落地快,轻巧里见稳重,不飘不乱,表现出他身经百战、久经沙场;刘利华则运用“片腿”“骨碌毛”等翻跌动作,刻画出一个精通武艺、机智勇敢、正义热心、幽默诙谐的绿林人物形象。

子问题3:戏曲中还有哪些虚拟动作?请列举一二与同学分享。

以本课京剧《打渔杀家》选段为例,剧中主要人物萧恩用桨代替橹,将船牵引至岸,拴绳后将桨横放于地面作船,跳回船上,与桂英左右摇晃表现江面起伏等一系列动作,都属于程式化表演。蒲剧《挂画》仅凭演员身手动作和圈椅技法,表现少女叶含嫣听说心上人到来,踩椅挂画的情景。演员在圈椅上做出各种动作、身段,展示单腿跳椅、交叉跳椅、旋椅等绝技,通过虚拟性的动作和程式性的表演,将无实物的挂画表现得淋漓尽致,表现少女内心的喜悦。

教师可以依据本课教材相关内容引导学生欣赏和模仿,也可以结合哑剧等姊妹艺术的表演手法加以辅助。注意要结合人物形象与情绪等要素展开。

3. 与“单元综合”的关联

本单元“文化大舞台”的主题是“勤学苦练,绝活传承”。《三岔口》《挂画》等剧目都展现了戏曲舞台上绝活。这些绝活都需要演员长期勤学苦练才能练就,把身体变成体现艺术美的工具,才能呈现出完美的艺术效果。

建议学生以小组的形式,收集其他感兴趣的戏曲绝活片段,分析绝活的表演特点,体会绝活在舞台表演中的作用。

环节三:活动

活动实施建议:

基本功

1. 实施侧重点

练习武戏常用的基本动作,体会做打艺术。

2. 操作步骤与提示

- 弓箭步动作提示:八字步站立,右脚向右方迈出,形成弓步;右腿大腿放平与小腿成90°,右脚尖向右前方;左腿绷直,右胯打开;左手握拳于胸前,右手托掌,目视左前方。

- 顺风旗式动作提示:左丁字步站立;左手平肩握拳扣腕,右手托掌;目视左前方。

可参考本册教学参考资料配套视频进行练习。

把子功

1. 实施侧重点

通过练枪姿体验戏曲中的兵器表演。

学习任务三(第三课 做打艺术亮绝活 建议课时:1课时)

2. 操作步骤与提示^①

- 拧枪式动作提示:女生踏左步(男生右丁字步),双手握枪,右手握枪后端,扣肘,卷腕子,手心向后。左膀抬起,左手握枪杆中前端,用拇指挑住枪食指和中指夹枪,扣腕子,手心向前方,枪贴身向左前上方斜出,眼平视。
- 斜垂式动作提示:女生踏右步(男生左丁字步),右膀向体右侧抬平,膀子要圆,右手握枪后端,手心向右侧,翻时扣腕子,枪向左下方斜垂,枪头在脚前着地。左手拉花拳放肚脐前,眼平视。
- 戳枪式动作提示:女生踏右步(男生左丁字步)左手叉腰,右手握枪前端。枪直竖于体右前侧,右膀伸向右侧,膀微圆曲,膀子稍扣,眼平视。

学习任务四(单元综合 建议课时:1课时)

基本问题:

唱、念、做、打如何为演故事情节、塑人物形象服务?

提出驱动性问题:

为什么要苦练“绝活”?

布置学习任务:

探究任务:学生以小组的形式分享不同种类的戏曲绝活或其他艺术绝活,探寻这些绝活背后的勤奋精神,以及不同绝活需要的特殊技艺。

展示任务:小组成员选择一种或多种戏曲绝活,通过演讲、视频、图片等多种形式,向大家详细介绍所展示戏曲绝活的特殊技艺练就过程和文化内涵,同时体现背后的勤奋精神和特殊技艺。

活动实施建议:

1. 实施方法

“文化大舞台”中的剧目和内容可作为前三课实践活动后的归纳总结,围绕“勤奋”这一关键词,引导学生从戏曲绝活出发,以赏析与模仿的形式进行实践,增进对戏曲传统的审美感知,帮助学生形成文化理解;也可结合“人人有戏”内的“拓展与跨越”,形成单独的学习任务。“人人有戏”内的“实践与探索”“记录与表达”“思考与评价”在前三课中逐步完成。

^① 中国戏曲学院.戏曲把子功[M].北京:文化艺术出版社,2015: 3-8.

学习任务四(单元综合 建议课时: 1 课时)

2. 关联姊妹艺术

根据单元主题,围绕“勤奋”这一关键词,引导学生从戏曲绝活出发,拓展至更广的艺术绝活,这些绝活作为中华文化中独特的艺术表现形式,展现的不仅仅是技艺,更是一种文化和精神,以此理解中华文化的博大精深,激发文化自信。

建议教师引导学生从不同戏曲剧种、不同的流派、不同的表演技巧入手,引导学生体会练就这些绝活的艰辛和勤奋,汲取坚持不懈、自我提升、尊重过程等价值观念,感受传统文化中的美学和精神内涵。

还可以引导学生从戏曲绝活拓展到绘画、音乐、杂技等更为广泛的姊妹艺术,感受艺术的多样性、多元化,领悟唱、念、做、打及各种艺术表演的基本功对于戏曲绝活及艺术绝活的重要性,感受不同艺术形式的相互借鉴和融合,从而培养审美能力和创造性思维。

3. 聚焦跨学科融合

艺术家通过勤学苦练,掌握了扎实的基本功和特殊的技艺。“绝活”不仅是精彩的舞台演绎,还可以是各领域技术的进步。建议教师引导学生围绕关键词“勤奋”,探讨“绝活”与非物质文化遗产对生活和文化的影响与传承:拥有“绝活”的演员和“生活艺术家”共同具备哪些优秀品质?

通过观察和欣赏拥有“绝活”的演员和“生活艺术家”的表演、展览、采访、对话等,进一步体会他们所具备的优秀品质,自觉勤学苦练,形成以“绝活”传承为己任的意识,增强文化自信。

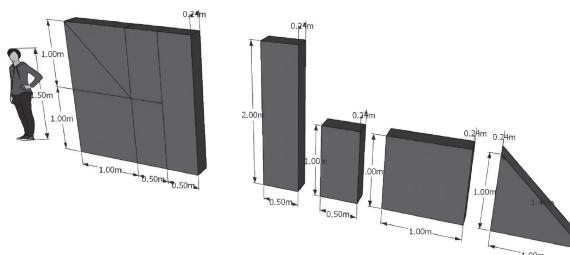
4. 尝试多维度表达

戏曲舞台上表演的成功与否受很多因素的影响,但演员的勤学苦练无疑是决定性的因素之一。只有通过不懈的努力和学习,演员才能提升自己的表演能力,为观众呈现更加精彩的表演。

建议教师引导学生写作赏析笔记,结合唱、念、做、打模仿经典戏曲片段,完成对“台上一分钟,台下十年功”的分享交流。这种交流可以是拍摄小视频相互交流,也可以是和家人、同学面对面地交流。在此过程中,能够与生活联系,始终贯穿真善美是戏剧(戏曲)艺术的灵魂。

学习资源、技术手段应用说明

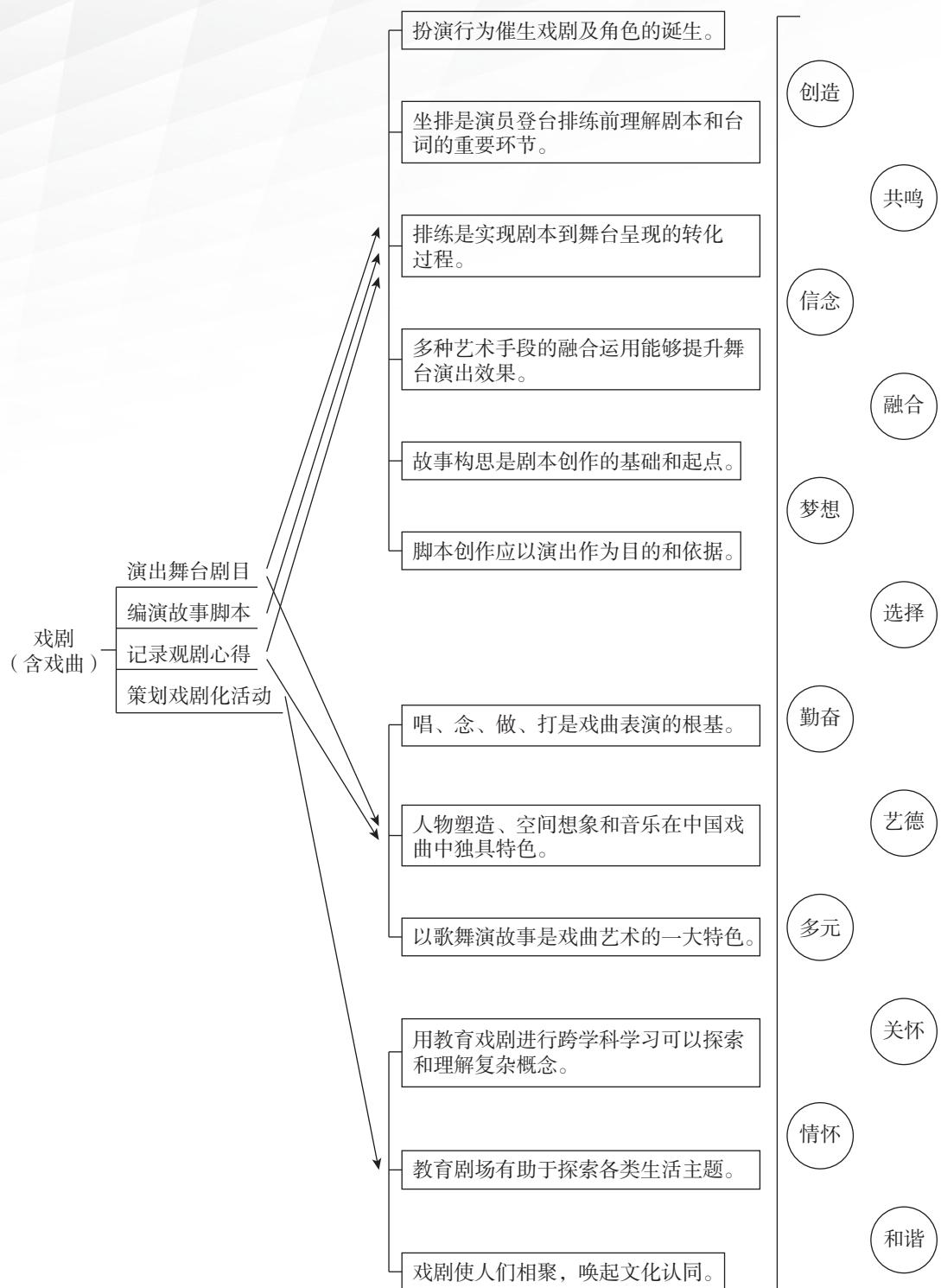
资源类型	资源名称	资源目标
视频资源推荐	<ul style="list-style-type: none">• 戏剧游戏园数字视频(本书配套)• 戏曲基本功示范视频(本书配套)• 儿童剧《大禹治水》,中国福利会儿童艺术剧院演出创排版本视频资料• 木偶剧《大禹治水》,湖南省木偶艺术保护传承中心创排版本视频资料• 陇剧《大禹治水》,甘肃省陇剧院创排版本视频资料• 京剧《四进士》精编版(麒派),《中国京剧音配像精粹》• 京剧《四进士》(马派),《中国京剧音配像精粹》• CCTV 空中剧院京剧《四进士》• CCTV 央视网[典藏]京剧《三家店》,演唱:李鸣盛• CCTV 央视网[典藏]京剧《三家店》,演唱:马长礼• CCTV “空中剧院”京剧《三岔口》	可以使用录制好的教学视频来讲解“戏剧游戏园”和“戏剧练习室”的知识,学生可以随时观看并重复学习。也可通过网络获得相应的剧目学习资源。
书目文章 参考资源	<ul style="list-style-type: none">• 董健、马俊山著:《戏剧艺术十五讲》,北京大学出版社,2004年• 余从主编,中国艺术研究院编:《中国戏剧史图鉴》,人民音乐出版社,2003年• 方伟等著:《演员艺术语言基本技巧》,文化艺术出版社,2000年• 老舍著:《茶馆》,人民文学出版社,2012年• 喻晓伶著:《唱念做打育全人》,华南理工大学出版社,2023年• 罗锦堂著:《中国戏曲总目汇编》,陕西师范大学出版社,2021年	通过阅读权威资料,帮助教师更深入地了解戏剧相关知识,组织课堂教学。

资源类型	资源名称	资源目标
书目文章 参考资源	<ul style="list-style-type: none"> 王次炤主编:《艺术学基础知识》,中央音乐学院出版社,2006年 周育德著:《中国戏曲文化》,中国友谊出版公司,1995年 [俄]果戈理著:《果戈理小说戏剧选》,人民文学出版社,2022年 [美]埃德温·威尔森、阿尔文·戈德法布著:《戏剧的故事》,北京联合出版公司,2016年 	
补充资源	<ul style="list-style-type: none"> 排练积木 <p>尺寸规格:一块大长方形泡雕,2 m × 0.24 m × 0.5 m;两块小长方形泡雕,1 m × 0.24 m × 0.5 m;一块正方形泡雕,1 m × 0.24 m × 1 m;两块三角形泡雕,1 m × 0.24 m × 1 m × 1.41 m。材质:高密度泡沫和木质框架。</p> <p>制作工艺及流程:1.木结构框架;2.包裹高密度泡沫;3.PU材质覆盖;4.喷灰色漆。</p> <ul style="list-style-type: none"> 戏剧(戏曲)练功服:黑色T恤、黑色运动长裤、半身带水袖的练功服。 遥控氛围灯:可调聚光、散光,可调多种颜色,可以遥控。 便携蓝牙音箱:可以通过蓝牙与手机等播放设备连接,播放音乐。 戏曲兵器:圆头红缨枪、单刀、大刀、单剑、双剑、八角锤等。 	戏剧排练设备

(续表)

资源类型	资源名称	资源目标
环境资源	<ul style="list-style-type: none">• 艺术专用教室。• 联网的电脑或平板设备。• 上海话剧艺术中心、上海京剧院、上海沪剧院	学生可以搜索、编辑素材，便捷地互动、展示，评议自己或他人的学习成果。能实地进行观演互动。

附录：学习任务、大概念、关键词关联图

后记

本套教学参考资料根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准(2022年版)》以及《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·戏剧(含戏曲)》编写。

编写过程中,上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等单位给予了大力支持。林芷立、秦迪、李娟、康伟炜、禹昕、张怡、黄慧、朱志钰、郑爽、严斌鑫等老师参与编写。教学参考资料中,部分参考文献和资料等引用有所改动,对所有参考资料作者在此一并表示最真挚的谢忱。

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

欢迎广大师生来电来函指出教科书中的差错和不足,提出宝贵意见。

联系方式:

联系电话:021-64319241(内容) 021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱:jcjy@seph.com.cn

地址:上海市闵行区号景路159弄C座上海教育出版社(201101)

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CJ-2024002

艺术·戏剧（含戏曲） 教学参考资料

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-2942-4

9 787572 029424 >

定 价： 158.50 元